BLOQUE IV. ROMA.

1. ANTECEDENTES DEL ARTE ROMANO: EL ARTE ETRUSCO.

Mapa civilización etrusca

Los etruscos son un pueblo de origen incierto, posiblemente oriental, que se asentaron en el noroeste de Italia, en la región de la Toscana, entre los ríos Arno y Tíber, a partir del siglo VIII a.C. hasta que fueron conquistados por Roma en el siglo I a.C. Pero antes de ser conquistados por los romanos los etruscos se extendieron fuera de sus fronteras llegando incluso a conquistar Roma influyendo, con ello, de manera determinante en la cultura y arte romanos.

Se sabe también que esta cultura tuvo importantes contactos comerciales con las colonias griegas del sur de Italia y con los fenicios, cuya influencia se reflejará en el arte etrusco.

Aunque se conservan pocos restos arquitectónicos, sabemos que los etruscos utilizaron de manera habitual el arco y la bóveda, elementos importados de Mesopotamia a través de los fenicios, y el sistema arquitrabado para la arquitectura religiosa, tomado directamente de Grecia. Sin embargo, otros elementos como la columna toscana, de fuste liso y con basa sencilla, es una creación etrusca.

Los **templos etruscos**, que servirán de modelo a los romanos, derivan a su vez del templo griego, aunque presentan algunas diferencias. Se construye sobre un alto podio con escaleras de acceso tan solo en la parte frontal. En cuanto a la planta es rectangular, casi cuadrada y tiene un amplio y profundo pórtico de acceso con varias filas de columnas, que precede una cella que puede ser tripartita, con una entrada independiente para cada una de las tres estancias, dedicadas a la tríada etrusca. En cuanto a la decoración escultórica ésta se limita a placas de terracota para decorar el arquitrabe y esculturas de bulto redondo en el tejado.

Sarcófago de los Esposos (izq.) Urna de Volterra (derch.).

Los etruscos fueron un pueblo que rendía culto especial a los muertos y de ahí que la mayor parte de la escultura conservada tenga carácter funerario. Este culto a los muertos les lleva a modelar, en las tapas de los sarcófagos y urnas cinerarias, los retratos de los difuntos con un gran realismo (**Sarcófago de los Esposos** y **urna cineraria de Volterra**). Este sentido del retrato real, no idealizado, influirá en la escultura romana.

Además, en el mundo etrusco también aparecen representaciones de sus dioses, como el **Apolo de Veyes**, y de animales fantásticos, como la **Quimera de Arezzo**.

2. ROMA.

2.1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA.

Culturalmente, Roma fue la heredera de la Grecia helenística. Sin embargo, en lo político constituyó un inmenso imperio que abarcó toda la cuenca mediterránea y que constituirá la base de toda la cultura occidental. Lo que más caracteriza al arte romano es el haber unido la herencia griega con la etrusca, conciliando el ideal de belleza heleno con el realismo propio de los etruscos.

La ciudad de Roma, situada en el centro de la región del Lacio y a orillas del río Tíber, surge en el siglo VIII a.C. a partir de la unión de varias aldeas situadas en torno a las colinas del Lacio.

El primer sistema de gobierno de los romanos fue la **Monarquía** (753 al 509 a.C.), etapa en la que Roma estuvo sometida al dominio etrusco, de ahí la fuerte influencia de su arte.

En el 509 a.C. es derrocado el último rey etrusco instaurándose entonces la **República** (509 al 27 a.C.). En esta etapa Roma inicia su proceso de expansión, primero por la península itálica y más tarde por todo el Mediterráneo. En esta etapa el arte romano estuvo muy influido por el arte griego sobre todo tras la conquista de los reinos helenísticos a partir del siglo II a.C.

La república fue un sistema incapaz de gobernar un gran imperio por lo que fue sustituido por el **Imperio** por Augusto en el 27 a.C. (del 27 a.C. al 476 d.C.). Los tres primeros siglos (Alto Imperio) fueron una etapa de esplendor en la que Roma alcanza su máxima expansión territorial. En este periodo el arte adquiere un carácter propagandístico y se convierte en una de las bases de la romanización. Pero a partir del siglo III d.C. (Bajo Imperio) se inicia una profunda crisis que termina con la caída del Imperio en el año 476 d.C.

La sociedad romana estaba muy jerarquizada y era, además, una sociedad esclavista que se divide en:

Patricios. Descendientes de los fundadores de Roma. Poseían la mayor parte de las tierras y rebaños, eran las familias más ricas y poderosas, y ocupaban los cargos políticos y militares más altos.

Los plebeyos. Era el grupo más numeroso, y estaba formado por pequeños propietarios, labradores sin propiedades, comerciantes, artesanos, inmigrantes y extranjeros. No podían participar en la política.

Los esclavos. Eran generalmente prisioneros de guerra, desertores, hijos o hijas de esclavos, niños abandonados o criminales. No tenían ningún derecho. Se encargaban de los trabajos más duros (minas, campo, etc.) y del servicio doméstico. Si el amo los liberaba se convertían en **libertos.**

2.2. ARTE ROMANO.

- Características generales e influencias.

