La escultura romana

Características generales.

Durante mucho tiempo Roma no mostró ningún interés por la escultura. Su espíritu práctico y las continuas guerras contribuyeron a prolongar esta indiferencia durante siglos. Pero tras la conquista de los reinos helenísticos (siglo II a.C.) surge entre las clases privilegiadas un gran interés por la estatuaria griega.

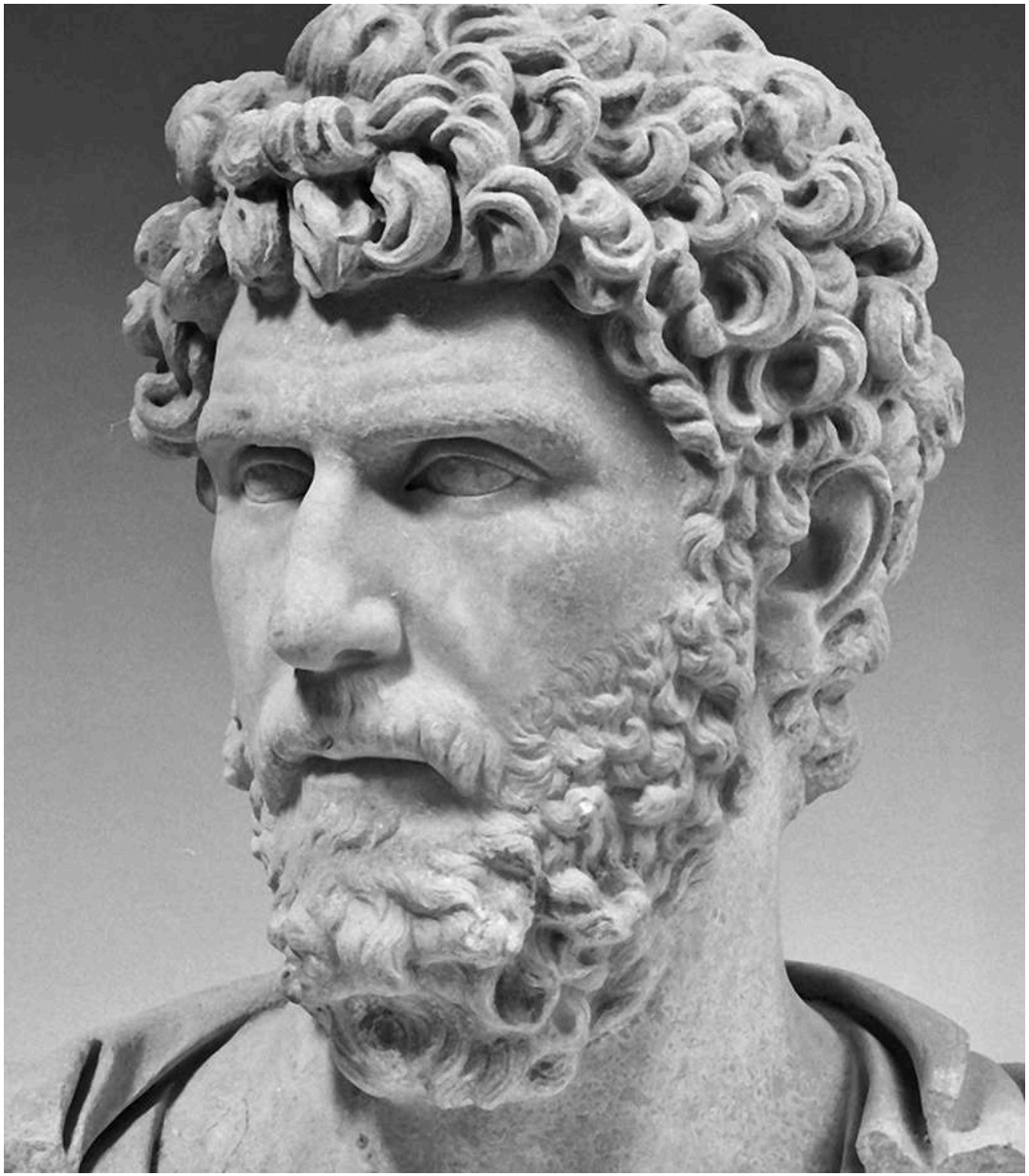
La escultura romana es, sin duda, la manifestación menos original ya que estuvo fuertemente influida por la escultura etrusca, con la introducción del retrato y el gusto por el realismo, y por la escultura griega, con la tendencia a la idealización.

En cuanto a los materiales, en Roma se utiliza principalmente el mármol, que hasta el siglo II aparece policromado, y el bronce.

