

El arte romano

LA ANTIGUA ROMA NO ES SOLO ITALIA

ROMA

evolución política

753 a.C.

monarquía

rey

senado

509 a.C.

república

comicios

senado

magistrados

27 a.C.

imperio

emperador

476 d.C.

EL ARTE CLÁSICO: ROMA. REFERENTES HISTÓRICOS.

MONARQUÍA

S. VIII AC.

753 AC.-509 AC.

El origen mítico de Roma
La monarquía etrusca

REPÚBLICA

509 - 31 AC.

Expulsión de los etruscos
Guerras Púnicas
Expansión territorial

Roma a la muerte de Julio César

IMPERIO

31 AC.- 476 DC.

Consolidación de la civilización romana. La "Romanización".

Nacimiento y expansión del Cristianismo.
Las invasiones germánicas y la desaparición del Imperio Romano.

LA MITOLOGÍA ROMANA NO ES SÓLO UN CAMBIO DE NOMBRE DE LOS DIOSES GRIEGOS

LOS DIOSES ROMANOS

	DIOS/A GRIEGO/A	FUNCIONES
Júpiter	Zeus	Dios del cielo, dios supremo
Juno	Hera	Consorte de Júpiter
Minerva	Atenea	Diosa de la sabiduría
Febo	Apolo	Dios de la curación y la poesía
Diana	Artemisa	Diosa de la caza
<u>Ceres</u>	<u>Demeter</u>	Diosa de los cultivos
Baco	<u>Dioniso</u>	Dios del vino
Marte	Ares	Dios de la guerra
Venus	Afrodita	Diosa del amor
Neptuno	Poseidón	Dios del mar
Mercurio	Hermes	Dios del comercio y mensajero divino
Vesta	Hestia	Diosa del hogar
<u>Liber</u>	<u>Dioniso</u>	Dios del éxtasi y el vino
Saturno	Cronos	Dios de la siembra y la semilla
Plutón	Hades	Dios de los infiernos
Fauno	Pan	Dios de los bosques
Cupido	Eros	Dios del amor
Vulcano	<u>Hefesto</u>	Dios del fuego y las fraugas
Esculapio	<u>Asclepio</u>	Dios de la medicina

LA MITOLOGÍA ROMANA NO ES SÓLO UN CAMBIO DE NOMBRE DE LOS DIOSES GRIEGOS

EL
CRISTIANISMO

(el judaísmo)

RELIGIÓN MONOTEISTA QUE SURGE
EN LOS PRIMEROS TIEMPOS DEL
IMPERIO, FUNDADA POR JESÚS DE
NAZARET

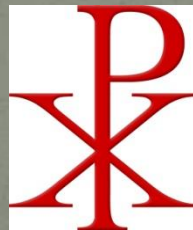
EL CRISTIANISMO

EN EL AÑO 313 CONSTANTINO
ESTABLECE LA LIBERTAD RELIGIOSA
EN EL EDICTO DE MILÁN

EN EL AÑO 380 EL EMPERADOR
TEODOSIO PROCLAMÓ EL
CRISTIANISMO COMO RELIGIÓN
OFICIAL DEL IMPERIO ROMANO

EL ARTE CLÁSICO: ROMA. EVOLUCIÓN ARTÍSTICA.

Las **culturas itálicas primitivas**: pueblos de agricultores, pastores y guerreros, que configuraron una **sociedad organizada dinámica y militarista**.
Pragmática.

MONARQUÍA

S. VIII AC.

El carácter romano y la asimilación de las **Formas griegas**

REPÚBLICA

S. III-I ac.

Un Estado **militarista** y una sociedad rígidamente organizada. Una **civilización urbana** con centro en Roma. Permanente afán de dominación política y económica.

IMPERIO

S. I – III dc.

476 DC.

LOS ANTECEDENTES

EL ARTE ETRUSCO

LA CIVILIZACIÓN ETRUSCA: una **civilización urbana** dominada por una **Monarquía**. El **culto a los antepasados**. Fuerte **realismo** en sus manifestaciones artísticas..

EL ARTE REPUBLICANO

La influencia cultural y artística griega (helenística)

El MODELO a imitar

ALTO IMPERIO

Crisis

BAJO IMPERIO (TARDO-ROMANO)

El Imperio Cristiano

La influencia del arte etrusco

Según la leyenda, Roma fue fundada el año 753 a.C.

Loba capitolina
(etrusca)

En el periodo final de la Monarquía (753 a.C. – 509 a.C.) los tres últimos reyes fueron de origen etrusco → influencia del arte etrusco en Roma.

Pero no puede
hablarse
propiamente de arte
romano hasta el siglo
II a.C.)

Arquitectura: materiales

En un primer momento se utilizaron sobre todo la piedra y el ladrillo.

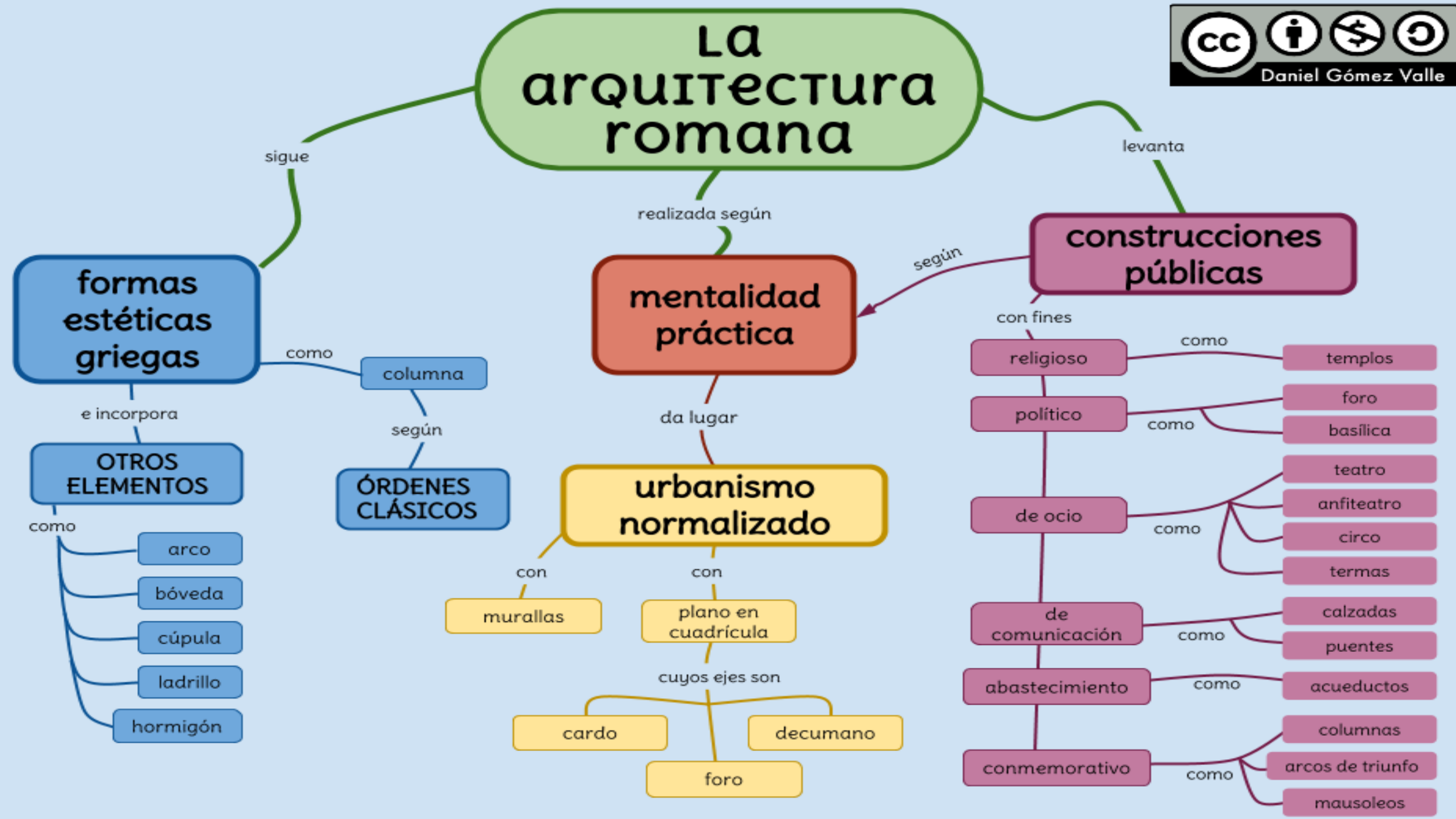
A partir de la época de Augusto se utilizó el mármol.

Fue habitual el uso del hormigón: mezcla de piedras pequeñas, arena, cal y agua (opus caementicium).

Los edificios en la época imperial solían estar ornamentados. La ornamentación proviene del arte griego, y los romanos usaron también guirnaldas en el exterior.

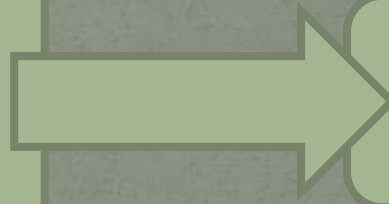
Decoración a base de bucráneos y guirnaldas

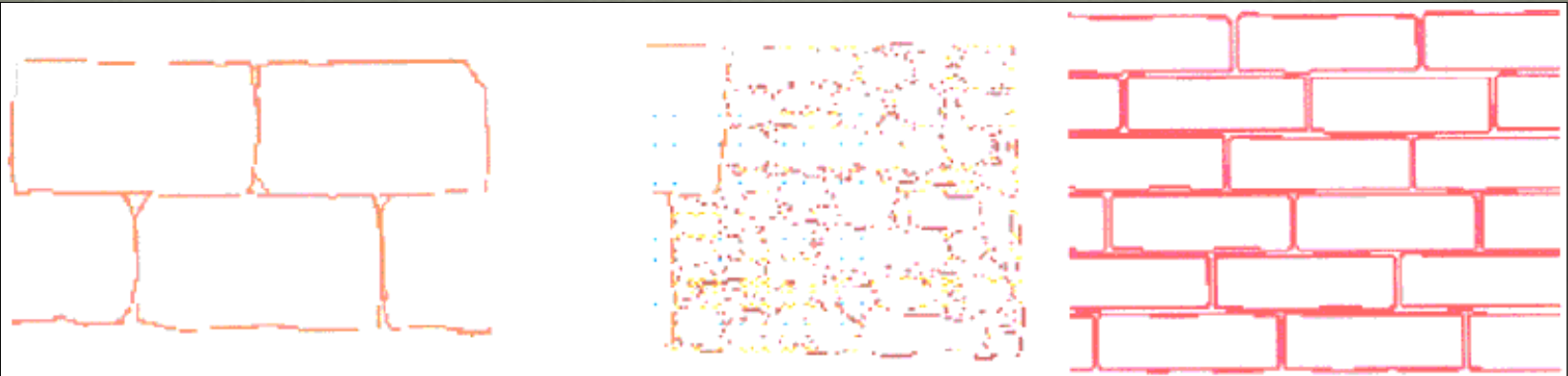

ARQUITECTURA

Los romanos eran muy buenos ingenieros y construyeron numerosas obras y edificios públicos.

