

TEMA 4

ROMA.LOS PRECEDENTES DEL ARTE ROMANO. EL ARTE ROMANO: ARQUITECTURA Y ESCULTURA.

1.- FUNDAMENTOS SOCIALES Y ARTÍSTICOS

1.1.- MARCO HISTORICO

1.2.- ANTECEDENTES DEL ARTE ROMANO

2.- CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ARQUITECTURA

3.- LA CIUDAD ROMANA

3.1.- OBRAS PÚBLICAS DE INGENIERÍA

3.2.- CONSTRUCCIONES CIVILES

3.3.- EDIFICIOS PARA ESPECTÁCULOS.

3.4.- MONUMENTOS CONMEMORATIVOS

3.5.- EDIFICIOS RELIGIOSOS Y FUNERARIOS

4.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ESCULTURA

5.- EVOLUCIÓN DEL RETRATO

5.1.- ÉPOCA REPUBLICANA

5.2.- ÉPOCA IMPERIAL

6.- EVOLUCIÓN DEL RELIEVE

6. 1.- ÉPOCA IMPERIAL

7.- LA PINTURA ROMANA

7.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

7.2 ESTILOS POMPEYANOS

7.3- OTRAS PINTURAS

7.4- ELMOSAICO

1.- FUNDAMENTOS SOCIALES Y ARTÍSTICOS

1.1.- MARCO HISTÓRICO

Roma se sitúa en el centro de la Península Itálica y el mundo romano, en el periodo de mayor expansión, domina la geografía del Mediterráneo.

Se distinguen **varios periodos históricos**. La **fundación de la ciudad** de Roma se data en el **753** a.C. El régimen de gobierno es de **monarquía hasta el año 509 a.C.** en el que se implanta una **República hasta el año 30 a. C.** que comienza la **época del Imperio hasta el 476**. La fundación de Roma se explica a través de la leyenda de Rómulo y Remo para asociarla a la divinidad, aunque su

origen verdadero está en la **unión de 7 aldeas que rodean el Valle del Tíber**.

Está bajo el control de los etruscos y adopta el sistema de monarquía, con reyes como **Tarquino el Antiguo, Servio Tulio o Tarquino el Soberbio**.

En el año **509** se organiza un sistema político propio, basado en el Senado y en los Pretores como responsables del gobierno. En este periodo se produce una expansión, venciendo a los etruscos y a los cartagineses. Se ganará así todo el territorio de la actual Italia. Durante el siglo II a. C., Roma entra en Grecia, conquista los reinos orientales helenísticos y se adueña del mundo antiguo.

En el año **30, Augusto se alza con el poder absoluto del Imperio** y se produce una centralización.

La **expansión territorial** y la explotación comercial del pueblo latino, enérgico y emprendedor, austero y pragmático, no tiene límites y avanza, simultáneamente, por el norte de África y por el finisterre mediterráneo. **Tres vínculos poderosos unifican su gran empresa cultural**: una lengua común, **el latín**; una normativa jurídica para todos sus ciudadanos, **el derecho romano**; y una **arquitectura universal al servicio del Estado**. Con razón el poeta galo Rutilio Namacio se descubría ante un Imperio que consiguió hacer hijos suyos a todos los habitantes de sus vastas provincias romanizadas.

Allí donde iban las legiones del Senado y del pueblo romano **fundaban colonias y planificaban ciudades**, controlando su colonización mediante una gigantesca red de **calzadas empedradas**: "Todos los caminos conducen a Roma", decían los contemporáneos. Veinte vías partían radialmente de la *Aurea Columna Milia*, punto kilométrico 0 situado en el foro de Roma, en dirección a las fronteras, zigzagueando montañas, perforando túneles, elevándose sobre ciénagas y vadeando ríos con puentes tan extraordinarios como el *de Alcántara*, en Cáceres. Todas las ciudades tratan de copiar la grandeza de Roma.

En el año **395 Teodosio reparte le Imperio entre sus dos hijos**: para Honorio Oriente y para Arcadio Occidente.

En lo social se desarrolla una sociedad clasista, con una fuerte clase noble (patricios) y una amplia clase popular (plebeyos), donde se distinguen a su vez otras clases, siendo de menor rango los esclavos y extranjeros. También impone diferencias el título de ser ciudadano de Roma, en un principio muy restringido que luego se irá ampliando a toda la población

En lo económico, se vive de la agricultura, ganadería y minería, con un amplio desarrollo comercial.

El comercio se basa tanto en las materias primas como en los productos artesanales.

El arte que se gesta en Roma tiene su mayor influencia en el arte etrusco y griego, aunque también toma influencias de las culturas itálicas.

1.2.- ANTECEDENTES DEL ARTE ROMANO

La civilización etrusca, constituida aproximadamente a partir del 750 a. C. se asienta en la actual **Toscana, antigua Etruria, al norte de Roma**. Alcanza su mayor florecimiento en el siglo **VI a. C.**, cuando su poder desciende hasta el **Lacio**. Los etruscos consiguen el control de la zona y van a formar, de un conjunto de aldeas situadas en las **siete colinas** (Capitolino, Quirinal, Aventino, Palatino, Viminal, Esquilino, Celio), la ciudad de Roma. La cultura etrusca determinará de un modo

decisivo varios de los caracteres singulares del arte romano. Su arte va a imperar en Italia hasta que en el siglo III a. C. es reemplazado por el helenismo y el romano.

Hacia el 509 a. C. se produce en Roma una revuelta que cambió definitivamente esta situación; se acaba así con un sistema que se basaba ya en una fuerte dependencia militar, económica y cultural de los etruscos.

Arquitectura:

Las ciudades etruscas se fortifican con una **muralla**, de piedra o ladrillo, que transmiten a los romanos. Se entra al recinto franqueando **varias puertas monumentales** que presentan un gran **arco de medio punto**. Poseen **dos calles principales**: **cardo** (de norte a sur) y otra que se corta en ángulo recto, el **decumanus**. Las ciudades se organizan en cuadrículas(**organización ortogonal**) que procede del mundo griego, sobre todo de las teorías de Hipodamus.

El pueblo etrusco es **muy religioso**: la arquitectura templaria y funeraria poseen extraordinario valor. **El templo** es más pequeño que el griego , pero inspirado en él. Tiene forma **rectangular**, pero acercándose mucho al cuadrado. La **cabecera** está constituida por **tres cellas**; en cada una recibe culto una divinidad de la tríada (**Júpiter, Juno y Minerva**). La **parte anterior posee un pórtico**, con **dos filas de columnas** muy separadas, pues son muy ligeras las cubiertas que soportan. El templo es generalmente **próstil**. Siendo de **materiales pobres**: madera, adobe, ladrillo, poco nos ha llegado; es importante la atención que se concede a la **decoración** para lo que multiplican los elementos de **terracota** (**frisos, acróteras, antefijas**) que, si bien están presentes en la arquitectura griega, proliferan en la etrusca. La **columna usada (orden toscano)** se constituye con una **basa de robusto toro y plinto cuadrado, fuste liso y capitel de equino y ábaco**.

El **cuidado de los muertos** es uno de los mayores rasgos de esta cultura. Se comprende en estas circunstancias que su arte haya sido todo un **arte de la tumba**. Hay que asegurar al difunto una supervivencia mágica en su última morada: la tumba es una morada para la eternidad; por este motivo crece **en su interior la decoración** que poco a poco se va extendiendo por todas partes. Van a utilizar diferentes tipos de tumbas desde el siglo VII al IV.

En el culto a los muertos distinguimos **tres tipos de construcciones**:

Túmulo: construcción circular anegada con tierra.

Cámara funeraria: excavada en roca.

Aedícula gravis para las clases más altas, con aspecto de casa y decorada en su interior con pinturas. La **necrópolis de Banditaccia**, cerca de **Cerveteri**, contiene túmulos y tumbas etruscas desde el 500 a. C.

Las casas etruscas responden a un plano organizado en torno a un patio (atrio) que luego tomarán los romanos.