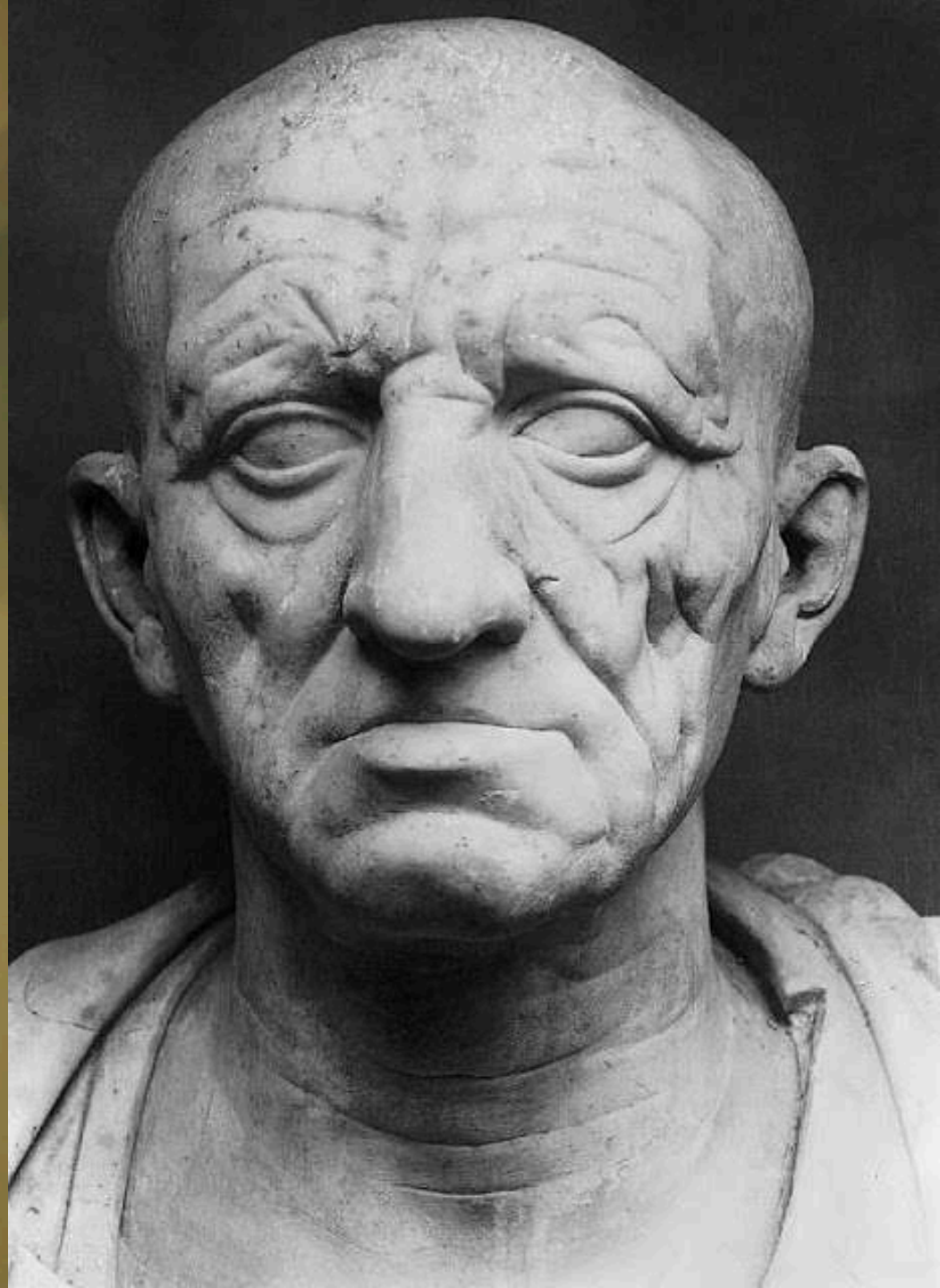
Los dos géneros más representativos de la escultura romana son el retrato y el relieve histórico, ambos ejemplos, acordes con el fuerte espíritu práctico del arte romano, se utilizan con fines propagandísticos.

El retrato.

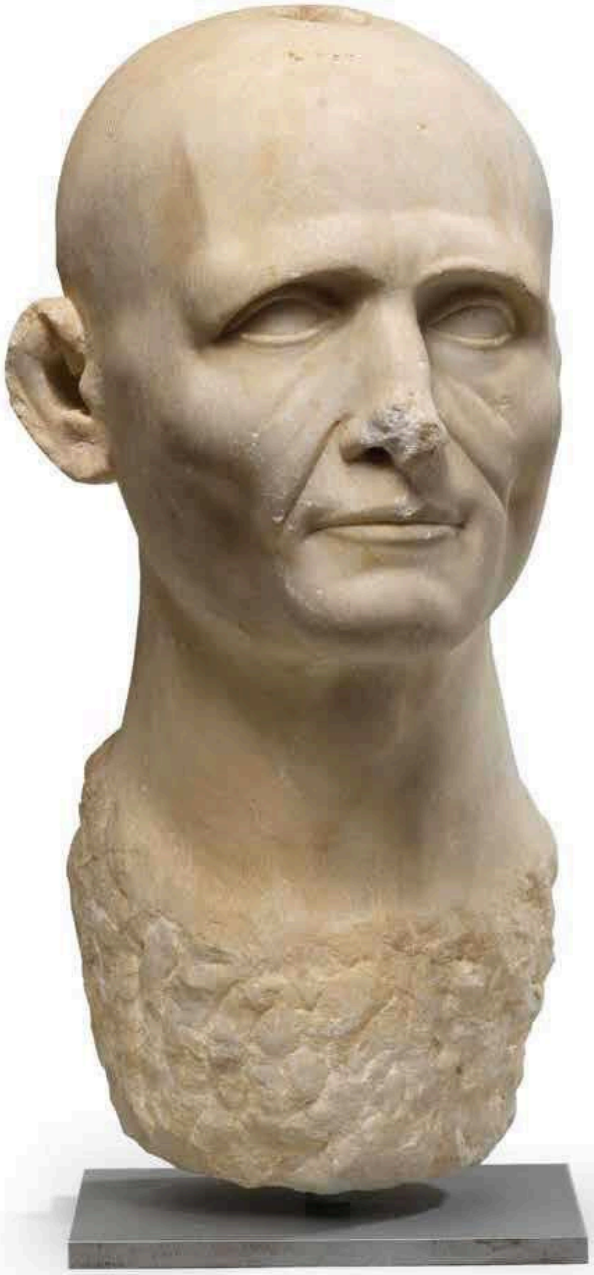
El género del retrato presenta un doble **origen**: el retrato etrusco (retrato funerario) y el retrato helenístico, de ahí el marcado carácter realista.



