

EL ARTE DE ROMA

ANTECEDENTES: EL ARTE ETRUSCO

Cronología: s. VIII a III a.C. - Origen oriental (temas iconográficos) + tradiciones itálicas + influencia de Grecia (colonias en la Magna Grecia -sur de la península itálica-).

Arquit.: El templo etrusco: planta rectangular, elevado sobre un alto pódium con acceso único delantero con escalinata y cella dividida en tres cámaras con cubierta a dos aguas, precedida por un pórtico con columnas formado por la prolongación de los muros de la cella (Ej. **templo de Júpiter Capitolino**, Roma).

Arquitectura funeraria: cámaras funerarias, tanto subterráneas como bajo túmulo, con una cámara central abovedada, en muchos casos falsa (por aproximación de hiladas), sostenida con pilares o columnas y con decoración de frescos en las paredes (Ej. **túmulo de Cerveteri**).

Escult.: En arcilla o bronce -realismo e influencia jónica arcaica- (Ej. **Apolo de Veyes**, fin s. VI).

Las obras + destacadas son los grupos funerarios (Ej. **sarcófago de Cerveteri**). Del s. V son imp. las figuras de animales como la **Loba capitolina** o la **Quimera de Arezzo**. Del s. II es la estatua de "**Aulus Metilus**" -**il Arringatore** (el arengador)-, que marca la transición al arte romano de la República.

Pintura: Los princ. ej. son las pinturas al fresco que decoran las tumbas, con influencia griega, + recargadas y + burdas. Los temas también se toman de Grecia (banquetes, etc.) o de la tradiciones asiáticas etruscas (matanzas de prisioneros, etc.).

INTRODUCCIÓN

Es indudable la influencia helénica, que recibe tanto por los etruscos como por las colonias de la Magna Grecia, en primer lugar, y, sobre todo, a partir del siglo II a.C., por la conquista de la Hélade; pero el arte romano es en esencia distinto al etrusco o al griego, está presidido por el "espíritu práctico" romano lo que da una fisonomía bien diferenciada, sobre todo en arquitectura.

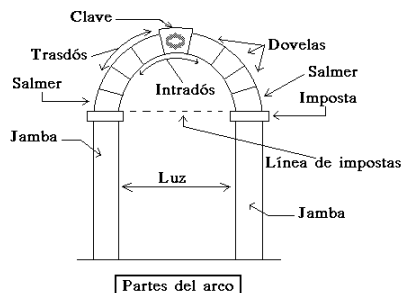
Los rasgos fundamentales que diferencian el arte romano del griego son: **el juego de masas, el sistemático uso del arco y la bóveda, las construcciones colosales, el retrato y el relieve histórico**.

Cronología: 1ª. **Etapa de la República** (510-30 a.C.), relacionado con el período etrusco.
2ª. **Época de Augusto** (30 a.C.-14 d.C.), etapa clásica del arte romano.
3ª. **Etapa del Imperio**; suele subdividirse en tres períodos: de Tiberio a Trajano (14-117), de Adriano a Alejandro Severo (117-235) y, de Maximino a Constantino (235-315).

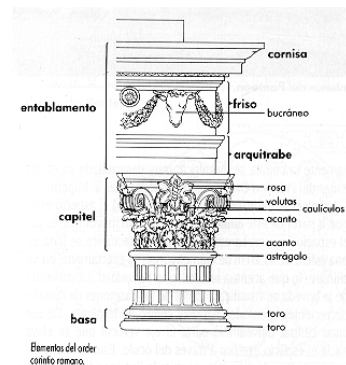
ARQUITECTURA ROMANA

En la arquitectura se plasma el pragmatismo romano: las construcciones son auténticas obras de ingeniería. La belleza griega se sustituye por la monumentalidad, dando + valor a la "masa" que a la "línea".

1º se utiliza el sillar, después el ladrillo y el mampuesto. Empleo sistemático del **arco de medio punto** y de la **bóveda** (de cañón y de arista), así como de la **cúpula** de media esfera. Se introduce el **orden toscano**, derivado del dórico, y el **orden compuesto**, fusión del jónico y el corintio.



Desunión entre lo arquitectónico, lo constructivo y lo decorativo, por ej., revestimientos arquitrabados (griego) en edificios abovedados. En decoración, uso de revestimientos de **estuco** o placas de mármol.



Templos: Sigue los modelos etruscos con influencia griega. Se levantan sobre un gran pódium, con único acceso por escalinata en la parte anterior; presenta pórtico in antis con columnas y cella pseudoperíptera.

Ejs. imp. 1º tiempos, los templos de **Cori** (dórico), de la **Fortuna Viril** (jónico, Roma) y de la diosa **Vesta** (Tívoli), de orden corintio y planta circular -*tholos*-, que sirve de base para una tipología de construcciones templarias que se extenderá por todo el territorio romano, siendo característica de la arquitectura romana.

