

El arte romano

1. El mundo romano: contexto histórico y cultural.

1.1 Contexto histórico y cultural.

A finales del siglo VIII aC, la *península Itálica* estaba habitada por diferentes **pueblos**: *etruscos*, *sabinos*, *latinos*... Estos dos últimos fundaron, en el año **753 aC**, un poblado, **Roma**, que con el tiempo se convertirá en la capital de uno de los imperios más poderosos. Sus orígenes fundacionales son confusos, atribuyendo su creación a los hermanos *Rómulo* y *Remo*.

A partir de su fundación, la historia del Imperio romano se divide en tres grandes periodos:

- **Monarquía** (753-509 aC): etapa oscura gobernada por reyes, de los cuales, los tres últimos eran de origen etrusco, un pueblo extranjero que habito la región de la actual *Toscana*, dejando una huella artística fundamental en el futuro arte romano.
- **República** (509-31 aC): etapa que se inicia tras la expulsión de los *etruscos*, y en la que los romanos realizan numerosas conquistas, derrotando en las *Guerras Púnicas* a los *cartagineses*.
- **Imperio** (31 aC - 476 dC): etapa en la que nuevo sistema político otorga todo el poder al emperador. El final del *Imperio* fue consecuencia de una importante crisis social, económica, militar y sobre todo fue debido a las invasiones de los pueblos bárbaros, que irrumpieron violentamente en el interior del Imperio. En 476 dC fue depuesto el último emperador romano, *Rómulo Augústulo*, por su rival ostrogodo *Odoacro*.

1

El pueblo romano estuvo culturalmente **influido** por la civilización etrusca y por la cultura griega. El **arte** fue un instrumento básico de la ostentación de **poder** –sobre todo durante la época imperial- construyendo en todas las ciudades conquistadas grandes edificios, tanto públicos como privados.

A finales del siglo IV las **creencias** politeístas fueron sustituidas por el **cristianismo**, que se convirtió en la religión oficial del Imperio.

De gran interés es el legado que ha dejado la cultura romana. Entre los elementos de la **romanización** más importantes destaca principalmente la lengua, el latín, base fundamental del castellano. Otros elementos son el Derecho Romano que en muchos aspectos ha seguido vigente hasta nuestros días; el urbanismo, que denota el sentido práctico y racional del pueblo romano, así como el trazado de la extensa red de carreteras. Por último, el legado literario (*Horacio, Ovidio, Plauto*...).

1.2 Localización y evolución artística.

Entre los **antecedentes** del arte romano debe señalarse el pueblo etrusco, ya que la cultura y el arte etrusco alcanzaron su máximo esplendor entre los siglos VII y V aC, y abarcó gran parte del norte de la península Itálica.

Theatro Marcelo (Roma)

Tras el dominio de todos los territorios de la **península Itálica**, Roma extendió sus dominios por todas las tierras que rodeaban las costas mediterráneas, parte de la Europa continental, las islas Británicas y Mesopotamia.

Cronológicamente se ha diferenciado el arte romano en dos **periodos**:

- El **Republicano** (siglos III aC - I aC), durante el cual se observa la influencia de las formas culturales griegas.
- El **Imperial** (siglo I aC - V dC), coincide con la máxima expansión geográfica. Es un arte al servicio del Imperio, asimilando y reproduciendo obras y estilos de otros pueblos sometidos.

2

Foro de Trajano (Roma), con la columna trajana y restos de la basílica Ulpia.

2. La arquitectura romana

Una sociedad tan compleja y extensa como la romana generó **múltiples edificios** para sus numerosos actos públicos, religiosos e institucionales.

Respondiendo al espíritu práctico del pueblo romano, el arte abandona el idealismo del arte griego y adopta un **carácter utilitario y ecléctico**.

Otro rasgo importante es que sus edificaciones eran todo un símbolo del **poder del Estado**.

Con la expansión del Imperio, los rasgos característicos de su arquitectura se extendieron por todo el Mediterráneo.