Pero además de esta doble influencia, la tendencia al realismo tiene que ver una tradición practicada por los patricios romanos, la de las **maiorum imagines**, que consiste en realizar mascarillas funerarias de cera sobre el rostro de los difuntos, para guardarlas en el atrio de las casas y poder exhibirlas en determinadas ceremonias.

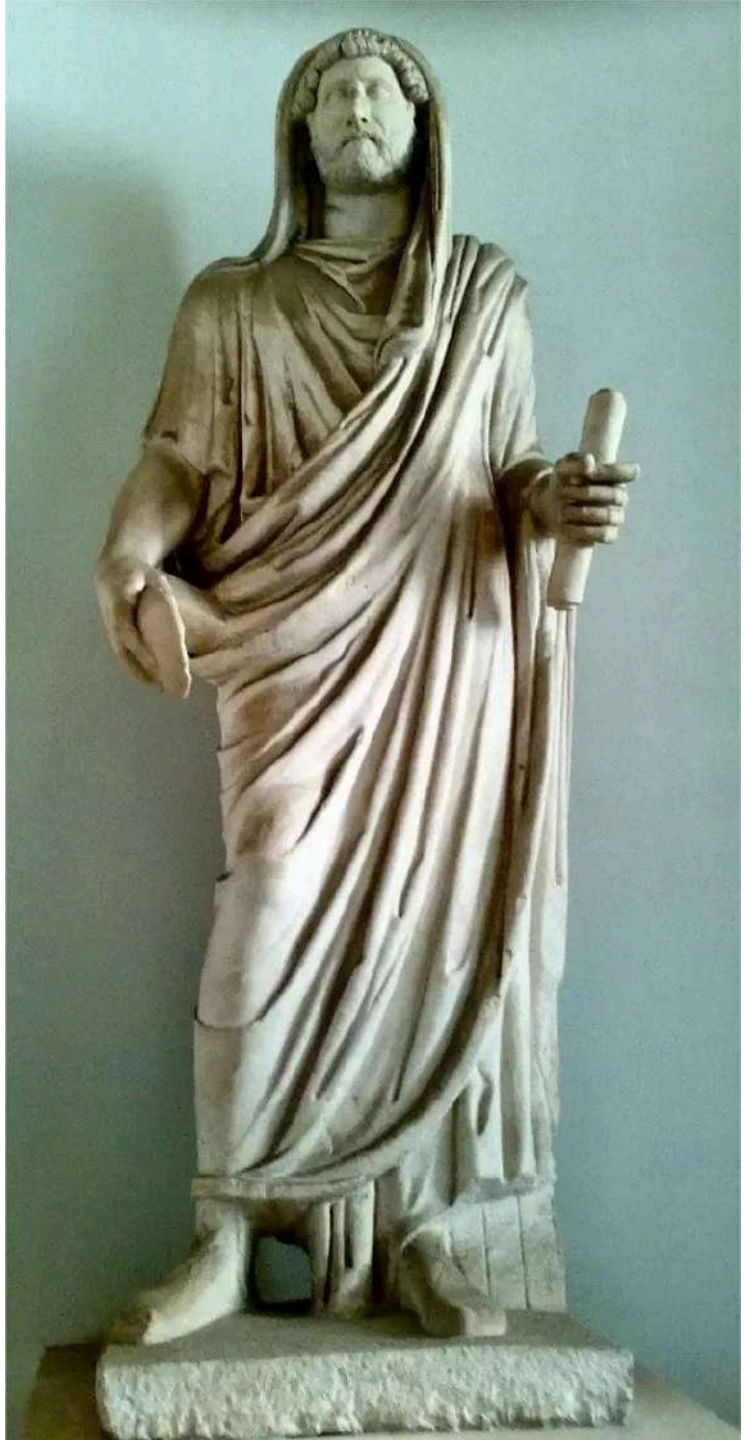


En cuanto a las diferentes **tipologías** de retrato que aparecen, hay un claro predominio del busto que irá evolucionando desde el busto corto de época republicana hasta llegar al busto de medio cuerpo en época imperial.



