

LA ARQUITECTURA DE LOS DIOS. DIBUJANDO EN PAESTUM GOD'S ARCHITECTURE. DRAWING IN PAESTUM

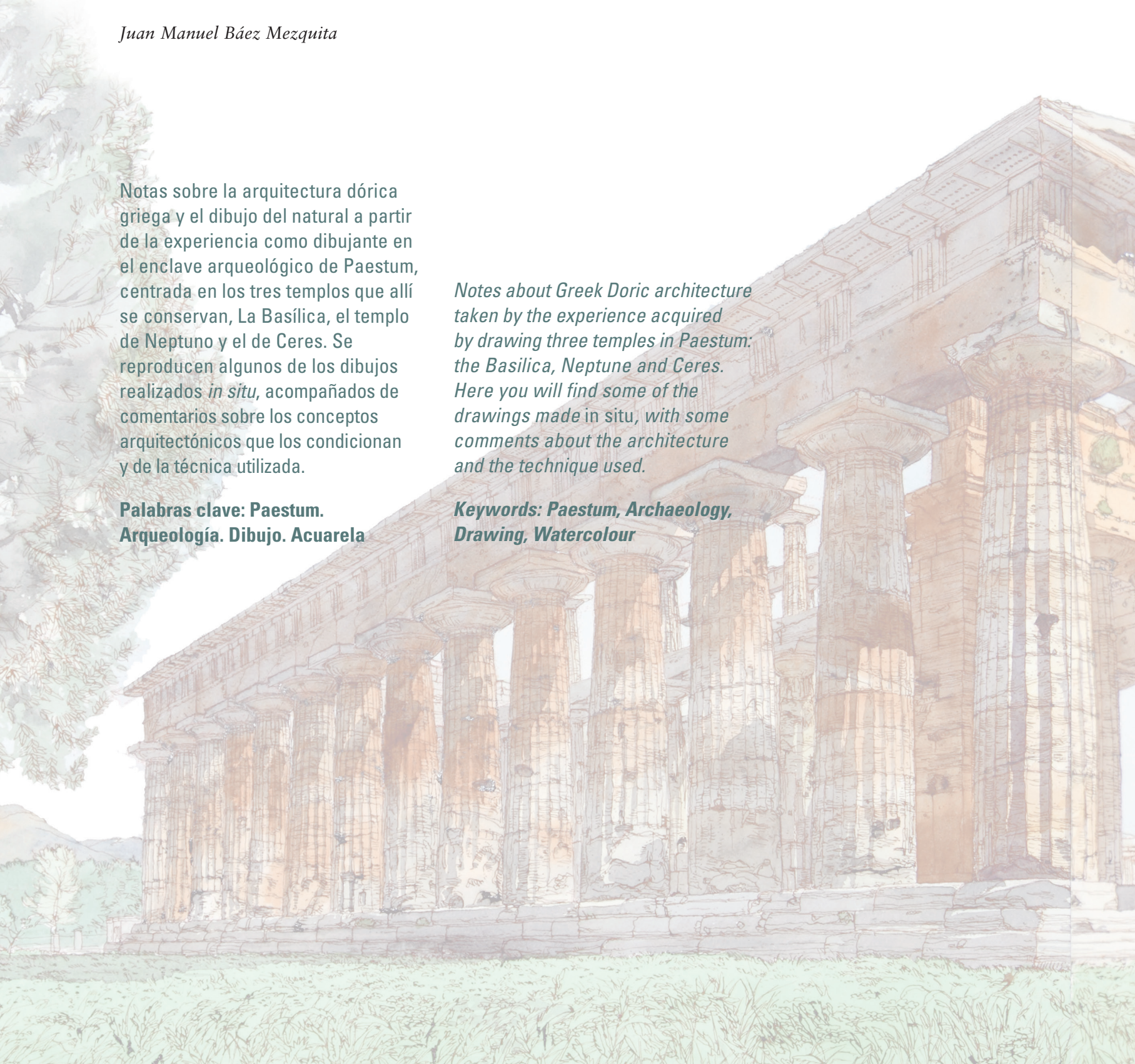
Juan Manuel Báez Mezquita

Notas sobre la arquitectura dórica griega y el dibujo del natural a partir de la experiencia como dibujante en el enclave arqueológico de Paestum, centrada en los tres templos que allí se conservan, La Basílica, el templo de Neptuno y el de Ceres. Se reproducen algunos de los dibujos realizados *in situ*, acompañados de comentarios sobre los conceptos arquitectónicos que los condicionan y de la técnica utilizada.