Escultura:

Es fundamentalmente **funeraria**; se encuentra **influenciada por la griega arcaica**. En las alcobas de los sepulcros colocan los sarcófagos, uno de los más brillantes capítulos de esta cultura. Lo más frecuente es que se encuentre en la **tapa la figura del difunto, yacente o recostado sobre el codo** y con el **busto erguido**. Si el tamaño es de una caja reducida, **a modo de cipo**, se coloca en la tapa el busto del difunto. Este sarcófago etrusco crea el modelo, no sólo romano, sino de toda la cultura occidental. Al principio estos sarcófagos se hacen en **terracota**. El sarcófago más famoso procede de

la **necrópolis de Cerveteri**, en el siglo VI a. C. **Los Esposos de Cerveteri** se hallan semitendidos, como si estuviesen instalados en su casa: la mujer en primer término, y detrás el marido, apoyando el brazo derecho sobre el hombro de su compañera. Parecen conversar mientras asisten al banquete funerario en su honor. Los varones son altos y esbeltos, con rostros de labios afeitados, con una barbita puntiaguda que viene a reforzar la agudeza del mentón. Los ojos, almendrados y oblicuos, parecen brillar de inteligencia y optimismo; la sonrisa arcaica, pelo en trenzas y anatomía plana.

En el siglo V desaparece este arcaísmo y se utiliza **otro tipo de sarcófago**. Se representa a un tipo distinto: **varones obesos, coronados de gruesas diademas, descubierto el pecho y el vientre**. Estos etruscos gordos suelen sostener en la izquierda una **patena con el óbolo para pagar a Caronte**. A veces les acompaña una **figura femenina**, su esposa o una divinidad funeraria. La **base** del sarcófago suele ir adornada con **relieves de danzas fúnebres**, ceremonias de lamentación por el difunto o temas mitológicos; temas que también se ven en la pintura. Hay contraste entre el verismo del retrato del difunto y el idealismo griego de las escenas de la base. Los rostros se convierten en verdaderos retratos, lo que sirve para eternizar los rasgos del difunto. **El retrato trata de reflejar la observación psicológica del personaje**. De aquí nacerá el retrato toscano del que a su vez vendrá el romano

La **escultura de bulto redondo** más interesante la encontramos entre los restos del **templo de Apolo en Veyes**. La obra mejor conservada es una estatua de barro cocido de Apolo. Las señales de influencia griega son claras en la sonrisa arcaica, los pliegues en abanico y zig-zag, el adorno de volutas y palmetas. Pero el **carácter etrusco** se aprecia en la fuerza indómita del **rostro**, distinta totalmente del equilibrio griego. El dios es étnicamente etrusco: nariz afilada, ojos oblicuos, labios curvados.

También a este siglo VI o al V, la época de mayor auge etrusco, pertenecen **dos obras de bronce**. **La loba capitolina** se clasifica dentro de la escuela de Veyes. La ferocidad del animal está expresada en el rostro vigilante, con verdad y energía, lo que se acentúa con el esmalte blanco incrustado en los ojos. Las estatuillas de Rómulo y Remo fueron hechas por Polaiollo en el Renacimiento para completar el grupo. Pero la ferocidad de este animal queda rebasada por **la Quimera de Arezzo**. La fiera está luchando con Beloferonte, que no se ha conservado. El animal ha sido herido y brama de dolor y ferocidad. La técnica escultórica es insuperable. Hecha en bronce y que representa 3 animales: león, cabeza de cabra y serpiente. Hay un gusto por el salvajismo. Total realismo en la anatomía en tensión y venas abultadas y expresión de fiera. Otro ejemplo de este tipo de escultura son los **Caballos de Tarquinia**.

El siglo III señala la **extensión de la cultura helenística por el territorio etrusco**. Roma domina políticamente, pero los etruscos siguen guiando el arte, superior todavía al romano. Se realiza una serie de retratos en bronce. La cabeza llamada de **Lucio Bruto** atrae la atención por su realismo y serenidad. El retrato debe reflejar lo más exactamente posible la faz del muerto, por lo que todo el interés se centra en la cabeza. En el **siglo I a. C.** la cabeza del supuesto **Séneca** es una prolongación del arte etrusco. Pero en estos momentos es ya difícil separar las obras etruscas y romanas, pues está naciendo el arte romano. En el siglo II ó I se produce la genial obra del **Aringatore** u orador. Se trata de un **arte de transición**, ni etrusco ni romano. Une la dignidad, nobleza, tendencia a la oratoria del mundo romano con la técnica retratista etrusca. Está dotado de una fuerza y aire de dominio que caracterizará al retrato romano posterior. Es un bronce de tamaño natural.

También se hacían **maskarillas funerarias** de cera, que luego pasarán al barro y se guardan en las casas como ofrenda a los dioses familiares. Todas estas costumbres pasan al mundo romano y las maskarillas se guardarán en el tablinum y aportan un carácter de retrato realista; en el mundo romano se llamarán *Aimago maiorum*.

De los griegos tomarán los **órdenes clásicos y toda la técnica constructiva**. Algunos tipos de construcciones como el **teatro, el templo, las basílicas o el estadio** tendrán una clara influencia en las tipologías de los edificios romanos o bien se sigue el modelo griego sin apenas cambios.

Pintura:

Etruria ofrece, en este campo, el mayor conjunto del período clásico conservado. Se trata de una pintura de carácter funerario, que decora las tumbas. Su técnica se asimila al fresco. El momento de mayor esplendor se da en el **siglo VI a. C.** Predominan las **escenas de lucha, caza, banquetes**, todo ello siempre con carácter funerario. Las escenas son **alegres, para ahuyentar la tristeza de la muerte**. Poseen estas obras la gracia y frescura de la pintura griega, con la que parece que tuvo mucha relación, pero con aportaciones propias: atención al retrato y a la caracterización de tipos, jocosos o dramáticos, que no nos hacen pensar en un ideal de belleza a la griega, sino en hombres y mujeres reales.

2.-CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ARQUITECTURA

1.- Es un **arte práctico** ya que siempre responde a una necesidad concreta de la ciudad. La medida de la arquitectura es el Estado en la época republicana y a la medida del Imperio en la época imperial por eso los edificios están marcados por **el colosalismo y monumentalidad** con clara intención **propagandística**.

2.- **De Grecia** heredan, además de determinadas tipologías como el templo, el **empleo de los órdenes** y crean uno nuevo: el toscano. Roma utiliza los órdenes con mayor libertad que la arquitectura griega.

El **dórico toscano** tiene una basa formada por toro y apoyado en un plinto, fuste liso o con acanaladuras en el tercio inferior, con éntasis y el collarino tiene gran desarrollo (astrágalo).

El **jónico romano** pone las volutas en diagonal.

El **corintio romano** es más alargado que el clásico.

El **romano compuesto** hace síntesis del corintio al que superpone el jónico romano.

De Etruria copiarán sobre todo el **arco de medio punto y la bóveda de cañón**.

Roma añade la **bóveda de arista**.

3.- **La arquitectura es la manifestación artística que más valoraron los romanos** por considerarla la más digna, la más elevada de las actividades manuales. Se caracterizó por saber llevar a su plenitud algo que fue inventado por los mesopotámicos y que ellos conocieron gracias a los etruscos: **el arco y la bóveda**". El empleo de estos dos elementos tiene una gran transcendencia en la manera de concebir el espacio de los edificios. **Construir a base de arcos y bóvedas permite cubrir espacios más grandes y amplios**. Esto no quiere decir que abandonasen la arquitectura arquitrabada, de hecho los primeros templos siguen este esquema, sino que van a dar un paso adelante en el campo de la arquitectura que culmina con la construcción de un **edificio cupulado: el Panteón de Roma**, (algo que, como hemos visto, se había estado ensayando sin llegar a conseguirse

totalmente). La arquitectura busca la **creación de espacios interiores**, olvidando el carácter escultórico de la arquitectura griega, y es en los interiores donde mejor se ve el esplendor que logra esta arquitectura.

En las **fachadas** se **mezcla el orden arquitrabado y el arco**, es una de las aportaciones más duraderas de la arquitectura romana ensayada por primera vez en el **Tabularium** mandado construir por Sila. Si se **superpone** esta estructura se utiliza **un orden en cada piso**: primero el dórico toscano, luego el jónico romano y luego el romano compuesto.

4.- Los **materiales** son de lo más diverso: **sillares** de piedra bien escuadrados, **ladrillo dispuestos de diferentes maneras, mampostería, hormigón, fábricas mixtas** en las que se combinaban varios materiales, etc. Muchos de los edificios, dependiendo de su importancia, estaban **revestidos con placas de mármol** (a partir del s. I) y **decorados en su interior con pinturas murales y mosaicos en los suelos**. Una de las aportaciones decisivas de los romanos a la arquitectura es el **cemento** que permitió construir grandes cúpulas, resistentes y amplias que cubrían inmensos espacios abaratando los costes de las construcciones.