También aparece el retrato de cuerpo entero que puede aparecer en diversas posturas: de pie, sedente (sentado) y ecuestre (a caballo).

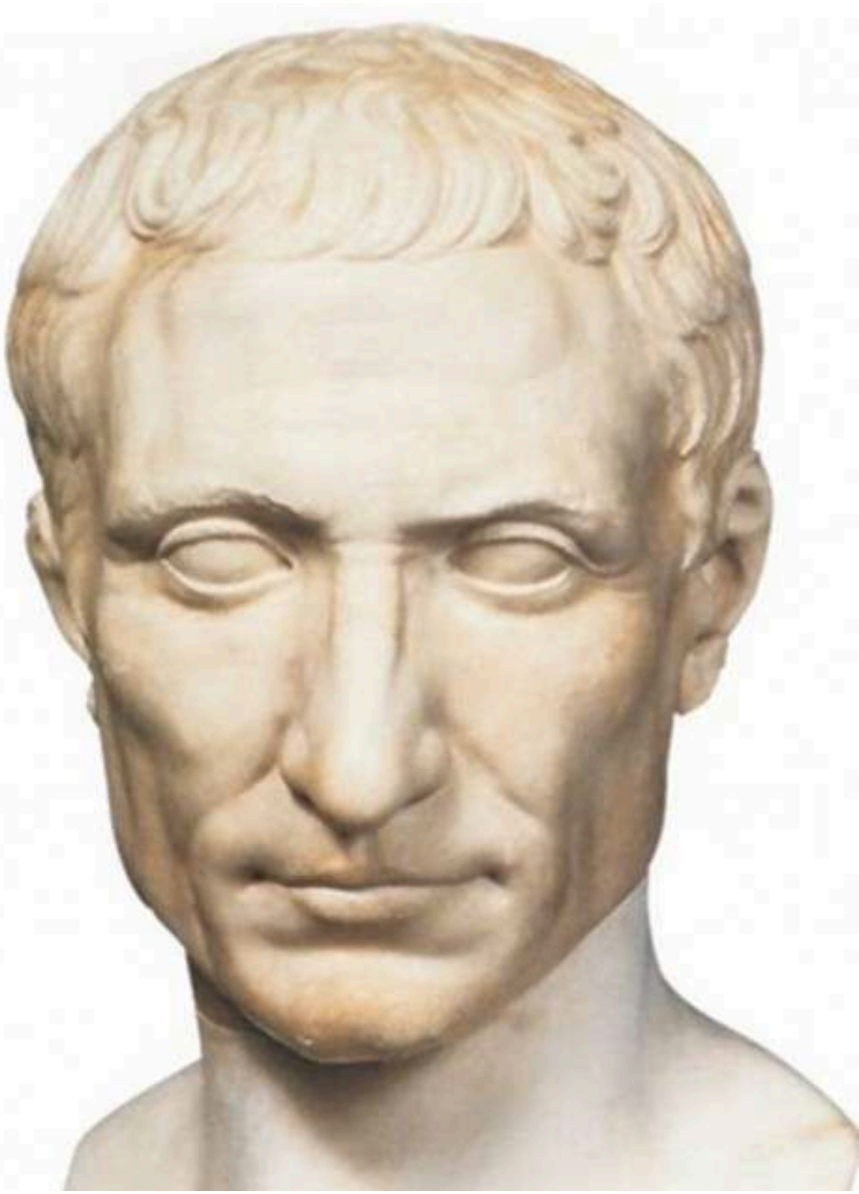
En cuanto a los retratos de los emperadores éstos aparecen haciendo alarde de los poderes que ostentan: como cónsules del imperio aparecen con coraza, manto consular y levantando el brazo en señal de arenga (**thoracata**), como legisladores y administradores de justicia aparecen con el rollo de la ley en la mano y con la toga (**togatos**), como sumos sacerdotes (**pontifex maximux**) aparecen con el manto sobre la cabeza, y como emperador heroizado o divinizado aparece semidesnudo y con una corona de laurel.



ARTEHISTORIA

El retrato romano evolucionó desde la época republicana hasta el final del Imperio y en esta evolución encontramos numerosos cambios estilísticos.

El retrato en **época republicana** se caracteriza por el predominio del busto corto que incluye solo la cabeza. es un retrato de gran realismo ya que refleja fielmente la fisonomía del retratado, aunque con un aspecto serio, severo y rígido por influencia de las imagines maiorum.



Es también un retrato psicológico ya que intenta captar la personalidad del retratado. Destaca el retrato de **Lucio Junio Bruto**, del siglo III a.C realizada en bronce y que se cree que representa al fundador de la república, Lucio Junio Bruto.

Se representa con un gran realismo acentuado por la utilización de pasta vítrea en los ojos. Aparece con el pelo muy plano y menos trabajado y destaca por el gesto serio y severo de su rostro.