Palabras clave: Paestum. Arqueología. Dibujo. Acuarela

Notes about Greek Doric architecture taken by the experience acquired by drawing three temples in Paestum: the Basilica, Neptune and Ceres. Here you will find some of the drawings made in situ, with some comments about the architecture and the technique used.

Keywords: Paestum, Archaeology, Drawing, Watercolour

Las ruinas de Paestum permanecieron olvidadas durante siglos, desconocidas para todos hasta su redescubrimiento a mediados del siglo XVIII. A ellas acudieron en aquellos primeros años turistas ilustres; entre esos tempranos viajeros destacan J. G. Soufflot, J. J. Winckelmann, G. Piranesi, Sir J. Soane, J. W. Goethe, K. F. Schinkel, H. Labrouste y E. Viollet-le-Duc. Sus viajes, impresiones, anotaciones, dibujos y escritos contribuyeron a divulgar la arquitectura allí conservada desarrollando el gusto por lo griego e impregnando de su influencia la arquitectura europea en los siguientes decenios.

La fascinación que las ruinas de Paestum causaron a sus primeros visitantes se ha mantenido. Y hasta la actualidad han sido lugar de peregrinaje para teóricos, estudiosos y arquitectos, deseosos de aprovechar la oportunidad de contemplar y analizar la arquitectura griega en un enclave mucho más asequible en distancia que la propia Grecia.

Situadas bastantes kilómetros al sur de Salerno, la ciudad importante más próxima, durante decenios las dificultades para alcanzarlas fueron manifiestas, tal como relataron los numerosos viajeros históricos. La ciudad que las originó tuvo su emplazamiento junto al mar, en una extensa y fértil llanura costera, atravesada por el río Sele. Nació como colonia griega fundada por los habitantes de Síbaris, con el nombre de Poseidonia, para transformarse en Paestum en la época romana.

De Paestum sorprende a los viajeros la calidad de sus tres templos. El más antiguo es conocido como “**La Basílica**”, llamado así desde el siglo XVIII por sus primeros visitantes ante la extrañeza que les causaba una estructura que no comprendían y para la que no atinaban a encontrar una funcionalidad. Fue construido en la

primera mitad del siglo VI a. C. y sus obras se prolongaron durante treinta años. Presenta nueve columnas en su frente y dieciocho en el lateral. El número impar de las columnas de su fachada, que sitúa en su centro una columna en vez de un vano, como era costumbre, causa gran sorpresa, pero aún llama más la atención el eje longitudinal columnado que recorría su interior alineado con la columna central del pórtico exterior y dividía el espacio de la cella en dos partes. La interpretación actual nos dice que se trataba de un templo con un doble culto: bien a la diosa Hera bajo dos diferentes advocaciones o bien a ella misma y a Zeus.

El segundo templo, conocido como de **Neptuno**, fue construido a mediados del siglo V a. C. Es un edificio extraordinario, que se consideró dedicado al dios Poseidón, bajo cuyo patrocinio se encontraba la ciudad y del que ésta tomó su primera denominación. Es el mejor conservado de toda la Magna Grecia, sorprendiendo por su tamaño, por la densidad de sus masas y sus grandiosas proporciones de seis por catorce columnas en el peristilo, con *pronaos* y *opistodomos*. Pero principalmente destaca la cella, dividida en tres naves por dos hileras de columnas con tribuna superior, donde aparece un nuevo orden de columnas más pequeñas.

El tercero, llamado de **Ceres**, si bien originalmente estaba dedicado a la diosa Atenea, es el de menor tamaño, con seis por trece columnas en el peristilo. Construido en torno al año 500 a. C., originalmente era un templo especialmente refinado en sus proporciones y elementos decorativos, pero en la actualidad está gravemente desvirtuado por las mutilaciones que ha sufrido a lo largo de su historia.

