

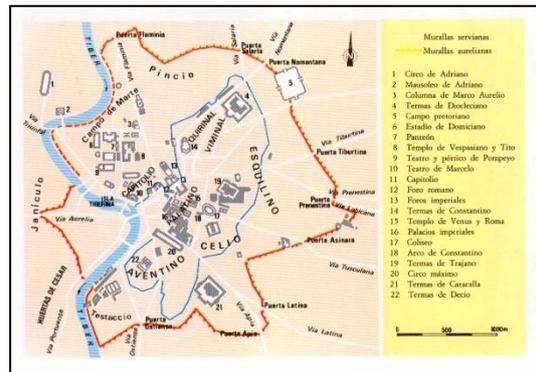
Tema 3.

El arte romano.

I. ORÍGENES E INFLUENCIAS DEL ARTE ROMANO.

1. Roma: marco histórico y geográfico.

Sabemos que **Roma** fue la ciudad por antonomasia de la Antigüedad. Desde sus remotos orígenes a mediados del siglo VIII a.C., a orillas del río **Tíber**, se fue extendiendo progresivamente hasta crear un gran imperio. En esa evolución que finaliza bruscamente en el año 476 d.C., vamos a distinguir varias etapas. Al principio Roma está poblada por un pueblo de origen desconocido, los **etruscos**, su forma de gobierno es la monarquía, estos etruscos aportan a los romanos elementos decisivos desde el punto de vista artístico y cultural. Tras la monarquía se impone un régimen **republicano** que va a ser el que inicie el proceso expansivo con la conquista de toda Italia (recordemos que en el sur estaban asentados los griegos en la Magna Grecia y que también van a influir sobre los romanos), Hispania, norte de África, Asia Menor, etc. Esta forma de gobierno, insuficiente para gobernar territorios tan inmensos va a dar lugar al **imperio**, un príncipe o emperador se coloca a la cabeza de las instituciones (27 a.C.), su final se producirá con las invasiones germánicas, aunque el Imperio Romano se encontraba ya en profunda decadencia.

1. Plano de la antigua Roma y edificios más destacados.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE ROMA.

1. **Monarquía**, (756 al 509 a.C.).
2. **República**, (509 al 27 a.C.).
3. **Imperio**, (27 a.C. al 476 d.C.).

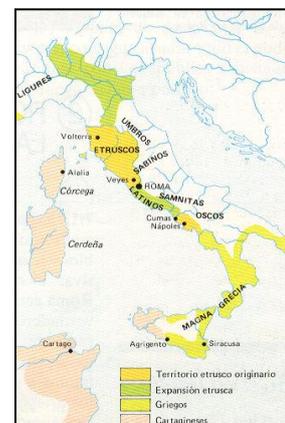
de las instituciones (27 a.C.), su final se producirá con las invasiones germánicas, aunque el Imperio Romano se encontraba ya en profunda decadencia.

2. Orígenes del arte romano y sus influencias.

Con lo que hemos adelantado anteriormente podemos deducir que sobre el arte romano van a influir el arte de dos pueblos que entraron en contacto con ellos: **etruscos** y **griegos**.

La influencia etrusca.

Los etruscos, van a aportar a los romanos varios elementos arquitectónicos: la utilización del arco y la bóveda que era inusual en los griegos; la columna toscana, que sustituirá a la dórica griega; y en general el carácter práctico y utilitario que dan los romanos a todas sus construcciones, con razón son los mejores ingenieros de la Antigüedad y algunas de sus obras están todavía en uso. En el terreno de la pintura legarán a los romanos la técnica de la pintura al fresco. En escultura el culto a los muertos hará que se reproduzcan las imágenes de los difuntos y que esto dé lugar en los romanos a una retratística tremendamente realista.

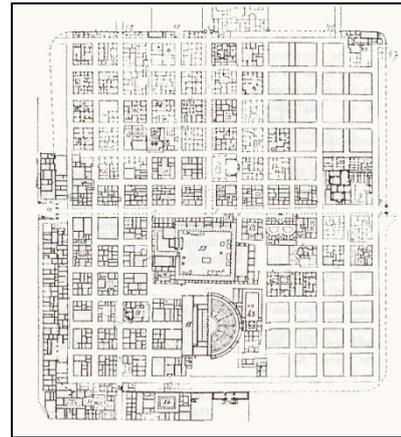
2. Expansión romana durante la república.

La influencia griega.

Es su base, los romanos van a adoptar las formas griegas, pero adaptándolas a sus propias necesidades. Los primeros contactos con los griegos se producirán en la Magna Grecia, pero con la conquista de los reinos helenísticos no dejarán de llegar a Roma artistas y obras griegas.

Caracteres propios.

Todo esto no quiere decir que los romanos se limiten a copiar sistemáticamente sin elaborar nada, tomarán modelos etruscos y griegos como referencia, pero los adaptarán a sus necesidades, a su concepción del mundo, así surgen obras diferentes, y, en algunos casos, partiendo de lo griego se logran formas totalmente nuevas, como es el caso de los **anfiteatros**.

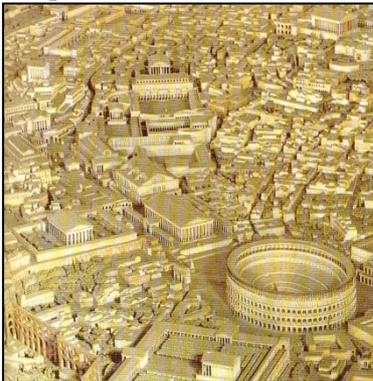
3. Plano en cuadrícula de la ciudad romana de Timgad en Argelia.

II. ARQUITECTURA ROMANA.

1. El urbanismo en Roma.

A diferencia del griego que le preocupa más el exterior, al romano le interesa más el interior. Hemos de tener en cuenta lo que adelantábamos antes, el arte romano, en parte, es una síntesis de lo griego y lo etrusco, desde el punto de vista urbanístico toman de lo etrusco el sentido práctico para la realización de obras de ingeniería: puentes, calzadas o termas que harán la vida más cómoda. De los griegos, sobre todo de la época helenística van a tomar un sinnúmero de edificios.

La Roma más antigua tenía un plano totalmente **irregular**, era más bien una aglomeración de casas de madera y barro. En contacto con las ciudades griegas y helenísticas los romanos se van a plantear la utilización del plano **ortogonal** o hipodámico, mucho más racional, en las ampliaciones de Roma o en las zonas destruidas por los frecuentes incendios. En cuanto a las ciudades provinciales estas van a tener a los campamentos romanos como origen, este campamento militar estaba atravesado por dos calles principales: el *cardus maximus* (de dirección

4. Reconstrucción en maqueta de la antigua Roma en la zona del Coliseo.

N-S) y el *decumanus maximus* (E-O), en el cruce de estas dos se situaría el **foro** o principal espacio público de la ciudad. Ciudades españolas con este origen son: Mérida, Barcelona, León o Zaragoza.

Pero volviendo otra vez a Roma, ciudad eterna por antonomasia, su crecimiento originó continuos problemas. Entre ellos la escasez de suelo y la especulación urbanística que hace que los edificios modestos crezcan en altura, la *Turris Mamilia* o la *Insula Felicles* fueron edificios de vecinos que pagaban alquileres exagerados de más de diez pisos. Junto a estos estaban los problemas de ruido o de tráfico. En la época de César se cree que Roma podía contar con unos 800.000 habitantes.

2. Características de la arquitectura romana.

A) Características principales.

Desde el punto de vista de la técnica constructiva los griegos no pasaron de lo elemental, arquitectura adintelada, pero no se plantearon la complejidad que suponía la utilización de una bóveda y el cálculo de empujes y soportes, los romanos sí y en ese sentido, desde el punto de vista técnico, podemos decir que son **superiores** a los arquitectos griegos.

Entre las características principales de la arquitectura romana podemos señalar las siguientes:

1. **Síntesis de elementos griegos y etruscos.** De los griegos toman la arquitectura adintelada, y de los etruscos el arco y la bóveda.
2. **Sentido utilitario y práctico,** las construcciones se hacen perfectas, para que duren, pero sobre todo para que sirvan para algo.
3. Idea de **ornamentación en todas las construcciones.** Si para los griegos la idea de equilibrio les impedía excesos decorativos, los romanos no pondrán límite a lo ornamental para subrayar la idea de suntuosidad.
4. **Escala monumental** de sus edificios, representan el poder de Roma, su concepto del mundo y de lo romano. Son de mayores proporciones que las construcciones helenísticas.

Si antes señalábamos cómo influyen griegos y etruscos sobre lo romano, señalamos ahora la influencia que los romanos van a ejercer en los siglos posteriores, las obras de **Vitruvio**, arquitecto y teórico de la época de Augusto, van a ejercer una gran influencia en varios estilos artísticos posteriores, incluso en la época contemporánea.