El arte romano es el estilo artístico que se desarrolla, con una gran uniformidad, en todos los territorios del Imperio, consecuencia de la fuerte centralización política. Este estilo ha provocado numerosas controversias ya que, durante mucho tiempo, se negó su existencia al ser considerado una mera copia del arte griego. En la actualidad, sin embargo, se reconoce su originalidad a pesar de su **carácter ecléctico** fruto de la fuerte influencia etrusca y griega.

La influencia etrusca.

Los etruscos van a aportar a los romanos varios elementos arquitectónicos como la utilización del arco y la bóveda, inusuales en el arte griego, la columna toscana y algunos elementos del templo etrusco. En escultura los retratos de los difuntos

influyeron en el carácter realista del retrato romano.

La influencia griega.

Los griegos por su parte van a aportar a los romanos los órdenes arquitectónicos (dórico, jónico, corintio), el sistema arquitrabado, utilizado sobre todo en arquitectura religiosa, y determinados elementos del templo griego. Sin embargo será la escultura la mayor aportación de los griegos al arte romano, cuya influencia se refleja en la escultura religiosa y en la tendencia hacia la idealización en el retrato.

El arte romano es un arte con **fuerte carácter propagandístico**, un arte al servicio del Estado que servirá para dejar constancia de la grandeza de sus gobernantes y del poder de Roma, y de ahí su carácter monumental.

Además, es un arte caracterizado por su **fuerte espíritu práctico** ya que están más preocupados por los aspectos prácticos y técnicos que por los estéticos.

Presenta también una **gran uniformidad** a lo largo de todo el territorio ya que apenas existen diferencias regionales como consecuencia de la fuerte centralización política y debido a que el arte, al igual que el latín, estuvo al servicio del proceso de romanización.

Finalmente el arte romano es un **arte anónimo** ya que en Roma los artistas no tienen ningún reconocimiento social y son simples artesanos al servicio del poder político.

- La arquitectura.

Características generales.

La arquitectura romana es la manifestación más original del arte romano debido a su **fuerte espíritu práctico**, por lo que desarrollaron nuevos materiales, técnicas y complejas estructuras para satisfacer las nuevas necesidades del Imperio ya que la principal preocupación de los romanos era construir edificios funcionales y duraderos. Se trata, además, de una arquitectura de **carácter monumental y colosal**, como expresión del poder de Roma.

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

La piedra se dispone en el muro tanto tallada en forma de sillares perfectos (**opus quadratum**) como en bloques irregulares unidos con mortero (**opus incertum**) o en forma de pirámide con la base de ésta hacia el exterior creando un diseño en retícula (**opus reticulatum**).

El muro de ladrillo (**opus latericium**), muy utilizado por su bajo coste, se dispone en hiladas regulares.

Pero para las construcciones de mayores dimensiones se utiliza el hormigón (**opus caementicium**), elemento típicamente romano que consiste en una mezcla de agua, arena, cal y piedras, de gran resistencia y ligereza, que queda oculto bajo revestimientos de piedra o ladrillo.

Los romanos utilizaron las columnas como soporte y utilizan los tres órdenes griegos (dórico, jónico, corintio). Se introducen, además, dos nuevos órdenes arquitectónicos: el **orden toscano** (etrusco) y el **compuesto** (el capitel combina las volutas con las hojas de acanto). En las fachadas es muy común la superposición de los diferentes órdenes arquitectónicos (toscano-dórico-jónico-corintio-compuesto) e incluso la combinación del dintel con el arco de medio punto.

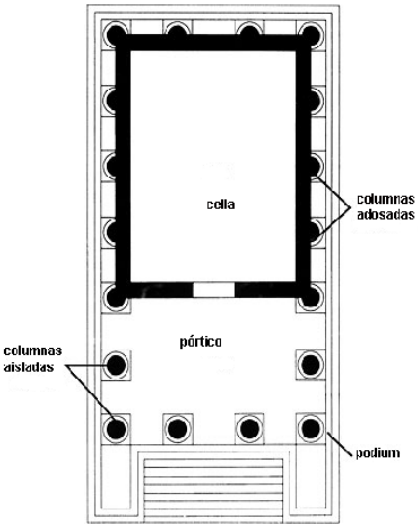
En cuanto a las **cubiertas**, aunque se siguió utilizando la arquitectura arquitrabada, lo más característico de la arquitectura romana es el uso del arco de medio punto y la bóveda (de cañón y cañón anular -cañón sobre espacio curvo-, de arista, de cuarto de esfera y la cúpula semiesférica).

La **bóveda de arista**, utilizada para cubrir espacios cuadrangulares, consiste en el cruce en perpendicular de dos bóvedas de cañón.
La **bóveda de cuarto de esfera,** como indica su nombre, es una bóveda en forma de cuarto de esfera que también se llama bóveda de horno o de cascarón.
En la arquitectura romana vamos a encontrar una gran variedad de tipologías arquitectónicas, debido a las nuevas necesidades de una civilización urbana, por lo que predominan los edificios de carácter civil.