Paestum ruins had remained forgotten during several centuries until they were rediscovered in the XVIII century. At that time many tourists went to see them: J. G. Soufflot, J. J. Winckelmann, G. Piranesi, Sir J. Soane, J. W. Goethe, K. F. Schinkel, H. Labrouste y E. Viollet-le-Duc. Their visits, impressions, drawings and notes contributed to make Paestum architecture known, developing a common interest on the Greek style and taking it as a reference in the next European architecture.

This interest in Paestum ruins by this first lot of visitors has been followed by many more over the years. Even nowadays it is considered a place to study and analyse Greek architecture that is actually closer than Greece.

These ruins are placed far beyond Salerno, the biggest city around, and they were not easy to reach as many ancient visitors have said. The original village these ruins came from was located on the seaside, on a big and fertile land crossed by the River Sele. It was founded as a Greek colony called Poseidonia by the inhabitants of Sibaris. It was later known as Paestum in the Roman era.

The most attractive fact about Paestum is the quality of its three temples. The oldest one is known as **The Basilica**. This name comes from the 18th century when its first visitors discover the temple without really understanding what it was for. It was built on the first part of the 6th century B.C. and its works lasted over thirty years. It has nine columns on its front and eighteen on the side. The odd number of the columns on its front always causes surprise, as it has a column in the centre of it instead of an open space. But it is even more surprising its sideline, filled with columns which divided it into two parts. This means that it was a temple with a double worship: either two different invocations to Hera or one to Zeus and one to Hera.

The second temple is known as **Neptune** and it was built at the end of the 5th century B.C. It is an extraordinary construction dedicated to Poseidon, as the village was devoted to this god and it was where it took its first name, Poseidonia, from. It is the best survivor of the whole *Magna Graecia* and it is always shocking because of its dimensions and huge proportions. But its main characteristic is the centre space divided in three parts by two rows of smaller columns.

PAESTUM

The third one is called **Ceres**. Originally it was devoted to Athena and it was the smallest one. It was built c. 500 B.C. It was a really refined temple on its origin but nowadays it is truly devastated by all the transformations it has suffered through the centuries.

The Basilica and the Neptune temples are close to each other in the Holy area devoted to Hera in the south part of the village while the Ceres one is located in the north zone. All of the three temples are surrounded by other invocation elements as part of the devotion area. Their main characteristic is their huge proportions and dimensions and the number and size of their columns so far away from the Doric Greek style from Greece.

Traditionally, in the drawing of classic ruins it was possible to draw the plan, the elevation of the capital, the cornice and the shaft of the column. Therefore we need to consider the fact that the abandoned condition of this architecture nowadays has obliged many draftsmen to work on their drawings using perspective, sometimes motivated by the construction itself and other times trying to represent the architecture as it is. If we take a look at Paestum graphic report, we will see both ways of representing it. There are sketches in plan, elevation and section focused on its architectural dimensions and trying to rebuild it as the temples were supposed to be, such as the ones made by Thomas Major, Paulantonio Paoli and Henry Labrousse. On the other hand, draftsmen as Eugene Viollet-le-Duc and Giovanbattista Piranesi were looking for the real vision of the construction and how the building was at the moment they visited it. Both visions are complementary to each other. One is looking for a timeless architecture and the other one is trying to capture the moment when the draftsman was there **1**.

I have to say that as a draftsman in Paestum I have chosen to draw the architecture as I have seen it. In other words, I tried to represent the reality as it was at the moment I was there. I used the perspective the human eye offers as a way of representing it so it will not utterly match the conic perspective, it will be much more complete and flexible.

In Paestum architecture, as it happens in many other ones, there is a mismatch between its orthographic projections and the human observation. Goethe (2001, p. 240) already

La Basílica y el templo de Neptuno se sitúan próximos entre sí, en el Santuario urbano de Hera, localizado al sur de la ciudad, mientras el de Ceres se halla alejado de ellos, en el área sagrada norte. Todos ellos tienen en su entorno abundantes restos de otros elementos de culto que formaban conjunto con los edificios templarios. En los tres impresiona la densidad de sus masas, la acumulación y proximidad de las enormes columnas, sus proporciones, tan alejadas del orden dórico construido en la Grecia continental, y la calidad y el refinamiento de su lenguaje arquitectónico.