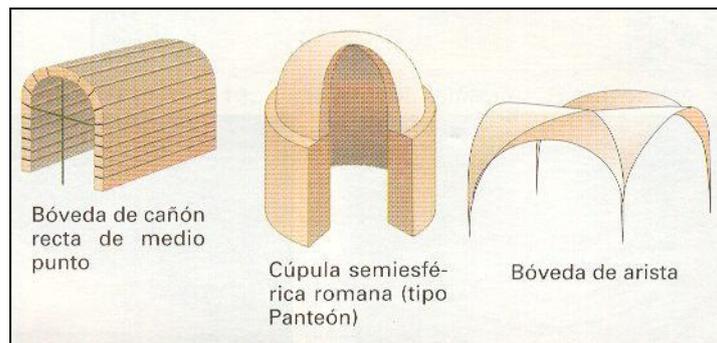
B) Los materiales.

Los romanos utilizarán todo tipo de materiales, pero fundamentalmente tres: la **piedra**, el **ladrillo** y el **hormigón**.

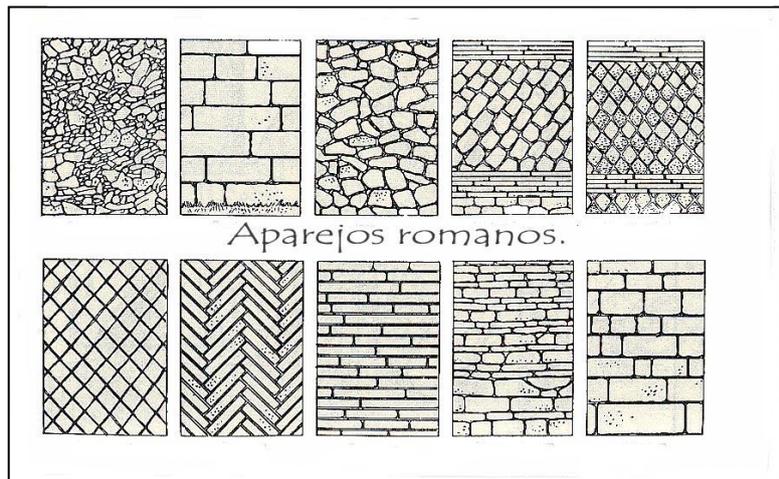
La **piedra** por ser un material resistente se usaba en muros y cimientos, según fuera la piedra podemos hablar de aparejo **regular** (sillería) o **irregular** (mampostería).

El **ladrillo** (*Opus lateriticum*) era muy utilizado por los romanos por el bajo coste de su producción y la fácil adaptación a las distintas formas arquitectónicas. A menudo para dar sensación de suntuosidad se cubría o revestía de **mármol** en columnas y paredes. Según la forma de colocar los ladrillos podemos hablar de **retículas** o redes (*Opus reticulatum*), en **espina** de pez (*Opus spicatum*). Frecuentemente se alternaba con la piedra (*Opus mixtum*).

El **hormigón** era un material típicamente romano, se producía por la mezcla de guijarros, arena, agua y cal. Se utilizaba en las bóvedas o cúpulas, donde se requería un material resistente y ligero. Diremos al respecto de estas construcciones que se hacían **moldes** o **cimbras** de madera en forma de complicadas bóvedas, se cubrían de hormigón y cuando éste fraguaba se retiraban las cimbras; en la época de Adriano se llega al punto culminante de pericia técnica en la construcción de bóvedas.

5. Algunos tipos de bóvedas romanas.

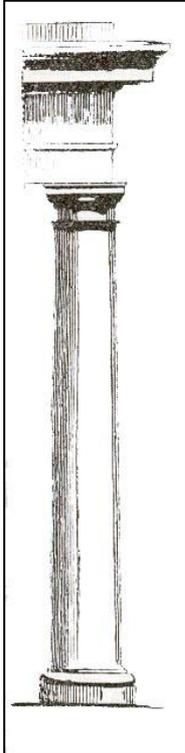
6. Los materiales romanos y las formas de colocarlos:

(de izquierda a derecha y de arriba abajo).

Opus caementicum, quadratum, incertum, mixtum incertum, mixtum reticulatum, reticulatum, spicatum, testaceum, mixtum vittatum y vittatum.

C) Los órdenes arquitectónicos.

Con respecto a los órdenes vamos a ver claramente la influencia griega, usan las mismas columnas, pero imprimiéndolas su aire.

7. Columna toscana.

* El **orden toscano** va a sustituir al dórico, este orden es de origen etrusco. La columna tiene el capitel como el dórico, pero a diferencia de éste tiene basa y el fuste liso, aunque con éntasis.

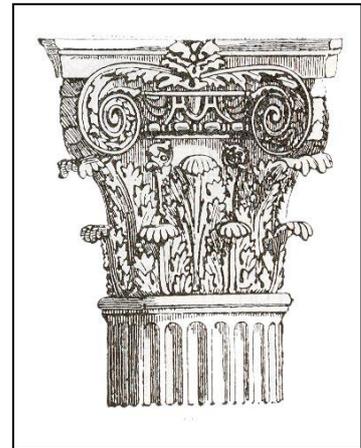
* El **jónico-romano**, se diferencia del griego en que las volutas aparecen no de frente sino en diagonal.

* El **orden corintio** presenta las hojas de acanto más rizadas que en el griego y las pequeñas volutas del corintio aparecen en sentido diagonal. Al ser muy recargado va a ser el preferido de los romanos.

* El **orden compuesto** es una síntesis o mezcla del jónico-romano y el corintio, es decir, en un capitel corintio aparecen grandes volutas jónicas.

Los entablamentos van a ser diferentes de los griegos, se enriquecen con **guirnaldas** y todo tipo de elementos decorativos que hacen que los edificios romanos sean más emocionantes que los griegos.

La idea de síntesis arquitectónica romana la apreciamos en algunas construcciones al colocar órdenes de columnas **superpuestas**: en el piso bajo está el toscano, en el siguiente el jónico, y en el de arriba el corintio, pero estas columnas con sus entablamentos sirven también para enmarcar arcos y bóvedas, un ejemplo claro de esto lo encontramos en la fachada del Coliseo en Roma.

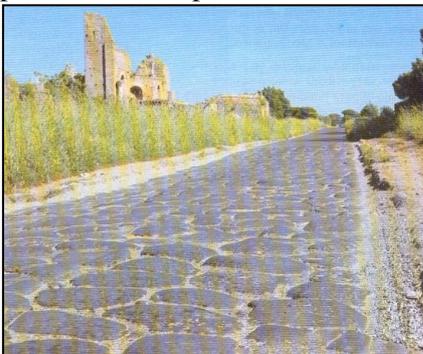

8. Capitel compuesto romano (mezcla de jónico y corintio).

3. Principales construcciones arquitectónicas.

A) Las obras de ingeniería.

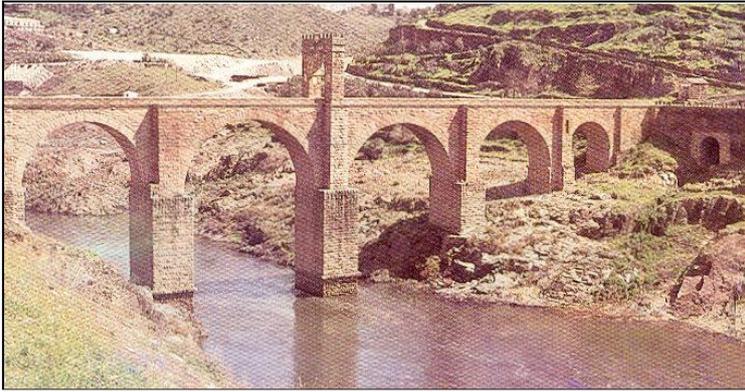
De tod@s es sabido la **perfección** a la que llegan los romanos en el campo de las obras de ingeniería, es decir, a la construcción de infraestructuras que van desde puertos a faros, pasando por acueductos, puentes, calzadas, teatros o antiteatros.

9. Un ejemplo de calzada romana: la Vía Apia.

Las calzadas.

Son las vías de comunicación creadas e inventadas por los romanos. Ponían en contacto las numerosas ciudades del Imperio y éstas con Roma (de ahí la frase “*todos los caminos llevan a Roma*”). Desde el punto de vista técnico tenían varias **capas** de cimentación, alternándose los guijarros, la tierra batida y losas de piedra. Cada cierta distancia, se colocaban los **miliarios** o monolitos de piedra que indicaban las distancias recorridas (Km). Sólo serían superadas por las carreteras actuales y muchos siglos después de la caída de Roma, se seguirán utilizando como vías comerciales. En Hispania las dos más famosas eran la **Vía de la Plata**, que unía Astorga con Cádiz pasando por Mérida, y la **Vía Augusta** que recorría toda la costa mediterránea.

10. Puente de Alcántara, Cáceres.

Los puentes.

Salvaban desniveles por los que pasaban las vías. En muchos casos son prodigiosas obras. El más espectacular en España es el **Puente de Alcántara** (Cáceres), construido sobre el río Tajo en una zona muy encajonada, su arquitecto fue Cayo Julio Lacer. Los cimientos del centro se

levantaron a través de un sencillo sistema, se colocaba en medio de la corriente una gran caja de madera, se sacaba el agua y se hacía la cimentación sobre la que voltearían los arcos. Otras ciudades españolas con puentes romanos son: Mérida, Salamanca o Córdoba (muy alterado). En Francia destacó el **Pont du Gard**, sobre el cual se construyó también un acueducto para llevar el agua a Nîmes.