Arquitectura religiosa: el templo.

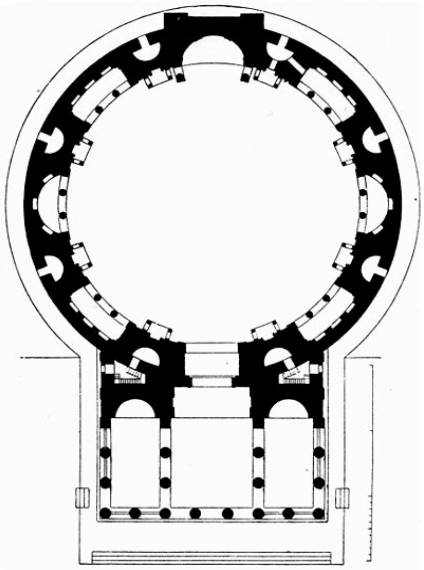
El templo romano, considerado la casa de los dioses, siguió el modelo de templo griego, pero con elementos tomados del templo etrusco. Presenta planta rectangular y aparece elevado sobre un alto podium al que se accede solo por una escalinata situada en la parte frontal que da acceso a un amplio pórtico sostenido por columnas. El templo está formado por una sola naos o cella, a veces dividida en tres y aparece rodeado de columnas que se encuentran adosadas al muro exterior (pseudoperíptero). También existía, en comparación con los templos griegos, una mayor sobriedad decorativa ya que tan solo aparece decorado el friso aunque el interior del templo destaca por la gran riqueza decorativa debido al uso de mármoles de colores. En cuanto a las cubiertas se sigue utilizando el sistema adintelado en el interior y cubierta a dos aguas al exterior. Uno de los mejores ejemplos es el **templo de la Fortuna Viril**, construido en el siglo I a.C. en Roma.
También existían templos de planta circular con una sola cella, los tholos, que también derivan de la arquitectura griega.

Exterior del templo de la Fortuna Viril

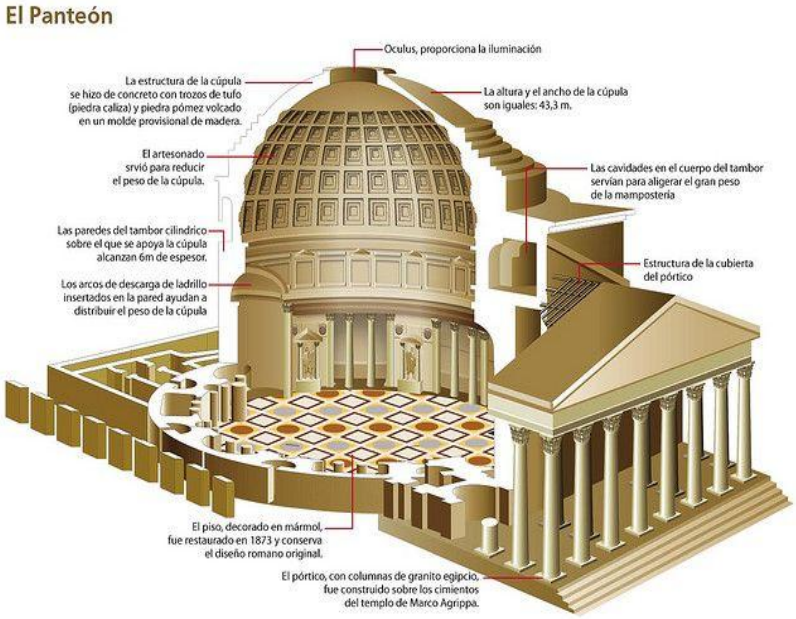


Planta del templo de la Fortuna Viril

Pero entre todos los templos destaca, por su originalidad, **el Panteón**, edificio que Agripa (general y yerno de Augusto) consagrará en el 27 a.C. a todos los dioses. Fue destruido por un incendio y reconstruido de forma completamente nueva en época del emperador Adriano por Apolodoro de Damasco durante la primera mitad del siglo II d.C. Su planta combina la planta circular de la cella con un pórtico rectangular. El pórtico, octástilo y de orden corintio, se levanta sobre podium y está dividido en 3 naves separadas por columnas. La nave central, más ancha, da acceso a la cella, y las laterales rematan en nichos semicirculares. La cella es de planta circular con gruesos muros (6 metros) animados, al interior, con la alternancia de nichos semicirculares y rectangulares. El espacio interior está cubierto con una gran cúpula (43'2 metros) que se



12. ROM: PANTHEON.



levanta sobre un tambor cilíndrico de hormigón con arcos de descarga de ladrillo superpuestos situados dentro de la estructura de hormigón y que sirven para transmitir el peso de la cúpula a 8 grandes pilares.

