

ARTE CLASICO II: ROMA

CONTEXTO HISTÓRICO

Arte paralelo a la etapa arcaica griega.

1. Periodo monárquico (s. VIII aC – VI aC).
2. Periodo republicano (s. V aC – año 44 aC) → Fundado por Junio Bruto. Mujeres tienen más relevancia.
3. El Imperio (s. I aC – s. V dC) → Asesinato de Julio César → Gobierna su sobrino Octavia (Octavio). Adopta el nombre de Augusto y es el primer emperador. Dinastía Julio – Claudia.

ARTE ETRUSCO

Etruscos: pueblo que habitaba la región de Etrúria, la actual Toscana. Dominio de trabajos de orfebrería, cerámica y artes decorativas. Apogeo paralelo al periodo arcaico griego. Organización en ciudad estado.

Arquitectura

- Utilizan arco de medio punto y vuelta (Arco de Volterra) e introducen la columna de orden toscano (orden dórico y griego).
- Importancia a la religión (ritos funerarios) y enterramientos en salas circulares subterráneas. Aparecen las necrópolis etruscas.

Pintura

- Pinturas murales: aparecen en enterramientos y se organizan en registros horizontales con escenas lineales alegres y vitalistas para perpetuar el ambiente terrenal y transmitir vitalidad al difunto.

Escultura

- Adoptan la sonrisa arcaica y ojos rasgados, entre otros recursos.
- Esculturas funerarias: El sarcófago de los esposos de Caere → Obra en barro cocido policromado. Se representa a una pareja en un banquete en una actitud cotidiana y afectuosa. Convencionalismos: ojos rasgados, sonrisa arcaica y postura rígida mirando al frente (ley de la frontalidad).
- Más tarde aparecen el retrato y el relieve conmemorativo.
 - Retrato: buscan el realismo en la figura del difunto.
Ejemplo: Lucius Iunius Brutus → Legendario creador de la República romana. Cabeza en bronce, realismo extraordinario, mirada profunda y severa. Dominio de la técnica del bronce en las figuras de animales.
 - Relieve conmemorativo: escenas de cortejos funerarios, personajes principales más grandes.

INFLUENCIA DEL ARTE GRIEGO

Diferentes factores:

1. Formación y primera expansión de la República romana (509 aC) coinciden con el clasicismo griego. Se extiende el prestigio y admiración por la cultura helenística.
2. Presencia griega en Italia y Sicilia → Artistas griegos trabajan en Roma.
3. Conquista de Grecia por los romanos (s. II aC).

CARACTERISTICAS DEL ARTE ROMANO

- Cultura y arte romanos eclécticos. Asimilan las influencias de los pueblos conquistados y elaboran su propia cultura.
- Capacidad extraordinaria para resolver problemas constructivos, urbanísticos y representativos. Gran calidad técnica y variedad de técnicas y materiales. Arquitectura romana superior a la griega.
- Poca elaboración teórica. Obras para la resolución de problemas concretos.
- Artes plásticas → Tendencia al realismo y plasmación de cosas concretas y cotidianas.
- Importancia a la tarea del taller y no a la del individuo como artista.
- Arte → un medio más de representación y glorificación del poder.

ARQUITECTURA Y URBANISMO

La ciudad. Trazado y espacios urbanos

La ciudad → Elemento clave de la civilización romana.

El proceso de romanización es también un proceso de urbanización → Importancia de la red urbana romana.

Trazado uniformador de las ciudades romanas → Organización de campamentos militares para imponer y mantener la autoridad del Imperio.

Ejemplo: Ciudad de Timgad, actual Argelia.

- Perímetro cuadrado o rectangular
- Dos calles principales en cruz: *cardo* (norte-sur) y *decumanus* (este-oeste)
- Islas de casas: *insulae*
- Foro: plaza como centro político, económico y religioso de la ciudad donde se encuentran templos, edificios públicos y monumentos conmemorativos. Foros de Roma con carácter simbólico → Manifiestan el poder del emperador y relacionarlo con la divinidad.
- Fuera de la muralla → Grandes edificios públicos para el espectáculo

Aportación de Roma a la arquitectura

- Preocupación por problemas estructurales → Utilizan arco de medio punto y vueltas de cañón, de arista y anulares. Aparecen la cúpula de media esfera y de cuarto de esfera.
- Materiales: piedra, ladrillo, madera y hormigón.
- Menaje del muro con tipología diversa.
- Continúan usando el orden griego, el toscano y el compuesto (jónico + corintio).