11. Acueducto de Segovia, vista aérea.

Los acueductos.

Son construcciones que se utilizan para llevar **agua** a las **termas** de la ciudad, se hacían para salvar los desniveles del terreno. En esencia se trata de un canal o *specus* asentado sobre arcadas. Desde el punto de vista técnico encontramos dos sistemas distintos, por un lado, una simple superposición de dos arcadas (una fila de arcos encima de otra) con el *specus* arriba; o bien pilares o

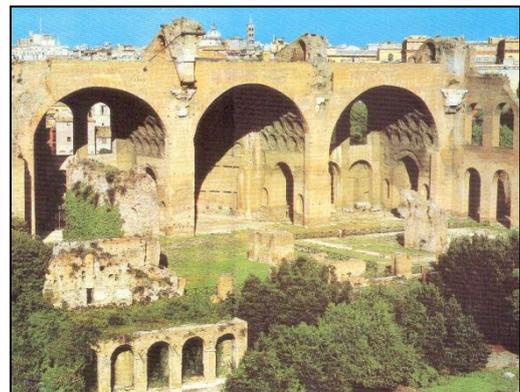
machones verticales que se encuentran unidos por filas de arcos, la función de esos arcos no es sujetar lo que tienen encima (como en el caso anterior) sino consolidar y aguantar lo que tienen a los lados, estos arcos se llaman *arcos de entibo*. Como ejemplos de lo primero tenemos el **acueducto de Segovia**, el de **Les Ferreres** o el **Pont du Gard** (que también era puente); y como ejemplo de lo segundo el más destacado es el **acueducto de Los Milagros** en Mérida.

Junto a los acueductos también encontramos otras obras de ingeniería relacionadas con el agua: cisternas en las termas, presas o embalses (como el de **Proserpina** o **Cornalvo** en Mérida), o puertos como el de **Ostia** en Roma.

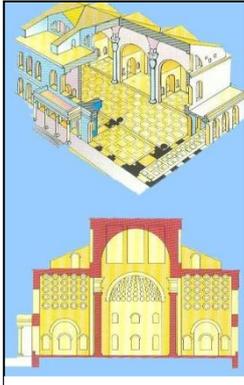
B) Los edificios públicos.

Las basílicas.

Eran edificios rectangulares y terminados en ábside en uno de sus extremos, podía tener tres o cinco naves, el tejado era a dos aguas, la cubierta solía ser plana (de madera) y la nave central era más alta que las laterales para que se pudieran abrir ventanas para iluminar el edificio. La función era **comercial** (mercados) pero también se utilizaban para administrar **justicia**, en este caso en el ábside se colocaba el magistrado. Si la puerta se situaba en el lado corto se le llama basílica de tipo griego, y si se sitúa en los lados largos se le llama de tipo oriental.

12. Basílica de Majencio en Roma.

13.
Reconstrucción
de la basílica de
Majencio.

El origen de las basílicas lo encontramos en el mundo helenístico, Roma copiará el modelo y tendrá gran importancia porque cuando surja el cristianismo se fijará en estos edificios para la construcción de las **iglesias**.

Las termas.

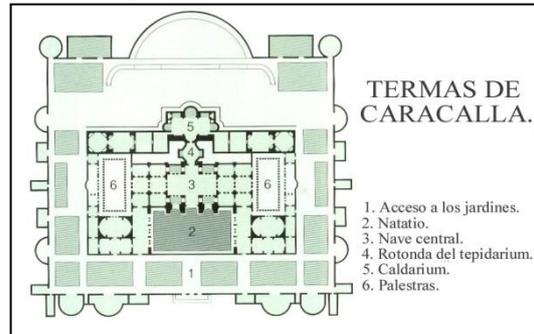
Para los romanos tendrán una gran importancia, pues al no haber agua corriente, la gente iba a estos **baños públicos**. El concepto de la vida romana hacía que fueran muy usadas, y toda Roma estaba llena de termas que construían los emperadores para ganarse popularidad. Desde el punto de vista estructural, constan de varias zonas dedicadas a baños: el *apoditherium* o vestíbulo; el *frigidarium* o zona del baño **frío** (llamada también *natatio* o piscina); el *tepidarium* para el agua **templada**; y el *caldarium* para el agua **caliente** y normalmente de forma circular. Para su construcción se necesitaba un gran dominio de la técnica ya que estaban totalmente abovedadas y en algunos casos las bóvedas eran de formas y dimensiones difíciles. Además, para calentar el agua hacía falta una serie de conductos y de zonas próximas al *caldarium* para quemar la leña. Además del baño, el ritual recomendaba que se empezará por uno frío, le siguiera un templado y uno caliente, las termas eran utilizadas como zonas de recreo, había bibliotecas, salas para celebraciones y gimnasios, allí se cerraban importantes negocios. En Roma las termas mejor conservadas son las de **Caracalla** y las de **Diocleciano**.

Los teatros.

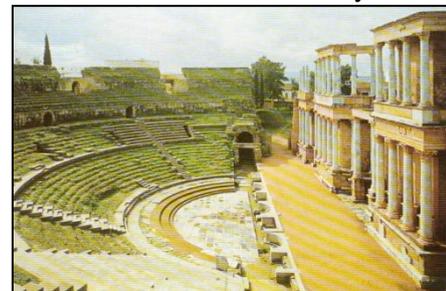
Lógicamente toman al teatro griego como referencia, pero con diferencias. El graderío (*cavea*) no es ultrasemicircular sino semicircular, éste se solía dividir en dos o tres partes (*prima cavea*, *media cavea* e *ima cavea*). La orchestra no era circular sino semicircular, para los romanos la música no tiene tanta importancia. La *scena* era más grande y solía tener un fondo arquitectónico muy elaborado como en el **teatro de Mérida**. No tenía que levantarse sobre la falda de una montaña, sino que se podía hacer en llano. Casi siempre encontramos una serie de corredores abovedados debajo del graderío que dan acceso a la cavea a través de unas puertas o *vomitorios*. En España, destacan el de **Sagunto** y el de **Cartagena**. En el norte de África se encuentra el de **Sabratha**,

16 y 17. Teatro romano de Perge (Turquía) y griego de Epidauro.

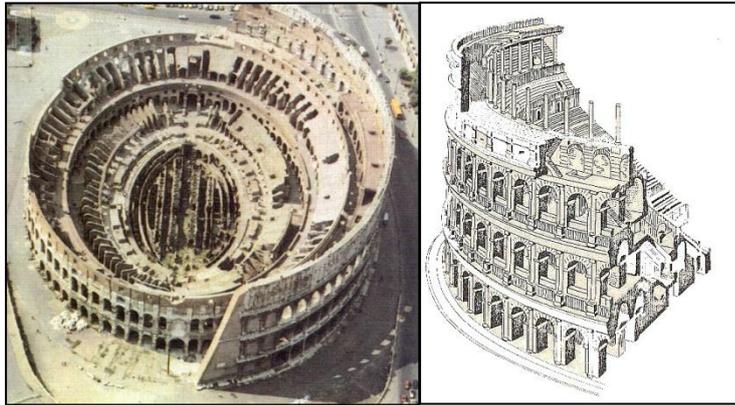

14. Planta de las termas de Caracalla.

15. Teatro de Mérida (Badajoz).

muy bien conservado. En Asia Menor (Turquía) encontramos un gran número de estos teatros: **Hierápolis**, **Aspendos**, **Sidé** y **Éfeso**, de grandes dimensiones. En Roma está el **teatro de Marcello** y el de **Ostia** (puerto de Roma).

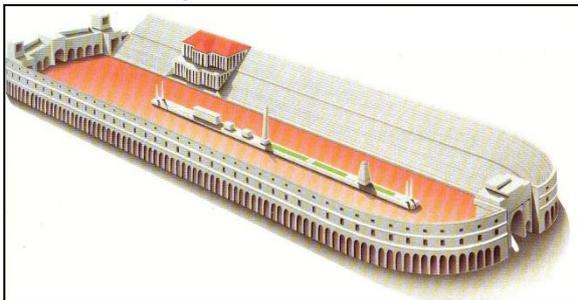
18 y 19. Vista aérea del **Coliseo** (Anfiteatro Flavio) y sección del mismo edificio. Roma.

Los anfiteatros.

Es una obra típica del espíritu romano, resulta de la unión de dos teatros, su planta no es circular como cabría pensar sino ligeramente **elíptica**. Estaba destinado a los juegos con fieras o luchas de gladiadores que eran muy queridos por los romanos. Entre todos ellos destaca el **anfiteatro Flavio**, conocido también como **Coliseo**, es de grandes dimensiones y podemos apreciar en la fachada la **superposición** de órdenes: abajo la

columna toscana, encima la jónica, sobre esta la corintia y arriba del todo la pilastra jónica; estas columnas con sus arquivoltas enmarcan arcos, con lo cual vemos que no tienen función tectónica (no sujetan nada) sino que decoran. En el interior las dimensiones son enormes, tenía un aforo de 50.000 espectadores; también la variedad de las bóvedas que se utilizan en sus pasadizos es grande. El suelo donde se producían los combates se hundió y vemos toda la estructura de pasillos y caminos subterráneos. En España destacan los anfiteatros de **Mérida** e **Itálica** (cerca de Sevilla). Como podemos deducir estas construcciones son los antecedentes de las plazas de toros, el anfiteatro romano de **Nîmes** en Francia todavía tiene esa función.

