

ARTE ROMANO

CONTEXTO HISTÓRICO: LA CIVILIZACIÓN ROMANA.

- **Localización.** Según la leyenda, la fundación de Roma tuvo lugar en el 753 a. C. (mito de los gemelos Rómulo y Remo que fueron amamantados por una loba). Roma en sus orígenes fue una pequeña ciudad, enclavada en la zona central de La Península Italiana y que permanecía, igual que todo el Lacio, bajo el dominio de los etruscos. Con el paso del tiempo Roma impuso su hegemonía sobre las ciudades de la Toscana (zona etrusca) y sobre el resto de Italia. Tras la derrota de los cartagineses en las guerras púnicas y de otras conquistas Roma se convirtió en la dominadora indiscutible del Mediterráneo (de ahí que lo llamasen "Mare Nostrum").

- **Cronología.** La cultura romana se extiende durante el periodo de tiempo comprendido entre el s. VIII a. C. (753 a.C. leyenda del origen de Roma) hasta el s. V d. C. (476 d. C. caída del Imperio Romano de Occidente). Etapas:

1-Monarquía etrusca. (ss. VIII al VI a. C.- 753 al 509 a. C.)

Durante estos momentos los romanos permanecieron bajo el control político de los etruscos, que asimismo les aportaron importantes elementos culturales. En el 509 a. C. se expulsó al último rey etrusco de Roma.

2-La República. (s. VI a. C. al I a. C.- 509 al 27 a. C.).

Esta es una etapa de conquistas y de extensión del poder romano, tanto en la Península Itálica como en el Mediterráneo. Un episodio sobresaliente del expansionismo territorial de Roma lo constituyó su victoria sobre Cartago (guerra púnicas), convirtiéndose a partir de entonces en la gran potencia del Mediterráneo.

En lo político se consolidó el sistema político republicano así como sus instituciones: Magistraturas (cónsules, pretores...), Comicios (centuriados, por tribus, etc), Senado; que entrarían en crisis tras la aparición de personajes que intentaron establecer un tipo de poder personal, lo cual fue primero intentado por personajes como Julio César y llevado finalmente a cabo por Augusto (27 a. C.).

En el plano socioeconómico se define el mundo romano como una civilización de carácter urbano y que se sustentaba en la explotación del trabajo de los esclavos.

3- El Imperio: (s. I a. C al V d. C.-27 a. C al 476 d. C)

*Alto Imperio (s. I a. C. al II d. C.) Se trató de una etapa de gran apogeo de la Civilización Romana, ya que fue cuando se produjo su máxima expansión territorial (prosiguieron las conquistas) bajo el poder de emperadores como Trajano y se dio una intensa actividad económica y cultural.

En lo político, los emperadores concentraban todo el poder (ejecutivo, legislativo y judicial) quienes eran asimismo jefes del ejército (pilar básico de su autoridad y que llegó a tener un carácter profesional); asumieron las antiguas magistraturas republicanas (cónsul...) e incluso alcanzaron una condición divina.

*Bajo Imperio (s. III a. C. al V d. C.) Son momentos de crisis, decadencia y, por último, de caída del Imperio Romano por diversas razones: 1- Se detuvieron las conquistas militares. 2-La llegada y asentamiento dentro del territorio del Imperio de los denominados pueblos "bárbaros" o germánicos. 3-El desplazamiento progresivo del centro de gravedad del Imperio hacia Oriente. 4-Crisis de las ciudades y proceso de ruralización. En el 476 d. C. con la deposición del último emperador (Rómulo Augústulo) llegaba a su término el Imperio Romano de Occidente.

2-ORÍGENES DEL ARTE ROMANO.

Hay diversas teorías para explicar el origen del Arte Romano, pero este debe

considerarse como consecuencia de la conjunción de elementos externos y caracteres propios. Entre los elementos de otras culturas que influyeron en el Arte Romano están: **a- Las culturas itálicas primitivas** (Los pueblos asentados en la Península Itálica y que fueron conquistados por Roma).

b - El arte etrusco.

Los etruscos eran un pueblo asentado en la región de Etruria o Toscana (zona central de Italia) y que, como ya hemos visto, dominaron políticamente a los romanos en la etapa anterior a la República (monarquía etrusca).

Algunos rasgos de la cultura etrusca los vemos reflejados en la romana, tales como:

- 1) La importancia del culto a los muertos (los etruscos decoraban las tumbas con frescos, hacían esculturas con efigies de los muertos).
- 2) El desarrollo del retrato a nivel de la escultura.
- 3) En la arquitectura, los etruscos aportaron el uso del arco, bóvedas y cúpula (que se cree que tomaron de las culturas mesopotámicas), la columna toscana (similar a la dórica pero con basa y fuste liso); así como la estructura de los templos (disposición interior y exterior).

c- El arte griego.

El arte griego es otro de los componentes esenciales para entender el arte romano. Las concepciones o ideales artísticos griegos llegaron a Roma a través del contacto en su expansión territorial, primero con las colonias griegas del Sur de Italia y Sicilia ("Magna Grecia"); y posteriormente directamente con Grecia, tras la conquista romana de este territorio a mediados del s. II a. C.