El retrato durante el **Alto Imperio**: a partir de la llegada al poder de Augusto se pone de moda el retrato idealizado (grandeza y superioridad) inspirado en el arte griego, pero manteniendo los rasgos individuales y el reflejo de la personalidad del retratado.

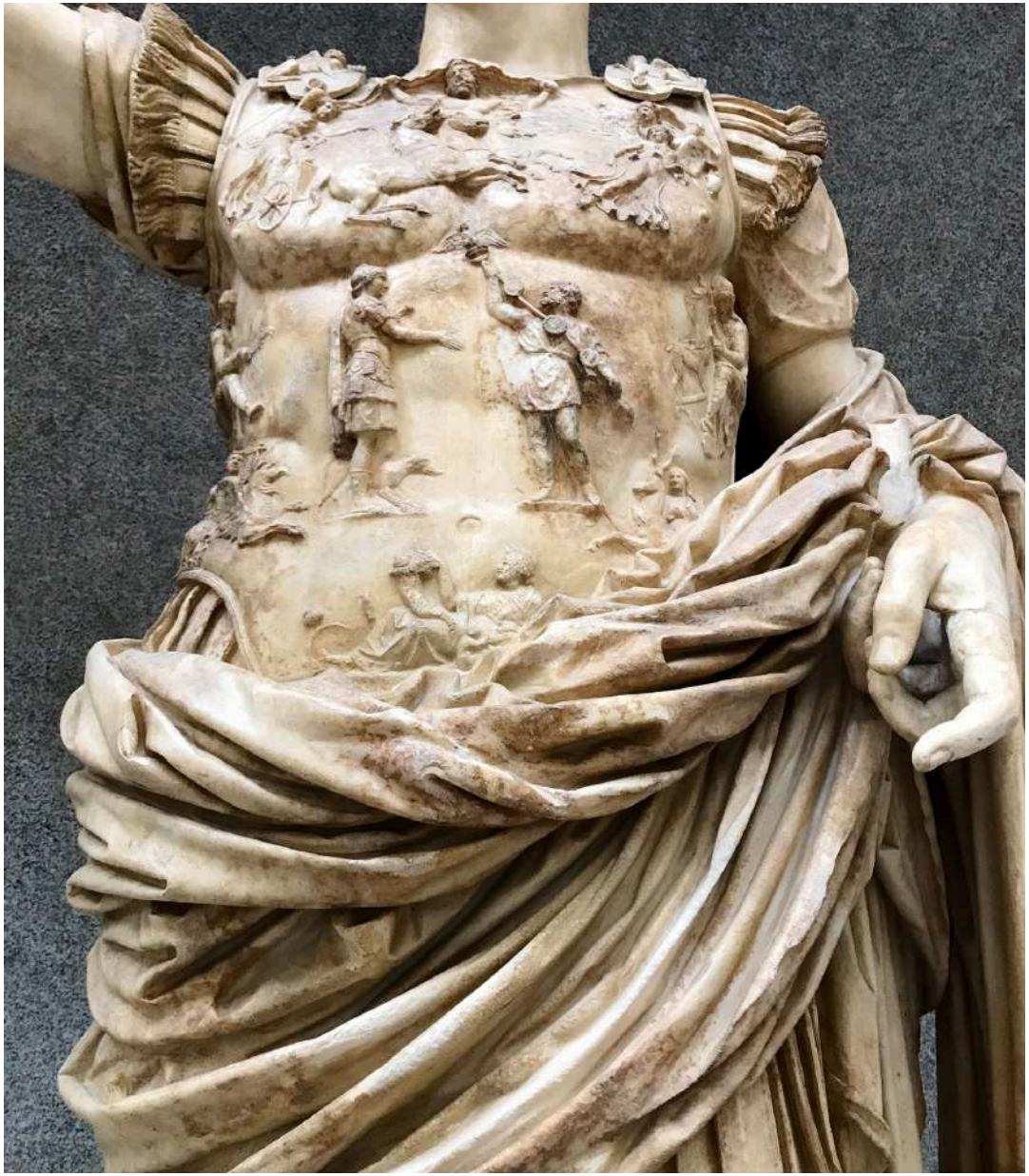
Caligula, kejser 37-41 e.Kr.
37-41 e.Kr. Marmor
Caligula, Emperor AD 37-41
AD 37-41. Marble.
Caligula, kejser 37-41 e.Kr.
Rekonstruktion af den oprindelige bemaling, 2003
Caligula, Emperor AD 37-41
Reconstruction of the original polychromy, 2003. Tempera on synthetic marble.