Los circos y los estadios.

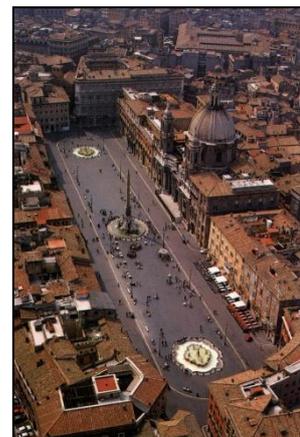
20. Reconstrucción de un circo romano.

Se destinaban a carreras de cuadrigas o de caballos, (ver película de Ben Hur), que corrían alrededor de la *spina*. Tenían forma alargada y circular en uno de sus extremos, en la parte central se situaba la tribuna. El más famoso era el **circo Máximo** de Roma, que tenía capacidad para unos 250.000 espectadores. De estructura similar a los circos, eran los **estadios** que derivaban de los estadios griegos, se utilizaban para carreras de atletas.

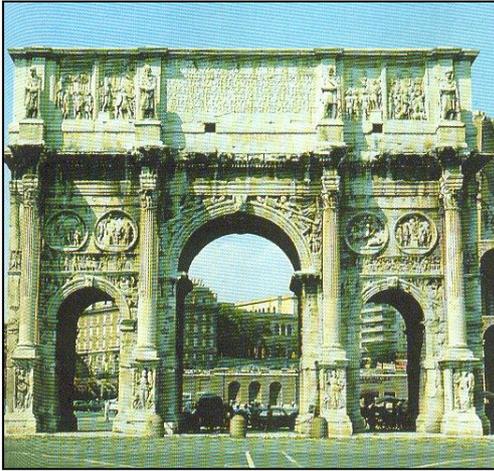
C) Los monumentos conmemorativos.

Los arcos de triunfo.

Su origen lo encontramos en las puertas de las ciudades que antiguamente se les prestaba especial atención. Sirven para **conmemorar** o glorificar a un emperador victorioso, es una construcción típicamente romana. La construcción es, evidentemente, abovedada y podía constar de uno o tres *ojos* (arcos), a veces tenía un arco en cada uno de los cuatro lados (arco *quadrifronte*).

21. Plaza Navona en Roma, con la forma del antiguo estadio de Domiciano.

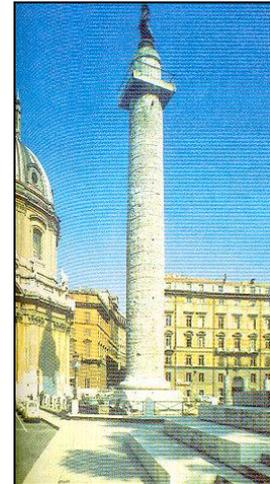
22. Arco de Constantino. Roma.

Encima del arco (*ático*) se colocaba una inscripción en la que se narraban las campañas del emperador. El conjunto estaba rematado por estatuas exentas y decorado con relieves. Como ejemplo de arco de un vano destaca en el foro romano el de **Tito**, y de tres ojos los de **arco de Constantino** junto al Coliseo y el de **Septimio Severo** en el otro extremo del foro romano.

En España son mucho más simples y desornamentados, como el **arco de Bará** en Tarragona, el de **Medinaceli** en Soria o el arco cuadrifronte de **Cáparra** en Cáceres.

Las columnas.

Son unos monumentos típicamente romanos, tienen también un fin conmemorativo, alrededor de ellas se esculpen relieves que hablan de las victorias de los emperadores. La más famosa es la de **Trajano**, de 29 metros, una escalera de caracol en su interior lleva a la cima que estaba coronada con una estatua del emperador. A imitación de ésta se realizaron las de **Marco Aurelio** y **Antonino**, aunque con una calidad menor. La de Antonino es la única que no se conserva en la actualidad.

23. Columna de Trajano. Roma.

D) Monumentos religiosos: templos y tumbas.

El templo romano.

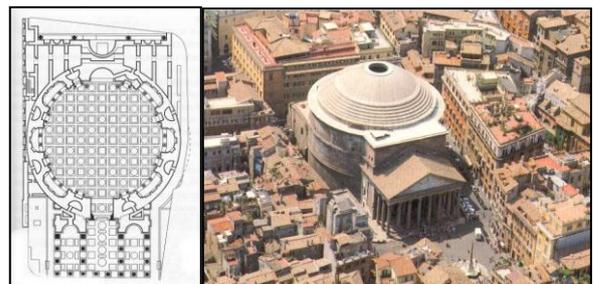
24. Maison Carrée. Nîmes (Francia).

En esencia, los templos son como los griegos, pero por influencias etruscas se van a **elear** sobre un *pódium*, y sólo van a tener una escalinata de acceso. En cuanto al espacio interior vemos que en un templo hay un gran vestíbulo o pronaos y una naos o cella en la que las columnas se encuentran adosadas al muro exterior (*pseudoperíptero*); así sólo en la fachada principal las columnas aparecen exentas. El orden **corintio** va a ser el predominante dado su carácter decorativo. Y hablando de decoración hemos de decir que en un templo romano esta es muy abundante, mucho

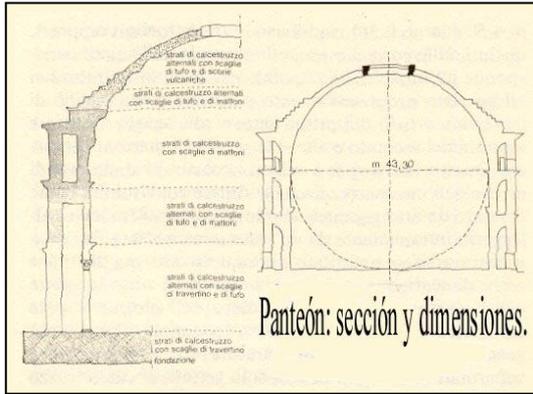
más que en un templo griego. Desde el punto de vista de la forma distinguiremos entre los rectangulares (**Templo de la Fortuna Viril** en Roma o **Maison Carrée** en Nîmes) y los circulares que continúan la forma del *tholos* griego, el más famoso tal vez sea el de **Vesta**, en Roma.

El Panteón.

Entre todos los templos romanos destacará por su increíble originalidad el **Panteón**, templo iniciado en época de Augusto por su lugarteniente Agripa según consta en la inscripción del entablamento, y modificado posteriormente en época de Adriano. Era un templo destinado a albergar altares para todos los dioses (eso es lo que significa la palabra *panteón*), lo cual demuestra la diversidad de los romanos en materia religiosa.

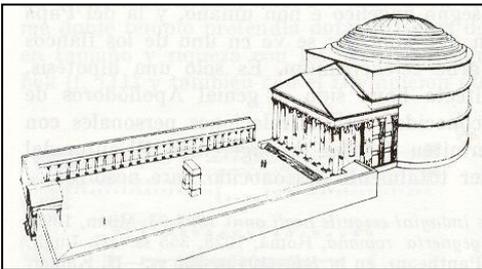

25 y 26. Planta y vista aérea del Panteón (Roma).

27. Sección y dimensiones del Panteón.

El edificio consta de dos partes claramente diferenciadas. Por una parte, un **pórtico** octástilo de columnas corintias de fuste liso y tres columnas de profundidad; este conjunto está rematado por un frontón que ha perdido la decoración, todo esto hay que atribuirlo a la primera fase de la construcción (época de Augusto) debido a su escasa complejidad técnica. Por otro lado, encontramos un gran **cilindro** rematado por una gran cúpula, esta es la parte del edificio edificada en tiempos de Adriano, se cree que fue **Apolodoro de Damasco** su constructor, con él el arte romano llega a su punto culminante en cuanto a habilidad técnica. Pero la audacia constructiva no queda ahí, el muro circular y de gran espesor que sujeta la cúpula está perforado, en su interior se excavan los altares de los distintos dioses (huecos rectangulares y semicirculares alternos), para lograr esto sin que se debilite el muro por los huecos y se hunda la cúpula, el arquitecto en el interior del muro, coloca *arcos de descarga* superpuestos que llevan el peso de toda la carga superior a esos pilonos, de esa manera todo el peso se concentra en esos ocho puntos y así se pueden abrir esos huecos, todavía hoy se aprecian en los muros exteriores estos arcos interiores, en su época estaban ocultos por el mármol que cubría todo el edificio. La **cúpula** es de

30. Probable organización del conjunto.

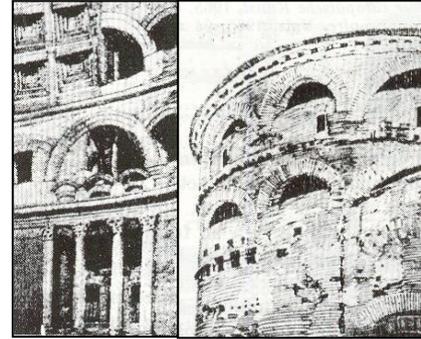
media naranja y su grosor va disminuyendo conforme ascendemos en altura, en el centro está perforada por un **óculo** que aporta iluminación al conjunto. El diámetro de la cúpula es de 43 metros y 50 centímetros, y esa es la misma distancia que mide desde el suelo al óculo, parece como si una **esfera** imaginaria quedase incluida en el edificio y que solo la mitad de esta esfera (la cúpula en sí) se hubiera realizado. En el interior se decora con casetones, que van siendo cada vez más pequeños conforme nos acercamos al óculo, así se juega con la perspectiva.