Un aspecto sobresaliente del arte romano lo constituye el **urbanismo**, ya que se llegó a trazar un modelo de ciudad (**plano ortogonal**) que se repetirá a lo largo de todo el Imperio.

Panteón romano de Agripa (Roma)

2.1 Características generales

La arquitectura romana adopta **elementos etruscos** y **griegos**, tanto constructivos como decorativos.

De los **etruscos** heredaron el arco y la bóveda como elementos constructivos habituales. El **arco** se empleó sobre todo para la construcción de puentes y acueductos. La **bóveda** se utilizó para cubrir la mayoría de los edificios públicos (basílicas, termas, templos...).

Los **órdenes** arquitectónicos que utiliza la arquitectura romana son los mismos que adoptó Grecia, el dórico, el jónico y el corintio, preferentemente este último por la profusión de su riqueza y su lujo.

Además introducen el orden **toscano** (versión del orden dórico griego en el que la columna es de fuste liso con el *collarino* separado del *equino*) y el orden **compuesto** (cuyo capitel mezcla las volutas jónicas con elementos del corintio).

Como principales **materiales** para sus edificios utilizaron el mortero (mezcla de hormigón con piedras pequeñas) que, una vez fraguado, convierten al edificio en un bloque de consistencia. El ladrillo lo emplearon básicamente en las bóvedas, con el fin de aligerar su peso. En ocasiones emplearon mármol y granito, para cubrir las paredes o los pavimentos de edificios lujosos.

La **arquitectura pública** romana se puede clasificar según su función:

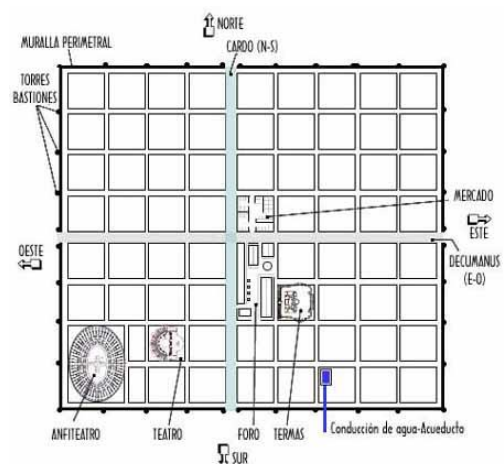
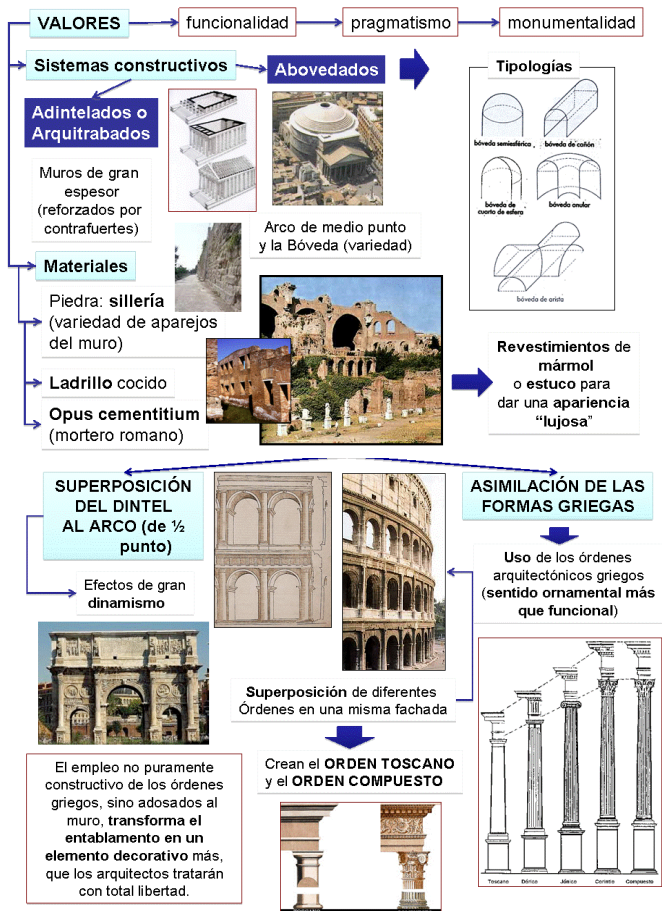
- Edificios para el **culto**: templos.
- Edificios para el **ocio**: teatros, anfiteatros, circos.
- Edificios para la **vida pública**: basílicas y curias.
- Edificios para el **cuidado del cuerpo**: termas y gimnasios.
- Monumentos **funerarios**: columbarios, mausoleos.
- **Obras públicas**: acueductos, puentes, calzadas, cloacas, puertos...
- Monumentos **conmemorativos**: arcos de triunfo, columnas.