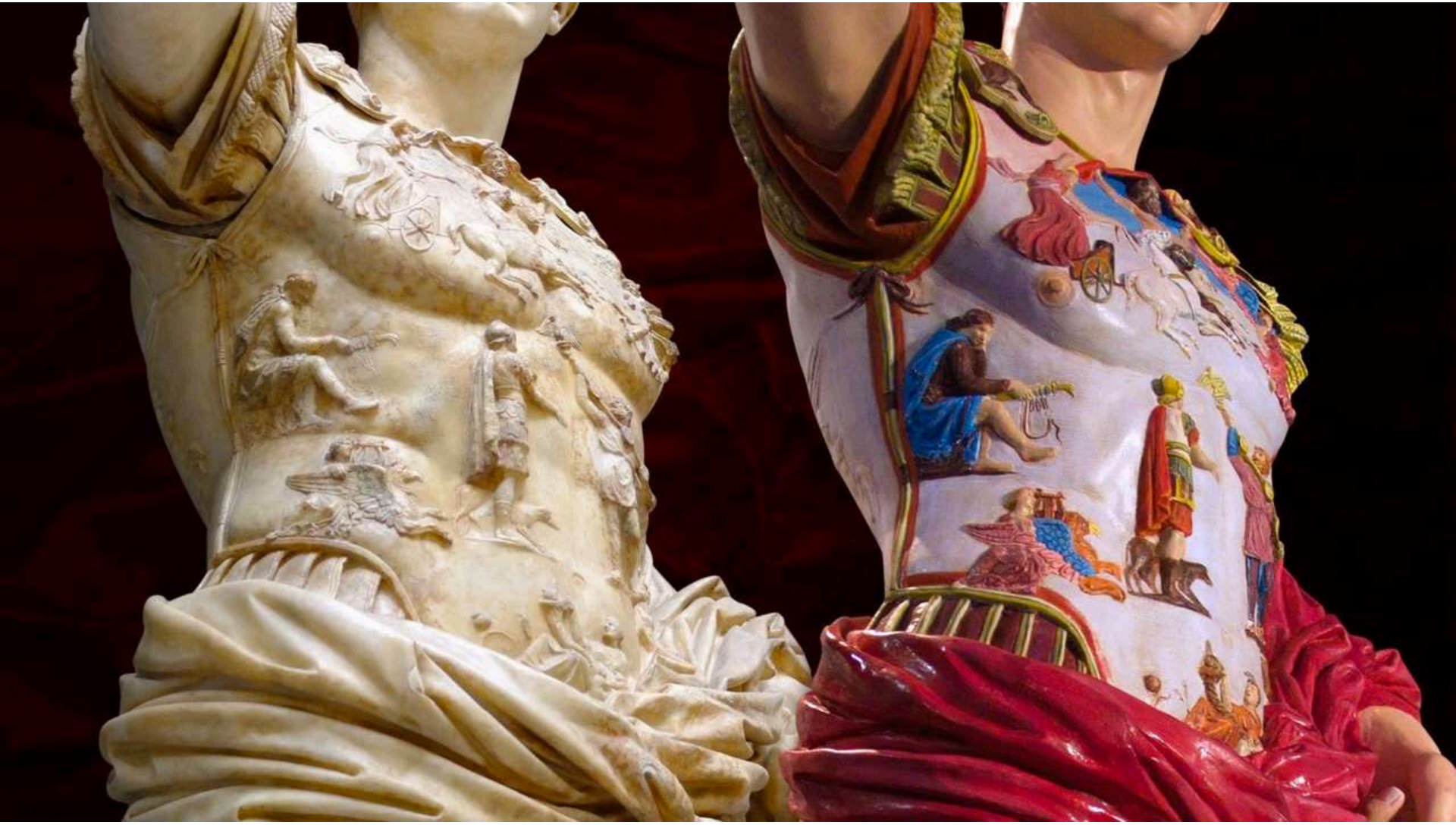
De esta etapa, destaca el gran número de retratos de Augusto, y entre todos ellos, el conocido como **Augusto Prima Porta,** ya que fue encontrado en la villa que el emperador tenía en Prima Porta.

Está realizado en mármol y, en origen, estaba policromado. Augusto aparece representado de pie, como jefe militar (thoracata) vestido con coraza y túnica corta, en el momento en que está arengando a las tropas. Es un retrato idealizado, inspirado en el Doríforo de Policleto, ya que repite la misma postura (contrapposto) y el mismo canon de proporciones (canon de 7 cabezas), pero con fidelidad a los rasgos fisonómicos del retratado (ojos grandes y flequillo en forma de cola de golondrina).

MVNIC·PL·IX·P·M

La coraza aparece decorada con relieves que representan la conquista de la Galia y de Hispania y la devolución de los estandartes perdidos por Craso en la guerra contra los partos. En la parte superior aparece el carro del sol iluminando la Roma de Augusto