Las tumbas.

Parece ser que este edificio formaba parte de un complejo arquitectónico más grandioso, en él se incluirían grandes pórticos y un altar en medio del patio central. Analizando el Panteón podemos comprender hasta qué punto la arquitectura romana se ha alejado de la griega e incluso la ha superado desde el punto de vista técnico.

En la realización de las tumbas se van a mostrar los romanos tremendamente originales. En general predominan las moles cilíndricas como el **Mausoleo de Augusto**, la **Tumba de Adriano** (sirvió luego como palacio papal, es el actual Castillo de Sant'Angelo, próximo a San Pedro) o la **Tumba de Cecilia Metela**.

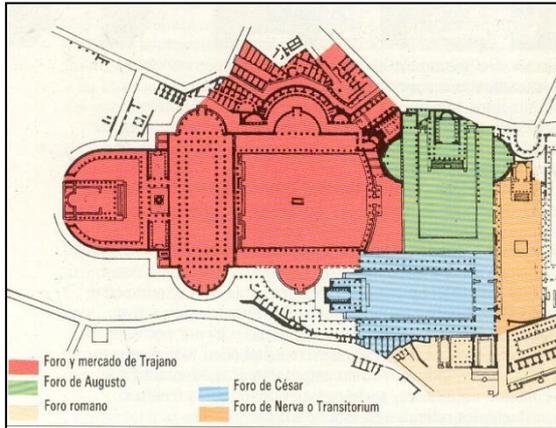
El edificio consta de dos partes claramente diferenciadas. Por una parte, un **pórtico** octástilo de columnas corintias de fuste liso y tres columnas de profundidad; este conjunto está rematado por un frontón que ha perdido la decoración, todo esto hay que atribuirlo a la primera fase de la construcción (época de Augusto) debido a su escasa complejidad técnica. Por otro lado, encontramos un gran **cilindro** rematado por una gran cúpula, esta es la parte del edificio edificada en tiempos de Adriano, se cree que fue **Apolodoro de Damasco** su constructor, con él el arte romano llega a su punto culminante en cuanto a habilidad técnica. Pero la audacia constructiva no queda ahí, el muro circular y de gran espesor que sujeta la cúpula está perforado, en su interior se excavan los altares de los distintos dioses (huecos rectangulares y semicirculares alternos), para lograr esto sin que se debilite el muro por los huecos y se hunda la cúpula, el arquitecto en el interior del muro, coloca *arcos de descarga* superpuestos que llevan el peso de toda la carga superior a esos pilonos, de esa manera todo el peso se concentra en esos ocho puntos y así se pueden abrir esos huecos, todavía hoy se aprecian en los muros exteriores estos arcos interiores, en su época estaban ocultos por el mármol que cubría todo el edificio. La **cúpula** es de

28 y 29. Estructura interior de los muros del Panteón. Los arcos de descarga llevan el peso de la cúpula a los ocho pilonos para poder ahuecar el muro y hacer los altares.

31. Tumba de Adriano (Castillo de Sant'Angelo), Roma.

35. Planta de los Foros Imperiales, abajo a la derecha el Foro Romano.

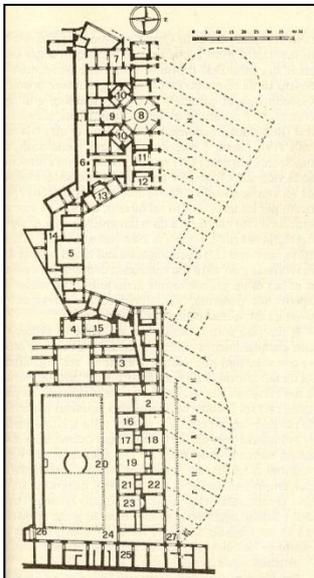
mercado de verduras, el *foro boario* donde se vendían bueyes, el *vinario* para el vino.

En la época republicana el *foro romano* presenta una gran irregularidad, los edificios se colocan yuxtapuestos, sin un plan de conjunto. Con el Imperio el *foro* va a tener una gran importancia, cada emperador va a crear su propio foro, en ellos vemos ya criterios urbanísticos como la idea de simetría o el construirse en torno a ejes (axialidad) predominando en muchos casos las líneas curvas. De entre todos destacarán los foros de Augusto y Trajano que se añaden al *foro romano*. En el foro romano destacarán edificios como: termas, templos, la curia (donde se reúne el senado), columnas conmemorativas, basílicas o teatros. También había foros con fines comerciales como el *foro olitorio* o

G) Residencias imperiales.

Entramos en un apartado especial dentro de la arquitectura romana, viene a ser la culminación de la *domus* pero a gran escala, y responde fielmente a la idea de grandiosidad de Roma y del emperador. Los precedentes los encontramos en los palacios de los soberanos helenísticos, aunque aquí encontramos con respecto a ellos un avance desde el punto de vista técnico al aplicar los romanos su particular genio constructivo en la construcción de muros y bóvedas, a la vez que predominan las plantas complejas y movidas, lejos de la simplicidad geométrica de los griegos.

La Domus Áurea de Nerón, Roma.

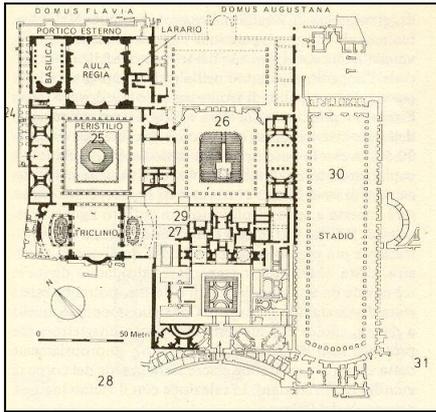

36. La Domus Aurea o Palacio de Nerón, Roma.

El famoso incendio del año 64 d.C., acabó con el antiguo palacio imperial, Nerón decidió construirse uno nuevo que superara con creces en magnificencia y lujo al anterior (de ahí el nombre de *Casa Dorada* que sería su traducción). Se sabe que era de unas dimensiones enormes, aproximadamente 50 hectáreas, las mismas que tenía la ciudad de César Augusta (Zaragoza), 300 por 900 metros. Logra además una síntesis perfecta con la naturaleza, esto será una característica típica de casi todos los palacios imperiales, e incluía en su interior lagos, fuentes, bosques o jardines. En su interior se encontraban obras procedentes de Grecia como el grupo de Laoconte; también eran famosas las pinturas murales y los mosaicos de sus suelos. Desde el punto de vista estructural presenta una planta movida, una exedra central divide al vasto edificio en dos zonas, el ala oeste dedicada a la familia imperial, y el ala este para el emperador, allí estaba una sala octogonal que supone un alarde técnico en cuanto a la cubrición, se cree que era el salón del trono.

La Domus Flavia, Roma.

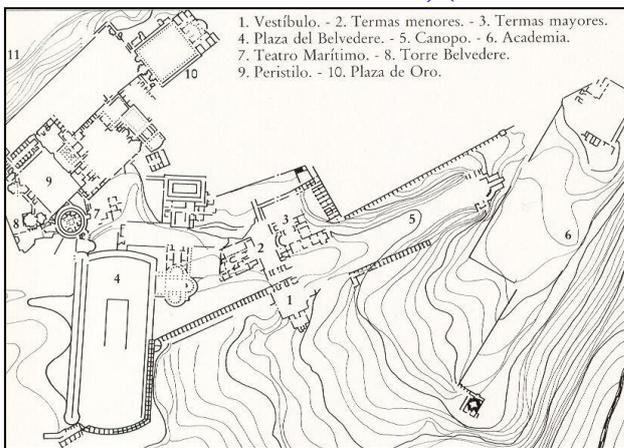
Perteneció a los emperadores de la dinastía **Flavia**: Vespasiano, Tito, Domiciano, etc. Fue iniciada por Vespasiano y terminada por Domiciano. Aunque de dimensiones menores que la Domus Áurea de Nerón también era famosa por su lujosa decoración.