Según el tipo de muro pueden ser:

Opus quadratum : hecho con piedra de sillería, generalmente a soga y tizón.

Opus reticulatum: sillares en forma de rombo.

Opus latericium: hecho con ladrillo. Opus spicatum: en forma de espina de pez

Opus mixtum: Intercalando piedra y ladrillo.

Opus cementium: hecho con hormigón a base de argamasa con canto rodado, arena y cal.

Opus Incertum: piedras sueltas unidas por mortero (arena, cal y agua).

5.- Los principales **elementos de sustentación son la pilastra, el pilar, el muro y la columna**, aunque ésta a veces sólo tenía función de decoración.

6.- **La arquitectura romana no experimentó grandes cambios**, permaneció más o menos estable a lo largo del tiempo y gracias a la importante expansión territorial, se conocieron técnicas y aportaciones artísticas procedentes de lejanos lugares que supieron incorporar armónicamente a su bagaje artístico. Este fenómeno es válido para más ámbitos, no sólo para el artístico, sino también en lo religioso, en lo político, etc.

3.- LA CIUDAD ROMANA

La estructura de la ciudad romana **le debe mucho a la griega**. Éstas se organizaban siguiendo un **trazado de Hippodamos**, es decir, en forma de **damero**. En ella existían dos vías principales: la vía **decumanus**, que va de norte a sur y vía del **cardo**, de este a oeste. El **foro**, que es la principal construcción pública, equivalente al ágora griega. Se situaba en el centro de la ciudad, según el tratadista Vitrubio. Sus dimensiones debían ser proporcionales al número de habitantes que tenía la ciudad. **Estaban porticados** para que allí pudiesen los ciudadanos resguardarse de las inclemencias del tiempo o se pudiesen abrir puestos. A partir de él se crean grandes avenidas. El foro se había convertido en el eje de la ciudad. A medida que las ciudades iban creciendo se iba haciendo necesario crear nuevos foros, lo mismo que cuando se conquistaban nuevos territorios una de las primeras cosas que se construía era el foro. Los foros tienen personalidades diferentes dependiendo del lugar en el que se construyesen, por ejemplo los del norte de África eran más lujosos que los de otros lugares. En el foro era bastante común encontrar la **basílica**, un edificio público destinado a sede de los

tribunales y en donde se realizaban las transacciones comerciales y se reunían los ciudadanos. Su planta era rectangular y podía ser cerrada o abierta. Estaba dividida por varias naves separadas por columnas. Este tipo de edificios va a inspirar la basílica paleocristiana y el tipo de templo cristiano que se va a construir a lo largo de toda la Edad Media. A todo ello hay que añadir **templos, termas, teatros, anfiteatros, circo** y toda una compleja red de **alcantarillado y fuentes** públicas que atraían el agua desde largas distancias a través de los **acueductos**.

3.1.- OBRAS PÚBLICAS DE INGENIERÍA

La gran expansión colonial de los romanos requiere excelentes **vías de comunicación**, ya que sin ellas no se puede mantener el Imperio. Estas **calzadas** salvarán grandes obstáculos gracias a lo que será la clave del éxito de la ingeniería romana: el **arco**, que el arquitecto romano manejará hasta límites increíbles. Lo habrán tomado de los etruscos, pero lo emplearon con audacia especialmente en la construcción **de puentes y acueductos**.

Acueducto

Los romanos, **más ingenieros** que artistas, serán creadores de importantes obras de carácter público; puertos, pantanos y acueductos ofrecían la infraestructura que el Imperio necesitaba. Los acueductos salvaban grandes distancias para transportar agua de lagos naturales o de pantanos artificiales. Resultan imponentes por sus dimensiones y majestad el de **Claudio en Roma, Pont du Gard en Francia y en Hispania el de Segovia y el de los Milagros en Mérida**.

El de Segovia realizado posiblemente en tiempos de Trajano tiene 728 m. de longitud y 30 de altura, con doble línea de arcos superpuestos y ejecutado a base de sillares de granito (opus quadratum) dispuestos sin argamasa. La belleza viene de la simple repetición de arcos.

El Acueducto de los Milagros de 827. de longitud también tiene altos pilares pero reforzados por arcos entibos. Del siglo III. Emplea alternancia de materiales creando una bicromía entre verdugadas de ladrillo y tramos de piedra, los arcos se realizan con ladrillo. Recoge el agua del pantano de Proserpina.

El Acueducto de las Ferreras de Tarragona del s. II, en tiempos de Trajano. Utiliza en sus pilares piedra almohadillada en el exterior y labrada en el intradós. Los arcos presentan pura sillería de cara lisa.

Puentes:

De tipología parecida eran los puentes, estructurados a base de **ojos** para alcanzar la anchura del río. En Hispania tenemos ejemplos tan impresionantes como el **Puente de Alcántara** sobre el Tajo, del s. III d.C. construido por Caio Julio Lacer según reza la inscripción. Tiene 6 arcos que en su altura máxima tiene 48 metros, posee arco triunfal en el centro y un templete a la entrada.

Otros puentes significativos por su enorme longitud son los de **Mérida, Salamanca, Zamora...** todos ellos en la ruta de la Plata y presentan un paramento almohadillado.

Pantano:

Los pantanos nos muestran, una vez más, la calidad técnica alcanzada por Roma. En España puede admirarse aún **el lago de Proserpina**, que suministraba agua a Mérida a través del acueducto de los Milagros.

Calzadas:

Las calzadas eran caminos empedrados que comunicaban todo el Imperio. Se construían superponiendo distintas capas: **statumen**: distintas capas de tierra dura, **nucleus**, **rudus** y **summacustra**: fila de piedras que conformaban el empedrado. Normalmente se alternaban capa de tierra, capa de piedra, capa de tierra, capa de piedra. A los lados de la vía y en todo el recorrido se dispone de un poyo corrido para dar más consistencia a la vía. De trecho en trecho hay unos postes de piedra (**miliarios**) que indican la distancia en millas romanas desde Roma u otra ciudad principal.

3.2.- CONSTRUCCIONES CIVILES

Sin embargo el genio arquitectónico romano tendrá su más clara expresión en los monumentos públicos: **basílicas, termas, teatros, anfiteatros, etc.** La utilización de nuevos materiales, como el cemento y el ladrillo cocido, les permitía una mayor flexibilidad y rapidez en sus obras.

Foro:

El foro está situado en el cruce de las arterias principales de la ciudad; es no sólo **centro urbano**, sino también **religioso, político y comercial, alrededor del cual se encuentran los edificios de culto (templos) y civiles (basílicas, bibliotecas)**. Cuando el primitivo foro de Roma no cubra las necesidades de la ciudad, se construirán otros posteriormente (Foro de César, de Augusto, de Trajano), hasta un total de diecisiete, con que contó a lo largo de la historia.

Casa:

Las diferencias sociales se hacen patentes en la vivienda doméstica. La plebe y la clase media viven en régimen de alquiler, hacinados en bloques comunitarios, de pisos de cuatro o cinco plantas llamados **insulae**. El alto coste del terreno y el tener que acomodar a mucha gente originaba este tipo de construcciones.

Las comodidades abundan en la **domus**, la lujosa y amplia mansión unifamiliar de los patricios. Con el enriquecimiento general, las clases altas comienzan a construir sus casas de planta sencilla y rectangular, que tienen su procedencia en la vivienda etrusca. Esta vivienda particular es la representativa de la arquitectura doméstica romana. Son edificios **con un patio central**, por el que **entra la luz y el agua de lluvia, alrededor del cual se reparten las habitaciones. Las fachadas** no tienen demasiada importancia y **a menudo están ocupadas por tiendas** que no tienen comunicación con el interior. Se logra así una vivienda lo bastante rica en sí misma y lo suficientemente aislada del exterior como para construir una verdadera unidad biológica. A partir del siglo II a. C. se hace patente la influencia griega en la casa romana, a la que **se añade el peristilo o patio porticado** con jardines, surtidores y esculturas. Son muy interesantes por su excepcional estado de conservación las de Pompeya, Herculano y Ostia (puerto de Roma). **Las villas**, casas de campo, siguen en parte el esquema de la domus, pero con más dependencias.