Materiales: piedra, ladrillo, madera y mortero.

SILLERÍA

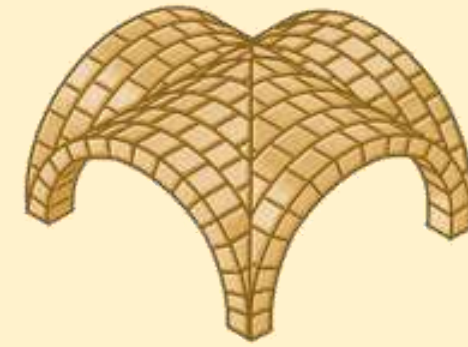
MAMPOSTERÍA

LADRILLO

El arte romano toma del arte etrusco el empleo del arco y la bóveda (innovaciones arquitectónicas de origen mesopotámico introducidas por los etruscos en Europa).

Arco de medio punto

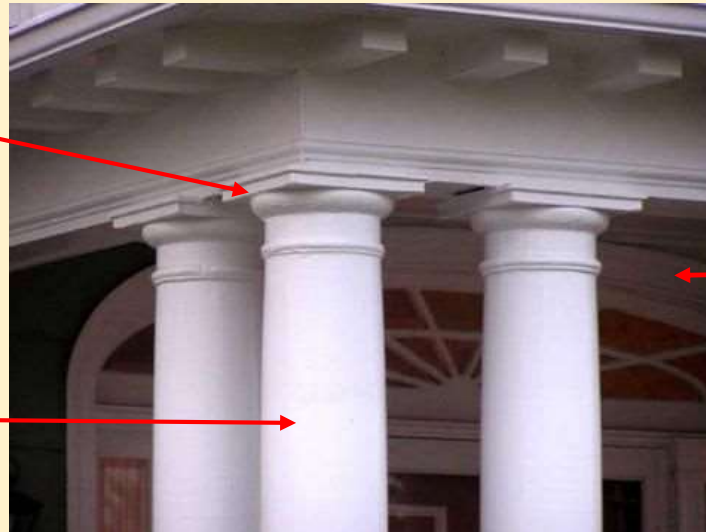
Bóveda de arista

Añaden una basa

Capitel similar al dórico, algo rebajado

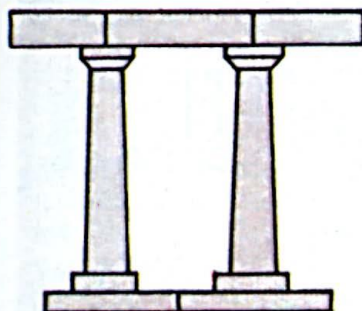
Fuste liso, sin estrías

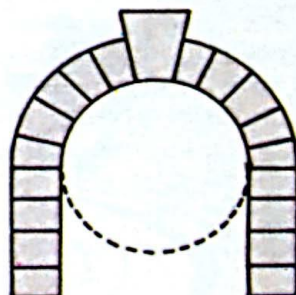
Además, los romanos adoptan el orden toscano (ideado por los etruscos) y lo emplean con frecuencia en sus edificios.

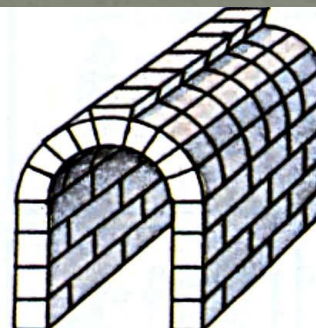
ARQUITECTURA

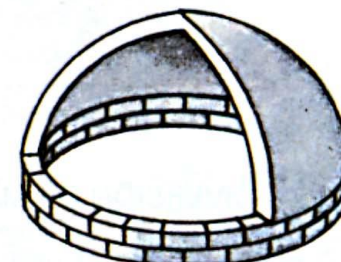
cubierta plana arquivada sobre columnas

arco de medio punto

bóveda de cañón

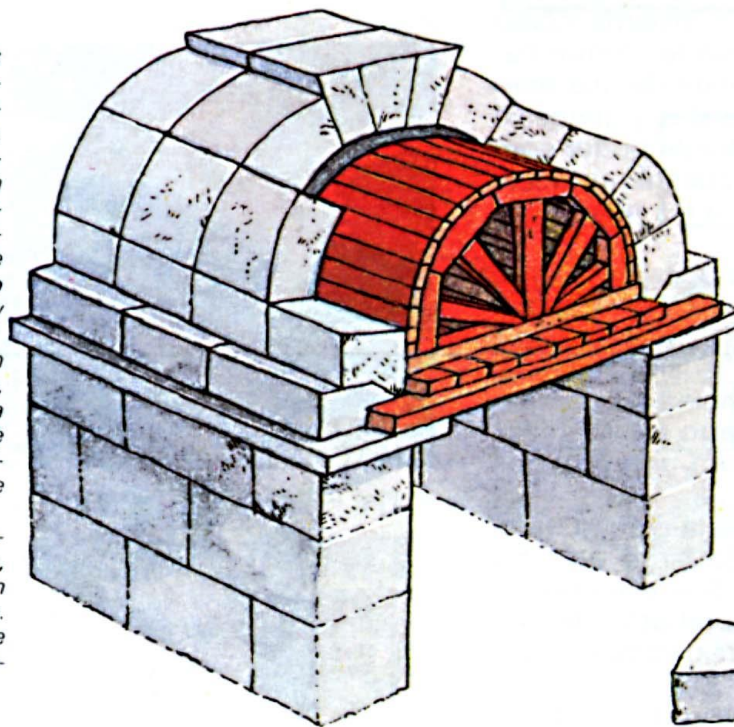

cúpula

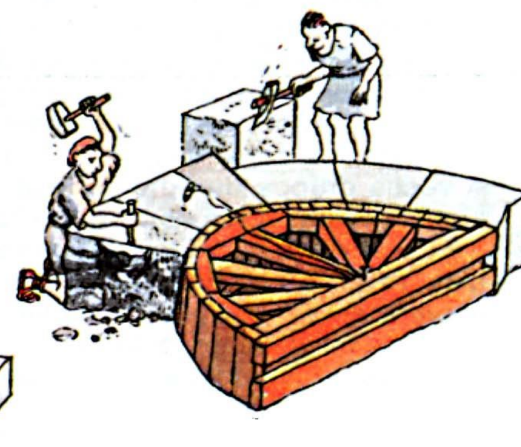
En sus construcciones, los romanos utilizaron las cubiertas planas a base de columnas y vigas de madera, tal como hicieron anteriormente los griegos. Pero, a diferencia de éstos, para cubrir espacios también utilizaron técnicas procedentes de Oriente: el **arco de medio punto**, la **bóveda de cañón** y la **cúpula**.

Con estos sistemas llegaron a cubrir grandes superficies, utilizando únicamente piedra y ladrillo, prescindiendo de la madera, que sólo era utilizada para la confección de moldes.

Los romanos utilizaron profusamente el **hormigón**, mezcla de cal y arena con agua, a manera de cemento. La mezcla, una vez seca, se endurecía y se hacía muy resistente a la erosión.

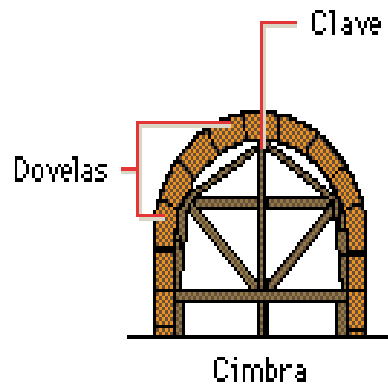

Para construir un arco, primero se tallaban las piedras en el suelo, sobre una plantilla con la forma del arco. Para colocarla se utilizaba un molde de madera, que, una vez colocada la piedra clave, se retiraba o quemaba. Las piedras quedaban sujetas unas a otras y no caían.

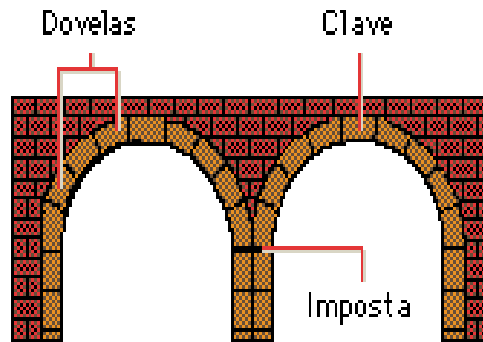

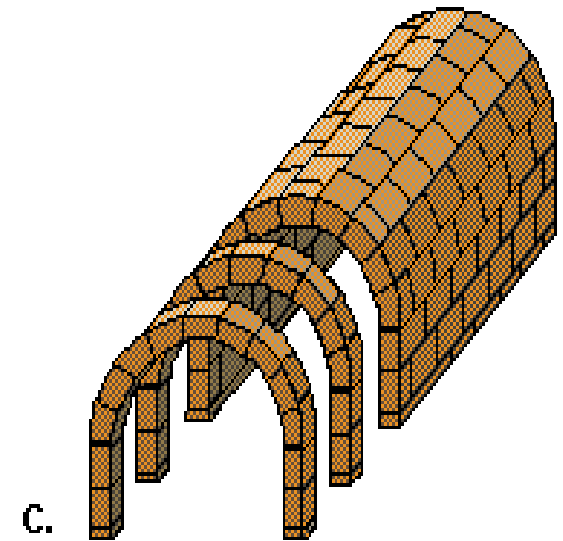
ARQUITECTURA

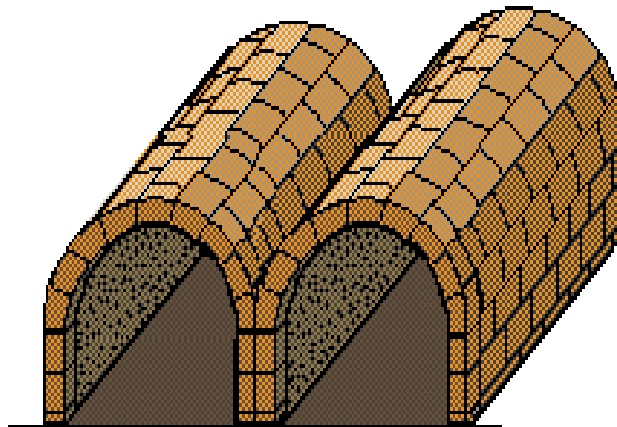
A.