37. La Domus Flavia, Roma.

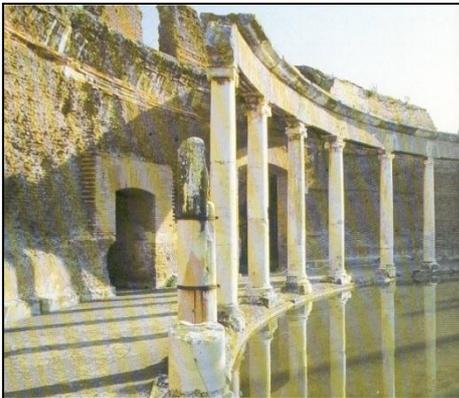
El planteamiento del edificio es distinto al caso anterior, se trata de un gran rectángulo con patios interiores y dependencias de gran tamaño y rematadas por ábsides. Es de destacar la sala del trono, cubierta con una gran bóveda de medio cañón, cerca está también un *peristilo* con una fuente octogonal en el centro. Todas las edificaciones logran un sentido unitario o idea de conjunto más lograda que en el palacio de Nerón. También aquí hay sitio para las fuentes, estanques y jardines. Se conoce el nombre del arquitecto que realizó esta gran obra: *Rabirius*.

Palacio de Adriano en Tívoli, (*Villa Tiburina*).

38. La Villa de Adriano en Tívoli.

Su realización tuvo lugar entre los años 120 y 138 d.C. Adriano, emperador filósofo, amante de la cultura griega y oriental, se deja influir por concepciones artísticas orientales en la construcción de su residencia. La época de Adriano es la de máxima perfección constructiva, los sistemas de cubiertas o las plantas son atrevidísimas como nunca antes habíamos presenciado, no en vano en esta época se realiza el famoso *Panteón* que había sido iniciado en la época de Augusto y ahora se le da su forma definitiva.

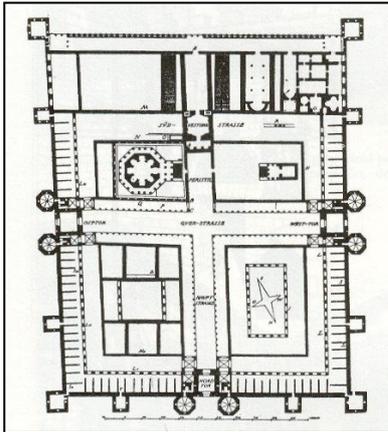

39. El Teatro Marítimo de la Villa de Adriano en Tívoli.

Es una gran extensión en superficie de un sinnúmero de palacetes, bibliotecas, estanques y pórticos, que consigue una gran fusión con la naturaleza, destacando en este sentido un gran estanque con complejos edificios alrededor. En algunas partes la cubierta es de un diseño asombroso y se realiza con una pericia técnica increíble, predominan los entrantes, salientes, juegos barrocos de curvas y contracurvas. Los muros se realizaron en ladrillo con revestimiento de mármol y las bóvedas en hormigón utilizando previamente cimbras o moldes en madera. Lo que sí se aprecia en la planta es la idea de evitar un edificio totalmente regularizado, cada edificio es simétrico consigo mismo, pero no da sensación de simetría con el conjunto, no hay grandes ejes que ordenen la distribución de edificios.

Palacio de Diocleciano en Spalato.

Este emperador, procedente de Split o Spalato en Croacia, decide construirse para su retiro un palacio en el lugar de su nacimiento. Esta es la última gran obra de la antigüedad romano-pagana. Su planta está inspirada en un campamento militar, es un símbolo de Roma amenazada por los bárbaros y en un proceso de decadencia interna, lejos quedan ya los anteriores palacios que nada tenían que ver con las funciones militares.

40. Planta del Palacio de Diocleciano en Spalato, Croacia.

En planta vemos un gran rectángulo que representa las murallas (esto es una novedad con respecto a los palacios anteriores). La muralla de tramo en tramo está reforzada por torreones cuadrados y octogonales en las puertas principales.

El palacio propiamente dicho estaba en el lado sur, donde vemos un gran octógono que más tarde se transformaría en catedral. Este octógono estaba cubierto con una gran cúpula, a pesar de la decadencia no se olvidan las destrezas técnicas de etapas anteriores. El octógono está rodeado de columnas y la cúpula se forma por dos casquetes uno dentro de otro, hechos en ladrillo. Destaca también el templo a Júpiter en el que aparece por primera vez el arquivado y friso partido en el centro por un arco, esto influiría más tarde en el renacimiento italiano.

III. LA ESTATUARIA ROMANA.

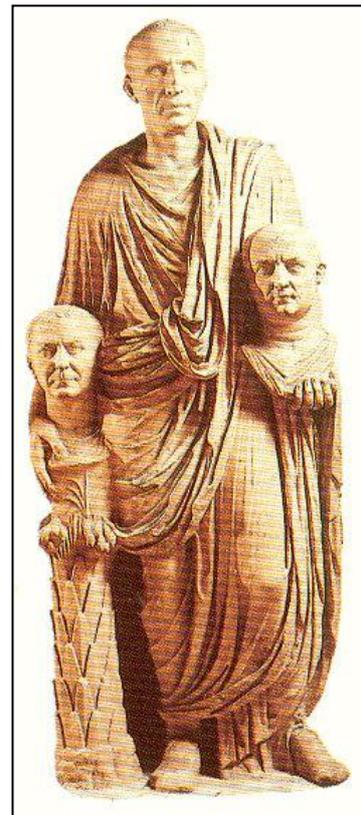
1. El retrato romano.

A) Orígenes.

Podemos encontrar tres orígenes o influencias iniciales:

- La tradición etrusca, (caracterizada por su realismo)
- La tradición grecohelenística, (de carácter más o menos idealista)
- Las *imagines maiorum* o representaciones de difuntos, (quizá también por influencia etrusca).

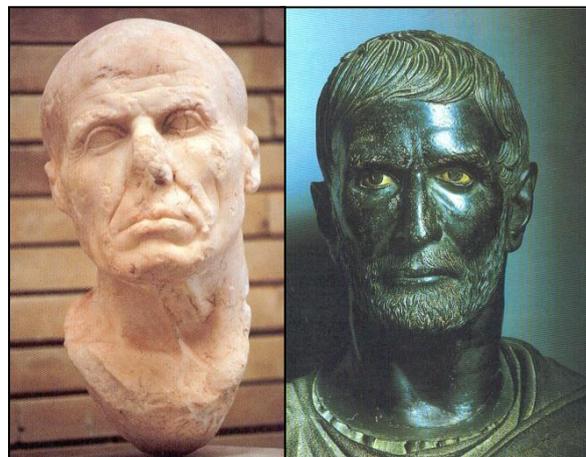
Las imágenes **maiorum**: conocemos la costumbre de realizar imágenes de los antepasados a través de un texto de Polibio, estas representaciones se hacían en cera sobre el rostro del difunto, de esas mascarillas se podían hacer luego retratos más sólidos. El *ius imaginis* o derecho a obtener representación de los antepasados era al principio privativo de la aristocracia, pero más tarde se extenderá a otros niveles sociales. En todo caso da al representado un fuerte realismo. La primera obra de la que tenemos noticias data del año 300 a.C.

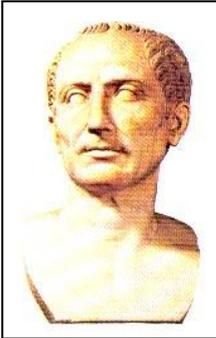
41. Togado Barberini. Anciano con los bustos de sus antepasados.

B) Diferencias entre el retrato griego y el romano: comparación.

El retrato griego es idealizador, psicológico, busca lo interno, es más atemporal y más universal. El artista griego firma sus obras. Los materiales más utilizados suelen ser el bronce y el mármol. Como dato importante es destacar que un griego no hubiera entendido nunca la representación de solamente la cabeza del individuo, para ellos el cuerpo es uno y eso hubiese supuesto una mutilación.

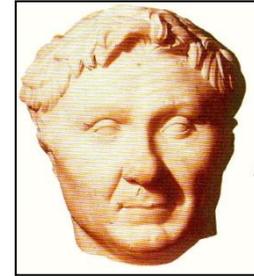

42 y 43. Retrato masculino de Mérida y busto de Bruto.

44. Julio César.

El retrato romano es tremendamente **realista**, se fija en lo externo (plasmación perfecta de rasgos físicos como arrugas o verrugas), tiene un carácter más privado y popular. Los escultores no firman sus obras (a no ser los de origen griego). Los romanos utilizan el cuerpo como pedestal, les interesa, sobre todo, la cabeza y a veces no dudan en colocar la cabeza de un viejo en el cuerpo de un joven y fornido atleta.

45. Retrato de Cicerón.

C) Evolución del retrato romano.

El retrato del periodo republicano.

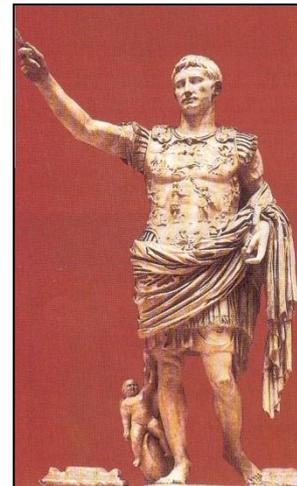
No se han conservado los retratos de héroes republicanos de los cuáles tenemos noticias en la época más temprana de la República. Los primeros retratos son de la etapa final, de la época de Sila. Comienza a ser realmente conocido el retrato a partir del siglo I a. de C. como el **Brutus** del Museo de los Conservadores de Roma. Muy próximo a lo etrusco encontramos la estatua del **Arringatore** (Aulo Metelo), está arengando a las tropas; esta obra marca el final de los retratos etruscos y el principio de los romanos. Todos los retratos son de un carácter realista extremado. Destacan también los bustos de **Pompeyo**, Julio César y **Cicerón**.