A finales de la República los órdenes dórico y jónico se abandonan, siguen el corintio, el toscano y el compuesto.

La obra cumbre de la arquitectura templaria romana es el **Panteón** de Roma, de tiempos de Agripa, reconstruido por Adriano, con planta circular y cúpula semiesférica de 43,5 metros de diámetro con lucernario central y decorada en el interior con **casetones**, y pórtico octástilo in antis de tradición clásica griega. Con él se relaciona el de **Venus**, en Roma.

Fuera de Italia: la **Maison Carrée** (Nimes), las construcciones de **Baalbek** (Siria) donde se aprecian las características orientales del Imperio (efectos de masas, decoración, etc.).

Tumbas: Gran variedad; inicialmente se sigue el modelo etrusco, pero con la expansión del Imperio se adoptan modelos inspirados en los de los pueblos conquistados. En las incineraciones se toma el modelo de **columbario**, con pequeños nichos para las cenizas (Ej.: el de los **libertos de Livia** o el de la **viña Codini**, Roma). En los sepulcros + diversidad: en forma de templo (Ej.: **Fabra**, Zaragoza); en forma de templo helenístico (Ej.: **tumba de los Julios**, Saint-Remy); en forma de torre (Ej.: sepulcro de los **Escipiones**, Tarragona); piramidal (Ej.: el de **Caio Cestio** de Roma); o como el de **Marco Virgilio Eurisace**, Roma, con un carácter fantástico. El tipo imperial, como el **Mausoleo de Augusto** o el **Mausoleo de Adriano**, adopta la forma circular.

Arq. Urbana: Desarrollo urbanístico ciudades con trazado ortogonal (origen en los castra, en torno a dos vías imp. (Cardo/Decumana); en su cruce, el Foro y edificios importantes de la ciudad.

La casa romana deriva del tipo de casa itálica; estructura en torno a un atrio o patio con hueco para la recogida de aguas (compluvium), al que dan las diferentes dependencias laterales (alae) y una gran sala al fondo (tablinium); + tarde se añaden otras habitaciones: el comedor (triclinium), patio porticado con columnas (peristylum) al que dan otras habitaciones -Casa de Livia (Palatino), casa de Pensa, Casa del Fauno (Pompeya).

El palacio imperial deriva de la casa romana, conservando inicialmente la misma disposición, aunque ampliando las proporciones y estancias. Ej.: palacio de Augusto, incorporado al palacio de los Flavios, que presenta una gran fachada con columnas y sala del trono abovedada.

La Basílica es un edificio de carácter civil, para reuniones (negocios, justicia). Su planta es rectangular, con varias naves separadas por columnas (generalmente 3 naves) y con ábside en la cabecera. Con cubierta plana, de madera -basílicas Julia y Ulpia, en el foro romano); con cubierta abovedada -Basílica de Constantino (s. IV, Roma)-.

Las Termas son conjuntos complejos destinados al ocio con diversos recintos, jardines, etc., destacando los destinados a los "baños", con el caldarium (agua caliente), tepidarium (agua templada), frigidarium (agua fría), apodyterium (vestuarios), etc. Hay que destacar también el hipocausto, donde se calienta el agua (sistema de calefacción) -termas de Trajano, Caracalla y Diocleciano, todas en Roma.

Los foros, centros de la urbe romana, situados en el cruce de las vías principales y en los que se ubican los principales edificios públicos.

Edificios para Espectáculos: Se pueden distinguir tres tipos principales de estos edificios: los **teatros**, los **anfiteatros** y los **circos**:

El teatro romano se deriva del griego, diferencia principal: la orchestra es semicircular y el graderío está construido sobre galerías abovedadas. Los teatros + imp. son: el **teatro Marcelo** de Roma, el **teatro de Pompeya**, y los de **Mérida** y **Sagunto**.

El anfiteatro: planta elipsoide (doble teatro), con la "arena" en el centro, foso y construcciones subterráneas, destinados a luchas, batallas, etc.. Es imp. el **Anfiteatro Flavio** o **Coliseo** (Roma), de tiempos de Vespasiano y Tito, inaugurado el año 80, caract.: superposición de estilos en la fachada (toscano, jónico y corintio). Son imp. también los anfiteatros de **Verona**, **Mérida** e **Itálica**.

Los circos, derivados del estadio griego (carreras de carros) → Planta oblonga, arena div. en dos por la espina (con estatuas sobre pedestal): Ejs.: C. de **Magencio** (Roma) y de **Mérida**.