Arquitectura religiosa. Templos

Construcción religiosa de gran importancia → Templo. Ejemplo: Fortuna Viril en Roma

Diferencias con el templo griego:

- 3 celdas
- Edificio encima de un *pódium* con escalinatas en un lado y un pórtico

- Columnata que envuelve el templo
- Especial valoración a la fachada

Templos de planta circular: El panteón en Roma (118-125 Dc) → Templo dedicado a todos los dioses. Consta de dos partes: una celda en forma circular cubierta con una cúpula de media esfera y un pórtico de ocho columnas de granito egipcio con capiteles corintios y bases de mármol.

Arquitectura civil. Tipología de los edificios

Diferentes edificios según las necesidades sociales.

a. Edificios para espectáculos públicos y recreo

- Teatro:
 - De tradición griega
 - Gradería sobre un conjunto de vueltas
 - Menos importancia a la *orchestra* → forma semicircular
 - Espacio interior cerrado

Ejemplo: el teatro de Leptis Magna en Libia, de Mérida.

- Anfiteatro: para luchas entre gladiadores, caza de animales salvajes y batallas navales.
 - Gradería de forma elíptica alrededor de un espacio circular
 - Enorme complejidad estructural
 - Tratamiento estético → Exterior del edificio

Ejemplo: Anfiteatro Flavio o Colosseo en Roma (80 dC)

- Circo: para carreras de caballos y carros.
 - Planta muy alargada
 - Cuerpo central → Espina

Ejemplo: Máximo en Roma

- Termas: salas de baño, más tarde convertidas en centros de reunión y recreo.
 - Edificios de gran audacia constructiva
 - Espacios cubiertos por vueltas y cúpulas de hormigón y recubiertas con piedra, mármol y mosaicos
 - Partes: salas de baños fríos, temperados y calientes, y vestuarios.

b. Edificios administrativos y monumentos conmemorativos

- Basílica: edificio administrativo de justicia y tratamiento de asuntos comerciales. Formaban parte del foro.
- Arco del triunfo:
 - Una o tres aperturas
 - Grandes arcos
 - Arquitrabe decorativo sostenido por columnas adosadas a los pilares
 - Ático con inscripción conmemorativa
 - Relieves alusivos, a los lados, al hecho que se conmemora

Ejemplos: Arco de Titus (s. I dC) y Arco de Constantino, en Roma.

- Columnas conmemorativas: función perpetuadora de un hecho glorioso del Imperio. Ejemplo: Columna Trajana (113 dC).

c. Arquitectura doméstica

- *Domus*: casa unifamiliar de ciudadanos acomodados. Organización alrededor de un patio central (atrio) y otro patio con jardín rodeado de columnas (peristilo)
- *Insulae*: comunes en las grandes ciudades. Viviendas de tres o cuatro pisos con bodegas y un patio central abierto.
- Villas: casas de campo de ricos con la estructura de la *domus*, con jardines, huertos y termas privadas.
- Residencias militares → La villa de Adrián en Tívoli.

d. Obras de ingeniería

- Calzadas o vías: enlazaban las diferentes provincias del Imperio. Base de piedras pequeñas, una capa de hormigón y losas de piedra.
- Puentes: grandes construcciones de piedra con arcos → Puente de Alcántara en Cáceres.
- Acueductos: misma técnica que en los puentes para llevar el agua hasta las ciudades → Pont du Gard (s. I dC) en Francia y Acueducto de les Ferreres (s. I dC) en Tarragona.
- Murallas: construcciones defensivas.

ESCULTURA

- Producción escultórica muy abundante con gran influencia griega.
- Ámbito público: estatuas estéticas y con función conmemorativa y política. A partir del s. III dC se basan en la representación de emperadores y de miembros de las clases sociales ricas.
- Ámbito privado: retratos funerarios.
- Materiales: bronce y piedra (habituales) y oro, plata, terracota, yeso y marfil (ocasionales). Policromía.

Evolución plástica:

1. Periodo republicano: influencia griega → escultura de carácter divino.
2. Periodo de Augusto (s. I dC): idealización en retratos imperiales y en relieves conmemorativos.
3. Periodo de Trajano (98 – 117 dC) hasta Diocleciano: máxima producción escultórica. Síntesis entre las corrientes populares del final de la República y las corrientes cultas de raíz helenística.
4. Periodo bajo imperial (s. IV – V dC): cambio radical en las concepciones estéticas.

El retrato realista

- Tradición etrusca → Retratos funerarios para conservar la imagen de antepasados y rendirles culto.
- Sintetiza la corriente realista itálica con el carácter monumental de la estatuaria griega.
- Se desarrolla el busto: solo se representa la cabeza, el cuello y la parte superior del tórax.
- Época republicana: dureza de rasgos y expresividad en los rostros → Estatua Barberini: representa un patricio vestido con una toga que lleva los retratos de dos antepasados en un cortejo funerario.