Retratos de la época de Augusto.

47. Livia, mujer de Augusto.

En esta época la influencia griega (y por tanto la idealización de las figuras) es importante. Los retratos de **Augusto**, primer emperador, alcanzarán gran profusión. Todos responden a la misma tipología: rostro bello y enérgico, sobre la frente le caen dos mechones de cabello... La influencia griega destaca sobre todo en el **Augusto de Prima Porta**, obra realizada sin duda por un artista griego, de hecho, se cree que es una adaptación del Doríforo de Policleto. En su coraza se describe la sumisión de las provincias con ese carácter descriptivo que caracteriza al relieve romano. El **Augusto de vía Labicana** aparece togado, vestido de Pontifex Maximus, idealizado también.

46. Augusto de Prima Porta.

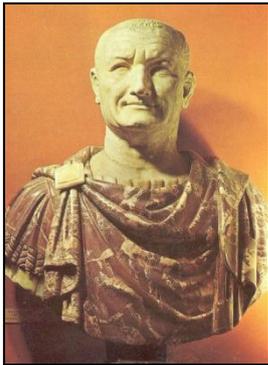
De destacar son también los retratos de **Livia** (mujer de Augusto), el rostro aparece idealizado y el peinado se encuentra circundado por una especie de rodela hecha con el mismo pelo. Estudiando el peinado femenino se puede datar una obra. El realismo del periodo republicano se prolonga en esta etapa con la obra de un desconocido que lleva los bustos de sus antepasados.

Retratos de la época Julio-Claudia.

Se sigue la trayectoria augustea tanto en retratos cortesanos (idealizados) como populares (realistas). Los emperadores aparecen muy idealizados (de hecho, se les rinde culto en vida), **Tiberio** aparece como Júpiter, **Claudio** como un dios con laureles y el águila de Júpiter como perrito faldero. En cuanto a los retratos femeninos destaca el de **Agripina**, el pelo se abre en el centro, hacia los lados avanza de forma lisa y cae en un sin fin de trenzas por los lados laterales y por detrás (ver retrato de **Livia**, es otra Livia, no la de la etapa anterior).

48. Agripina.

49. Vespasiano.

50. Dama Flavia.

El retrato en la era Flavia.

Cambia radicalmente con respecto al periodo precedente y se vuelca hacia la tradición romana de efigies sinceras y francas, la idealización desaparece en la representación de los emperadores. Como ejemplo destacado tenemos el busto de **Vespasiano** con cara de "aliviar el vientre" de gran verismo. Destaca la ausencia de belleza en la representación de su hijo **Tito**, parece un personaje vulgar. Las representaciones femeninas aparecen tocadas con voluminosas pelucas.

El retrato en la época de Trajano y Adriano.

Desde el punto de vista técnico y conceptual es una continuación del retrato flavio, pero con más energía. El retrato abarca hasta el pecho. Hay muchos retratos de los emperadores. **Adriano** aparece con barba (influencia oriental, de hecho, era un enamorado de la cultura griega), pero, con todo, predomina la tendencia realista. La excepción son las representaciones de **Antinoo**, joven amigo de Adriano que le salvó la vida, con un aire muy idealizado.

51 y 52. Trajano y su suegra Matidia.

Los retratos de los Antoninos.

Se produce una barroquización del retrato, entendiéndose por este término el recargamiento decorativo y la abundancia de contrastes de luces y sombras. La piel aparece pulida, con calidad de porcelana, pero los pelos y la barba se retuercen y entrecruzan. Destacan los retratos de **Antonino**, **Commodo** (muy "barroco" o decorado) y **Marco Aurelio**, estatua ecuestre que ha llegado a nuestros días.

53 y 54. Retrato del emperador Cómodo como Hércules, y retrato ecuestre de Marco Aurelio.

Representaciones en tiempos de los Severos.

Continuamos con la trayectoria de la etapa anterior, las efigies están tratadas de forma oblicua y son fuertes las incisiones de trépano como el **Caracalla Satanás** (llamado así por la violencia terrorífica de su mirada), expresionismo exagerado. Las mujeres tienen el pelo largo y abierto en el medio.

55. Caracalla.

Anarquía militar.

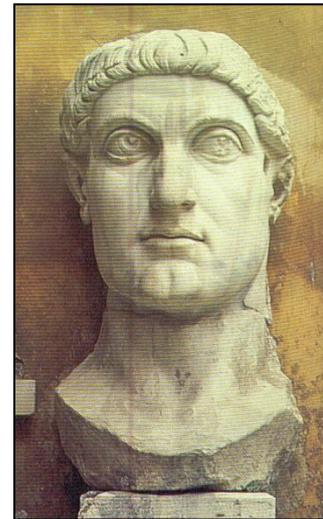
Es una etapa de grandes cambios, de decadencias y luchas, en este momento resurge ese carácter popular romano y se entronca con el verismo de los retratos republicanos. En los hombres el cabello es muy corto, casi al rape, destaca la esquematizada representación de **Maximino el Tracio**, emperador proclamado por sus legiones y que no hablaba latín. A veces se produce un retorno al retrato helenístico como en los retratos de **Galieno**.

Tetrarquía, (división del Imperio).

Las representaciones son burdas, grotescas y desproporcionadas, se trabaja mucho la profundidad del ojo, lo que da a las figuras un aspecto terrorífico.

Retratos de la época constantiniana y del siglo IV d.C.

Coexistirán dos corrientes, una clásica caracterizada por la idealización como en otras épocas y otra corriente anticlásica (expresionista, esquematismo exagerado...). Dentro de esta última corriente destaca la colosal estatua de **Constantino**, esquematizada, ojos inmensamente grandes, frontalismo y rigidez. Nos encontramos en las puertas de lo que será la escultura medieval. A partir de aquí los datos no son ya seguros para la datación de las piezas y el arte romano desaparecerá al igual que su imperio.

56. Cabeza de la estatua colosal (12m) de Constantino, conservada en los Museos Capitolinos.

2. El relieve en Roma.

A) Generalidades.

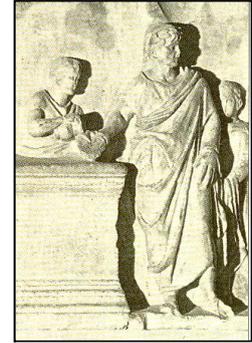
Es el **relieve** una creación genuinamente romana, con personalidad e independencia con respecto a la escultura griega (a la que tanto debe la estatuaria romana en general), lo cual no quita una cierta influencia, así, por ejemplo, hay estudiosos que subrayan los influjos del relieve helenístico sobre el romano, pero como en otros campos de las artes el genio romano le da su personalidad y características propias.

La característica principal de las composiciones romanas es que tienen un eminente carácter descriptivo y **narrativo**, es, por así decirlo, una serie documental en piedra. Es el punto culminante de una evolución nacida en Mesopotamia (relieve asirio), continuada e idealizada en Grecia y perfeccionada, desde el punto de vista técnico y narrativo, en Roma. Los lugares en los que suele aparecer el relieve son muy variados, van desde los altares típicos de la religión romana a las columnas conmemorativas, pasando por los arcos de triunfo y los sarcófagos, casi todos los relieves suelen tener un sentido **pictórico**.

B) La evolución del relieve a través de algunos ejemplos.

Los inicios: el altar de Domitius Ahenobarbus.

No se sabe todavía a qué corresponden estos dos relieves fragmentados que se conservan en el Museo de Munich y en el Louvre, probablemente a los laterales de un altar mandado encargar por el cónsul **Domitius** Ahenobarbus para conmemorar sus victorias. El fragmento conservado en el Museo de Munich tiene un carácter más *griego* (está más próximo al relieve griego, es menos narrativo). El más romano es el fragmento del museo parisino, donde aparece una *suevetaurilia* o sacrificio ritual de un toro, un cerdo y una gallina.

57. Altar de Domitius.

El Ara Pacis de Augusto.

Es un altar mandado construir por Octavio C. Augusto en el Campo de Marte de Roma tras haber pacificado definitivamente Hispania y la Galia, es, como su nombre indica un monumento a la **paz**. Es un pequeño edículo en piedra que nos recuerda otras construcciones similares hechas en madera y típicas de la religión tradicional romana. El pequeño edificio tiene un carácter cuadrangular con dos entradas. La decoración relivaria se sitúa en el exterior y en el interior. Los motivos son variados: personificaciones de Roma; motivos vegetales rematados en espiral y muy estilizados; bucráneos (guirnaldas que cuelgan del

58. Vista general del Ara Pacis.

59. Detalle de un relieve de la época de Adriano.

60. La procesión de la familia imperial en el Ara Pacis de Augusto.

esqueleto de una cabeza de toro a otra); grecas o meandros, pero sobre todo la procesión de la familia imperial y demás personajes aristocráticos. Este es el tema fundamental, la comparación con el friso de las Panateneas de Fidias en el Partenón es inevitable, el autor conocía este precedente, si bien las diferencias son también grandes: el relieve romano está más ordenado, el ritmo más estudiado, la profundidad más conseguida y, como hecho anecdótico, no hay representado ningún dios. La profundidad se consigue mediante dos niveles de relieves; el mediorrelieve para los personajes más importantes (primer plano) y el bajorrelieve para los secundarios.