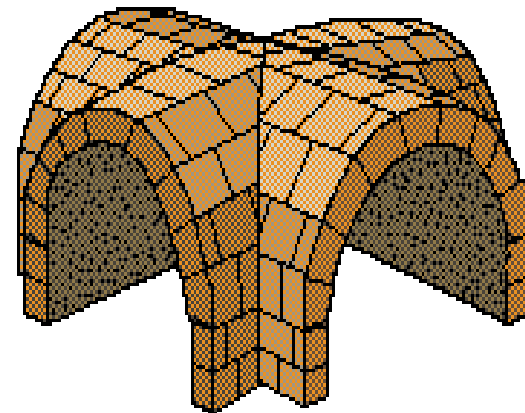
B.

C.

D. Bóvedas de cañón unidas

E. Bóveda de arista

La cúpula también fue empleada por los romanos.
La cúpula del Panteón de Agripa en Roma es uno
de los mayores logros de Roma en arquitectura.

Periodos artísticos en el arte romano

Período republicano (siglo III a.C. hasta segunda mitad del siglo I a.C.): influencia griega.

Período imperial (31 a.C. hasta 476 d.C.) Periodo de mayor esplendor.

Dentro del periodo imperial: **arte tardorromano** (iniciado a finales del siglo III d.C.)

Características generales del arte romano (I)

- El arte romano es un **arte ecléctico** resultado de la influencia de los pueblos que Roma fue conquistando a lo largo de su historia: etruscos, griegos, egipcios y culturas de oriente fundamentalmente.
- Así, los romanos utilizaron los órdenes griegos (dórico, jónico y corintio) y también el toscano etrusco. También usaron la cúpula (de Mesopotamia).
- Los romanos crearon el capitel compuesto: una combinación del orden jónico y corintio.
- En arquitectura, los edificios buscan sobre todo ser **funcionales**. Roma destacó sobre todo por sus obras de **ingeniería** (puentes, edificios públicos...)

Características generales del arte romano (II)

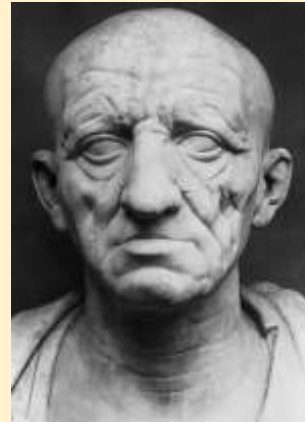
En escultura se pierde en gran parte la idealización de los griegos. Las esculturas destacan por su **realismo**.

Temas escultóricos
principales

retratos

mitología

hechos
históricos

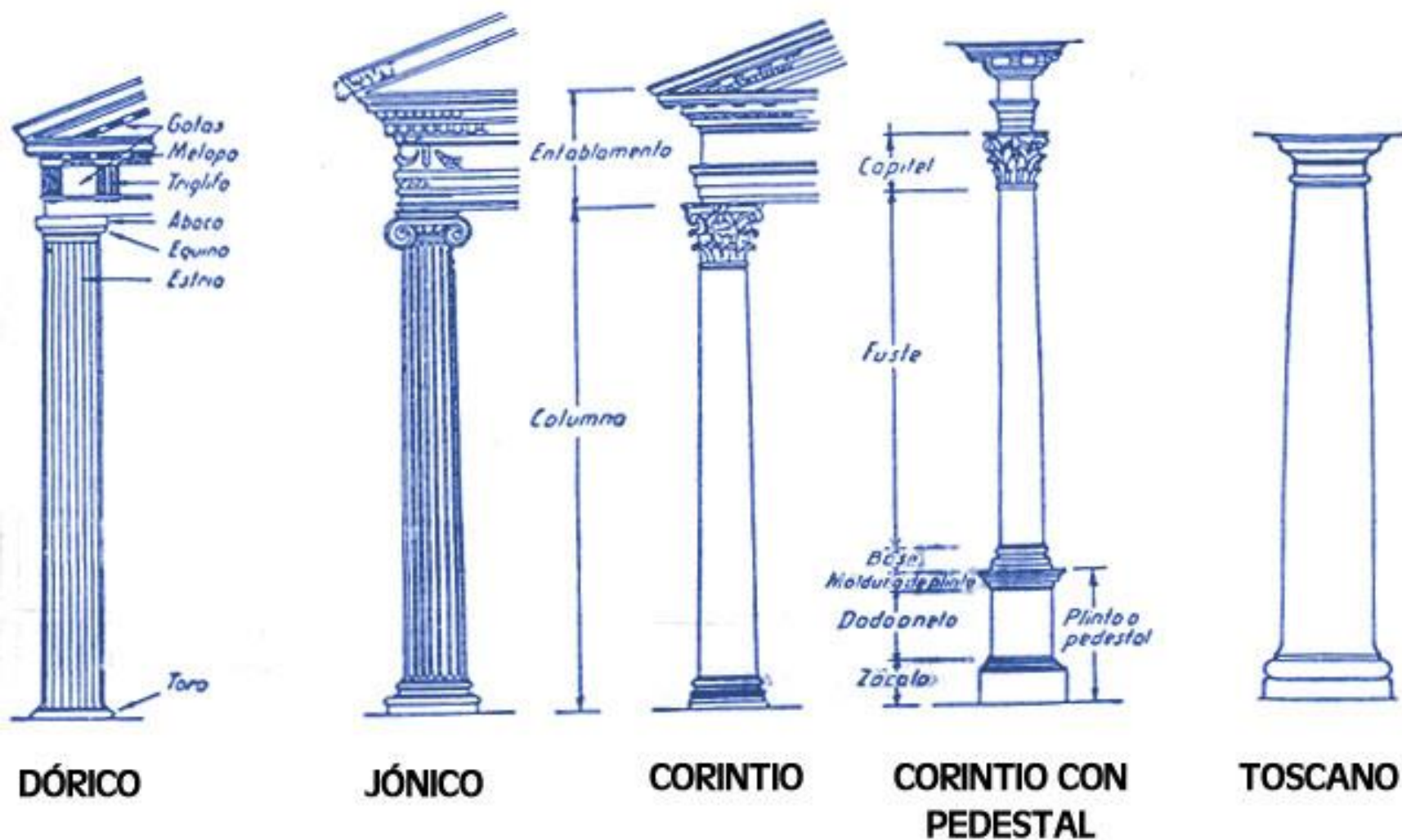
Tanto la escultura como la arquitectura se utilizan con frecuencia por el poder como **propaganda**. Los clientes de los artistas son tanto los gobernantes, como las clases más acomodadas (patricios)

Las viviendas (domus) se decoraban con mosaicos y pinturas.

ARQUITECTURA

ÓRDENES ROMANOS

Arquitectura romana: los templos

A diferencia de Grecia, en el arte romano predomina la arquitectura civil sobre la religiosa. Pero también construyeron templos.

Los templos tienen influencia tanto griega como etrusca.

Influencia etrusca: utilización de un podio para elevarlo, y una escalinata de acceso.

Influencia griega: planta cuadrada, división interior en pronaos y cella y el hecho de rodear el templo de columnas.

Templos romanos

podio

escalinata

Maison carrée de Nîmes (planta rectangular)

Templo de Hércules, tholos
(tipología poco común)

Arquitectura romana: obra civil

A) Monumentos lúdicos

Termas: con piscinas de agua caliente (caldarium) templada (tepidarium) y fría (frigidarium).

Termas de Bath
(Inglaterra)

Teatros: parecidos a los griegos, pero no utilizaban el desnivel del terreno para los asientos

Anfiteatros: para luchas de gladiadores, naumaquias y venationes.

Circos: de planta elíptica,
para carreras de cuadrigas →

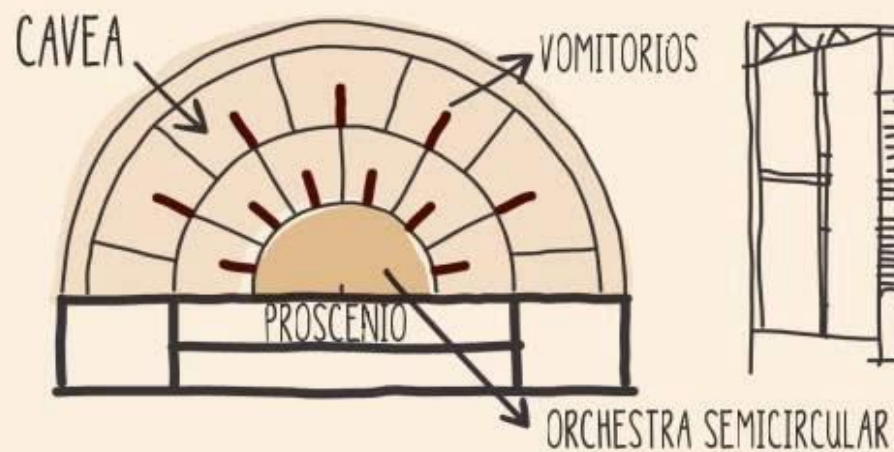

TEATRO GRIEGO (ULTRASEMICIRCULAR)