Monumentos Conmemorativos: Se erigían en los foros o lugares imp. de la ciudad; existen dos tipos fundamentales:

Las columnas conmemorativas decoradas con relieves sobre el hecho por el que se erigían, coronadas por estatua del emperador, generalmente divinizado. Los ejs. + caract. son la **Columna de Trajano** y la de **Marco Aurelio**, ambas en Roma.

Los arcos de triunfo, los + característicos, varios tipos: de un solo vano enmarcado por columnas o pilastras adosadas y con entablamento y ático con inscripción -**Arco de Tito** (Roma), **Arco de Bará** (Tarragona)-; de tres vanos, más alto el central, es el + caract. -**Arco de Séptimo Severo** y **Arco de Constantino** (Roma), **Arco de Medinacelli** (Soria)-; hay un tipo especial caracterizado por su forma de "templete", con un arco por cada lado del edificio, como es el de **Caracalla**, en Tebessa (Argelia) y el de **Cáparra**, en Cáceres.

Obras de Ingeniería: donde mejor se manifiesta el espíritu práctico romano. Se extienden por todo Imperio; ejs. caract.: los **acueductos** (Segovia, Pont du Gard, Mérida (de los Milagros y de San Lázaro), las **calzadas** (Vía Appia) y los **puentes** (Alcántara, Mérida); son imp. también los **campamentos militares** y las **cloacas**.

ESCULTURA ROMANA

La escultura romana es, en general, la última etapa del arte helenístico y etrusco. En Roma hay un gusto especial por las esculturas griegas, que son importadas y copiadas, surgiendo una escuela neoática en Atenas con el fin cubrir las necesidades del mercado romano, destacando en este movimiento el escultor PASISTELES.

El arte escultórico romano introduce dos grandes innovaciones: el **retrato** y el **relieve histórico**.

Caract.: - Abandono de las figuras idealizadas (tipo griego)
- Desaparición de los relieves mitológicos y procesionales griegos
- Composiciones, actitudes, plegados, etc. de inspiración griega
- Búsqueda del **realismo** → **retrato**, con un marcado estudio psicológico
- Precisión realista en los relieves → **relieve histórico**, referido a un lugar y tiempo determinados (una ceremonia, una batalla, etc.), cuyos personajes principales son identificables (retrato).

Retrato: Originado en el arte etrusco, en su escultura funeraria que perdura durante la República → ej. imp. = **grupo de Catón y Porcia** (M. Vaticano). Son imp. los retratos populares funerarios que se extienden por todo el Imperio (talleres locales), destacando los hallados en Mérida.
Los ejemplos + característicos → retratos de emperadores → tipos: "imperator" (militar victorioso -thoracatae-), "patricio" (con la toga -togatae-), "apoteósica" (como emperador divinizado, desnudo).

Durante el s. de Augusto → cierto idealismo mayestático sin abandonar el realismo retratístico: **cabeza de Meroé**, **Augusto de Primaporta**, **Augusto de la Vía Labicana** (Termas, Roma) -reflejan los diferentes momentos de la vida de Augusto-. El estilo se mantiene hasta los Flavios: bustos de **Agripa**, **Tiberio**, **Calígula**, etc.

Imp. también los retratos femeninos → se puede seguir las modas de Roma: sencillez (Augusto) → complicados peinados (Flavios) → vuelta a la sencillez (Trajano) [no tanta como en la época de Augusto]-: Ejs.: **retrato de la emperatriz Livia** (principios del Imperio), **Mesalina** y **Agripina, dama desconocida** del M° Capitolino, **retrato de Plotina** (esposa de Trajano).

En época de Trajano se introduce una nueva temática, tipos étnicos de bárbaros cautivos: **Galo moribundo**. Con Adriano se impone la moda de la barba, que queda reflejada en los retratos, siendo especialmente destacable la tendencia a la idealización de tipo griego que se produce en su reinado: **Antinoo** -favorito de Adriano representado como un joven griego divinizado-.

Durante la dinastía de los Antoninos se usan mármoles de colores y hay una tendencia a acentuar el realismo → técnica de grabar el iris, perforar las pupilas, etc.: bustos de **Marco Aurelio** (Tarragona) y **Commodo** (Córdoba).

Son importantes entre los tipos escultóricos romanos los retratos ecuestres, siendo un ejemplo modélico la **estatua ecuestre de Marco Aurelio** (finales s. II, Roma).

A 1/2 s. III se inicia la decadencia del retrato: se acentúan los efectos de luz y sombra, se relaja la técnica escultórica, se pierde el sentido de la proporción -cabezas descomunales-, Frontalidad, expresión trágica: cabezas de **Maximino Tax** y de **Constantino el Grande**.