El interior destaca por la gran riqueza ya que se utilizan mármoles de colores. Sus muros presentan la alternancia entre nichos semicirculares y rectangulares cerrados con columnas, mientras que los muros intermedios aparecen decorados con hornacinas rematadas por frontones triangulares y semicirculares de forma alterna. La cúpula aparece decorada con casetones rehundidos dispuestos de forma concéntrica y decreciente y remata en un **óculo** (ventana circular) que sirve de iluminación al templo.

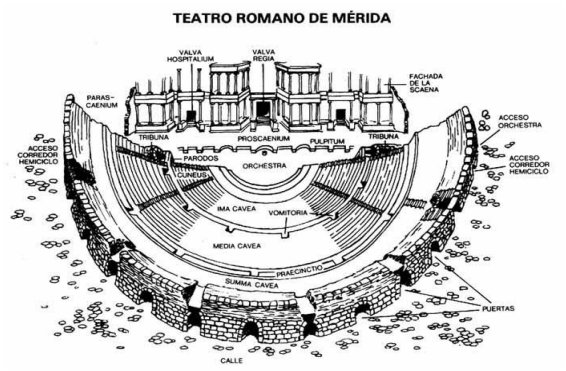
En cuanto al exterior los muros aparecían revestidos de mármol para ocultar la pobreza del hormigón, y la cúpula con tejas bronce dorado hoy perdidas.

Arquitectura civil.

La arquitectura, además de estar al servicio de los dioses, lo estará también al servicio del Estado y de los ciudadanos. De ahí el gran desarrollo que tiene la arquitectura civil. Dentro de ella destacan los edificios dedicados al ocio y al espectáculo como anfiteatros, teatros, circos y termas.

El **teatro** romano deriva del modelo griego, pero con algunas diferencias ya que tiene planta semicircular y se levanta a ras de suelo y no aprovechando la pendiente de una colina, como el griego. La estructura es la siguiente: la **escena** aparece elevada sobre un zócalo, donde se mueven los actores, detrás se levanta un gran telón permanente, el **frons scenae**, formado por columnatas superpuestas que sirven como escenario. Frente

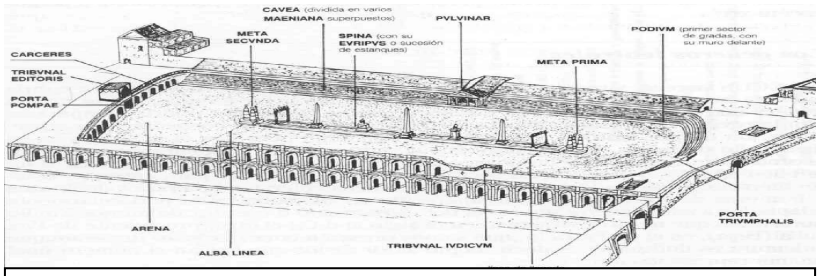
a la escena se sitúa la **orchestra**, de forma semicircular y reservada para los músicos y el coro. El público se sienta en el graderío o **cavea**, de forma semicircular y dividido en ima, media y summa cavea. El graderío se levanta sobre galerías superpuestas cubiertas con bóvedas de cañón anulares. Estas galerías dan acceso a la cavea a través de los **vomitorios**, pasillos abovedados que sirven para acceder a las diferentes zonas del teatro.



Por detrás de la escena podían aparecer jardines, estanques... por donde el público podía pasear, como se puede ver en el **teatro romano de Mérida**. Además la fachada del teatro presenta varios pisos decorados con la superposición de órdenes arquitectónicos y la combinación del arco y el dintel.

El **anfiteatro** es un edificio de planta elíptica (unión de dos teatros) cuya función era albergar espectáculos de lucha tanto de fieras como de hombres (gladiadores) e incluso naumaquias (batallas navales). Está estructurado en tres partes: la **arena,** que es el espacio central de forma ovalada donde se desarrollan los combates y que aparece rodeada por un muro para separarla de la **cavea o graderío**, el lugar reservado para los espectadores, que se construye sobre galerías abovedadas superpuestas, al igual que el teatro, y está formado por una sucesión de anillos concéntricos y escalonados donde los espectadores se disponen según su clase social. Para acceder a los asientos se crean numerosas puertas, galerías superpuestas cubiertas con bóvedas de cañón anulares que dan acceso a la cave a través de **vomitorios**. Por debajo de la arena se encuentra la parte subterránea que se utiliza para guardar jaulas, decorados… y se cubre con un tablazón de madera. Al exterior se recurre a la superposición de órdenes arquitectónicos y se combinan los arcos de medio punto y las columnas. Además, contaban con un gran toldo para proteger a los espectadores del sol y de la lluvia. El ejemplo más representativo es el **Anfiteatro Flavio o Coliseo** que tenía capacidad para 50000 espectadores y que al exterior presenta 4 pisos superpuestos con galerías en arcos de medio punto, con columnas adosadas en los espacios intermedios y diferente orden en cada piso (toscano, jónico, corintio y compuesto).