Tradicionalmente en el dibujo de las ruinas clásicas donde aparecen con relevancia los órdenes arquitectónicos, se ha procedido a realizar levantamientos planimétricos, con imágenes en planta y alzado de las diversas arquitecturas. De hecho, el modo más característico de representar los órdenes en los tratados es con el alzado del conjunto formado por un capitel, el entablamento, la cornisa y parte del fuste de la columna. También es verdad que la arquitectura rota y abandonada ha atraído la visión de los dibujantes viajeros hacia representaciones en perspectiva; unas veces fascinados por la plasticidad de la ruina en sí misma y otras, las más, interesados en mostrar la imagen con la que aparecen los edificios ante nuestros ojos. En la memoria gráfica de Paestum, en cómo se ha visto y dibujado en estos últimos siglos, conviven los dos modos. Hay representaciones en planta, alzado y sección como las de Thomas Major, Paulantonio Paoli y Henry Labrousse, que se interesan por las dimensiones, por el tipo arquitectónico, por la reconstrucción hipotética; otros, como Eugene Viollet-le-Duc y, sobre todo, Giovanbattista Piranesi se decantan por la visión na-

tural, por el aspecto que presenta la arquitectura en el momento de ser visitada, por incorporar el entorno que la rodea. Son visiones antagónicas que se complementan entre sí: una busca la atemporalidad de la arquitectura, representada al margen del tiempo; la otra detiene el instante en una visión que atrapa el momento único e irrepetible de la observación del dibujante **1**.

En mi caso, en mi experiencia como dibujante en el enclave arqueológico de Paestum, me he decantado por dibujar la arquitectura tal como la veía, por contar la realidad tal como se presentaba ante mí, utilizando la visión perspectiva como medio de representación. El dibujo se ha recreado en la visión que el ojo humano le proporciona, que no es plenamente coincidente con la perspectiva cónica, sino mucho más rica y flexible.

En las arquitecturas de Paestum, igual que ocurre en otras muchas, se produce un desfase muy evidente entre su representación diédrica, de naturaleza abstracta, y la apariencia con la que la observación humana las percibe. Ya Goethe (2001, p. 240) lo anota en su diario de la visita: “*En un plano arquitectónico estas ruinas parecen más elegantes de lo que son en realidad, y presentadas en perspectiva, en cambio, más pesadas: sólo cuando damos una vuelta a su alrededor y circuilamos entre ellas les comunicamos la verdadera vida, sólo entonces sentimos de nuevo que la vida emana de ellas; éste era el propósito del arquitecto*”. Parece deducirse de estas palabras que el autor alemán ha percibido que en alzado los templos son más elegantes, podríamos decir que más ligeros, puesto que gran parte de sus masas no se ven, como las columnas, de las que, al estar alineadas unas tras otras, sólo resulta visible la primera; también los ca-

1. Juan M. Báez 2010, Paestum, La Basílica, 46x122 cm.
2. Juan M. Báez 2010, Paestum, Templo de Neptuno, 46x122 cm.
3. Juan M. Báez 2010, Paestum, Templo de Ceres, 46x122 cm.

1

2

3

pointed it out: *“As an architecture plan, these ruins look much smarter than they really are and presented in perspective they are much heavier. Only when we are walking around them we can bring them to life and that is the real purpose of an architect”*. We can deduce reading this quote that in elevation the temples look more elegant and even lighter as many of its parts are not shown, such as the columns where we can only see the first of each row. Also the capitals, its round profiles are represented as straight horizontal lines. On the other hand, the perspective represents it heavier because we are able to see all the columns of each row, not just the first one, and the capitals are represented as really open ellipses.