2.2 El Urbanismo

En el Occidente mediterráneo, los romanos fundaron **ciudades de nueva creación**, en las que impusieron a las poblaciones indígenas preexistentes un diseño determinado, sus formas de vida y su lengua.

En general, la ciudad romana adopta en su disposición el esquema de organización del **campamento militar**. Así, se desarrolla en torno a dos grandes ejes, el **cardo maximo** (brazo norte-sur) y el **decumano** (brazo este-oeste), y las calles siguen el modelo de **cuadrícula** (plano hipodámico, de *Hipódamos de Mileto*). En el cruce de las dos calles principales se situaba el **foro**, zona privilegiada y centro de la vida urbana. En él se encontraban todos los edificios necesarios para el desarrollo de actividades religiosas (**templos**), comerciales, políticas y administrativas (la **basílica**, o lugar de reunión para relaciones comerciales y para la administración de la justicia, y la **curia**, donde tenían

LA ARQUITECTURA ROMANA: CARACTERÍSTICAS GENERALES (I)

lugar reuniones civiles o religiosas). El más completo de todos los foros es el *Foro de Trajano* (Roma).

2.3 Arquitectura privada: la vivienda romana

Las viviendas son de **origen** etrusco, con un **patio central** alrededor del cual se organizan las **habitaciones**. Destacan **tres tipos** de viviendas romanas: las **domus** (viviendas urbanas para familias acomodadas); las **insulae** (casa de vecinos populares); y las residencias campestres o **villae**, segundas residencias de las familias más pudientes.

La *domus* (vivienda urbana), solía constar de tres **partes**:

- El **vestíbulo** (*vestibulum*) o acceso.
- Un **patio** al que daban las habitaciones (*atrio*), con un receptáculo en el centro para la recogida de agua (*impluvium*).
- Una **parte privada** formada por un patio con columnas (*peristylum*), jardín y habitaciones a su alrededor (*ubiculum*).

DOMUS ROMANA

1. Impluvium: pequeño estanque para recoger agua de la lluvia.
2. Atrium o patio interior.
3. Taberna o local comercial.
4. Peristylum: patio con jardín.
5. Triclinium: comedor principal.
6. Cocina.
7. Tablinum: habitación principal.
8. Habitaciones para usos variados.

Las fachadas y el aspecto exterior aparecían descuidados, pues los constructores daban más importancia al espacio interior.

Las viviendas mejor conservadas las encontramos en **Pompeya** y **Herculano**, ciudades que quedaron enterradas bajo la erupción del *Vesubio* en el **año 79 dC**, y que se encuentran en perfecto estado.

2.4 Arquitectura religiosa: los templos.

En la arquitectura de carácter religioso destacan los **templos**. Levantados para el culto a los dioses, mantienen muchas de las características de los templos etruscos y griegos:

- Elevado sobre un **pódium**.
- Preeminencia de una **fachada principal**.
- Pórtico de entrada al que se accedía mediante **escalinata**.
- **Planta rectangular** y dividida interiormente en dos espacios diferenciados: **pórtico o pronaos** y **cella o naos**, en cuyo interior se guardaba la estatua del dios.

Templo de la Fortuna Virilis
(Roma)

En **época imperial**, dada la devoción del pueblo romano hacia los emperadores y el escaso culto a los dioses, el templo romano perdió su interés, por lo que dejó de ser la principal edificación.