Coliseo de Roma



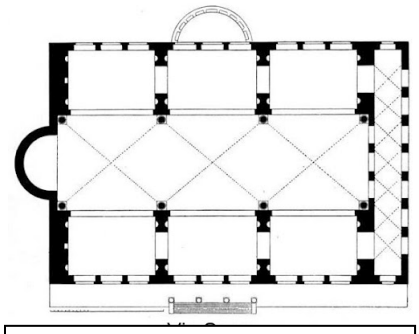
Reconstrucción ideal circo romano

El **circo** es el edificio dedicado a las carreras de cuadrigas o caballos. Su planta es rectangular, estrecha y alargada, con un extremo rematado en semicírculo donde se

encuentra la **Porta Triunphalis** (salida de los vencedores). En el otro extremo recto se encuentran las **carceres** o cuadras para los caballos. La arena aparece rodeada por la **cavea** y dividida en dos por la **spina,** un muro bajo decorado con esculturas y obeliscos. El más famoso fue el **Circo Máximo** de Roma y en España se conservan restos del de Mérida.

Las **termas** son los baños públicos que sirven también como centros de reunión y tertulia. La planta está organizada en torno a un eje longitudinal de simetría donde se encuentran las tres salas de baño: **frigidarium** (baño frío), **tepidarium** (baño templado) y **caldarium** (baño caliente). A ambos lados de este eje longitudinal se sitúan las demás estancias de forma simétrica (gimnasio, vestuario, biblioteca…). Constituye una gran obra de ingeniería ya que utilizan un nuevo sistema de calefacción, el **hypocaustum**, que consiste en un doble suelo por el que circula aire caliente procedente de una habitación en la que se localiza el horno. Las más monumentales fueron las de Caracalla, construidas en el siglo III d.C.

Junto los edificios dedicados al ocio, se encuentran los edificios de carácter político como la **basílica** que, en origen, era el lugar donde se administraba justicia, aunque pronto se acabó utilizando para todo tipo de reuniones: comerciales, políticas, administrativas... Consta de una planta rectangular dividida en 3 naves longitudinales separadas por columnas y con un ábside semicircular al fondo de la nave central para el magistrado que preside la reunión. La más importante fue la **basílica de Majencio** del siglo IV d.C. Cuando el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio a partir del siglo IV d.C., los cristianos la utilizaron como modelo para sus iglesias ya que se adaptaba perfectamente a sus necesidades.



Basílica de Majencio

Arquitectura conmemorativa.

El carácter público y propagandístico del arte romano explica el gran desarrollo de los monumentos conmemorativos, que se levantan en honor de un general victorioso, de un emperador o como recuerdo de un acontecimiento histórico importante. Las dos tipologías más importantes fueron:

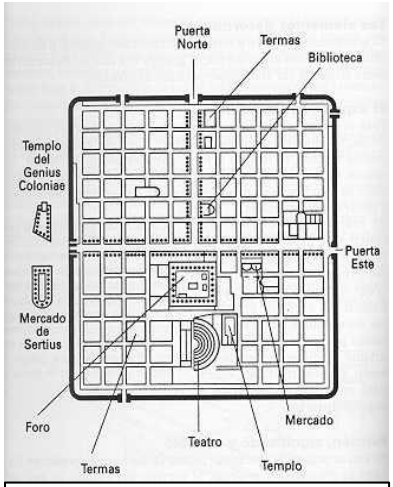
Los **arcos de triunfo** son una creación romana de época imperial que se colocaban en lugares estratégicos (foro, vía, puente…) y cuyo objetivo es conmemorar una victoria militar. Constan de uno o varios arcos flanqueados por columnas levantados sobre un alto podium y con remate con ático. La decoración escultórica se concentra en las enjutas (espacio situado entre el arco y el dintel) y en el intradós del arco (**Arco de Tito**).

Las **columnas conmemorativas** también se erigen en conmemoración de hechos y personas importantes. Se levantan sobre un pedestal, aparecen decoradas con relieves y una escultura en la parte superior (**Columna de Trajano**).

- El urbanismo romano.

Las primeras ciudades romanas surgen sin ningún tipo de planeamiento urbanístico y sin orden lógico en cuanto a la disposición de calles y manzanas.

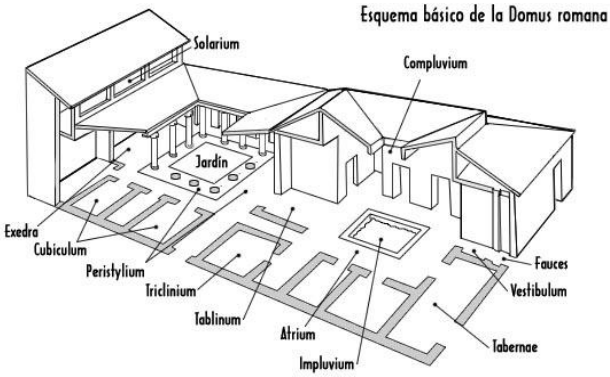
Sin embargo, en las ciudades de nueva planta adoptan un **urbanismo regular** en forma de cuadrícula



Plano de la ciudad de Timgad

(ciudad helenística). La ciudad aparece organizada en torno a dos calles principales, **el cardo**, con orientación N-S, y el **decumano,** con orientación E-O que se cortan en línea recta y en cuya intersección se levanta el Foro. El cardo y decumano coinciden además con las 4 puertas de la ciudad que aparece amurallada y están orientados a los 4 puntos cardinales. Los cuadrantes formados por estas dos calles se cortan longitudinal y transversalmente con calles secundarias dando lugar a la aparición del plano en damero y manzanas regulares.