I have chosen the perspective technique, as it is a way of engaging the observer with the scene represented. In this type of drawing we can easily guess what the distance and position were between the temple and the draftsman, as it is clearly shown in the way the architecture is represented. Also the fact that each drawing has a different point of view provides them with a more diverse appearance. The freedom of choosing one location or another will alter the final representation and gives the drawing the value of a unique overview. This will oblige us to choose where we would like to be allocated and from where we want to observe the architecture and, of course, dismiss many other possibilities.

The election of the point of view is the most important fact in the draftsman work.

As you go through my drawings you can see many times the three same temples because I decided to represent each one on different ways so the observer would not have an incomplete image of it. I have executed several drawings from different points of view of each temple so we can capture different aspects of the architecture as all the drawings help to complete an overall image of the temple. Even though, each drawing is also independent from the rest and it can be seen individually.

We need be aware that the choice of the point of view will change by far the representation of the architecture and it will make it truly subjective. We always can choose to draw the entire scene, just a part of it or we can even focus on some details. Also, if we are closer or further from the architecture, it might

piteles, cuyo perfil es ofrecido en solitario por el alzado, pues los círculos de los que se componen sus formas se transforman en líneas rectas horizontales. La visión en perspectiva, por el contrario, aumenta considerablemente la pesadez y la acumulación de las masas, pues en ella sí se ven las columnas posteriores a las del primer plano; pero donde se manifiesta especialmente el peso de las masas es en los capiteles, aquí los diversos círculos del equino, así como las diversas líneas decorativas se presentan como elipses muy abiertas, de diversas anchuras y situadas a distintas alturas; además, la visión con un punto de vista muy bajo hace que las curvas inferiores penetren sobre las superiores aumentando el efecto macizo del conjunto.

La decisión de dibujar en perspectiva natural parte de estos presupuestos teóricos y es la primera premisa de esta colección de dibujos realizados en el propio lugar arqueológico. Dibujar así implica vincular al observador con la escena representada, pues, al contrario que en las planimetrías, donde la posición del observador no existe, en un dibujo en perspectiva podemos intuir con bastante aproximación la distancia del dibujante al templo, así como su localización más a la izquierda o a la derecha del modelo. La ubicación espacial del punto de vista está explícita en la forma en la que se muestra la arquitectura y la selección de un punto de vista diferente para realizar cada dibujo dota a éstos de un aspecto también diverso. Debemos admitir que situarnos en una posición u otra altera la percepción de la arquitectura al incorporar la subjetividad propia de la visión única. Ello obliga a elegir un punto desde el que observar la arquitectura, desechando las otras infinitas posibilidades de visión que el entorno nos ofrece. La elección del pun-

to de vista se convierte en un aspecto fundamental del trabajo del dibujante, quizás el más importante, si pensamos que todas las decisiones posteriores están condicionadas por ésta primera.

En mi colección de dibujos aparecen una y otra vez los tres templos de Paestum, pues he buscado contar a través de distintas imágenes lo que quizás en una única se mostraría de forma sólo parcial e insuficiente. De cada uno he realizado diversos dibujos con diversos puntos de vista para contar, para atrapar los diferentes aspectos de la arquitectura, así cada uno completa a los demás y del conjunto de todos ellos emana el concepto arquitectónico. Cada dibujo, no obstante, tiene vocación de independencia del resto y busca una lectura propia, pero juntos, unidos en una colección, se complementan y enriquecen mutuamente generando una visión poliédrica de la realidad.

Somos conscientes de que la elección del punto de observación para la realización del dibujo y el encuadre de éste puede manipular enormemente la percepción de la arquitectura, arrastrando a la imagen hacia una subjetividad consustancial a toda representación gráfica. Recordemos que, en esta fase, podemos elegir dibujar una visión del conjunto o, por el contrario, una imagen parcial, o bien centrarnos en los diversos detalles arquitectónicos. Además nuestra posición cercana o lejana puede exagerar el efecto de la perspectiva o anularlo hasta que apenas se perciba en la imagen. Estas decisiones nos hablan del propio dibujante, de su planteamiento estético, de su cultura arquitectónica y gráfica, que le ayudan en la elección de los instrumentos más acordes a los conceptos arquitectónicos que han dado cuerpo a estos edificios y a cómo quiere él finalmente plasmarlos.