Ubicado dentro del foro de la ciudad, en él se daba más importancia al interior que al exterior. De clara influencia etrusca es el prototipo de planta rectangular y con tres cellas, como la del templo de la *Fortuna Viril* (Roma).

Maison Carrée
(Nîmes, FRANCIA)

Uno de los templos mejor conservados es el de la *Maison Carrée* (Nîmes). Este templo, con claras reminiscencias griegas, sólo tiene **acceso delantero**, se asienta sobre un **podio**, es pseudoperíptero, pues fuera de la fachada principal las columnas se adosan como semi-columnas al muro de la cella.

Pero el templo más importante por su perfección técnica y por incorporar una enorme **cúpula de 43 metros** de diámetro soportada por una compleja estructura de anillos y nervios es el *Panteón de Agripa*, en Roma, del siglo II dC.

Panteón de Agripa (Roma)

Historia del Arte.
Arte Romano.

En **Extremadura** destacamos el templo de Diana (Mérida), probablemente de los siglos I y II d.C. Está situado en el antiguo foro romano y está dedicado al culto imperial. Es de orden **corintio, périptero y hexástilo**, con planta de 41 x 22 mt, construido en piedra de granito.

2.5 La arquitectura pública

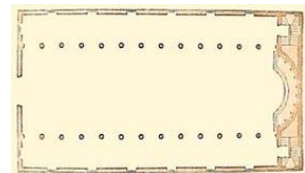
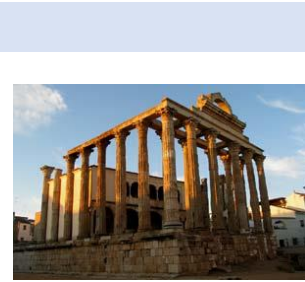
La mayor parte de las edificaciones romanas que se conservan son construcciones **públicas** civiles. La enorme variedad y su alto grado de utilidad para la vida cotidiana de los habitantes romanos fueron motivo de orgullo para los ciudadanos. Entre los edificios civiles destacan las **basílicas**, las **termas**, los edificios destinados al ocio (**teatro, anfiteatro, circo**) y los **monumentos conmemorativos** (arcos de triunfo y columnas).

Las **basílicas** eran edificios de carácter público, destinados a actos administrativos, jurídicos e intercambios comerciales. Constaban de tres naves, cubiertas con bóveda de cañón y media cúpula en el fondo. Normalmente la nave central era más alta que las laterales. Este desnivel se utilizaba para dar mayor iluminación al interior. La basílica de Majencio (foro de Roma) es un buen ejemplo.

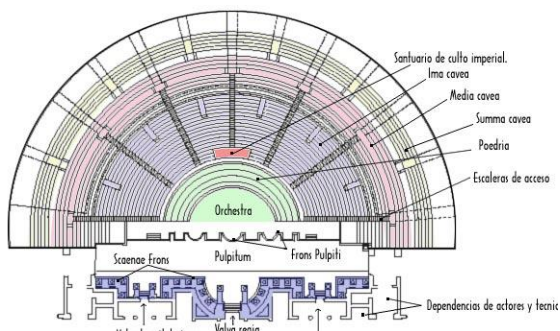
Las **termas** eran los baños públicos y en su interior también había salas de reunión y bibliotecas. Se dividían en varias salas, una de ellas destinada a vestuario (apodyterium), otra al baño de agua fría (frigidarium), otra al de agua templada (tepidarium), y por último la de agua caliente (caldarium). Las termas de Caracalla son las mejor conservadas, aunque en también destacamos las de Baños de Montemayor (Cáceres) y las de Alange (cerca de Mérida, Badajoz), éstas últimas todavía en funcionamiento.

Los romanos eran muy aficionados a los espectáculos públicos, que constituían una importante diversión. Tres son los edificios destinados al ocio, el **teatro**, el **anfiteatro** y el **circo**. En el primero se hacían representaciones teatrales; en el segundo tenían lugar las luchas de gladiadores o de fieras salvajes, y en el último se disputaban carreras de caballos o de carros.