El **Foro** en Roma era el centro político, económico, social y religioso de la ciudad romana (ágora en Grecia). Está formada por una gran plaza rectangular porticada en algunos de sus lados en cuyas galerías se abrían los comercios (**tabernae**). Junto a la plaza los otros elementos imprescindibles del foro eran el templo, la curia (lugar de reunión del Senado) y la basílica.



La **domus** es la vivienda unifamiliar reservada para las clases acomodadas. La casa tiene planta rectangular y está formada por: la puerta principal que da paso al pasillo de acceso (**fauces**) y al vestíbulo de entrada **(vestibulum)**. El atrio es el patio central rectangular porticado en torno al cual se articulan todas las habitaciones. Aparece abierto al exterior para iluminar las estancias y recoger el agua de lluvia en un pequeño estanque central **(impluvium).** Los dormitorios o "**cubicula**" se sitúan a ambos lados del atrio de la casa y al fondo están las dos salas de estar, el "**tablinium**" o salón y el "**triclinium**" o comedor. A partir del siglo II a.C. la influencia griega hizo que a la casa se le añadiera un patio columnado o "**peristilum**" con jardines, surtidores y esculturas. Algunas casas tenían en la fachada "**tabernae**", tiendas donde se despachaban diferentes artículos.

- Las obras públicas.

Las obras públicas constituyen uno de los aspectos más característicos de la arquitectura romana donde demuestran su capacidad práctica y la solución de problemas técnicos con gran maestría. Además de finalidad práctica tienen carácter propagandístico. Destaca la realización de **calzadas** como vías de comunicación, **acueductos** para el transporte del agua y los **puentes.**

- La escultura.

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.

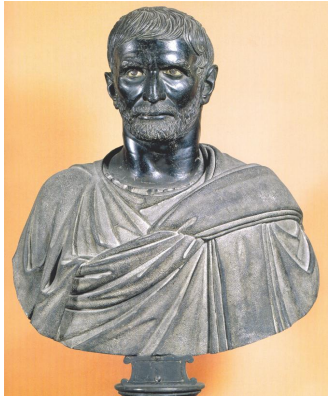
Los dos géneros más representativos de la escultura romana son el retrato y el relieve histórico, ambos ejemplos, acordes con el fuerte espíritu práctico del arte romano, se utilizan con fines propagandísticos.

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.



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 **Junio Lucio 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.

Junio Lucio Bruto

Augusto Prima Porta

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. 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). 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. Además, en la parte inferior aparece Cupido sobre el delfín, atributo de la diosa Venus, ya que la familia de Augusto se considera descendiente de dicha diosa. Su origen divino se refleja, también, en el hecho de que el emperador aparezca descalzo.

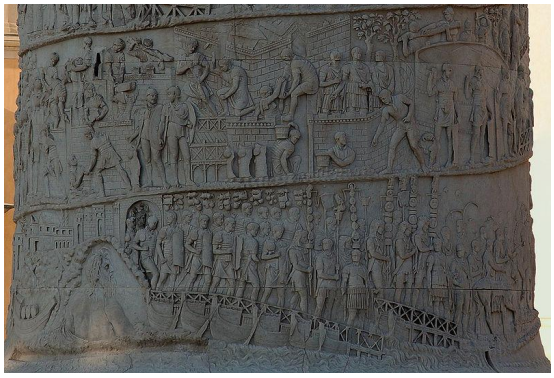
Esta tendencia idealizada se mantiene hasta la dinastía Flavia, cuando se produce una vuelta al realismo cuyo objetivo era el acercamiento al pueblo como podemos observar en el **retrato de Vespasiano** que aparece representado con aire plebeyo, es decir, con un aspecto más familiar y cercano. Además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

Retrato de Constantino

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**).

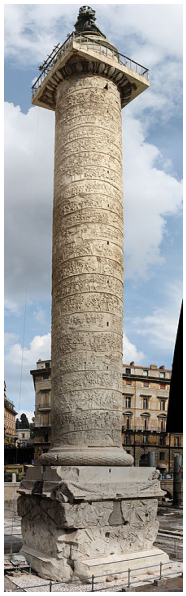
El relieve histórico.

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.