Basílica:

La basílica, **lugar de reunión para relaciones comerciales o para administrar justicia**, consta de **tres naves**; la central, de mayor altura, permite abrir vanos en la parte superior para iluminar el conjunto, y con frecuencia está cubierta con **bóvedas de medio cañón**, aunque lo general es la armadura de madera o **techos planos**. El fondo de la nave central, en **el ábside** o cabecera se sitúan, bajo la estatua del emperador los jueces para administrar justicia. Suele ser **semicilíndrico** y estar cubierto con una **media cúpula**. Este modelo constructivo basilical es el que emplearán más tarde los cristianos para sus iglesias. Constituyen excelentes ejemplos: la **Basílica Ulpia y la de Majencio** situadas en los foros de Roma.

Termas:

El pasatiempo cotidiano transcurre en las termas. Un gran complejo deportivo que el romano frecuentaba por razones de higiene corporal, como mantenimiento de la salud física y cultivo de las relaciones sociales. Dos refranes compendian el uso generalizado que se hizo de estos centros de esparcimiento en las ciudades: *Mens sana in corpore sano*, que constituye el lema de la civilización latina; y *No sabe leer ni escribir*, que se decía para definir a un ignorante. Las termas son obras de ingeniería avanzada que responden a un diseño común, consistente en insertar las salas de baño en el interior de un amplio espacio dotado de jardines, gimnasios, pistas de atletismo y biblioteca. El **núcleo del balneario lo constituye la piscina** que, al llenarse con agua a temperatura ambiente, está fría y se denomina *frigidarium*. En los flancos se distribuyen los vestuarios o *apoditerium* y las salas climatizadas por la calefacción: el *tepidarium y el caldarium*, con bañeras de agua templada y caliente, acondicionadas por una red hidráulica de tuberías subterráneas que pasaban por hornos de leña (**hipocaustum**) El suministro llegaba a través de los acueductos. Depiladores, perfumistas y masajistas atendían a los clientes después de tomar el baño. En Roma hubo termas aristocráticas, como **las de Trajano**, y de "gente de barrio", aptas para el pueblo, como las promovidas por **Caracalla y Diocleciano**

También son importantes las soluciones arquitectónicas que se dan en las **cubiertas abovedadas** de las termas. En el *frigidarium* de las termas de Pompeya se encuentran antecedentes de trompas para sujetar cúpulas semiesféricas, y en las gigantes termas de Caracalla en Roma los empujes de las bóvedas de arista de la nave central del *tepidarium* son contrarrestados por gruesos contrafuertes bajo los que corren las naves laterales.

3.3.- EDIFICIOS PARA ESPECTÁCULOS

Teatro:

Los romanos construyen teatros partiendo de la idea griega, pero en lugar de excavarlos en la ladera de un monte, **los edifican**. Ello les permite aprovechar el espacio que queda detrás de las gradas para **galería y vomitorios** que comunicaban con las distintas zonas y, de ese modo la velocidad de desalojo de un teatro era muy rápida.

Por otra parte, como esas galerías, eran curvas como la **cavea**, crearon así una **bóveda anular** sin antecedentes en la historia. Además de esto, y dado que en las obras teatrales latinas el papel que

desempeña el coro es menor que en las griegas, **se reduce la orquesta y se hace semicircular**. Frente al semicírculo se levanta el **proscenium**, en el que los actores esperan su turno. **La escena está sobre un zócalo**, cerrada por detrás y adornada con decoraciones; como gran telón de fondo, adquiere un gran desarrollo, contando generalmente, de **tres cuerpos adintelados**. Las autoridades tienen un espacio reservado en la parte delantera de la cavea, el **pulpitum**, especie de palco. La entrada principal se hace por unas grandes puertas laterales (**aditus**). La cavea se dividía en tres partes: **la cavea inma, la media y la summa**. En estas construcciones de varios pisos es donde los romanos **emplean los órdenes clásicos** con arreglo a su resistencia, es decir, de abajo hacia arriba, toscano, jónico, corintio, compuesto o pilastras, disposición que quedará establecida para la posteridad.

Cabe destacar, **el teatro de Aspendos** (Asia Menor) como el más grande del Imperio

El teatro Marcelo de Roma es del s. I a.C. Comenzado por Julio César y acabado por Augusto. Dedicado a un yerno de Julio César llamado Marcelo. La solución adoptada en la fachada es la mezcla de estructura adintelada y arco, copiado del tabularium. Hay alternancia de órdenes dórico y jónico. Tenía un aforo de 20.000 personas y su tipología fue imitada en todas partes. En España se conservan 21 teatros, destacando **los de Alcudia (Mallorca), Ronda (Málaga), Sagunto (Valencia), Itálica (Sevilla), Clunia (Burgos), Segóbriga (Cuenca) y Emerita Augusta (Mérida)**, hecho en el año 18 a.C. con capacidad para 5500 personas, uno de los mejor conservado.

Anfiteatro:

La **unión de dos teatros** dio lugar a un espacio de **ruedo elíptico**, que se convierte en el marco ideal de las **distracciones violentas**. Es el anfiteatro, testigo cada jornada de una programación cruel, dividida en **tres sesiones**. Por la mañana, **venaciones**: cacería de animales y enfrentamiento entre fieras salvajes; al mediodía, **ejecuciones de los condenados ad bestias** y, en tiempo de persecuciones, martirio de cristianos. El escaso aliciente que suponía ver a un hombre indefenso, atado a un poste mientras le descuartizaban leones hambrientos, motivó su inclusión en horas de poca asistencia: como **actuación telonera** del plato fuerte de la tarde: los **combates de gladiadores**. En circunstancias excepcionales se organizaron **naumaquias** o batallas navales, tras impermeabilizar el suelo y convertirlo en un estanque. El calendario anual de juegos estatales tenía días fijos, como el cumpleaños del emperador y las festividades de Apolo, en julio, y de Júpiter, en septiembre. La ambición política de algunos magnates propició también el montaje de festejos extraoficiales para expresar su vanidad y pedir el voto al pueblo en las elecciones municipales.

La planta del anfiteatro suele ser elíptica y **bajo la arena** se abren numerosos corredores y dependencias para el servicio del anfiteatro. El ejemplar más representativo es el que edificó **Vespasiano en Roma**. Más tarde fue llamado Coliseo y alcanzaba un aforo de 50.000. El **Anfiteatro Flavio** es el monumento más grandioso de la Roma imperial. Sus obras se espaciaron entre los años 72 y 80; las inició Vespasiano al comienzo de su reinado y las acabó Tito, que celebró su inauguración con cien días continuados de regocijos. En la fachada exterior se escalonan los cuatro **órdenes clásicos** de la arquitectura greco-romana. Bajo las gradas corre un elaborado sistema de pasillos abovedados que posibilita al público acceder y desalojar fácilmente la localidad, y en la arena se hunde un foso subterráneo con jaulas de fieras, enfermería y depósito de cadáveres, que se techa con tablazón de madera. Un destacamento de marinería, enrolado en la flota, tenía la servidumbre de entoldar con velas para proteger del sol a los 50 000 asistentes congregados.

En España permanecen en pie 12 anfiteatros, sobresaliendo el de Itálica, construido en tiempo de Trajano, por su capacidad y perfecta visibilidad desde todos los asientos. Se conservan en buen estado también los de **Tarragona, Mérida e Itálica.**

Circo:

Para carreras de caballos, carros y ejercicios atléticos crean el circo, que es una **adaptación del estadio griego**. En el **centro se levanta la spina** alrededor de la cual se extiende la pista. Era importante el **Circo Máximo de Roma**, con capacidad para 250 000 espectadores, abría sus puertas 240 días al año, siendo imitada su estructura y actividad en todo el imperio. El diseño **está copiado de los hipódromos griegos** y consta de una **pista rectangular con los extremos redondeados** para facilitar el giro de las cuádrigas, que debían dar en cada concurso siete vueltas alrededor una spina o mediana de separación. Cuatro empresas se disputaban los premios en metálico: las **facciones blanca, azul, verde y roja**, que tenía invertidos grandes capitales en sueldos de aurigas, talleres de reparación de carros, caballos, establos, mozos de cuadra, manutención, entrenamiento y traslado de hombres y bestias para cumplir los contratos firmados en provincias. La fama que alcanzaron algunos corredores y el pedigrí de los caballos campeones quedaron immortalizados. El español **Diocles**, ídolo de los aurigas de todos los tiempos, se retiró el año 146, cuando contaba 42 años de edad, después de haber ganado 1462 veces y obtenido una fortuna de 35 863 120 sestercios. El día de la despedida, compañeros y seguidores descubrieron una lápida en el circo en homenaje a su inigualable palmarés. Y con respecto a los caballos, un mosaico con la inscripción: "Que tú venzas o no, te amamos, Polidoxus", acredita el cariño incondicional del propietario hacia un pura sangre norteafricano que, en su juventud, había deslumbrado en las pistas por su velocidad.

