ARTE ROMANO

REFERENTES HISTÓRICOS

* En el siglo VIII a.C. la Península Itálica, estaba ocupada por diversos pueblos: latinos, etruscos, sabinos, samnitas... Hacia 750 a.C. se produjo la fundación de Roma.
* La historia de Roma se divide en tres períodos:
  + MONARQUÍA (753-509 a.C.) Gobernada principalmente por reyes etruscos
* REPÚBLICA (509-31 a.C.) Conquistas y colonización de otros pueblos en el Mediterráneo. Enfrentamiento con los cartagineses en las Guerras Púnicas. Conquista de Grecia, Hispania...
* IMPERIO (27 a.C.-476 d.C.) El Emperador Augusto inició esta fase con un periodo de apogeo conocido como la Pax romana. A partir del siglo III se inicia una crisis, que Teodosio intentará frenar con la división Imperio, pero en siglo V la invasión de los bárbaros provoca la caída del Imperio Romano de Occidente.
* La sociedad, muy jerarquizada y desigual, estaba constituida por patricios, plebeyos y esclavos.
* Legado de Roma: Derecho, lengua latina, obras públicas, cultura. Transmisores de la cultura griega.

ANTECEDENTE: ARTE ETRUSCO

* Los etruscos en el siglo VIII estaban situados en el territorio correspondiente a la Toscana actual.
* Ejercieron una gran influencia en el arte romano, especialmente en escultura: gusto por el retrato, y en la arquitectura: arco, columna toscana y modelo de templo.
* ARQUITECTURA.
* Aportaciones: arco, bóveda, orden toscano (columna lisa, con basa y capitel geométrico)
* **Templos**. Construidos con materiales pobres (madera, terracota) constan de un podio, escalera solo en la fachada, columnas en la parte delantera, tres naves yuxtapuestas y un enorme tejado a dos aguas sin frontón. Esculturas de barro en los aleros y en la viga central.
* **Tumbas**. Construcciones construidas o excavadas en la roca. Son característicos los túmulos circulares cubiertos con falsa cúpula. Los ritos funerarios eran muy importantes para los etruscos, como lo evidencia la escultura y pintura de las tumbas.
* ESCULTURA
* Tiene un **carácter funerario** por su función y temática.
* Características: Sonrisa arcaica, ojos almendrados, hieratismo, geometrización
* Intención de reflejar fielmente los rasgos del individuo. Se considera el origen del retrato
* Obras: **sarcófagos**: *El sepulcro de los esposos* (semiacostados, como si estuvieran vivos, celebrando un banquete), **animales**: *Loba capitolina, Quimera de Arezzo*, **dioses**: *El Apolo de Veyes*, **retratos** de personas: *El Arringatore*, *Lucio Bruto*
* PINTURA
* Pintura mural al fresco como decoración de las tumbas.
* Temas: banquetes funerarios, pruebas atléticas, bailes y música, fiestas de despedida del difunto.
* Gran colorido, visión simultanea de frente y de perfil. Ej. Tumba de los leopardos.