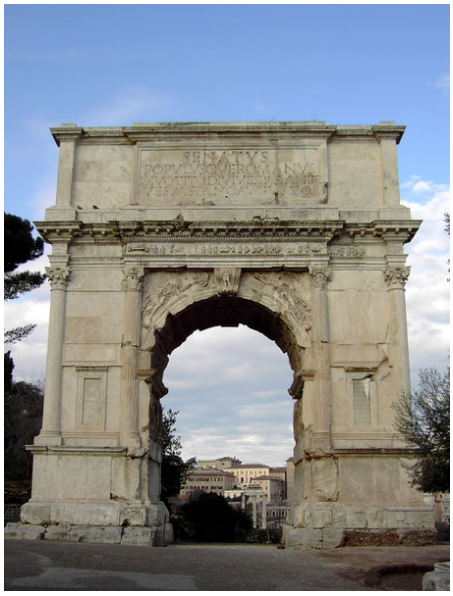
Relieve de la columna de Trajano.

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. Además, los romanos tratan los temas representados con un gran detallismo y dinamismo, cubriendo toda la superficie sin dejar ningún espacio en blanco (horror vacui).



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.



Columna de Trajano (izquierda) y Arco de Tito (derecha)).

- Las artes del color: pintura y mosaico.

La pintura romana.

La pintura, al igual que la escultura, tiene una gran influencia de la pintura helenística, pero acaban alcanzando una gran originalidad. La pintura presenta un fuerte carácter decorativo ya que se desarrolla principalmente en el interior de las casas y villas para ocultar los materiales pobres y ampliar el espacio interior. La técnica utilizada es el fresco, aunque también se utilizó la encáustica. La mejor fuente de conocimiento de la pintura romana son los restos de las ciudades de Pompeya y Herculano, destruidas por el Vesubio en el año 79. A partir de su estudio se ha clasificado la pintura romana en **cuatro estilos**. La temática utilizada es muy rica y variada: temas mitológicos, escenas cotidianas y sobre todo el paisaje que trata de integrarse en el diseño arquitectónico.

El **primer estilo o de incrustaciones**, se desarrolla a mediados del siglo II a.C. y se inspira en la decoración de los palacios helenísticos. Los muros aparecen decorados imitando mármoles incrustados organizados en tres bandas horizontales superpuestas.

El **segundo** estilo o estilo "arquitectónico" se desarrolla en Roma en el siglo I a.C., busca crear sensación de profundidad con la ilusión óptica. Imita no sólo revestimientos murales, sino que también arquitecturas con la aparición de columnas, entablamentos, ventanas abiertas a paisajes…También se llama estilo de perspectiva arquitectónica porque busca crear profundidad.

El **tercer** estilo o estilo ornamental aparece a finales del s. I a.C. y es una evolución del estilo anterior. Presenta formas arquitectónicas fantásticas con escenas representadas en

su interior con una escena central de gran tamaño y paneles laterales con escenas de menor tamaño. Aparecen también esculturas fantásticas.
El **cuarto estilo** o estilo ilusionista se desarrolla después del 62 d.C. en Pompeya y combina elementos del segundo (ventanas con paisajes al fondo) y tercer estilo (motivos arquitectónicos) pero también introduce otros recursos teatrales como cortinajes, telones… junto con escenas mitológicas, históricas o de la vida real.

El mosaico romano.

En cuanto a la técnica del mosaico, el antecedente se encuentra en Grecia, donde ya se utilizó para decorar suelos y paredes, y es introducida en Roma por artistas griegos. La técnica más utilizada se conoce como **opus tessellatum** y consiste en la confección del mosaico a base de teselas, piezas de pequeño tamaño (0'5-1'5 cm), de diferentes materiales (mármol, azulejo, vidrio coloreado o cerámica), colocadas sobre un lecho de mortero fino. Cuando la capa de mortero se seca se rellenan los huecos con mortero, se limpia y se pule.

3. EL PRIMER ARTE CRISTIANO.

- Introducción histórica.

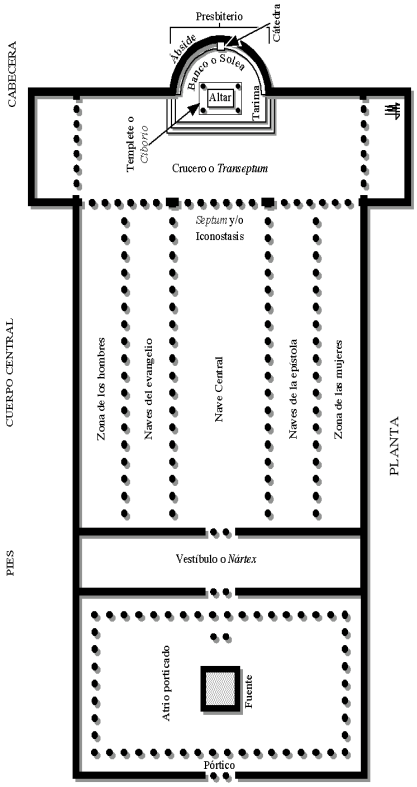
El cristianismo es una nueva religión que aparece en la región oriental del Imperio romano durante el gobierno de Augusto, en el siglo I.
La nueva religión se difunde rápidamente por todo el Imperio a partir del siglo II d.C, en un periodo de crisis política, económica y social, gracias a la promesa de salvación y de igualdad.
En un primer momento se trata de una religión clandestina e incluso es perseguida por los emperadores, por lo que las manifestaciones artísticas son escasas.
En el 313 d.C. se aprueba el edicto de Milán, por el que el cristianismo deja de ser una religión perseguida e incluso se acaba convirtiendo en la religión oficial del Imperio tras la aprobación del edicto de Tesalónica (380).