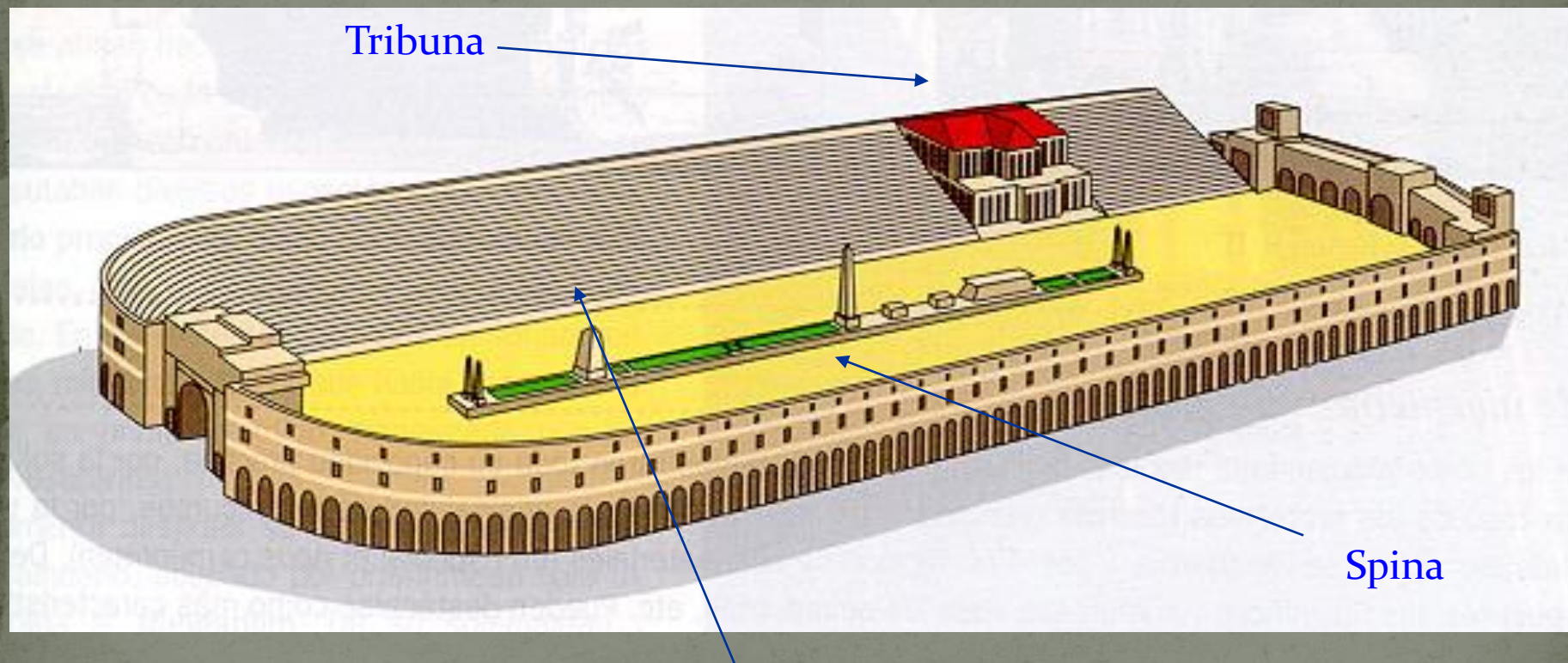
TEATRO ROMANO (SEMICIRCULAR)

CIRCO

Tribuna

Spina

Cávea

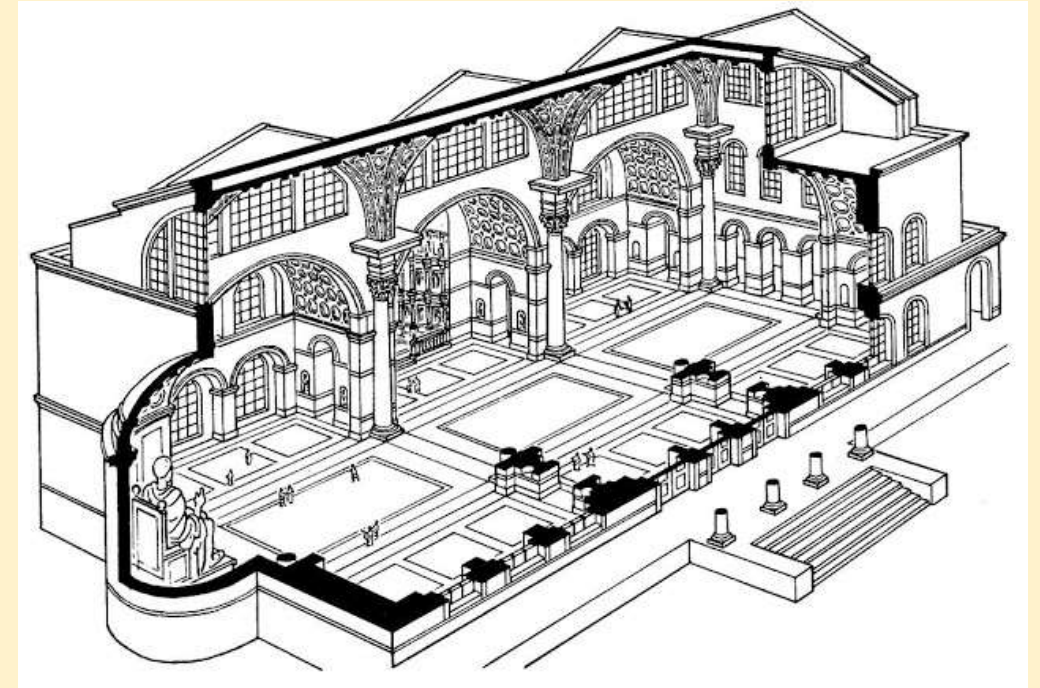

TERMAS

B) Monumentos administrativos: **la basílica**.

Edificio rectangular con tres naves cubiertas con bóveda de cañón, destinado al comercio, la administración de justicia y a otros actos públicos. Posteriormente, esta tipología se adoptaría en el arte cristiano como templo.

Basílica de Majencio en el foro de
Roma (siglo IV d.C.)

C) Monumentos conmemorativos

Columnas conmemorativas. Estaban decoradas con bajorrelieves. Ejemplo fundamental: columna Trajana.

Arcos de triunfo: de una o tres arcadas. Conmemoran una victoria militar, y suelen estar decoradas con relieves

Arco de Tito

Arco de Constantino

D) Viviendas

Insulae: viviendas de varios pisos, con un patio central. Las condiciones higiénico-sanitarias eran deficientes. En la parte inferior había tiendas (tabernae).

Villas: casas utilizadas por el patriciado, localizadas en el campo y normalmente autosuficientes

Viviendas: la **domus**

La domus era un tipo de casa romana donde vivían familias de nivel económico medio-alto. Se localizaban normalmente dentro del núcleo urbano.

Después de atravesar un vestíbulo, se entraba al atrio, un espacio cuadrangular donde se encontraba el **impluvium**, que recogía el agua de lluvia a través del **compluvium**, tejado localizado en la parte superior. Alrededor del atrio se hallaban las habitaciones (**cubiculum**).

El **peristilo** era un jardín porticado en la parte posterior de la domus. Ahí se localizaba el **triclinum** (o comedor).

Urbanismo

Se estableció una ordenación urbana común para todos los territorios controlados por Roma. La ciudad se dividía en cuatro parcelas, separadas por las dos calles principales que se cruzaban: el **cardo** (de Norte a Sur) y el **decumanus** (de Este a Oeste).

En el cruce de ambas calles se construye el foro, una plaza donde se ubican los edificios principales: templos, basílica, archivos, monumentos conmemorativos...