4. Juan M. Báez 2010, Paestum, La Basílica, 46x61 cm.

5. Juan M. Báez 2010, Paestum, Templo de Neptuno, 46x61 cm.

6. Juan M. Báez 2010, Paestum, Templo de Ceres, 46x61 cm.

Los templos dóricos griegos encuentran en la visión diagonal y en la propia resolución de la esquina su máxima expresividad, pues la identidad de los elementos utilizados en las diversas fachadas necesita de la adecuada articulación en este punto. La repetición de las columnas del peristilo, el friso con su alternancia de triglifos y metopas que la esquina no interrumpe, la cornisa con su acumulación de pequeños detalles consiguen que las fachadas se lean arquitectónicamente como una continuidad de elementos, como si las propias piezas del alzado se hubieran plegado noventa grados para continuar su desarrollo en el otro lado 2.

Una valoración de la arquitectura de acuerdo con estos parámetros invita a la realización de dibujos panorámicos decididamente oblicuos, que muestren dos fachadas y su concurso en la esquina. Tales criterios han guiado la elaboración de los dibujos reproducidos en las figuras 1, 2 y 3.

Si bien los templos encuentran su máximo desarrollo y expresión en la visión oblicua, su composición obedece a un juego constante de líneas verticales y horizontales. Las columnas y los muros, verticales; todo el entablamento con el arquitrabe, el friso y sus triglifos, de formas verticales, y, junto a ellos, la tenia horizontal que recorre todo el perímetro. Se trata de una apariencia totalmente falsa, que engaña al observador, pues en esta arquitectura nada es lo que parece. Al menos eso ocurre en el templo de Neptuno, de igual modo que en los ejemplos más evolucionados del dórico de Grecia, donde se observa claramente que los ejes de las columnas se inclinan hacia el interior y el plano del estilóbato en el que se asienta el templo no es tal, pues presenta una leve curvatura que distorsiona sutilmente toda la geome-

4

5

6

tría del conjunto. Esta arquitectura dórica se quiere mostrar de un modo y, para conseguirlo, se complica refinadamente con elementos que alejan sus formas de la rigurosa ortogonalidad, pero consiguen las oportunas correcciones ópticas. A pesar de todo ello, los arquitectos griegos lograron plenamente su objetivo de que el conjunto del templo trasmita un equilibrio producto de la relación vertical-horizontal. Estas impresiones han dado lugar a una serie de dibujos que, reproduciendo únicamente fragmentos del exterior, se han compuesto, casi de modo neoplasticista, como un delicado diálogo entre ambas direcciones, mostrando la profundidad únicamente co-

exaggerate or shrink the perspective. All these facts represent also the draftsman and its way of thinking.

Greek Doric temples are characterised by its diagonal vision and its way of developing the corners. The recurrence of the columns and the frieze with its triglyphs and metopes provide an overall view of the front 2.

An evaluation of the architecture following these parameters will give us the chance to develop panoramic oblique drawings that show two facades and an expressive corner. Please have a look at the pictures 1, 2 and 3 that were realized with this technique.

As we mentioned earlier, the development of these temples is focused on its oblique vision, we must not forget that it is always a smart game of vertical and horizontal lines: the columns, the frieze and the walls are vertical and along with them, the horizontal shape that surrounds the whole perimeter. It is an utterly fake appearance that deceives the observer as, in this type of architecture, nothing is what it seems. At least this is what happens at the Neptune temple as in the most evolved Greek Doric samples in Greece.

This architecture tries to represent itself in a way and, to achieve that, it complicates all its elements. Despite this fact, Greek builders reached their objective of having a well-balanced structure as a result of playing with horizontal and vertical lines.

All these impressions made me develop these series of drawings representing only parts of the outdoors area (pictures 7-8-9-10).

Paestum enthralled with its origin and evolution mystery, the causes of its later abandon and its history since then. Most of the questions remain unsolved but the architecture of the temples replies by itself. Even though they have suffered many distortions during the years they still remain elegant and refined.

We have listened to their language and we have used the drawing as a way of communicating with them, using it as a tool to transcribe what the stones are shouting to their visitors. ■

NOTES

1 / For a further development into this ideas, please have look at Coliseo Báez (2008) and (2009).