El **teatro** en Roma adopta la misma planta semicircular que el griego, pero con una novedad: la orquestra se hace semicircular. La cavea o grada se divide en inferior, media y superior. Entre los conservados, el teatro de Mérida (18 a.C) es el más importante y tiene una capacidad de más de 5000 espectadores. Otros teatros importantes (Sagunto, Tarragona).

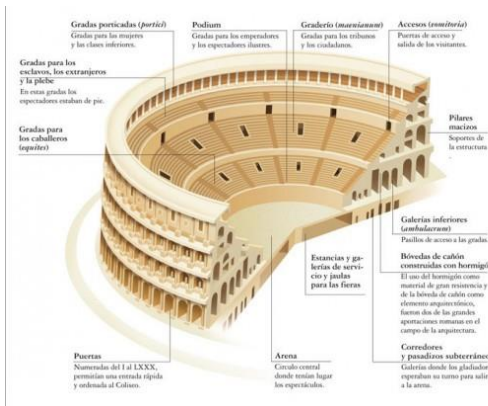
Termas romanas
(Alange; Badajoz)

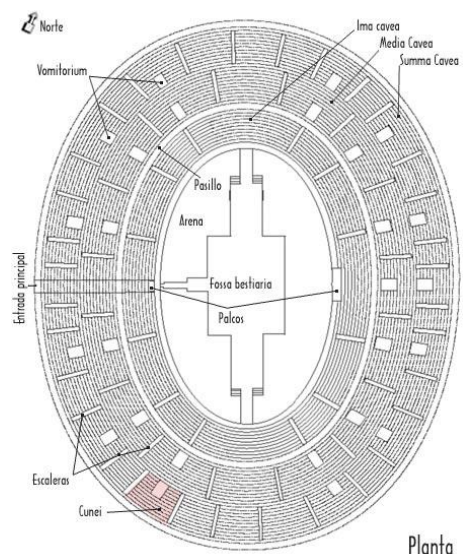
Teatro romano de Mérida (Badajoz)

El edificio destinado a las luchas entre gladiadores y a espectáculos con animales es el **anfiteatro**. Generalmente de planta elíptica, la arena, donde tenía lugar el espectáculo, está rodeada de gradas para los espectadores. En un nivel subterráneo se halla el foso, desde donde salían los gladiadores o las fieras. En alguna ocasión la arena se cubría de agua para recrear batallas navales: eran las llamadas *naumaquias*. El más importante por sus dimensiones es el de Roma, más conocido como el *Coliseo romano* (Anfiteatro Flavio). En su exterior se representa una superposición de arcos que van desde las columnas dóricas y jónicas, en sus plantas más bajas, a las corintias en el piso más alto.

En España destaca el *anfiteatro de Mérida*, (siglo I a.C.), que posee la estructura sencilla de los primeros anfiteatros, y el *anfiteatro de Itálica* (Sevilla).

Historia del Arte.
Arte Romano.

El **circo** estaba destinado a las carreras de *cuadrigas* (caballos y carros), y ejercicios atléticos. Su planta suele ser rectangular y está rodeada de gradas para los espectadores. Uno de sus lados más estrechos termina en forma circular, mientras que el otro es recto. En Roma el mejor ejemplo es el *circo Máximo* (Roma), mientras que en España destaca el *circo romano de Mérida*.

Los **monumentos conmemorativos** se erigían para celebrar victorias militares o en honor de algún emperador. Por lo general, se disponían en las vías de acceso a las ciudades y en el foro. El más característico es el **arco de triunfo**, utilizado como puerta de entrada a la ciudad. Puede ser de un solo vano, aunque los más sofisticados llegan a tener tres vanos. Sus paramentos aparecen lisos, en los más sencillos, y profusamente decorados con relieves históricos y conmemorativos en los más importantes. En el *aticus*, o parte alta del arco, se halla inscrito el nombre del emperador al que se dedicaba. El *arco de Tito* (Roma), es uno de los más significativos por la elegancia y sencillez de sus proporciones. Igualmente destaca el *arco de Constantino* (Roma) y el *arco de Bará* (Tarragona).