EL URBANISMO

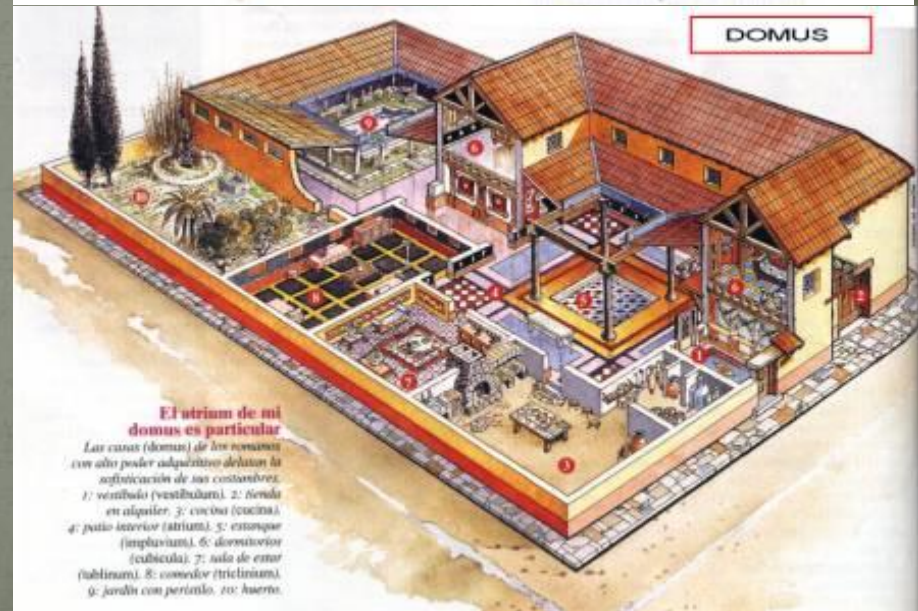
Las viviendas romanas

VILLAE

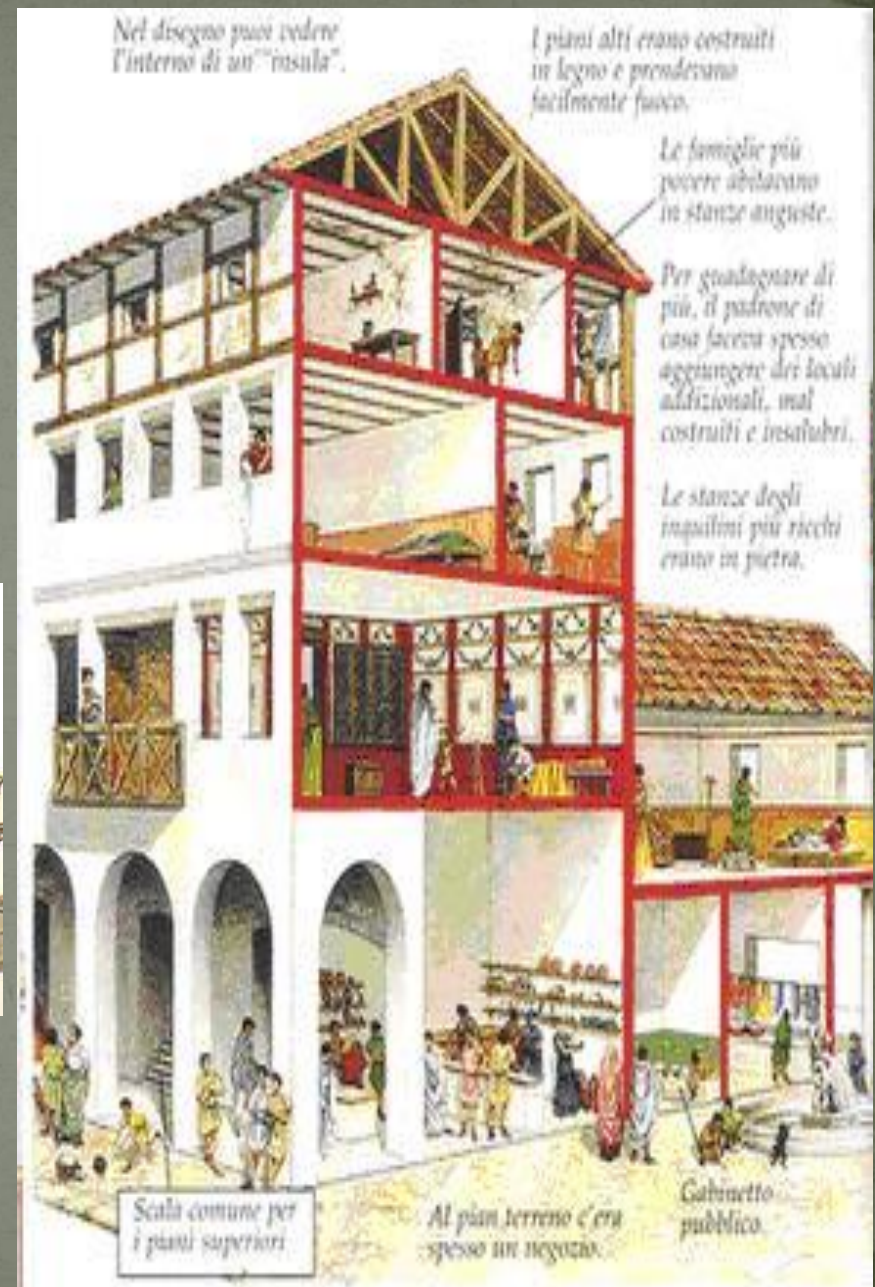
DOMUS

EL URBANISMO

Las viviendas romanas

INSULAE

UNA CIUDAD ROMANA

acueducto: servía para llevar agua a la ciudad.

circo: se celebraban carreras de carros tirados por caballos.

foro: era el centro de la ciudad. Estaba rodeado de tiendas y edificios públicos.

templo: guardaba la estatua del dios al que estaba dedicado.

arco de triunfo: conmemoraba gestas militares.

termas: eran el lugar preferido de los romanos. Aquí tomaban baños y hacían gimnasia.

anfiteatro: se celebraban juegos y luchas entre gladiadores.

teatro: a los romanos les gustaban mucho las comedias.

muralla: construida con sillares de piedra, protegía la ciudad.

Foro de Roma, con el
Arco de Septimio
Severo a la izquierda,
y restos de otros
templos y
edificaciones

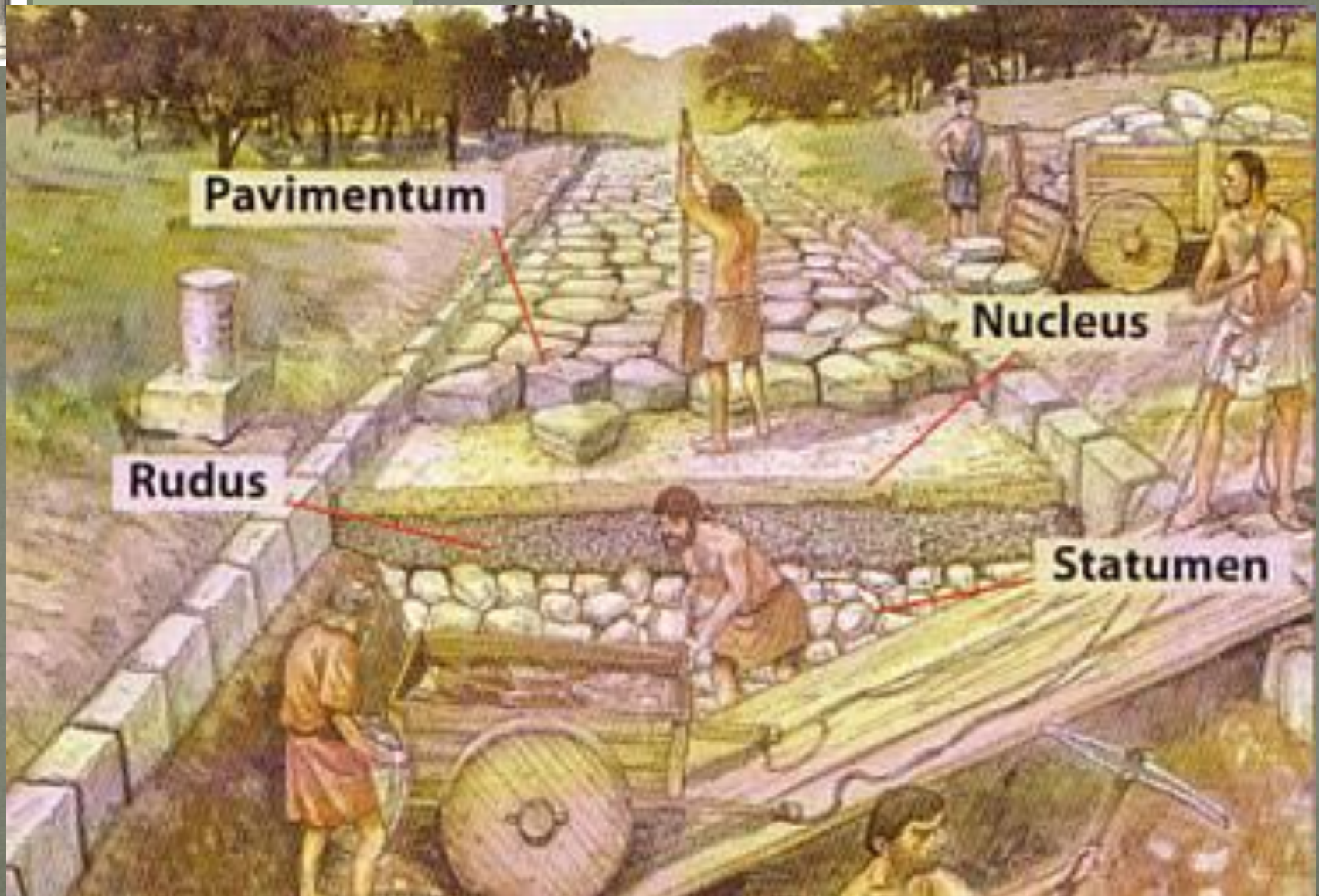
Vías de comunicación

Roma necesitaba **calzadas** (carreteras) para el traslado rápido de tropas de un lugar a otro, y para facilitar el comercio.

También fueron fundamentales las obras de ingeniería (puentes y acueductos) para salvar el terreno.

CALZADAS

CLOACAS

Escultura romana: características

- Influencia del arte etrusco y sobre todo el griego. Los romanos admiraban la escultura griega, y de hecho hicieron miles de copias en mármol de los originales griegos en bronce.
- Utilizaron como materiales la piedra, el bronce y el mármol.
- Tendencia al realismo, frente al idealismo de los griegos.
- Los clientes de los artistas van a ser los magistrados y patricios en la época republicana, y los emperadores posteriormente.
- Dos temas principales: retratos y relieves históricos.

El retrato: características

- Lo cultivaron en una gran variedad de formas: bustos, esculturas de bulto redondo y esculturas ecuestres.
- En la época republicana fue habitual hacer esculturas a partir de mascarillas de cera de los difuntos, siendo por lo tanto retratos muy realistas (*imágenes maiorum*). Estas esculturas se colocaban en el atrio de las casas.
- El artista reproduce la realidad y no suele corregir imperfecciones.
- Se cuida especialmente el rostro, y no tanto el cuerpo.
- En ocasiones los retratos de los emperadores se colocaban en cuerpos que representaban dioses. Son importantes los retratos de Augusto togado.
- En el retrato tardorromano se generalizan los retratos con barba en los hombres, y de complejos peinados en las mujeres.

ESCULTURA

**Imitación de la
escultura griega
(copias)**

RETRATOS

**RELIEVES
HISTÓRICOS**

ESCULTURA

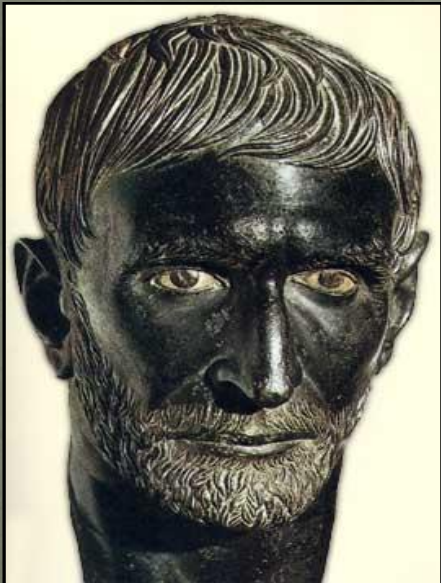
RETRATOS

Se cuidaba especialmente el rostro, que podía ser una representación realista o idealizada.

Época
Republicana
(S. VI-I A.C.)

Alto
Imperio
(S. I – III)

Bajo
Imperio
(S. IV-V)

realista

Helénico
(idealizado)

Realista

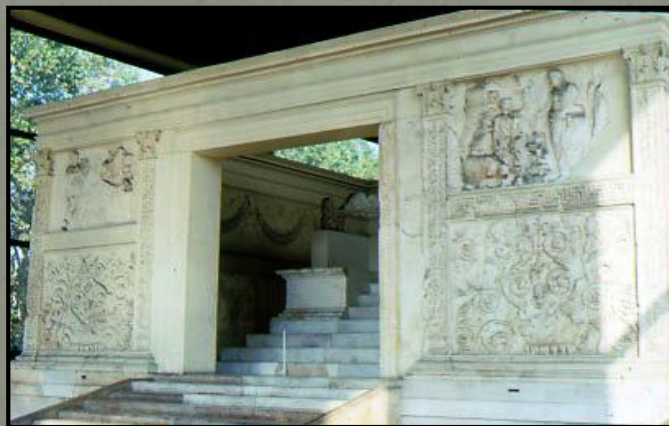
Simplificación
hierática

ESCULTURA

RELIEVES HISTÓRICOS

Narraban las grandes victorias militares representándolas en relieves realizados en piedra. Con ellos se adornaban los arcos del triunfo y las columnas conmemorativas.

busto

Escultura exenta

Escultura ecuestre

Augusto togado, como Pontifex Maximo

Imagen maiorum

Bustos tardorromanos

La escultura ecuestre más importante es la del emperador Marco Aurelio en bronce, en el Capitolio.