2 / Please look at Martienssen (1984), where you can find an interesting study about Greek temples.

7. Juan M. Báez 2010, Paestum, La Basilica,
61x46 cm.

8. Juan M. Báez 2010, Paestum, Templo de Neptuno,
61x46 cm.

9. Juan M. Báez 2010, Paestum, Templo de Ceres,
61x46 cm.

7

8

9

10

11

10. Juan M. Báez 2010, Paestum, Templo de
Neptuno, 46x61 cm.

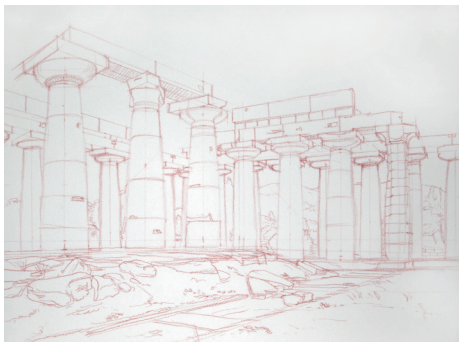
11. Juan M. Báez 2010, Paestum, Templo de
Neptuno, 61x46 cm.

12. Juan M. Báez 2010, Paestum, La Basílica, dibujo a lápiz.

13. Juan M. Báez 2010, Paestum, La Basílica, dibujo a pluma.

14. Juan M. Báez 2010, Paestum, La Basílica, 46x61 cm., final con acuarela.

12

13

15. Juan M. Báez 2010, Paestum, Comitium, dibujo a lápiz.

16. Juan M. Báez 2010, Paestum, Comitium, dibujo a pluma.

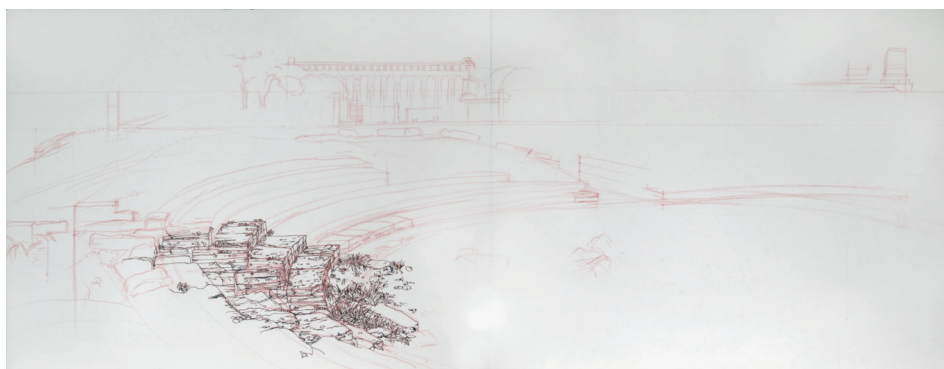
17. Juan M. Báez 2010, Paestum, Comitium, 46x122 cm., final con acuarela.

14

mo resultado de la superposición de diversos planos, que son tanto más pequeños cuanto más alejados se hallan del observador (fig. 7-8-9-10).

Paestum subyuga con el misterio que vela parcialmente su origen y evolución, las causas de su posterior abandono y sus avatares históricos desde entonces. Para muchas de las preguntas que suscitan las ruinas no tenemos una respuesta adecuada, pero, en el caso de los templos, la fuerza de su arquitectura habla por sí sola. A pesar de las muchas mutilaciones que el tiempo les ha causado, conservan una buena parte de un saber ancestral, elegante y refinado. Estas piedras milenarias mantienen vivos a sus artífices, nos transmiten las sensaciones experimentadas por sus constructores haciéndonos intuir sus huellas, su impronta, su ideario estético. Nosotros hemos escuchado su lenguaje y nos hemos servido del dibujo como un instrumento de diálogo con ellas, un útil que ayuda a transcribir la sabiduría que las viejas piedras gritan secularmente a los que se acercan. ■