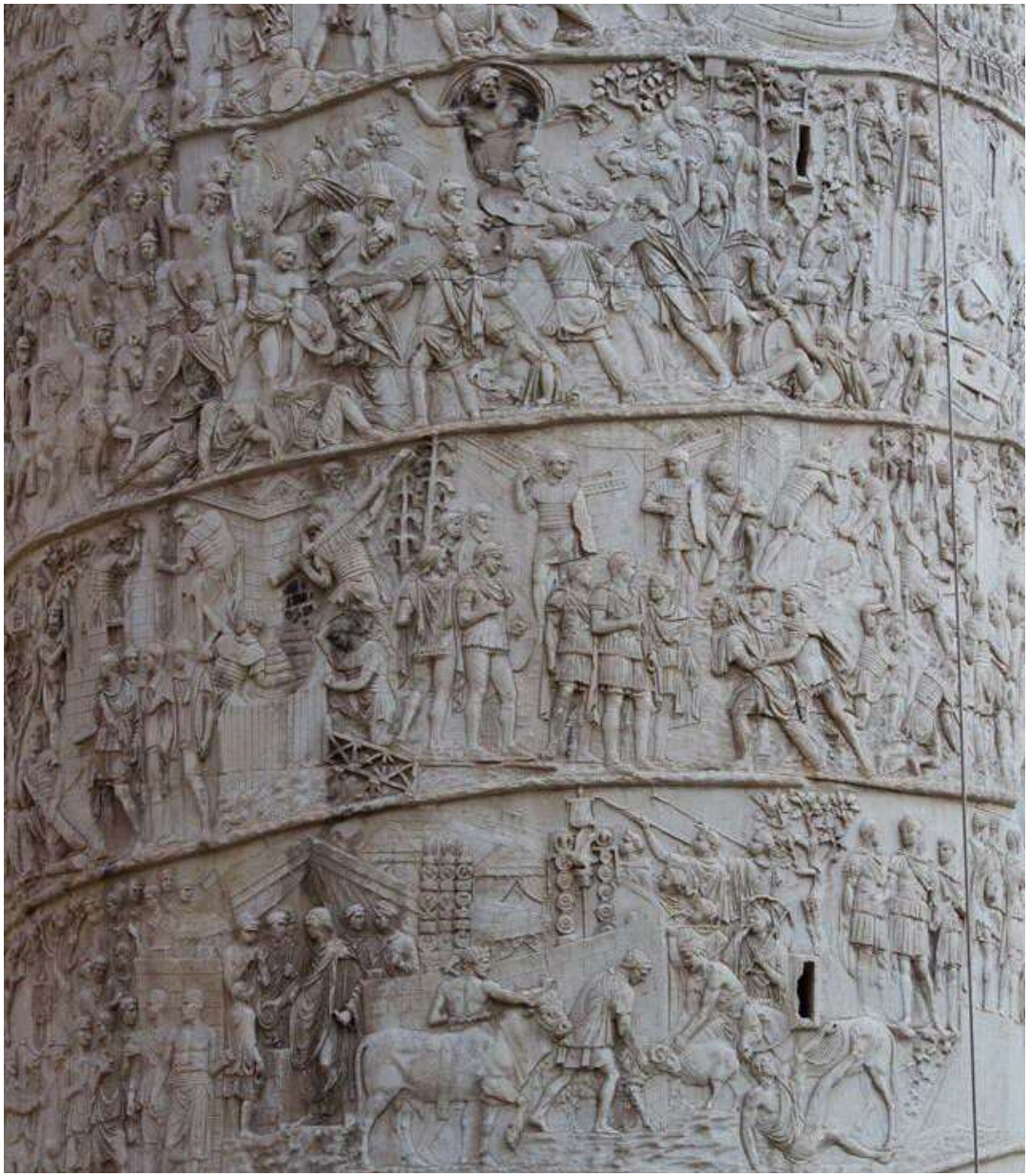
Esta tendencia idealizada se mantiene hasta la dinastía Flavia, cuando se produce una vuelta al realismo cuyo objetivo era el acercamiento al pueblo como podemos observar en el **retrato de Vespasiano** que aparece representado con aire plebeyo, es decir, con un aspecto más familiar y cercano. Además el busto se amplía incluyendo los hombros y pectorales

En el **Bajo Imperio** el retrato romano se caracteriza por la rigidez, el hieratismo y el colosalismo. Los retratos se deshumanizan y pierden sus rasgos individuales, se tiende a la esquematización y simplificación para alejar al emperador de la sociedad. Por tanto, su escultura se puede considerar ya "anticlásica" (**retrato de Constantino**).

El relieve histórico.

El relieve histórico, cuyo origen hay que buscarlo en Oriente (Mesopotamia) y en el mundo helenístico, aparece en Roma desde la República, como arte subordinado a la arquitectura ya que se utiliza para decorar los monumentos conmemorativos, arcos de triunfo y columnas.

Su función va a ser claramente propagandística ya que en ellos se representan los principales acontecimientos históricos en relación con un determinado personaje, general o emperador, al que se trata de exaltar e inmortalizar.