En el periodo tardorromano también empieza a imponerse un cierto hieratismo en el retratado, que anticipa la escultura bizantina. Destacaron las esculturas colosales, como la de Constantino

Fragments of the colossal statue of Constantine (4th century A.D.)

Los relieves históricos

- Representan hazañas históricas de los romanos frente a otros pueblos.
- Son narrativos, y a la vez ensalzan Roma (función propagandística).
- Suelen estar adosados a arcos y columnas decorativas, o a altares como el Ara Pacis (época de Augusto, 13 a.C.)

El Ara Pacis fue un altar romano que exaltaba las victorias romanas en la Galia e Hispania, y el inicio de la Pax Romana

Muchos sarcófagos estaban decorados con relieves mitológicos, con la imagen del difunto, etc.

El mosaico romano

- El mosaico aparece en el helenismo griego, y de ahí pasó a Roma.
- Los mosaicos decoraban las paredes y suelos de palacios, viviendas y edificios públicos.
- Las teselas (pequeñas piedras que se unían a una base de cemento) fueron primero de pequeño tamaño, y luego se fueron haciendo mayores.
- Temas:
 - mitológicos
 - históricos (como el mosaico de la batalla de Isos)
 - motivos vegetales y geométricos.

Atenea / Minerva

Mosaico de la Batalla de Issos (siglo I a.C.)
Destacan el escorzo y el movimiento

Mosaico con motivos marinos

La pintura romana

- Son pinturas *al fresco*, sobre pared húmeda.
- Predominan las representaciones de escenas de la vida cotidiana.
- Decoraban los muros de los edificios, sobre todo de villas romanas.
- Destacan por el realismo, el colorido, el detallismo y el uso de la perspectiva.
- Las pinturas romanas más importantes son los frescos de las ciudades de Pompeya y Herculano, sepultadas en el 79 d.C. por la erupción del volcán Vesubio.

Los *cuatro estilos*

Primer estilo (mediados del siglo II a.C hasta comienzos del siglo I a.C.)
imitación de losas de mármol o columnas
influencia griega (aunque la mayoría de pinturas griegas se han perdido).

Casa de los Grifos, Roma

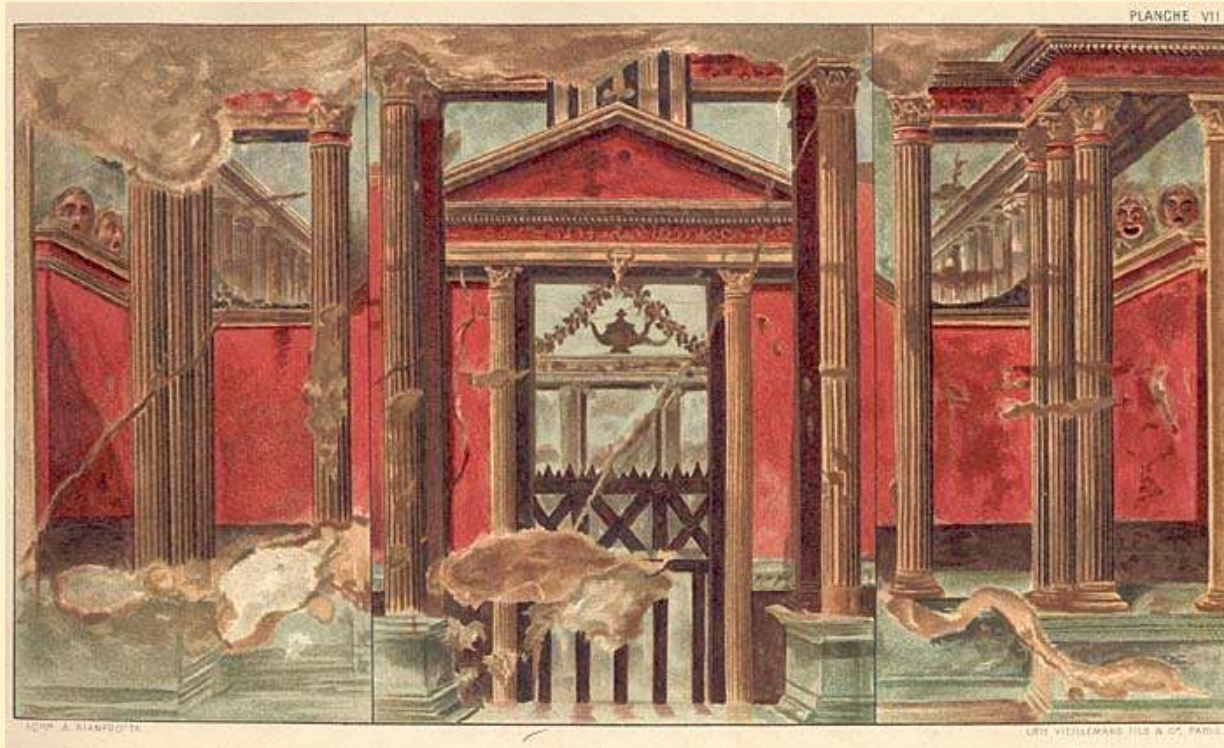

Segundo estilo, o estilo arquitectónico

Aparece en el siglo I a.C.

Simula elementos arquitectónicos pintados, que dan sensación de profundidad.

Se incorporan en ocasiones seres humanos y paisajes.

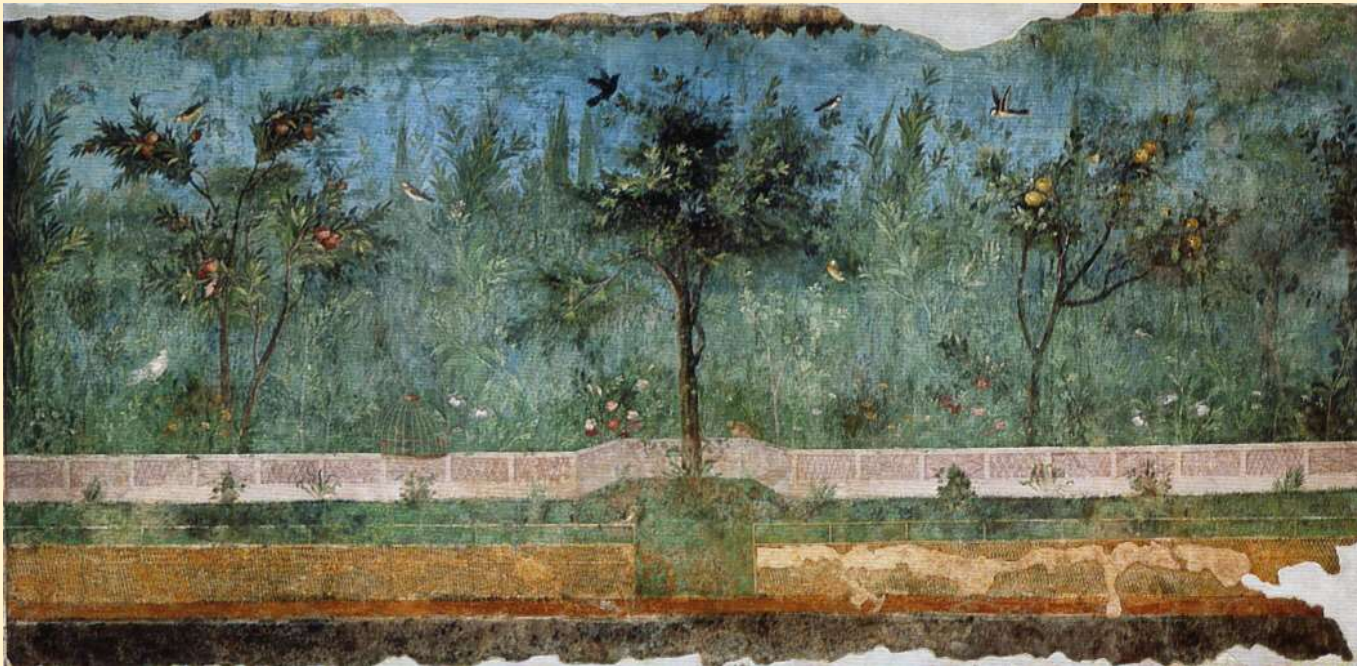

Tercer estilo: estilo ornamental

Primera mitad del siglo I a.C.

Menor preocupación por dar profundidad a las escenas, sin eliminarla .

Predominan los efectos decorativos.

Fresco de la Villa di Livia, en Roma
(finales siglo I a.C.)

Cuarto estilo, o estilo ilusionista

Aparece en Pompeya a mediados del siglo I d.C.

Reaparecen las arquitecturas.

Se representan escenas amorosas, mitológicas, picarescas y de la vida cotidiana y familiar.