- Época de Augusto (30 aC – 14 dC) → Augusto de Prima Porta: estatua de mármol que representa al emperador Augusto caracterizado como jefe supremo del ejército. Un Augusto joven con expresión seria y serena. Actitud heroica basada en el Doríforo de Policleto.
- Época Trajana → Estatua ecuestre de Marco Aurelio (173 Dc): de bronce y única estatua ecuestre conservada de un emperador romano.
- Época bajo imperial: simplificación de rasgos, exageración de la grandiosidad y el hieratismo, búsqueda del simbolismo → Cabeza de Constantino el Grande.

El relieve conmemorativo

- Interés por la historia y la glorificación del pasado.
- Dominio de la técnica escultórica.
- Época republicana → Altar de Domitius Ahenobarbus (100 aC).
- Época de Augusto → Ara Pacis (s.I dC) en Roma y Arco del triunfo de Titus (81 dC): conmemora la victoria de este emperador contra los judíos. En su interior se representa la entrada triunfal de las tropas imperiales a Roma llevando como botín los símbolos de la religión judía. La relación entre las figuras crean una composición más viva y menos solemne.
- Época Trajana → La columna Trajana (113 dC).
- A partir del s. II Dc → Decoración de sarcófagos. Temas: guirnaldas, estilizaciones vegetales, estrígiles, escenas mitológicas y escenas de batallas o caza. Ejemplo: Sarcófago Ludovisi (mediados s. III dC).

LA PINTURA Y EL MOSAICO

Pintura

- Pintura mural obtiene gran importancia.
- Decoraciones de las casa de las ciudades de Pompeya, Herculano y Stabia.
- Frescos encontrados en Roma son escasos.
- Técnica: mezcla de fresco y de temple con cera de abeja → Resistencia a la humedad y brillo.
- Colores vivos.
- Pincelada suelta y dibujos precisos.
- Dominio de perspectiva curva o natural.
- Estudio de la pintura romana basada en la clasificación a partir de las pinturas de Pompeya:
 - Primer estilo o de incrustaciones (segunda mitad s. II aC y primeras décadas s. I aC):
 - División tripartida: podio muy amplio, zona central con revestimientos simulados y acabado similar a un entablamento en la parte superior.
 - Relieves de estuco y pintura
 - Segundo estilo o arquitectónico (comienzos s. I aC hasta mediados s. I dC):
 - Elementos arquitectónicos como columnatas o frontones → Escenas mitológicas o teatrales, entre otros temas.
 - Utilización de perspectiva y sombreado → Ilusión de profundidad, espacio imaginario.

Ejemplo: frescos de la Villa de los Misterios (60 dC) en Pompeya → Representa el ritual de iniciación dionisíaca.

- Tercer estilo u ornamental (20 aC – 45 aC):
 - Elementos arquitectónicos → Función ornamental alejada del naturalismo.
 - Composiciones de columnitas y candelabros equilibradas → Estructuras parecidas a retablos que introducen escenas inspiradas en cuadros griegos.

Ejemplo: frescos de la Villa Farnesina, cerca de Roma

- Cuarto estilo o ilusionista (62 dC – 79 dC):
 - Elementos arquitectónicos → Recuperan importancia y representan figuras alegóricas o heroicas
 - Representaciones de jardines y paisajes exóticos.
- También hubo pintura sobre madera.

Mosaico

- *Opus musivum*: técnica de origen helenístico. Consiste en decorar superficies arquitectónicas (pavimentos) con trozos pequeños de piedra, vidrio o cerámica asentados en una capa de yeso, cal u hormigón → Teselas.
- Técnicas fundamentales:
 - *Opus sectile*: losetas de mármol de colores de varias medidas.
 - *Opus tessellatum*: teselas regulares en forma de dado, cuadradas o rectangulares.
 - *Opus vermiculatum*: teselas muy pequeñas que adoptan formas para adaptarse al dibujo.

Hasta s. II Ac predominan mosaicos de *opus tessellatum* y dentro del conjunto del pavimento se insertaba un fragmento de *opus vermiculatum* con motivos figurativos para ser emblema → Emblemas de temas diversos: escenas de la vida cotidiana, mitológicos, históricos o marinos.

Multiplicación de emblemas → A partir s. II Dc.

Ejemplos: pavimento de la Villa de Piazza Armerina en Sicilia y El sacrificio de Ifigenia en Cataluña.