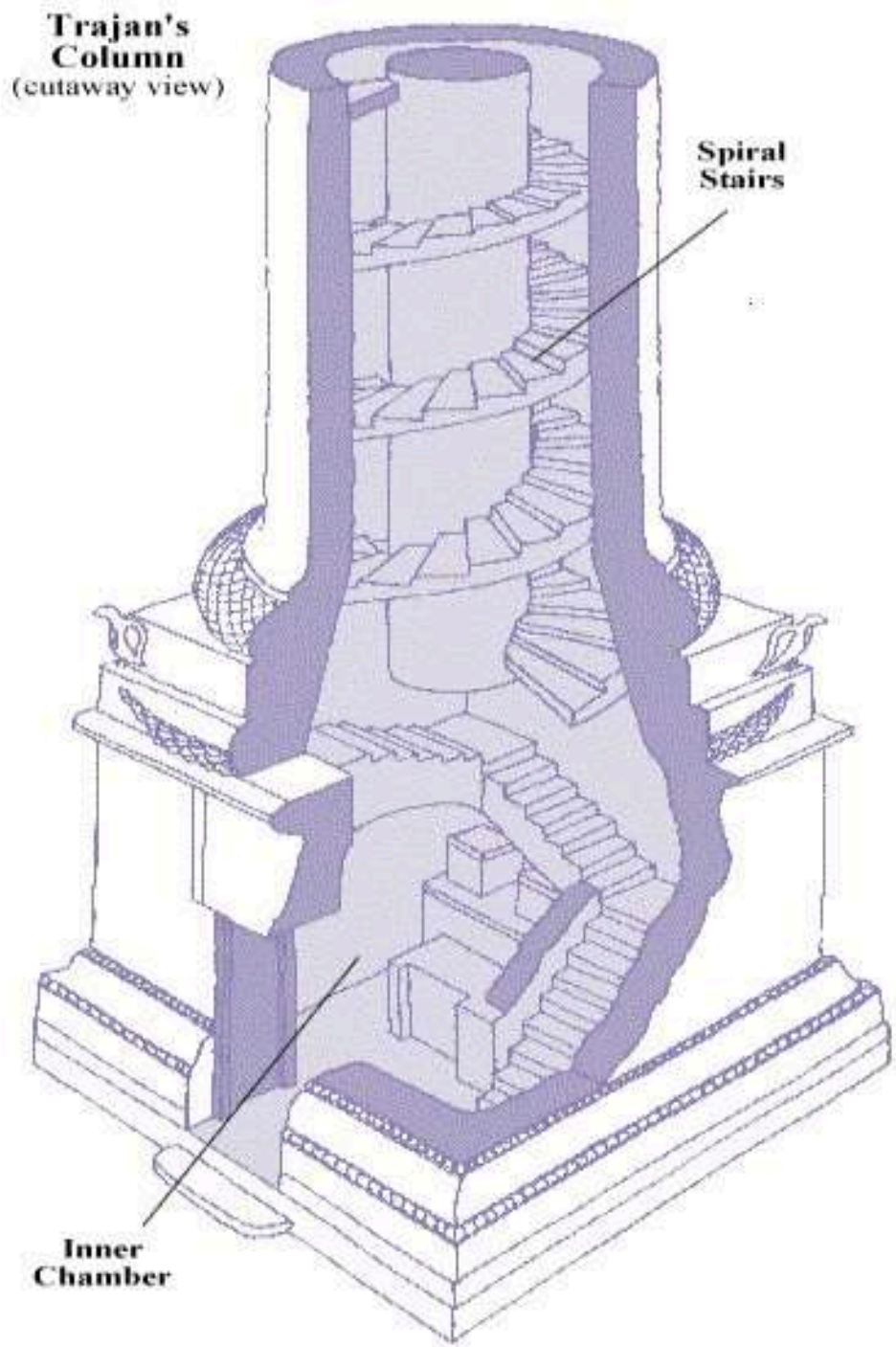
La característica principal de los relieves romanos es que tienen un marcado carácter narrativo, pero con tratamiento pictórico ya que tratan de conseguir efectos de perspectiva para dar la sensación de profundidad espacial recurriendo, para ello, a la utilización de diferentes tipos de relieve (bajo, medio y alto relieve), e introduciendo elementos paisajísticos. Es lo que se conoce como relieve pictórico

De los relieves que aparecen decorando los arcos de triunfo destacan los del **Arco de Tito,** donde se representa la victoria de Tito sobre los judíos y la entrada triunfal del emperador y las tropas cargando con el botín de guerra. Técnicamente hay que destacar la disposición de las figuras en tres planos, reduciendo el volumen del relieve hacia el fondo, para dar sensación de profundidad.

La **Columna de Trajano** es un monumento conmemorativo formado por una gran columna de mármol que se levanta sobre un zócalo cuadrangular y estaba coronada por la escultura de Trajano.

El monumento se construyó para conmemorar la victoria de Trajano frente a los dacios pero también como tumba del emperador y por eso el zócalo tenía una puerta de entrada que da acceso a la habitación donde se depositaron las cenizas del emperador. La columna está decorada con un friso continuo dispuesto de forma helicoidal en el que se narran, en orden cronológico, las dos guerras contra los dacios

Las escenas se suceden sin separación y sin espacios vacíos con un relieve muy plano, pero combinando varias alturas para crear profundidad. Presenta una gran riqueza y variedad de detalles con escenas bélicas, rituales, marchas militares, asedios, ejecuciones, construcción de campamentos… También destaca el gran realismo en la representación de los personajes ya que aparecen con rostros individualizados.


Trajan's
Column
(cutaway view)
Spiral
Stairs
Inner
Chamber