Pinturas de la Casa de
Marco Lucrezio, en
Pompeya

Obras

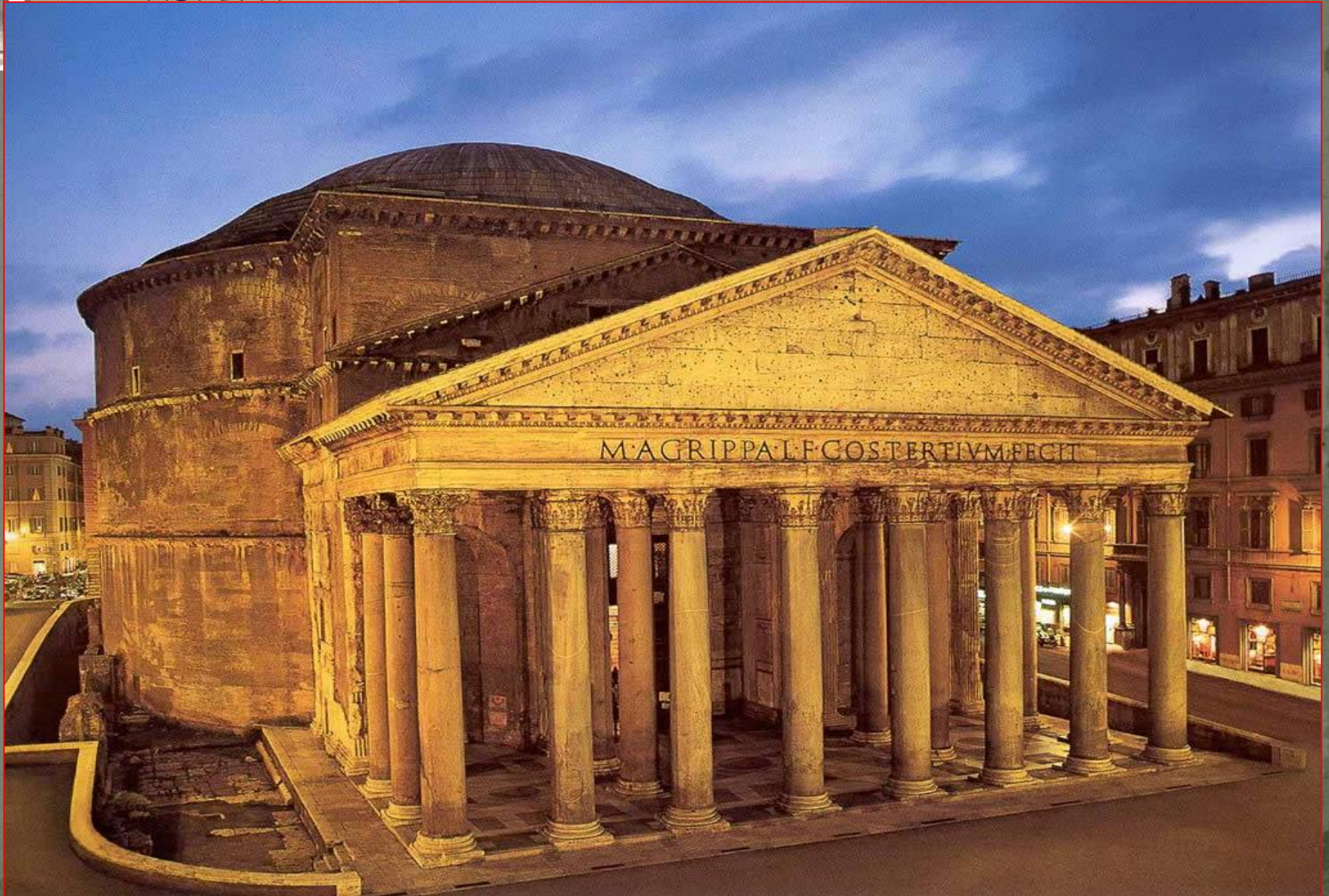
Maison Carrée (Nîmes, Francia. Siglo I a.C.)

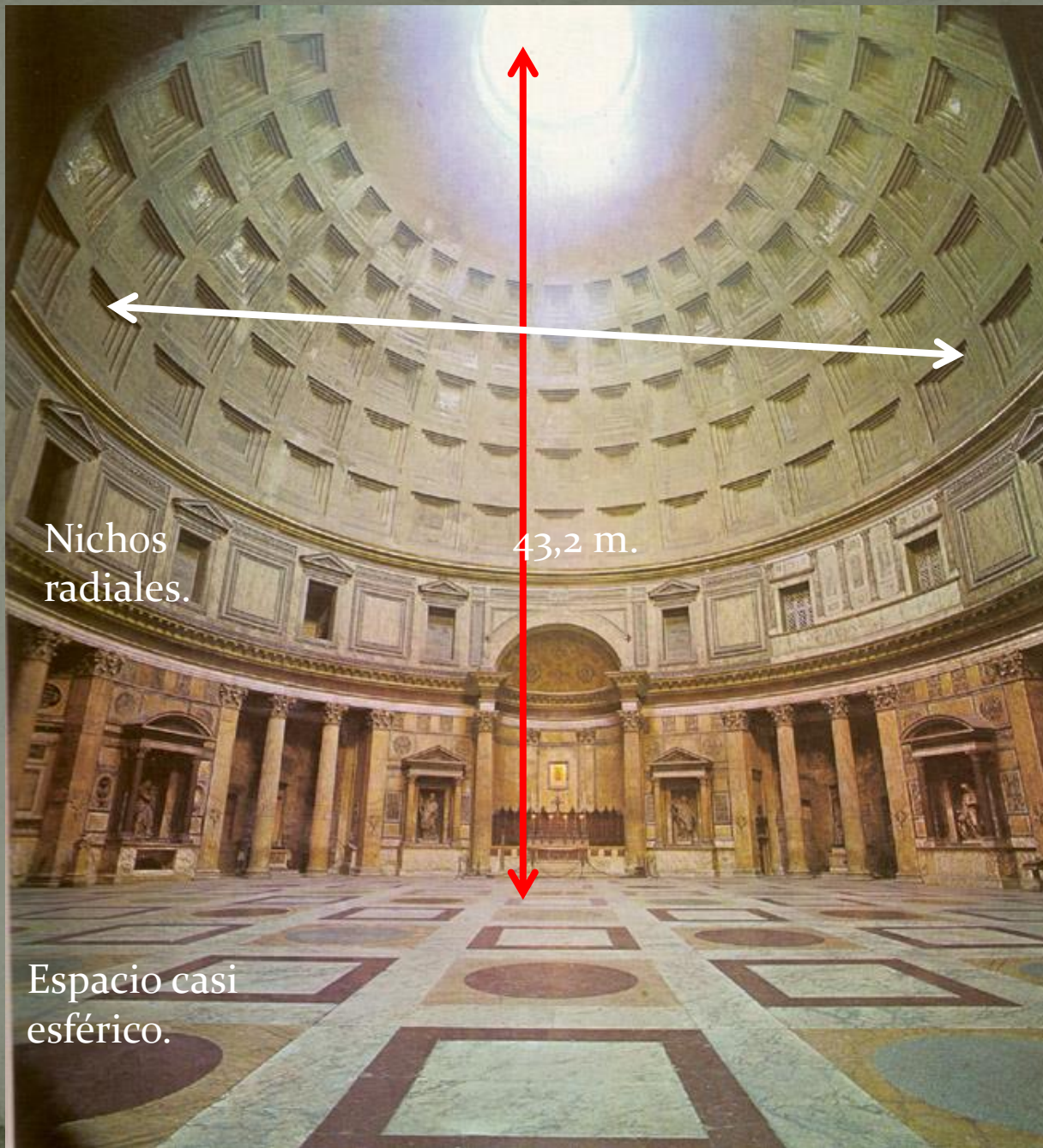

Panteón de Roma (Panteón de Agripa) siglo II d.C.

PANTEÓN DE AGRIPA

Nichos
radiales.

43,2 m.

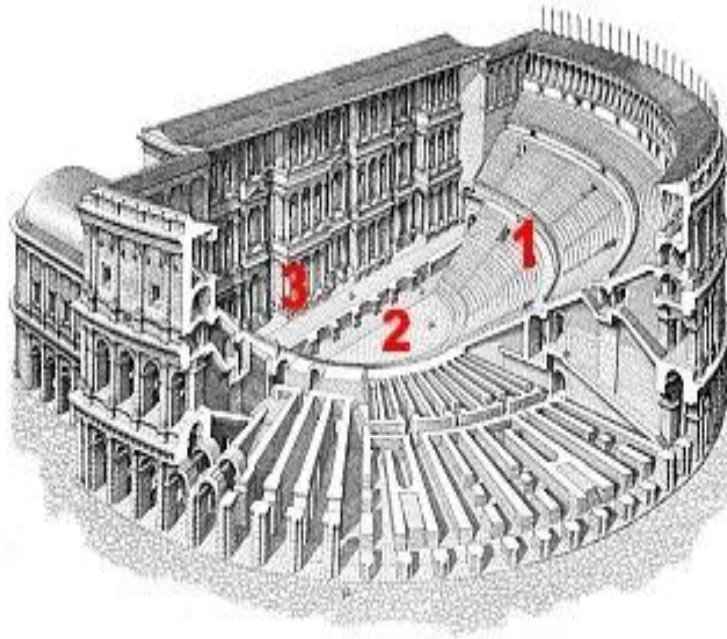
Espacio casi
esférico.

Teatro romano de Mérida (siglo I a.C.)