7

Las **columnas** también se utilizaban para conmemorar un hecho histórico importante, y como monumentos propagandísticos. La más famosa es la *columna Trajana*, por su altura superior a los 30 mt y por mostrar en un relieve continuo y helicoidal la campaña del emperador contra los *dacios*. Está rematada con una estatua del emperador Trajano.

2.6 Obras de ingeniería

Además de grandes arquitectos, los romanos fueron grandes ingenieros. Para facilitar el desplazamiento de una parte a otra de tan vasto imperio, los romanos idearon excelentes **vías de comunicación**. Estas permitían comunicar las distintas provincias del Imperio con Roma y también el rápido desplazamiento militar de un lado a otro del Imperio.

Una de las construcciones más prácticas para hacer llegar agua a las ciudades fueron los **acueductos**. Estaban formados por arquerías sobre las que iban los canales al descubierto. Estas construcciones surgieron por la necesidad de dotar a la ciudad de agua abundante no solo para el consumo doméstico, sino para abastecer a las termas y a las grandes fuentes decorativas. Quizá el más grandioso y elegante de los que se conservan sea el *acueducto de Segovia*. Se hizo de granito y mide unos 700 metros de largo por 30 de altura máxima. También sobresalen el *acueducto de los Milagros* en Mérida y el *Pont du Gard* (Francia).

Acueducto de Segovia.

Pero además de acueductos, los romanos construyeron **puentes**. El mejor conservado es el puente romano de Mérida, que mide casi un kilómetro y alterna arcos mayores con otros menores abiertos en sus pilas. Es también destacable el puente de la Alcántara, en Extremadura, sobre el río Tajo, de una altura máxima en sus pilares de 48 mt y con un arco triunfal en su parte central y un templo en la entrada.

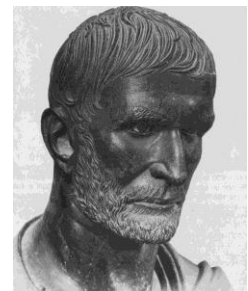

Otras obras de ingeniería ideadas por los romanos son las **presas**, como la de Proserpina en Mérida; los **faros**, como el de la Torre de Hércules en A Coruña.

3. La escultura romana.

3.1 Características.

La escultura romana muestra la **influencia** de la plástica griega y etrusca. Tras la toma de Corinto¹ comenzó el **saqueo de Grecia** por los romanos. Las casas ricas se llenaron de obras helénicas. Surgió un mercado del arte con "anticuarios" que buscaban y vendían obras griegas y "coleccionistas" que las compraban, por prestigio social. Roma fue el primer pueblo que hizo del **comercio artístico** un negocio. A Roma llegaron también artistas griegos, esclavos o emigrantes, que **copiaban** las obras más famosas o realizaban esculturas eclécticas imitando la estatuaria helénica.

Bruto Capitolino (Roma).

A la tradición griega se unieron la **influencia etrusca**, perceptible sobre todo en la tendencia al realismo y en el empleo de la fundición del bronce.

Los **materiales** eran el mármol y el bronce, aunque también hicieron esculturas en madera, en terracota... Muchas de ellas recibían tratamientos proporcionarles textura y color.

Como **tema**, se siguió representando al **hombre**, pero no al hombre idealizado que refleja una idea abstracta, al modo griego, sino al individuo concreto, ciudadano romano, reflejando su personalidad y su papel político al servicio del Estado.

Patricio Barberini.

Por ello desconocemos el nombre de los **artistas** pero identificamos casi siempre a los personajes representados.

Las modalidades que mejor manifiestan la originalidad escultórica de la civilización romana son el **retrato** y el **relieve conmemorativo**. También son abundantes los ejemplos de **escultura religiosa**, que mantiene de forma ecléctica la tradición griega a la hora de representar a sus dioses.