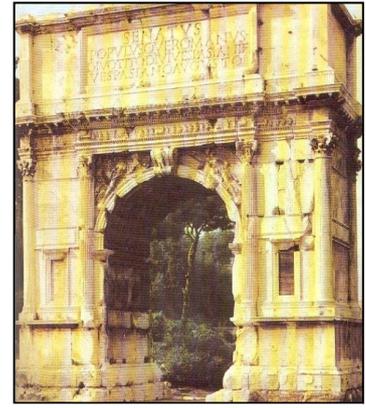
Los retratos de los personajes que aparecen están tratados de forma individualizada. Un hecho curioso es que las cabezas aparecen representadas en todas las posiciones.

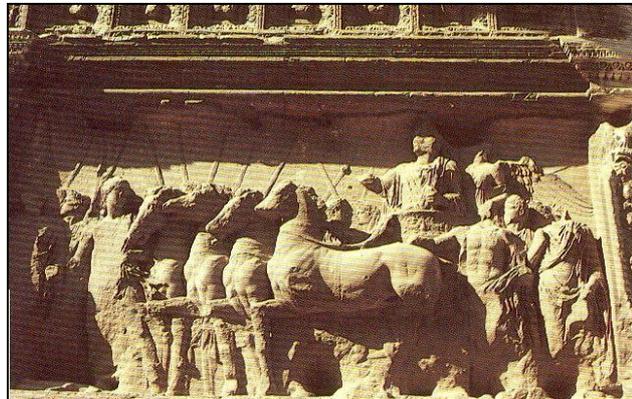
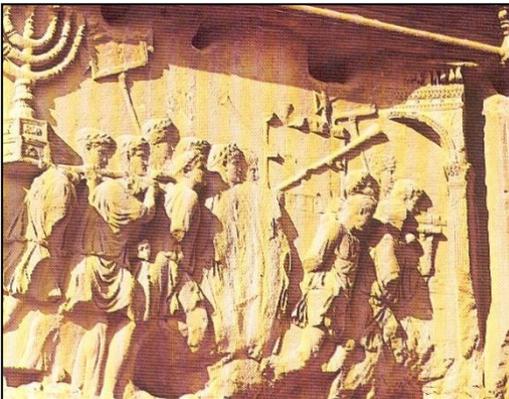
61. La diosa Roma en el Ara Pacis.

Los relieves del arco de Tito, Roma.

De todas las composiciones relivarias que aparecen en los arcos de triunfo, hemos elegido los del arco de Tito, esto no quiere decir que no existan otros ejemplos de igual valía como los del arco de Constantino o los de Diocleciano, por ejemplo. Destacan estos relieves por la expresión de lo pictórico (profundidad) mediante la colocación de los personajes en tres planos distintos. El emperador Tito destruyó Jerusalén, este triunfo aparece representado en el arco que se le levantó en Roma. Hemos elegido dos escenas: la primera nos narra su entrada triunfal en Roma, Tito en el carro coronado por una Victoria entra en Roma con su ejército, el carácter descriptivo se aprecia en todos los detalles de la composición, Tito aparece en un plano y los caballos en otro distinto simbolizando la curva que dan para torcer por una calle estrecha. En la otra escena los soldados de Tito llevan el candelabro de los siete brazos (símbolo religioso de los judíos) y la mesa de oro de Salomón como botín de guerra, las características narrativas son similares a las de la anterior composición de este arco.

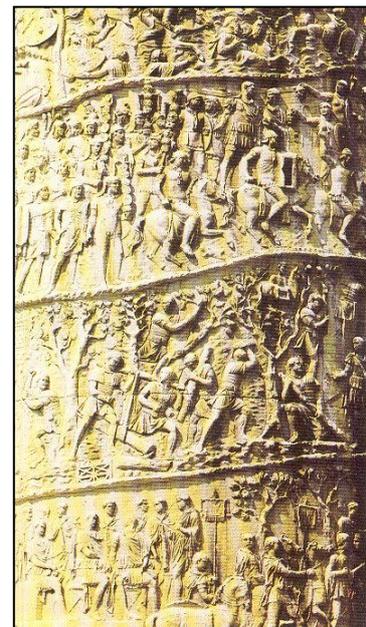
62. El arco de Tito, Foro Romano.

63 y 64. Relieves del arco de Tito. A la izquierda el saqueo de Jerusalén, con el candelabro de los siete brazos, a la derecha la entrada triunfal de Tito en Roma.

La columna de Trajano.

Alcanza aquí el relieve romano su punto culminante en cuanto a su carácter narrativo. Trajano conquistó la Dacia (actual Rumanía) y este es el tema principal que aparece en este monumento. La causa de la erección de este monumento parecer ser otra distinta, el allanamiento de un monte que Trajano urbanizó. La columna está fragmentada en 17 tambores y mide 38 metros de altura (cien pies romanos), descansa sobre una basa cuyo toro simula una corona de laurel, debajo de ésta y en un gran pedestal están las cenizas del emperador. Aparecen más de dos mil quinientas figuras, la más repetida es la de Trajano lógicamente. Para hacernos una idea sobre este monumento diremos que es una enorme banda o cinta de unos doscientos metros de relieves enrollada a lo largo del fuste de la columna, y que la anchura de esa banda es de entre 1,20 y 1,40 m de ancho. La conquista está narrada de abajo a arriba con gran detallismo: puentes de barcas sobre el Danubio, personificación del Danubio (como en la escultura helenística), los harapientos enemigos, los elegantes romanos, el suicidio de Decébalos rey de los dacios tiene, en definitiva, un carácter realista y totalmente alejado ya del relieve griego. El paisaje del fondo interesa más como símbolo que como realidad. Es realmente un documental sobre esa conquista, su carácter visual hace que sea fácil su lectura por la gente culta y analfabeta de su época.

65. Fragmento de los relieves de la columna de Trajano.

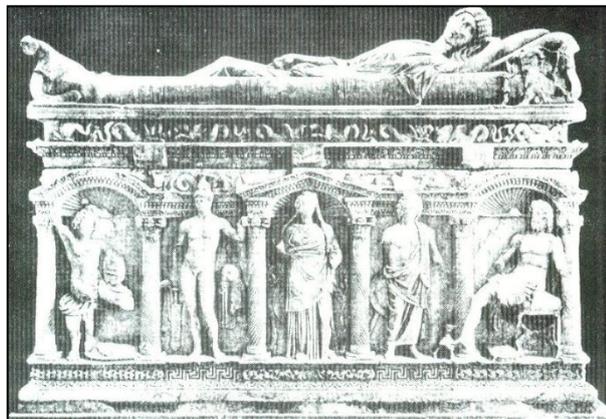
66, 67, 68 y 69. Detalles de la columna de Trajano. Trajano recibe a los jefes dácicos. Paso del Danubio en un puente de barcas. La tortuga o tortuga con los escudos. Detalle de un soldado.

A imitación de la columna Trajana se realizarían en Roma dos más, la de Antonino y la de Marco Aurelio, si bien su calidad deja mucho que desear con respecto a la innovadora columna Trajana.

Los sarcófagos.

En el siglo II d.C., se impone en Roma la costumbre de **enterrar** a los muertos, antes predominaba la incineración, y así se entierran a los fallecidos en unas cajas de piedra llamadas **sarcófagos** en las que se coloca decoración relivaria. Desde el principio destacarán dos escuelas fundamentales:

a) Los **sarcófagos de tipo occidental** que se producirán en Roma. Son sencillos, predomina el relieve continuo, suelen estar esculpidos por tres lados y el remate es liso.

70. Sarcófago romano columnado de tipo oriental. Catedral de Melfi.

b) Los **sarcófagos de tipo oriental** que se realizarán en Atenas y Asia Menor, son mucho más complicados y más próximos al arte griego. Suelen estar divididos por columnas y el remate puede ser de tejadillo a dos aguas o un lecho en el que descansa el difunto. Se hacían de encargo, eran muy costosos y la mayoría se han encontrado en Roma.

En cuanto a la temática que aparece en esos relieves es muy variada, normalmente son temas mitológicos relacionados con la muerte (Orfeo y Eurídice), los racimos y pámpanos relacionados con las fiestas de Baco, la despedida de los difuntos con una puerta en medio que simboliza la puerta del “*más allá*” ...

El sarcófago romano adquirirá gran importancia con los primitivos cristianos, que antes de esculpir temas bíblicos y religiosos, utilizarán toda la simbología pagana, pero adaptándola a la nueva religión, así los racimos

71. Sarcófago romano de las cuatro estaciones. La puerta significa la puerta hacia el Otro Mundo.

ya no simbolizan las fiestas de Baco, representan el vino o la Sangre de Cristo.