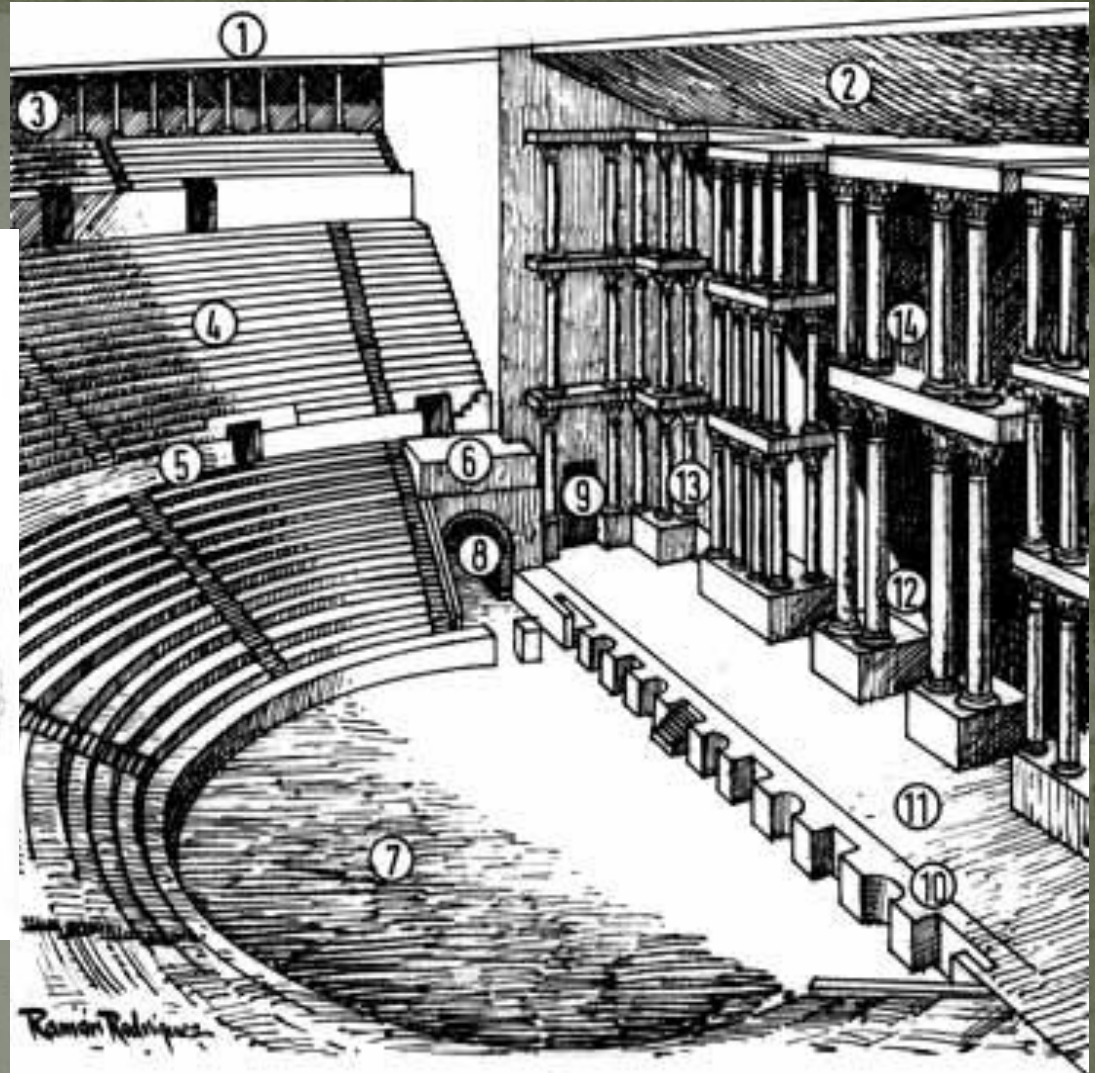

TEATRO

TEATRO GRIEGO

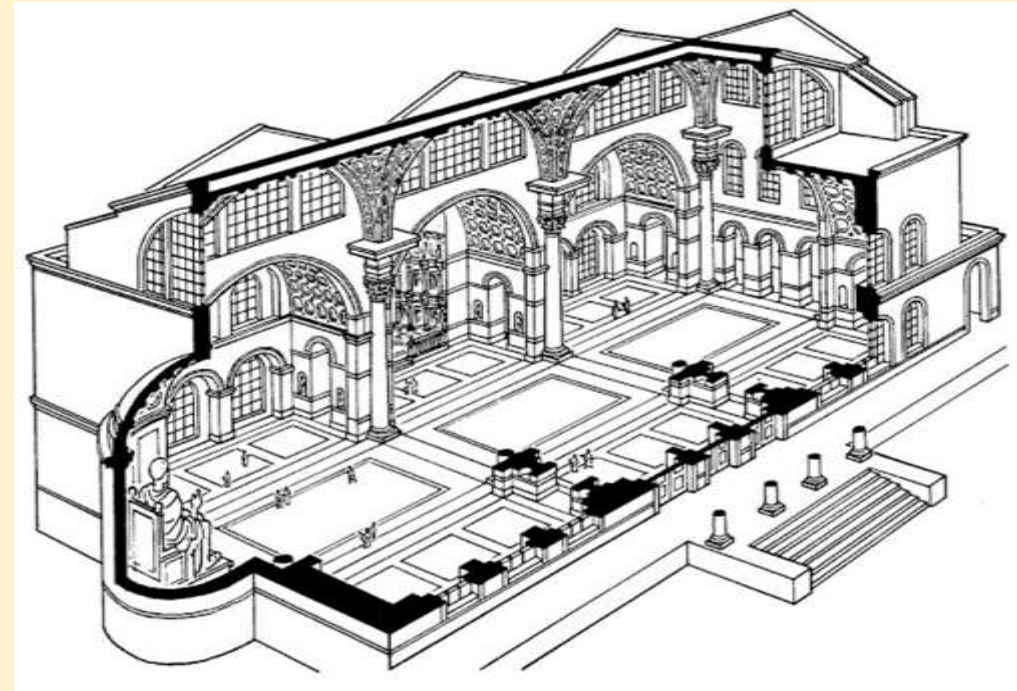
ELEMENTOS DEL TEATRO LATINO

1. CAVEA	8. ADITUS MAXIMUS
2. SCAENAE FRONS	9. VERSURA
3. PORTICUS	10. PROSCAENIUM
4. CUNEUS	11. PULPITUM
5. PRAECINCTIO	12. VALVA REGIA
6. TRIBUNAL	13. HOSPITALIA
7. ORCHESTRA	14. COLUMNATIO

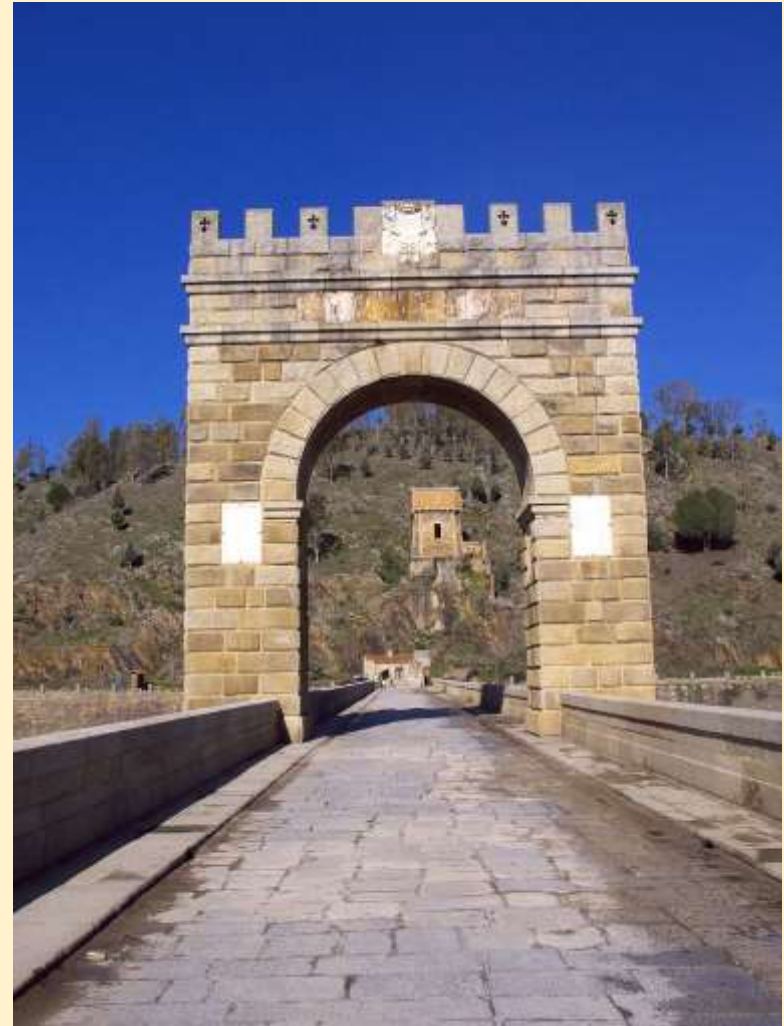
Coliseo (Anfiteatro Flavio, 72-80 d.C.)

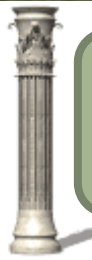

Basílica de Majencio, Roma (siglo IV a.C.)

Puente de Alcántara, Cáceres (104-106 d.C.)

PUENTES

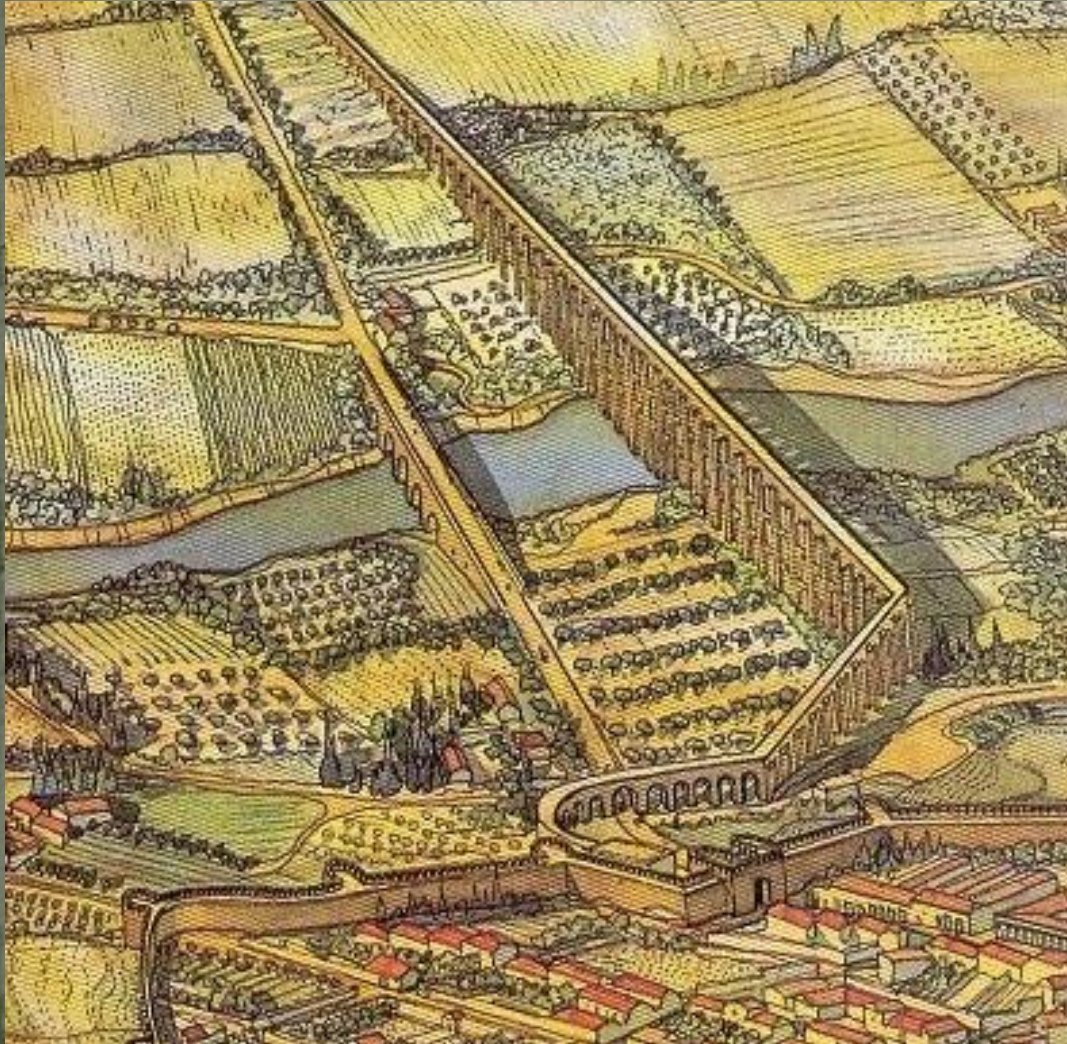

Acueducto de Segovia (90-105 d.C.)

ACUEDUCTO

Arco de Tito, Roma (81 d.C.)

Columna trajana, Roma (107-114 d.C.)

COLUMNA CONMEMORATIVA

Augusto Prima Porta (siglo I d.C.)

Escultura ecuestre de Marco Aurelio (176 d.C.)

Relieves del Arco de Tito, Roma (81 d.C.)