3.2. El retrato romano.

Aunque en culturas anteriores ya se había practicado la técnica del retrato, en roma adquirió su mayor desarrollo y un **marcado realismo**.

El retrato romano, obedeciendo a costumbres y ritos ancestrales, concentró toda la fuerza del ser humano en las facciones del **rostro**. Por tanto se preocupó de reflejar los rasgos con fidelidad. El resto del cuerpo, incluso las partes menos expresivas de la misma cabeza, no era materia de interés para los artistas.

Tres factores explican el realismo del retrato romano:

- La **influencia del arte etrusco**, a través de los retratos que adornaban los sarcófagos.

Emperatriz Julia Domna (Roma).

¹ Año 146 aC.

- ☛ La costumbre romana del **ius imaginum**. En las familias patricias existía la costumbre de realizar un retrato de los difuntos para conservar sus efigies (*imagines maiorum*). Las cabezas y los bustos de los antepasados ocupaban determinadas estancias de las casas romanas. En esa tradición se basaba el gusto de los romanos por la técnica del retrato.
- ☛ A finales del periodo republicano surgió el **retrato honorífico** que, sin abandonar la fisonomía del personaje, también debía reflejar los honores recibidos en vida, la categoría social, el cargo que ocuparon.

Los **tipos de retratos** pueden ser de busto o de cuerpo entero. En estos últimos presentan diferentes posturas: *de pie*, *sedente* (casi siempre femeninos), *ecuestre* (exclusivo de los emperadores). Muchas veces visten la toga romana (*togados*).

Los **retratos de los emperadores** hacen alarde de los poderes que ostentan. Por eso se les representa:

- ☛ Como generales victoriosos, con coraza, bastón, manto consular y alzando el brazo para arengar a las tropas.
- ☛ Como pretores, vestidos con toga y con el rollo de la ley en la mano.
- ☛ Como sumos sacerdotes, con la toga cubriéndoles la cabeza y llevando una patena en la mano.
- ☛ Como héroes o dioses (*apoteósicos*), aparecen semidesnudos y con atributos de alguna divinidad.

Además de los retratos, a los romanos les gustaba decorar sus estancias con reproducciones de obras griegas hechas en mármol. Estas eran realizadas por artistas helenos emigrados a Roma. De hecho, muchas de las esculturas del periodo clásico griego y helenístico las podemos rastrear gracias a las copias romanas.

Augusto de Prima Porta.
(Museos Vaticanos, Roma).

Ejemplos de retratos romanos: *Bruto capitolino*, la *emperatriz Julia Domna*; *Augusto de Prima Porta*, así como la *estatua ecuestre del emperador Marco Aurelio*.

3.3 Los relieves.

Otro ámbito en el que se desarrolló la escultura es el de los **relieves** con el que se decoraban los edificios. Muchos de ellos reflejaban episodios de la historia romana y destacan por el detallismo en la representación de la vida cotidiana: armas, edificios, medios de transporte...

Entre los relieves de tema histórico destacan los que decoran la columna de Trajano (Roma); la columna de Marco Aurelio (Roma), relieves del Ara Pacis Augustea.

Estatua ecuestre de Marco Aurelio.

La estatua ecuestre de Marco Aurelio se fundió en bronce con la tradicional técnica de la cera perdida. El emperador aparece representado con la túnica de los militares y levanta el brazo derecho, saludando a sus tropas. El caballo mantiene el equilibrio con una de sus patas levantadas, originalmente sobre un bárbaro, hoy inexistentes.

Presenta al emperador con gesto relajado y pacificador. El rostro refleja serenidad, como correspondía a su propio carácter, muy inclinado a la cultura. Esta expresión contrasta con la del caballo, en el que se evidencia la fuerza. Este carácter dual (serenidad – agresividad) es habitual en este tipo de representaciones honoríficas y propagandísticas.

Se trata de una de las pocas esculturas en bronce que nos han quedado de la época romana. Durante el Renacimiento serviría de modelo para un buen número de esculturas ecuestres.