3.1. LA ARQUITECTURA. LA BASÍLICA.

Cuando, a partir del **Edicto de Milán** (313), se autoriza el culto cristiano, se emprende la construcción de las **primeras iglesias**, ya de dimensiones considerables. Para ello se escoge el modelo de la **basílica civil romana** por su capacidad para acoger grandes multitudes y por adaptarse a las necesidades litúrgicas cristianas.
Para su construcción se van a utilizar los mismos materiales pobres, generalmente mampostería, recubierta con estuco o ricos mosaicos. La **planta es longitudinal o basilical**, dividida en varias **naves** paralelas (3 o 5), **separadas por hileras de columnas** (o pilares), sobre las que se apoyan **arcos o dinteles**. Es la zona reservada para los fieles, que aparecen separados por sexos.

El **ábside**, situado al fondo de la **nave central** (más alta y ancha), tiene forma semicircular y era el lugar reservado para el clero, donde se colocaba el altar. Para separar el ábside de las naves existe una nave transversal, **el transepto,** que separa las naves del ábside formando gran arco

triunfal (triunfo de la Iglesia). Se accede a la basílica a través de un **atrio porticado** con una fuente central que precedía al **nártex**. Éste era un vestíbulo o nave transversal, abierto al edificio por columnatas o puertas, reservado a los catecúmenos (fieles aún no bautizados). A través de él se accedía a las naves reservadas para los fieles.



Planta de basílica cristiana

En cuanto al alzado, la **diferencia de altura** entre la nave central y las laterales se aprovecha para abrir ventanas sobre las laterales. A veces, sobre las naves laterales se situaban unas galerías reservadas a las mujeres (**matronium o tribuna**), que obligaron a elevar la nave central un poco más. El **ábside semicircular**, donde se sitúa el altar, está precedido por **arco de medio punto** que recuerda a los arcos triunfales romanos (triunfo de la Iglesia), y se cubre con bóveda de cuarto de esfera o de cascarón. El resto de la basílica utiliza cubiertas de madera.

Los **muros** exteriores son **lisos** y **sin ornamentos**: la apariencia general es la de un conjunto de bloques cúbicos unidos.

3.2. LA NUEVA ICONOGRAFÍA CRISTIANA.

El primer arte cristiano es un puente entre dos culturas: la clásica de la Antigüedad y la cristiana medieval.

Su fin era estrictamente religioso y **didáctico**: la enseñanza de la nueva religión, por eso, lo importante es el contenido y no los aspectos estéticos. Por ello utilizan un lenguaje claro y sencillo para que el mensaje llegue a las capas más bajas de la sociedad, que es mayoritariamente analfabeta.

Catacumba: son los enterramientos subterráneos de los primeros cristianos.

El principal medio para la difusión del mensaje cristiano va a ser **la pintura** que aparece decorando las paredes de las **catacumbas** (tumbas subterráneas de los primeros cristianos).

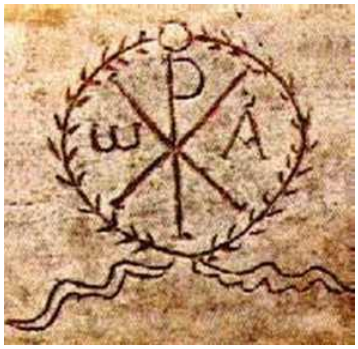
La catacumba es un recinto subterráneo, excavado en el suelo donde se entierran a los primeros cristianos. En sus paredes se encuentran los nichos rectangulares excavados en la pared para enterrar a los muertos. A veces se crean estancias rectangulares para enterrar a familias o personajes importantes.

Las imágenes que aparecen decorando sus paredes se van alejando cada vez más de la realidad, del naturalismo: pierden volumen (colores planos) y se eliminan las referencias espaciales (paisaje y arquitectura) por lo que carecen de profundidad.

En cuanto a la temática, antes del edicto de Milán se utilizan temas o símbolos paganos, pero con un nuevo significado cristiano para evitar ser identificados por las autoridades romanas.

Buen pastor

Después del edicto aparecen temas del Antiguo y Nuevo Testamento, destacando siempre la idea de salvación por la fe.
También aparecen los primeros símbolos cristianos como el crismón y el pez.



El pez (izq)aparece como símbolo de Cristo ya que las letras de pez en griego, ICHTYS, es el acrónimo de Jesús Cristo Hijo de Dios Salvador (Iesos Christos Theou Uios Soter).
El crismón (derch) también es el monograma de Cristo y se forma con las dos primeras letras del