En España quedan restos en **Mérida, Toledo y Tarragona.**

El poeta satírico **Juvenal** comenta: "Dos cosas solamente anhela el pueblo: **pan y espectáculos**". En consecuencia,) puede llamarse ciudad a un lugar que carece de edificios de ocio, que no tiene circo, ni teatro, ni anfiteatro, ni traída de agua para abastecer las termas y donde sus habitantes viven en chozas? Cualquier ciudad importante ofrece a sus habitantes un amplio programa de espectáculos y cada diversión requiere un recinto adecuado.

Plinio "el joven" lamentaba que los intelectuales, "que se creen distinguidos y se definen serios abarrotaran el circo, dando la espalda a una evasión más refinada: el teatro, que ya entonces se encontraba en crisis.

3.4.- MONUMENTOS CONMEMORATIVOS

Arco de triunfo:

El arco de triunfo es el monumento que mejor refleja el deseo de los romanos de dar testimonio de su grandeza y de **perpetuar así sus hazañas**. Proviene de las **puertas de las murallas etruscas** pero ahora pasan a ser construcciones exentas.

Es un ejemplo de cómo el romano emplea la arquitectura como testimonio de su grandeza. El **esquema general** consta de varias columnas situadas encima de pedestales, que sujetan el entablamento, sobre el que se encuentra el ático, en el que se esculpen relieves e inscripciones conmemorativas, Los relieves también pueden estar en las puertas laterales.

El prototipo nos lo ofrece el **Arco de Tito en Roma** dedicado por el pueblo y el Senado a Tito. Sólo tiene un arco. En la estructura adintelada crea una nueva forma al poner la columna sobre un alto pódium, capiteles romano-compuesto y dedicatoria en el ático. Se decora con relieves en las **enjutas** y el **intradós**. Pero los hay de tres arcos como el de **Septimio Severo en Roma** del s. III e incluso más.

El Arco de Constantino del s.IV sigue el modelo de Septimio Severo. Está más recargado por la decoración y como novedad presenta las columnas rematadas por esculturas creando así ejes verticales.

Aunque normalmente ofrecen sólo dos fachadas a veces presenta cuatro, como el de **Cáparra** en España, llamado tipo Acuadrifons@ que marcaba un cruce de caminos. Otros arcos de Hispania son el **de Bará y el de Medinaceli**.

Columna conmemorativa:

La columna triunfal se erige en conmemoración de hechos y personas. Carece de precedentes en la escultura griega. Son de grosor variable, normalmente marmóreas, y se levantan sobre un pedestal. Una escultura suele coronar el monumento. Acostumbran a estar decoradas con relieves.

Las columnas más importantes son las de **Trajano**, en el foro que mandara construir, cuyos relieves recuerdan y conmemoran la victoria sobre los dacios; y la de **Marco Aurelio** que conmemora victorias sobre pueblos germanos. Ambas están en Roma con decoración escultórica, siguiendo un sentido helicoidal.

Otro tipo de columna es la **columna rostrata**, que recuerda victorias navales. Lleva adosadas al fuste de la columna proas (rostra) de barcos.

3.5.- EDIFICIOS RELIGIOSOS Y FUNERARIOS

Templo:

En oposición con el gran desarrollo de la arquitectura civil, **la religiosa es menos importante**. Los templos eran pequeños; en su interior estaba la estatua del dios, pero no entraba allí el público. Los sacrificios se hacían en el exterior: lo esencial lo toman de los griegos, pero también de los etruscos. Quizás porque los grandes mitos griegos resultaban poco convincentes, los romanos se acercan más a dioses particulares o, incluso, familiares. La devoción pública se dirige al César.

Los templos romanos toman lo esencial de los griegos, pero introducen serias modificaciones. Ante todo casi nunca serán peripteros y las **columnas sólo ofrecerán un pórtico a la entrada**. En los lados del templo las columnas están adosadas al muro, son **seudoperípteros**. Además todo el templo se asentaba sobre un **gran pedestal o podium** y la única escalera de acceso estaba en la fachada principal, por tanto vemos que a la tipología de templo griego se añaden influencias de los templos etruscos.

Los ejemplos más representativos de este tipo de templo son el de **la Fortuna Viril en Roma** y el que es conocido con el nombre de **Maison Carrée en Nimes** (Francia).

El templo Fortuna Virile es del s.I a.C. dedicado al dios protector de los puertos, jónico romano,

tetrástilo, semiperíptero y focalizado.

La Maison Carrée del S. I a. de C. es hexástilo, semiperíptero, focalizado siguiendo el orden romano compuesto.

El templo de **Faustina y Antonino** del s. II d. C. en el foro de Roma está dedicado a la emperatriz Faustina y a su marido. Es hexástilo, focalizado, romano compuesto. Los fustes de las columnas son una sola pieza. Tiene cierta esbeltez.

Del **tholos helenístico** se derivará el interés de los romanos por los **templos circulares**. La mayoría de las veces serán de pequeñas dimensiones y sin problemas técnicos, ya que su cubierta es de madera. **El templo de Vesta** en Roma sigue este modelo, es del s. I a.C, cella circular, períptero, romano compuesto hecho en mármol pentélico. Ha perdido el entablamento, en su interior se custodiaba el fuego en honor de Vesta que nunca debía apagarse y era alimentado por las vírgenes vestales. El templo **de Hércules Víctor Olivarius**, llamado durante tiempo de Vesta, en el foro Boario, o el de **Vesta de Tívoli**, sigue el mismo esquema que el anterior.

Las cúpulas se utilizan también, aunque sólo se aprecien en el interior. Se lanzan al espacio con dimensiones gigantescas; es el caso de la del **Panteón de Agripa** (Roma, .siglo II d.C.). Está dedicado a todos los dioses. La idea germinal de este monumento a la tolerancia confesional se debe a **Agripa**, que lo inauguró el **27 a. C. en el Campo de Marte**, pero varios incendios obligaron a **Adriano a reconstruirlo** de nuevo un siglo después. Está precedido de un **pórtico columnado** que deja paso a la **gran rotonda cerrada por una cúpula casetonada**, cuya altura de 43,80 metros es idéntica al diámetro de la base. Tal alarde técnico se produjo por la sabia distribución de fuerzas, conseguida al embeber en los muros de hormigón **arcadas superpuestas de ladrillo**. Los muros presentan un grosor de 6 metros y la cúpula se funde con el muro de modo que en el exterior el muro aparenta mayor altura que en el interior. La cúpula es la mayor de la antigüedad. Tienen un **óculo central** que permite la entrada de luz cenital. Hecha en **opus cementium** pero aligerado por **piedra pómez y ladrillo hueco**. Los **casetones** actúan de nervios que focalizan las fuerzas verticales hacia los muros a la vez que cincha la bóveda en sentido horizontal creando **anillos superpuestos**. En el interior está aplacado en mármol y los muros están excavados para albergar **hornacinas** para las distintas deidades. Para hacer menos monótono el cilindro sobre el que se asienta la cúpula, se añade el acierto de una articulación interna de nichos, cornisas, frontones, columnas y casetones, con lo que resulta una sabia combinación de elementos constructivos y decorativos. Este hecho hace que su interior sea un espacio dilatado.

La **planta rectangular dedicada a la pronaos** está dividida en **tres naves**, la central doble ancha que las laterales con columnas de una sola pieza traídas de Egipto. La fachada presenta el tipo de **templo octástilo**.

Hay otros **templos al aire libre** que presentan cierta proximidad con los helenísticos. Entre ellos destaca el marmóreo **Ara Pacis Augustae** (13 a. C.) en Roma, de planta cuadrada y de pequeñas dimensiones, cuya ornamentación en relieve vegetales e históricos es de los más importantes del arte romano.

Monumentos funerarios:

Según se practicara la incineración o la inhumación, se utilizan para los enterramientos urnas o sarcófagos. A partir del siglo II d. C. se generaliza la inhumación. Normalmente las necrópolis se encuentran fuera del recinto de la ciudad. Las personas principales son enterradas en mausoleos, que son a la vez tumbas y templos. En casos excepcionales, por la categoría de algún personaje, se permite el enterramiento en las grandes vías a la entrada de las urbes. Los sepulcros presentan formas muy variadas, con plantas cuadradas, rectangulares o circulares.