Relieve: Surge de la tradición helenística; se caract. por el gusto por el paisaje en las composiciones, que se manifiesta también en la decoración arquitectónica: guirnalda, motivos florales y frutales, etc. En época augustea aparece el relieve en "estuco" en la decoración arquitectónica: ej.: **Domus Aurea** de Nerón [decoración que influyó en el Renacimiento italiano]. La máx. expresión del relieve se da en el relieve histórico, con un marcado **carácter narrativo** (ceremonias religiosas, batallas militares, etc.) y un **gran realismo**. Obra inicial de estas características es el **sarcófago de L. Cornelio Scipion Barbado** (M^o Vaticano) de finales del s. III a.C.

Obras destacadas:

- 1^a.- Relieves del **Ara Pacis de Augusto** -en mármol; dos partes → friso inferior con hojas de acanto en espiral y friso superior con la representación de la ceremonia de consagración del altar (9 d.C.)→ composición a dos planos (alto relieve y bajo relieve), todos los personajes son identificables, gran realismo, solemnidad, escenas secundarias-.
- 2^a.- Relieves del **Arco de Tito** -composición en 4 y 5 planos-.
- 3^a.- Relieves de la **Columna Trajana** (h. 113 d.C., Guerras Dácicas) -relieves en espiral (200 mts.), muy narrativos (campanas de Trajano), perspectiva incorrecta, inclusión de paisaje, superposición de figuras (varios planos mal estructurados)-.

Los relieves de la **Columna de Marco Aurelio** son copia de la trajana, pero su narrativa es abigarrada (confusa), más episódica y menos sobria. A finales del Alto Imperio el relieve inicia su decadencia -del s. II → sarcófago de Elena (madre de Constantino); relieves del **Arco de Constantino** (h. 315; se utilizan relieves de la época de Trajano y Marco Aurelio, apreciándose gran diferencia con los realizados por Constantino: isocefalia, deficiencias técnicas, composiciones abigarradas y confusas). De este momento (Bajo Imperio) son ejemplos destacados los sarcófagos, que marcan el precedente de los paleocristianos.

PINTURA ROMANA

Tubo un gran desarrollo; se hacían "pinturas históricas" (carácter informativo)→ paralelismo con el relieve histórico. Las muestras + imp. de la pintura monumental (decoración de interiores) son los restos hallados en Pompeya y Herculano.

El período de + esplendor = Augusto; quedan pocas muestras del s. I en adelante, pero se distinguen dos tendencias o estilos: el neoático, cuyo principal interés es la figura humana, y el helenístico-alejandrino, interesado en la perspectiva y el ambiente.

La pintura pompeyana abarca desde el s. II a.C al 79 d.C. (destrucción de la ciudad), y se distinguen en ella 4 estilos:

1. Primer estilo **-incrustación-**, simula la decoración en mármol. La pared se divide en 3 franjas horizontales: la inferior, como un zócalo; la central, simulando placas de mármol; y la superior, un friso corrido, generalmente blanco. Uso del rojo y de amarillo. Ej.: decoración de la **Casa del Fauno** (Pompeya).
2. Segundo estilo **-arquitectónico-**, coloca columnas, entablamentos, ventanas figuradas con paisaje al fondo, etc. Ej.: decoraciones de la **Casa de Livia** (Palatino). También se representan bodegones o escenas simbólicas (obscenas/eróticas), ejs. imp. son las de la **Villa de los Misterios**.
3. Tercer estilo **-ornamental-**, elementos arquitect. figurados de inspiración egipcia **-Casa de M. Spurio Masor-**; escenas con figuras de amorcillos **-Casa Vetii**, Pompeya-.
4. Cuarto estilo **-figurativo-**, coge del segundo estilo las ventanas figuradas con paisajes al fondo, y del tercero, los motivos arquitectónicos orientales. Se incluyen, además, grandes recuadros con escenas amorosas o mitológicas, y, a veces, de la vida real, o también paneles circulares o cuadrados con cabezas, bustos, etc., tanto idealizados como de carácter retratístico **-Pareja** del M^a de Nápoles, decoraciones de la **Casa de Livia**-.

MOSAICO ROMANO

- Técnica oriental (helenística) que Roma desarrolla mucho, extendiéndose por todo el Imperio.
- Decoración de muros y pavimentos
- Varias técnicas:
 - a) **Opus signinum**, frag. de cerámica incrustados en cemento (**opus caementicium**).
 - b) **Opus sectile**, combinaciones de losetas de mármol de diversos colores formando diseños geométricos.
 - c) **Opus tessellatum**, reproduce por medio de pequeños cubos de piedras de colores motivos figurados y ornamentales.

- Ejemplos imp.: Mosaico de la **Batalla de Issos** (Casa del Fauno, Pompeya) [ver pintura griega], con los retratos de Alejandro y Darío; imp. muestras en Pompeya y Herculano, así como en todo el Imperio → en Hispania, destacan los hallados en Mérida, Itálica, Complutum, Ampurias -**Sacrificio de Ifigenia**-, etc.