15

16

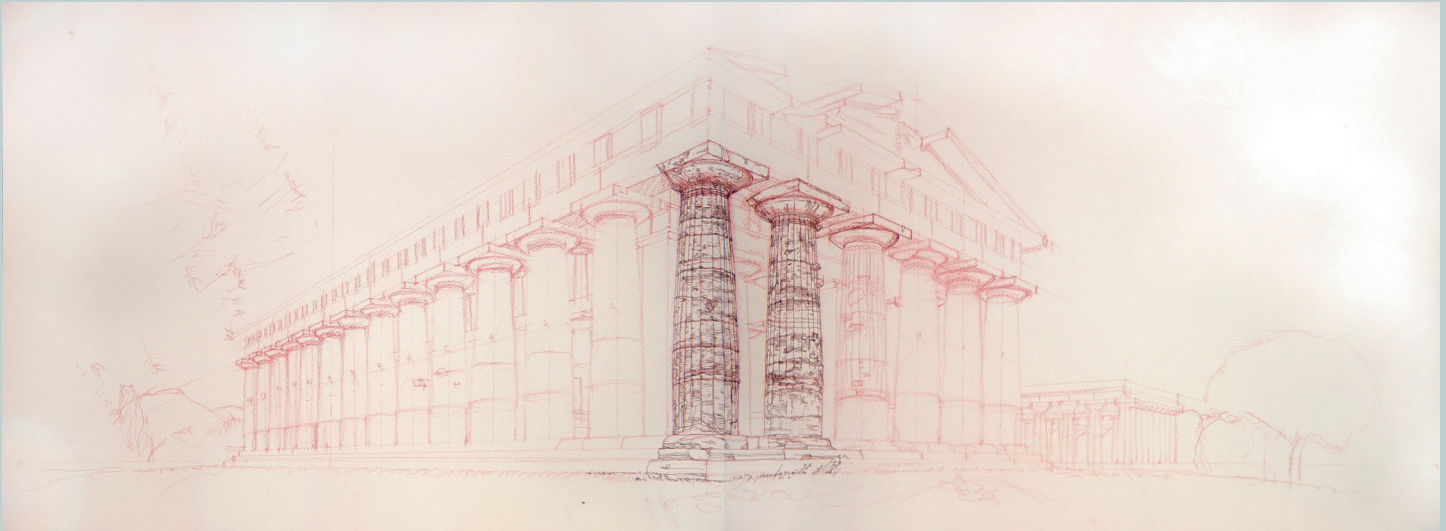
17

NOTAS

1 / Para un mayor desarrollo de estas ideas, véase a propósito del Coliseo Báez (2008) y (2009).

2 / Véase Martienssen (1984), donde se realiza un interesante estudio sobre los témenos griegos y la visión oblicua que se busca para ellos, especialmente con la disposición de los propileos de acceso al recinto sagrado.

18

19

PAESTUM

18. Juan M. Báez 2010, Paestum, Templo de Neptuno, dibujo a lápiz.

19. Juan M. Báez 2010, Paestum, Templo de Neptuno, 46x122 cm., final con acuarela.

Referencias

- BÁEZ MEZQUITA, J. M., 2008, "L'ossa del corpo senza carne. La fascinación de la sección del Coliseo", *EGA Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica*, nº 13, pp. 104-113.
- BÁEZ MEZQUITA, J. M., 2009, "Iconografías del Coliseo", *Ra Revista de Arquitectura*, nº 11, pp. 69-80.
- GOETHE, J. W., 2001, *Viaje a Italia*, Biblioteca Grandes Viajeros, Barcelona.
- MARTIENSEN, R. D., 1984, *La idea del espacio en la arquitectura griega*, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires.

References

- BÁEZ MEZQUITA, J. M., 2008, "L'ossa del corpo senza carne. La fascinación de la sección del Coliseo", *EGA Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica*, nº 13, pp. 104-113.
- BÁEZ MEZQUITA, J. M., 2009, "Iconografías del Coliseo", *Ra Revista de Arquitectura*, nº 11, pp. 69-80.
- GOETHE, J. W., 2001, *Viaje a Italia*, Biblioteca Grandes Viajeros, Barcelona.
- MARTIENSEN, R. D., 1984, *La idea del espacio en la arquitectura griega*, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires.