Los edificios funerarios se toman de la tipología **etrusca**, en concreto del **heroón o túmulo** con forma de **cilindro cubierto con tierra**. De este tipo son el panteón de **Cecilia Metela** que se aparta muy poco del modelo etrusco. Tiene a modo decorativo un entablamento con guirnaldas. **La tumba de Adriano**, hoy Castelo de Sant= Angelo sigue este tipo con carácter monumental. La tumba se contempla con añadidos medievales.

Otro tipo de monumento funerario son las **pirámides**, copiadas de los egipcios a partir del s. II, aunque de dimensiones reducidas y poco abundantes. Un ejemplo es la pirámide de **Caio Cestio**. El otro tipo muy utilizado son las **catacumbas** tomado el modelo de las cámaras funerarias etruscas.

4.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ESCULTURA

- 1- **El influjo griego**. La cultura romana no puede abstraerse al influjo griego, y lo helénico tiende a la abstracción y a la **idealización**. Ya a finales del siglo III a. C. se despoja a Siracusa (Sicilia) de sus estatuas para decorar Roma. Tras la conquista de Corinto en el 146 a. C. comienza el gran saqueo de Grecia. Con las esculturas llegan también los escultores. Los romanos exigen reproducciones de estatuas griegas. La escultura que conocen los romanos es fundamentalmente del **período helenístico**.
- 2- **Influencia etrusca**. Dos son las principales aportaciones etruscas a la escultura romana: el **sarcófago**, que crean para Roma y para toda la cultura occidental y el **carácter realista** que irá invadiendo la escultura etrusca, hasta llegar **al retrato**. Por eso se dan **dos tendencias** paralelas en la escultura romana, **una popular y realista y otra aristocrática e idealista**, que se irán alternando cuando no conviviendo en suave armonía.
- 3.- Es una escultura **antropocéntrica**, fijándose en **el retrato que es individualizado**. Se valora tanto lo **físico como lo psicológico**. En unas épocas domina el **naturalismo** y en otras el **idealismo**. Aunque la escultura sigue los mismos criterios que la escultura griega, entra el interés por el realismo.
- 4- La escultura se pone al servicio de la ciudad o del Estado, tienen **carácter propagandístico**. Pretenden engrandecer al personaje en la faceta de servidor público. Se trata de incorporar al retrato elementos que dejen **ver la clase social del retratado**.
- 5.- Los **materiales** son el bronce fundido, la piedra entre la que destaca el mármol, sobre todo el mármol blanco.
- 6.- El **escultor** pierde la categoría que tuvo en Grecia y **se convierte en un artesano** más al servicio del Estado.

5.- EVOLUCIÓN DEL RETRATO

Está en **relación directa con las mascarillas funerarias etruscas y con la estatuaria griega**. En la **época republicana** se suele reducir a la **cabeza y al cuello**; **a partir del s. I** se incorpora también **los hombros y el pecho**, y en el **s. III** se **llega hasta el ombligo**.

El retrato es el género preferido del escultor romano. El **carácter realista** resalta los rasgos individuales, incluso sin omitir los defectos. Hunde sus **raíces en los retratos funerarios etruscos**, en la herencia del **último helenismo** y en el sentido objetivo, realista y positivista del pueblo romano. En la cabeza busca no sólo el **parecido físico**, sino también el **psicológico**. La afición que tenían los romanos a guardar las imágenes de sus antepasados (**imágenes maiorum**) les lleva a sacar **mascarillas en cera de los difuntos**, de las que sacaban vaciados en yeso. Estas figuras se guardaban en los armarios de las casas. A imitación de las de cera se hicieron otras en mármol, que son las que conocemos. Estas prácticas favorecen el auge del retrato realista romano.

Las **esculturas de cuerpo entero** presentan **distintas tipologías**, aunque habría que considerarlas a todas ellas como retratos.

Por el tipo de vestido se distinguen:

Toracato: lleva coraza guerrera militar.

Togado: lleva vestido de toga, especie de túnica.

Por la disposición del cuerpo:

Cumimperio: si está arengando a las masas.

Pretor: si está arengando a las masas con la ley en la mano.

Sumo Pontífice: si lleva una toga sobre la cabeza y la patena en la mano.

Heroizado: cuerpo descubierto, descalzo y con corona de laurel.

Ecuestre: si va a caballo.

Sedente: si está sentado.

5.1 .- ÉPOCA REPUBLICANA

Hay una **gran influencia de la mascarilla etrusca**. El interés se centra en la **cabeza** suele terminar en **cuello cerrado o en pico**. Es un **retrato físico y psicológico**. Se impone el **realismo** no ocultando la fealdad. El **pelo es corto, muy plano** de talla, **apenas sin peinar**, reproduciendo arrugas y expresiones severas.

Un obra maestra de este primer momento es **Lucius Junius Brutus**. Se cree que es el personaje que vence al último rey etrusco e implanta la República. Es de bronce, fuerte carácter realista en todas sus facciones y también en lo psicológico que descubrimos a través de su mirada: hombre de convicciones firmes, emprendedor, seguro de sí mismo y fuerte personalidad.

El aringatore , también llamado el orador. Es una escultura de bronce del s. I a.C. Representa a un Magistrado, togado y cumimperio. Carácter realista, mano y vientre exagerados, clara intención de individualizar.

El retrato de Pompeyo es un busto donde se evidencia la influencia de las mascarillas funerarias. De gran realismo e individualización. El pelo se dispone de forma lisa y en mechones.

Brutus Barberini marca el final de este periodo. Es un Magistrado togado que sostiene 2 Aimagos maiorum con cierto parecido entre los tres rostros. Realismo total, tanto físico como psicológico. Los pliegues recuerdan a los pliegues fidianos, múltiples y estrechos.

5.2.- ÉPOCA IMPERIAL

Se da una **fuerte helenización** tomando como **modelo la etapa clásica** que discurre desde la 2ª mitad del s. V a.C. hasta el s. IV a.C. Por tanto se da el abandono del realismo y se adopta el **idealismo**. Se evitan los defectos que pueden afejar los rostros y surge cierta idealización que no impide recoger los rasgos faciales distintivos. Se llega a la **representación divinizada de los emperadores**. La influencia que el retrato del emperador ejerce en el de los ciudadanos se pone ahora de manifiesto con Augusto. Los suyos, los de sus parientes, colaboradores y amigos, son los más bellos e importantes de la época y suelen responder a tipos bastante uniformes

No se busca tanto el personaje en sí como el cargo que representa o la posición social que ocupa, hay por tanto **pérdida de interés por la individualización física y psicológica**.

Los talleres más importantes están al servicio de los emperadores, y la escultura se utiliza como **propaganda** que se extenderá por todo el Imperio para dar a conocer al Emperador.

Aparecen **iconografías nuevas** que tratan **de aproximarles a los dioses y héroes griegos**, así se les representa **semidesnudos, descalzos, con coronas de laurel**, atribución de símbolos de los dioses, como ejemplo tenemos a **Claudio con el águila de Júpiter**.

El retrato de Octavio Augusto es el modelo típico. Del s. I d.C., también llamado **Prima porta**. Aparece toracato, cumimperio y heroizado. Se le representa con la misma disposición que al Doríforo, joven aunque ya maduro con una **clara idealización**. Trata de transmitir la idea del emperador valeroso, decidido, capaz de todo.

En el **relieve de la coraza** aparece arriba el **cielo** extendiendo una especie de manto. Debajo aparece **el sol en una cuadriga** recorriendo el cielo. Debajo el **genio de Roma** recibiendo el estandarte de los partos. Toda la escena es mirada por **Minerva y Apolo**. En la parte inferior aparece **Telle** (diosa de la tierra y de la abundancia, la que da los frutos). **Eros** cabalgando sobre un delfín nos recuerda su descendencia de Augusto. Todo ello significa la divinización del emperador, capaz de obtener victorias y que traerá la prosperidad al pueblo.

El manto recuerda a Fidias en los pliegues, reconocemos a Octavio Augusto por los **mechones en forma de pico de ave** que le caen sobre el ojo derecho y la forma de **cola de golondrina** que le cae sobre el ojo izquierdo.

En el **Augusto de la vía Labicana** se representa al emperador como sacerdote (Pontifex Maximus)

El retrato de su mujer **Livia**, es **sedente, togada y sumo pontífice**. **El rostro algo idealizado** que recuerda el perfil ático (pómulos planos y labios pequeños).