ARQUITECTURA

* Importancia del **espacio interior**. Arquitectura para ser vivida. Los romanos tienen un gran **sentido práctico** por lo que será fundamental la **resistencia y utilidad** del edificio
* Influencia etrusca (arco, columna toscana, templos)) y griega
* Materiales: ladrillo, piedra, mármol (revestimiento y columnas), hormigón (cal, arena, piedras pequeñas y agua). *Opus caementicium, opus quadratum...*
* Elementos arquitectónicos:
* **arco de medio punto**, **bóveda de cañón**, **bóveda de arista**, **cúpula de media** **naranja.**
* **Órdenes arquitectónicos griegos: dórico, jónico, corintio.** A veces, **superposición de órdenes**.
* **Órdenes romanos: toscano** (columna fuste liso, basa y capitel geométrico)y **compuesto** (capitel de volutas y hojas de acanto)
* Se trata de una arquitectura arquitrabada y abovedada. A veces utilizan sistema mixto.
* Decoración: pinturas y mosaicos en paredes y suelos.
* Urbanismo: Plano de la ciudad: recinto rectangular o cuadrado. Dos ejes principales: **Cardo** (N-S) y **decumanus** (E-O). En el cruce de los dos ejes está el **Foro** donde están los edificios más importantes. Los de espectáculos a las afueras
* Tipos de edificios:
* OBRAS PÚBLICAS. INGENIERÍA
* **Calzadas** o vías, formadas por capas superpuestas de piedras de distintos tamaños.
* **Acueductos.** Conducción de agua desde embalse o pantano hasta la ciudad. Mantienen inclinación constante siendo necesaria la construcción de puentes para salvar vaguadas. Ej. *Pont du Gard (Provenza), Segovia, Acueducto de los Milagros de Mérida*
* **Puentes.** Construidos mediante arcos de medio punto, tienden a la horizontalidad. Ej. *Puente de Alcántara (Cáceres), Mérida*
* **Cisternas.** Depósitos de agua.
* **Cloacas.** Canalización pararecogida de aguas residuales
* ARQUITECTURA PRIVADA:
* **Domus.** Viviendas unifamiliares. Constan de *vestíbulo*, *atrio* con impluvium, *tablinum*, *peristilo* (patio rodeado de columnas con jardín). Decoradas con pinturas y mosaicos.
* **Villae.** Viviendas a las afueras de la ciudad o en el campo.
* **Insula.** Casas de pisos de tres o cuatro alturas.
* **Palacio.** *Domus Aurea* de Nerón
* ARQUITECTURA RELIGIOSA: TEMPLOS
* Siguen el modelo etrusco y griego. Edificado sobre un podio, tiene acceso frontal. Consta de un pórtico de columnas y frontón triangular. Está rodeado de columnas adosadas al muro (pseudoperíptero). *La Maison Caree,* en Nimes.
* *Panteón de Agripa.* (118-128) Reconstruido por Adriano después del incendio del año 80, se plantea como un templo circular (el anterior era clásico) conservando la portada clásica. Se cubre con una cúpula semiesférica (de media naranja) de 43 m de diámetro y 43 m de altura que descansa sobre el grueso muro circular. La cúpula, de piedra pómez, está decorada con cinco niveles o registros de casetones que también contribuyen a aligerar el peso, y tiene un óculo de 9 m de diámetro. En el interior se distinguen tres niveles.
* Circular*. Ej. Templo de Vesta*
* Conmemorativos. Hípetros sin techumbre. Ej. *Ara Pacis de Augusto*
* ARQUITECTURA CIVIL
* **Basílicas.** Para impartir justicia o funciones comerciales. 3 naves. Ej. *Basilica de Majencio*
* **Termas** o baños públicos. Tienen baños de agua caliente (*caldarium*), templada (*tepidarium*), fría (frigidarium); también palestra, biblioteca, etc. *Termas de Caracalla*
* ARQUITECTURA PARA ESPECTÁCULOS:
* **Teatro.** Consta de *cavea* o gradas para espectadores, *orquesta* semicircular para el coro, *escena:* construcción de un escenario con superposición de columnas y decorado con esculturas, *vomitorios* (puertas de acceso al graderío). A diferencia de los griegos, se construye en terreno llano, por lo que tiene galerías debajo de la cavea. *Teatro de* *Marcelo (Roma), Teatro de Mérida.*
* **Anfiteatro.** Planta elíptica. *Cavea, arena, fosos* bajo la arena, *vomitorios*. Destinado a luchas de gladiadores, espectáculos con fieras, etc. El más importante: *El Coliseo* de Roma con capacidad para 50000 espectadores, mandado construir por Vespasiano en el siglo I. Sistema mixto de construcción. 3 niveles de arcos enmarcados en columnas y dintel (superposición de órdenes) y otro cuerpo con ventanas y pilastras adosadas. Otros: Itálica, Pompeya.
* **Circo.** Construcción para carreras. Partes: *cavea, arena, spina* (situada en el centro, a veces decorada con estatuas, en torno a la cual se da vueltas). *Circo Máximo de Roma*.
* EDIFICIOS CONMEMORATIVOS:
* Arcos de triunfo. Para exaltar de un hecho bélico. *Arco de Tito, Arco de Constantino*
* Columnas conmemorativas situadas en el foro. Decoradas con relieves y coronadas por la estatua del emperador. *Columna de Trajano*

ESCULTURA

* Subordinada a la arquitectura: como ornamentación de edificios y monumentos.
* Se caracteriza por el realismo: reconocimiento de las personas y finalidad docente y propagandística
* Recibe la influencia del arte etrusco (gusto por el retrato) y griego (gran admiración, copias)
* MATERIALES: mármol, piedra, bronce.
* TIPOS: el retrato y Relieve histórico.
* Finalidad: propaganda y docencia, derivado del sentido práctico de los romanos.