El poder cada vez más absoluto del emperador no tarda en desembocar en su divinización, como la del **emperador Claudio**, que se hace en vida, pero sobre todo después de muerto. La consecuencia es

el nacimiento de un nuevo tipo de retrato. Se presenta al **emperador semidesnudo y coronado de laurel**, incluso con atributos divinos, como el águila de Júpiter.

En la **20 mitad del s. I** hay una evolución hacia **rasgos más romanos** que aún conviven con el gusto imperial tal es el caso de la **dama de la permanente**, el rostro está a mitad de camino entre el retrato y la idealización. **Peinado típicamente romano** hecho con la técnica del **trepanado** consiguiendo un gran volumen y claroscuro.

En la **época flavia** (69-96) aflora más la corriente de **carácter popular**. Se vuelve a la sinceridad de la época republicana. Una novedad de esta época es el **movimiento lateral de la cabeza**, rompiendo el frontalismo anterior, consiguiendo dar una **expresión natural y despreocupada**. El tamaño del **busto aumenta**: comprende el busto, los hombros y el pecho.

En el **s. II, durante la dinastía de los Antoninos** se vuelven a ver cambios hacia el **realismo naturalista** como es la aparición de **la barba, el tallado de las pupilas en los ojos, el pelo abultado** y la prolongación del retrato más abajo del pecho, mostrando el arranque de los brazos. El **cabello empieza a encrespase**, continuando con la técnica del trepanado. En esta época **se rechaza el empleo de la pintura en las esculturas**, con lo que el oficio de escultor supone mayor virtuosismo. En el retrato que primero aparece la barba es en **el retrato de Adriano**, aún se ve cierto idealismo pero se nota el realismo en los rasgos individuales. Se enmarca el rostro con mechones en forma de bucles. En el **retrato de Cómodo** la heroización se realiza representándole con los atributos de Hércules

Distinta a todas resulta la **escultura ecuestre de Marco Aurelio**, el único antecesor que encontramos es el Jinete Rampín. Parece ser que hubo esculturas ecuestres pero no han llegado y ésta es la única escultura ecuestre de la antigüedad. Hecha en **bronce, togado, heroizado y cumimperio**, pasando revista a las tropas. Se concede igual importancia al jinete que al caballo.

Se mantiene el **doble juego del idealismo y el realismo**, aparece con barba corta y el caballo tiene una anatomía realista y cierta firmeza en la cabeza. El caballo va al paso con la pata izquierda levantada y debajo de ella aparecerá una cabeza enemiga, lo que denota la intencionalidad propagandística de la escultura.

En el **s. III con la dinastía de los severos** (193-235) se inicia el resquebrajamiento político romano, lo que se acredita en el arte. La nueva expresión artística es manifestación del cambio verificado en la sociedad romana, que ya no es sólo Roma, sino también la de las provincias. Se va a dar un **lenguaje simbólico e irracional**.

Los retratos nos muestran los **ojos agrandados, el ceño fruncido, la cabeza inclinada, el cabello y la barba cortos**. Se acentúa la talla a trépano en los cabellos. **El retrato de Caracalla** nos le muestra con la mirada acerada y despectiva hacia un lado.

Paulatinamente se va **simplificando el modelado. Los rasgos se esquematizan**. Se manifiestan rasgos de **simplicidad e hieratismo** que definirán a la estatuaria bizantina, como se ve ya en el **retrato de Constantino** (siglo IV). Tiene el **colosalismo** propio de la época. El **cabello se apelmaza**, como una peluca, **la barba se hace rala o desaparece** y los **ojos se desorbitan**. El busto se baja hasta el ombligo.

6.- EVOLUCIÓN DEL RELIEVE

Suelen ser **bajorrelieves** pero buscan representar la **perspectiva** y los fondos de manera pictórica. Tienen un **carácter narrativo** y se suelen **recrear en los detalles**. Al igual que el retrato también el relieve está al servicio del estado siendo utilizado como propaganda.

6.1.- ÉPOCA IMPERIAL

El gusto por el relieve comienza a finales de la era republicana y continúa en la época imperial; está muy influenciado por la escultura del periodo clásico de Grecia.

Existe una colección de **camafeos de la época de Octavio Augusto**. Son piedras talladas de ágata con forma de medallón que servirían como joyas.

El camafeo de Augusto representa al Emperador de perfil totalmente idealizado. **El Gran Camafeo** representa la glorificación de Augusto. La familia imperial aparece sentados y están muy relacionado con el friso del Partenón: paños mojados, pliegues fidianos, semidesnudos... También aparece un carro con personajes alados (victoria), cuerno de la abundancia, los vencidos y los soldados que les someten y humillan.

El Ara Pacis se hizo el año 13 a.C. por el Senado para dedicárselo a Octavio Augusto por el éxito en las guerras de las Galias e Hispania. Resulta muy original porque la tipología es única. Es un **rectángulo** de 10 x 11 sobre un **podium y focalizado**. En el interior aparece **un altar** siguiendo el modelo aproximado del altar de Zeus en Pérgamo.

Dedicado a la **diosa de la paz** a quien se sacrificaban cada año una cerdo (sus), cordero(ovis), y un ternero (taurus) por la familia imperial (suovetaurilia).

Los **relieves del interior** en la parte inferior se lleva a cabo con **decoración de listones**, casi hasta medio cuerpo. En la **parte superior** aparecen **guirnaldas** (entramados de vegetales con frutos). Hay una novedad en las guirnaldas y es que son más anchas en la parte inferior. Entre guirnalda y guirnalda aparece un cráneo de vaca (**bucráneos**).

En el exterior está organizado por **pilastras adosadas** y en horizontal por **cenefas**. En la parte inferior la decoración es a base de **tallos, zarcillos y hojas de acanto, dispuestas en roleos** y con disposición simétrica (sin duda con carácter decorativo) de esos zarcillos surgen **pequeños animales** que dan la sensación de metamorfosis (vegetales que se convierten en animales). En la **parte superior hay relieves narrativos**. Representan la **procesión imperial** que va a hacer la ofrenda anual al altar. Se parece mucho al friso del Partenón, de Fidias, que también repite las dos procesiones que, en este caso, convergen en el altar del sacrificio. Aparecen representados la **familia real**: Augusto, Livia, Tiberio.. dispuestos en varios planos dando sensación de **profundidad y perspectiva**, para ello se utiliza el alto, medio y bajo relieve que aporta mayor solemnidad que el relieve del Partenón. Para introducir variedad, unas figuras andan y otras están quietas. Las cabezas se hallan en todas las posiciones: de frente, perfil, espaldas, etc. Al igual que en aquél, se ve idealismo en las figuras y los pliegues fidianos.

La Suovetaurilia, esto es la ofrenda de la cerdo, el cordero y el ternero en el altar es el punto de confluencia de las dos procesiones.

Otro relieve es el de la **diosa Telle** o diosa de la tierra, que aparece jugando con unos niños y rodeada de frutos, que significan la abundancia, fertilidad y prosperidad que Augusto ha dado al Imperio. Aparece el **genio del viento sobre un cisne** y el de las aguas sobre un **tritón**.

Los relieves del Arco de Tito son del s. I. Está dedicado a Tito por el pueblo y el Senado romano. En

las enjutas aparecen unas victorias con unos estandartes adaptándose al marco. En **la clave** aparece el genio de Roma. En el **intradós aparecen los relieves de la toma de Jerusalén en el año 70** y de la coronación de Tito. Representa el desfile de los romanos vencedores con el botín entrando en Jerusalén con Vespasiano y Tito. No se exhiben armas sino los trofeos obtenidos: el candelabro de los 7 brazos, la mesa de los panes ácidos, trompetas..., todo ello perteneciente al templo. Tiene un carácter triunfalista, los soldados llevan coronas de laurel sobre las cabezas. Es un relieve con una ondulación en la base, que junto a los distintos planos le hace gozar de una conseguida perspectiva. Consigue también el movimiento precipitado de los soldados. Se mantiene la **idealización clásica**. En el otro relieve relata la **Coronación de Tito** sobre una cuadriga que entra triunfante en Roma y es coronado por la victoria con corona de laurel. Va acompañado del genio de roma y del genio del Senado que reconocen el triunfo de Tito.

La Columna trajana es del s. II. Va ganando en realismo. Marcaba el límite de la reforma del Foro de Trajano. Los antecedentes son los obeliscos, aunque en Roma también había columnas exentas de carácter decorativo, pero ésta es la primera gigantesca y con relieves en el fuste, en la parte superior había una escultura de Trajano y en la inferior estaba su enterramiento. En el fuste presenta 200 m. de bajorrelieve en **forma helicoidal**, que sube hasta arriba. Narra la **10 guerra contra los dacios y la 20, separadas ambas por una victoria**. No aparecen batallas sangrientas, sino que se evita todo el dramatismo y representa la construcción de puentes, fortificación de ciudades, desfiles militares, revisiones de tropas, retirada de heridos... Hay una clara búsqueda de la perspectiva que se consigue con la disposición de los suelos, disposición de varios planos de figuras, las construcciones dispuestas en diagonal y personajes de espaldas. Tiene un carácter pictórico ya que se recrea en el detalle y en la ambientación vegetal y arquitectónica. Hay más realismo que idealismo.

La columna de Marco Aurelio sigue las mismas disposiciones que las de Trajano. Representa las guerras contra germánicos y sirios, pero no consigue la calidad de relieve que la de Trajano.

En el s. III se pierde toda la idealización y el interés por la individualización de los personajes. Se buscan grupos compactos de figuras que ganan en movimiento, dramatismo y teatralidad.

En el arco de Septimio Severo aparecen grupos compactos que celebran las victorias sobre los partos.

El Arco de Constantino, del s. IV sigue con el gusto del s. III y representan desfiles y celebraciones de victorias. La novedad son los relieves en medallones.

El relieve también aparece en los sarcófagos. Hasta el s. I existía la costumbre de la cremación o incineración (quemar cuerpos) por lo que no se necesitan sarcófagos. **A partir del s. I comienza la inhumación y toman importancia los sarcófagos. Los relieves se harán de friso corrido y a partir del s. III se van a disponer con columnas de separación entre las escenas.** Este modo de hacer se generaliza en el mundo cristiano (s. IV). Los mejores relieves de este tipo se dan a finales del s. IV. Suelen ser **temas mitológicos relacionados con la muerte o el más allá**. Suelen mostrar un gran dramatismo y expresividad. A veces la decoración es más sencilla, de forma geométrica; es frecuente la acanalada de doble curva. Por la semejanza de estos temas con un instrumento utilizado por los atletas, se denomina a este tipo, **sarcófago de estrigiles**.

Ejemplo de sarcófago es el **Sarcófago Ludovisi** del s. III que representa **una batalla con un abigarramiento total** de los personajes con grupos muy compactos, posturas muy forzadas, dramatismo en los rostros, anatomía en tensión y dominio total del movimiento. No hay interés por la

perspectiva pero sí por el **volumen** potenciando el claroscuro hecho con la técnica del trépano.

7. LA PINTURA ROMANA

7.1- CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 1- De no ser por la catástrofe de **Pompeya y Herculano** (79 d. C.), la mayor parte de la pintura hubiese quedado totalmente ignorada. Además de esta pintura hay algunas muestras en Roma y en otras ciudades romanas de las provincias, pero en pequeña cantidad. La pintura de caballete que nos ha llegado es muy reducida.
- 2- El romano **toma del etrusco la costumbre de decorar con pinturas el interior de sus viviendas**. Así encubre la pobreza de la mampostería de sus habitaciones, máxime si, según parece, el interior de las viviendas mostraba una gran carencia de mobiliario. El carácter de esta pintura es fundamentalmente **decorativo, con temas profanos**. La función decorativa se acentúa en las grandes mansiones o villas. Toda la producción romana es anónima.
- 3- En general estas pinturas se realizan **al fresco y son protegidas por una capa de cera** que aviva los colores.
- 4- Destaca el manejo del pincel con **toques sueltos** para producir una impresión más viva, sobre todo en el Cuarto Estilo. Los romanos lo llamaban técnica compendiaria.
- 5- Utilizan la **perspectiva caballera, la disminución relativa de los tamaños, el juego de veladuras**, etc., elementos que no se volverán a ver prácticamente hasta el quattrocento.

7.2- LOS ESTILOS POMPEYANOS

En 1882 se establecen cuatro estilos, a partir de los restos de Pompeya para estudiar la pintura. Se suceden cronológicamente, aunque a veces coexisten.

- **Primer Estilo o de incrustaciones:**

Tiene origen helenístico y abarca todo el **siglo II y principios del I a. C.** Imita **placas o revestimientos de mármol de diferentes colores** en las paredes de las casas romanas; por eso se le llama de incrustación. La riqueza y variedad es grande. Suele distribuir la pared en **tres bandas: un zócalo en la parte inferior; un alto rodapié intermedio, y un remate a modo de entablamento**. Se encuentran bellos ejemplos en la ***Casa de los Grifos***, en Roma y en la ***Casa de Salustio***, en Pompeya.

- **Segundo Estilo, o de Perspectiva Arquitectónica:**

Se da entre el **70 a. C. y el 14 d. C.**, aproximadamente. La decoración **imita espacios arquitectónicos**, con los que se amplía ilusoriamente las dimensiones reales de la sala. Columnas, dinteles, frontones, etc, un tanto libres distinguen este momento. En los **recuadros** se pintan temas mitológicos, paisajes, bodegones. Son pinceladas frescas, exactas y muy expresivas. ***La villa de los misterios*** en Pompeya es un ejemplo.

- **Tercer Estilo u Ornamental:**

Se da en la **primera mitad del I d.C.** Deriva del segundo estilo, pero **los miembros arquitectónicos se adelgazan**, pierden su posibilidad funcional y la columna se sustituye por **candelabros decorados** con seres monstruosos y fantásticos. Es el **triunfo del grutesco**. Desaparecen los efectos espaciales arquitectónicos. **El muro se hace más extenso**, ofreciendo un buen lugar para la pintura de grandes temas, en los que la **figura humana** ocupa un lugar preeminente. Tienen importancia los frisos decorados con **figuras de niños y amorcillos** en las más deliciosas posiciones. Estas figuras destacan sobre fondos uniformes de color blanco, rojo o negro. La *casa pompeyana de Lucrecio Frontón* presenta pinturas de este estilo.

- Cuarto Estilo o de Ilusionismo Arquitectónico:

Corresponde a la **segunda mitad del I d. C.** Viene a ser una síntesis del segundo y tercero. **Recupera las perspectivas arquitectónicas**, que disuelven los fondos de pared neutros, pero continúa empleando el candelabro y la decoración monstruosa y fantástica. Se puede dar relieve a la pintura con estuco. **Las figuras ocupan grandes extensiones e importancia.** Es el estilo preponderante en Pompeya y se halla en pleno vigor cuando se produce la erupción del Vesubio.

7.3- OTRAS PINTURAS

En las ciudades sepultadas por el Vesubio tenemos otras representaciones estrictamente figurativas al margen de los estilos pompeyanos: *la Casa de Livia, la villa de los Misterios, la casa de los Vetti*. También hay **pinturas eróticas** en lupanares, **graffiti** de tipo político, etc

Hay que **destacar los retratos**; el retratado lleva en la mano derecha el estilo, en además de acercarlo a los labios, mientras sostiene con la izquierda el libro de placas de cera para escribir en él. La forma del cuadro suele ser circular. *El panadero Paquio Próculo y su mujer.*

7.4- EL MOSAICO

Los mosaicos eran utilizados en Roma para la pavimentación, principalmente, y a partir del siglo I, también para la decoración mural. Constituyen, a menudo, un documento de la vida cotidiana romana, aunque abundan las representaciones geométricas, los paisajes y las escenas mitológicas. Para la realización de los mosaicos se utilizaban diversas técnicas: *el opus tessellatum* está formado por teselas, pequeñas piezas cúbicas alrededor de un centímetro de arista. Para los temas figurados se utilizaba el *opus vermiculatum*, con teselas más pequeñas, que permitía mayores posibilidades de expresión. Los mosaicos más importantes tenían un tema decorativo en el centro, llamado emblema. La obra cumbre del mosaico tal vez sea el de la *Batalla de Alejandro con Darío*, encontrado en la Casa del Fauno de Pompeya. Otro curioso es el **“cave canem”** (cuidado con el perro) que aparece en Pompeya.

En España también hay buenos ejemplares de mosaicos: **La villa de la Olmeda** en Saldaña es espectacular, el de Santa Cruz en Baños de Valdearados, el de Almenara- Puras, todos ellos en Castilla y León. También interesantes son los de Mérida, Itálica, Ampurias y otros muchos lugares.