El Retrato: Incluye las esculturas exentas que pueden ser cabezas, bustos, estatuas de cuerpo entero, esculturas ecuestres, etc.

Características y evolución

* Antecedentes: *El Arringatore u orador*, escultura etrusca de rasgos individualizados y gran sencillez. También influye la tradición romana de representar *Imágenes de los antepasados* (origen: máscaras de cera de los difuntos).
* Primera etapa. Durante la República (siglo II-I a.C.), los retratos tienen como referencia la escultura funeraria etrusca y el realismo de las estatuas griegas de la época helenística. Se trata de verdaderos retratos psicológicos, muy realistas, de rasgos individualizados. Ej. ***César, Pompeyo***.
* Segunda etapa. En el siglo I d.C. el retrato imperial adopta un cierto **idealismo** propio del **periodo clásico griego** como se aprecia en las representaciones del Emperador Augusto. ***Augusto de Prima Porta****,* ***Augusto togado*** .
* Posteriormente, la corriente realista se aprecia en el interés por captar los rasgos faciales y el carácter psicológico del modelo. Obras:*, Trajano apoteósico, Adriano,* ***Estatua ecuestre de Marco******Aurelio***
* Durante el Bajo Imperio, siglo III- V, se tiende a la esquematización, dando un carácter más solemne al personaje. Ej. *Cabeza de Constantino*.

El relieve histórico

* Narra con gran **realismo** hechos importantes de la historia de Roma. Finalidad **docente** y **propagandística**.
* Desarrollo importante en la época del Imperio.
* Características: realismo, naturalidad y movimiento, empleo de distintos niveles de resalte para lograr un efecto de profundidad.
* Obras:
* **Ara Pacis** **de Augusto** (13 a. C.-9 a.C.) Conmemorar el sacrificio ofrecido por Augusto a los dioses en agradecimiento del inicio de la Pax Romana. Friso del desfile de la familia imperial, sacerdotes y población de Roma que se encaminan a hacer un sacrificio. Isocefalia, rasgos individualizados, dialogan, efecto de masa en movimiento, figuras en dos o tres planos sin fondo definido. También guirnaldas de flores, frutos y acantos mezclados con fauna. Imagen de la Edad de Oro propiciada por Augusto.
* **Arco de Tito** (siglo I). Conmemora la victoria de Tito sobre los judíos. Representa la entrada victoriosa del emperador en Roma, y en el otro los trofeos obtenidos en el saqueo de Jerusalén como el candelabro de los siete brazos. Profundidad espacial, sentido de perspectiva, movimiento.
* **Columna Trajana** (siglo II) Está esculpida mediante un friso helicoidal en el que se narran de forma continua las campañas de Trajano contra los dacios.

PINTURA

* Pintura mural al fresco para decorar interiores de casas, palacios, edificios públicos a partir del siglo I a. C.
* Características: realismo y riqueza cromática.
* Conocidas por las excavaciones de Herculano y Pompeya
* Se clasifican en cuatro estilos:

1. Primer estilo o **estilo de incrustación**. Imitación de grandes losas de mármol.
2. Segundo estilo o **estilo arquitectónico.** Representan columnas adosadas a los muros, crean arquitecturas cargadas de fantasía. Pueden incluir escenas con grandes figuras como en la Villa de los Misterios o paisajes.
3. Tercer estilo o **estilo ornamental.** Coincide con la época de Augusto. En el muro sobre un fondo rojo o negro, se elaboran una estructura de elementos arquitectónicos muy adelgazados, con distintos paneles en los que reproducen prestigiosos cuadros griegos o imágenes de naturaleza.
4. Cuarto estilo o **estilo ilusionista.** El objetivo es decorar y recrear un ambiente. Decorado teatral, columnas finísimas, paneles con cuadros, cortinajes, telones, máscaras. Casa de los Vetii, Domus Aurea.

MOSAICOS

* Temas: mitológicos, personificación de estaciones, actividades humanas de caza, juego, carreras, escenas rurales, bucólicas...temas de naturaleza: pájaros, peces, etc
* Ubicación: suelos, paredes
* Técnicas:
* *Opus tessellatum:* teselas en forma de cubos de 0,5-1,5 cm de lado, colocados sobre lecho de mortero fino húmedo sobre una base sólida.
* *Opus vermiculatum:* teselas muy pequeñas menos de 4 mm de lado)
* *Opus sectile:* mármoles recortados de distintos colores y tamaños para formar las figuras.