Los griegos dejaron su huella en el Arte Romano tanto en una serie de elementos artísticos (órdenes arquitectónicos griegos: el jónico y el corintio) como por la marcha hacia Roma de multitud de artistas griegos tanto voluntariamente como esclavos. En la escultura cabe decir que gracias a los romanos podemos conocer muchas obras escultóricas griegas por las copias que hicieron de ellas.

Sin embargo aunque el Arte Romano pudiera parecer en muchos aspectos como una prolongación del griego, tuvo ingredientes propios:

- El sentido práctico o utilitarista de los romanos, que les llevó al desarrollo en arquitectura de las Obras Públicas (vías, acueductos, puentes, edificios públicos, etc.). Estas construcciones también fueron un reflejo de la importancia del poder político y un botón de muestra del auge de las ciudades en el mundo romano.
- El peso de la vida familiar en el mundo romano, dando lugar a un tratamiento especial de la vivienda, que se decora con pinturas murales, con mosaicos en el suelo, etc.
- En la escultura hay que resaltar que frente al idealismo de la escultura clásica griega, su sentido de la realidad que le conducirá al gusto por el retrato. Por otro lado cabe citar el florecimiento del relieve histórico, como medio para la exaltación de las autoridades públicas - y en concreto el emperador .

EL ARTE ROMANO COMO EXPRESIÓN DEL PODER POLÍTICO.

El arte romano en gran parte de sus manifestaciones estuvo condicionado por el poder político. El arte fue utilizado por los poderes públicos - en especial por los emperadores para atraerse el favor del pueblo (obras públicas y edificios públicos) o para divulgar sus realizaciones y actuaciones (medio de propaganda política)

- La ligazón entre Arte y poder político se manifestó en:

***Arquitectura:**

Los grandes edificios públicos, las obras de ingeniería, los monumentos conmemorativos

pregonaban la grandeza del Estado y de quién estaba a su cabeza (el emperador).

*Escultura.

- La esculturas de los emperadores y de otros personajes públicos, como medio de realce de su faceta pública o para expresar su poder. Esto alcanzará su culmen cuando se divinicen a los emperadores.

- Los relieves históricos de los monumentos conmemorativos, que continuando con la tradición oriental, se efectuaban para narrar una gesta o hazaña- normalmente militar realizada por un personaje público - comúnmente los emperadores-. Se trataba de un medio de propaganda para hacer llegar al pueblo sus realizaciones.

El arte romano, al igual que su arquitectura e ingeniería, se extendió, como su imperio, a lo largo y ancho del perímetro del Mar Mediterráneo, siendo uno de los principales exponentes de la avanzada civilización romana.

El arte romano hunde sus raíces en diversas influencias, especialmente del mundo etrusco y del griego.

La fuerte organización y personalidad del Imperio Romano exige un arte y una arquitectura que aúne el carácter funcional con el propagandístico. De esta forma nace un arte muy centralizado y unitario que abarca todo el imperio, no sólo Roma sino, en mayor o menor medida, a todas sus provincias.

No cabe duda que el arte romano es la manifestación artística más significativa de la historia del mundo occidental, ya que su influencia nunca se ha dejado percibir a lo largo de los muchos siglos desde su desaparición en toda Europa. No ha habido momento histórico (quizás el gótico es el arte y arquitectura más alejada del canon romano) que no haya sufrido en mayor o menor medida su influencia.

Los romanos penetraron en la Península Ibérica en el 218 a.de C. y sobre todo, a partir de la mitad del siglo II a. de C. empezaron a crearse asentamientos estables. No tardó en generarse una pronta e intensa romanización que duró más de cinco siglos y que he dejado en nuestro suelo restos arqueológicos de primer orden.

El Arte Romano tiene su principal manifestación en la arquitectura, tanto religiosa, como civil. Pero otras manifestaciones de primer orden son su magnífica escultura y en menor medida la pintura.

El mosaico es otra de las artes más brillantes del mundo romano. Las villas tardorromanas tuvieron frecuentemente sus suelos cubiertos por hermosos mosaicos con figuras geométricas, escenas de caza, mitológicas, etc.

• **ARQUITECTURA ROMANA**

La característica esencial de la arquitectura romana es, sobre todo, su racionalidad y funcionalidad. Sin embargo, no debe olvidarse que su deliberada grandiosidad monumental como expresión del poder y superioridad de Roma frente a los pueblos conquistados. La arquitectura romana es heredera de la etrusca y en menor medida de la griega. Su evolución y variedad regional fueron relativamente pequeñas, presentando gran uniformidad debido al apego a principios más o menos estables fijados por el veronés Vitrubio en el siglo I d. de C. A la arquitectura arquitrabada de los griegos, la romana incorpora, de manera constante, el arco y la bóveda de raigambre etrusca. Las bóvedas empleadas fueron principalmente la cupuliforme, la de medio cañón, de horno y la de arista.

Los materiales empleados fueron básicamente la sillería pétreo, la mampostería, el ladrillo, en combinación frecuente con argamasa de hormigón.

Aunque los romanos emplearon los clásicos órdenes arquitectónicos griegos, los usaron con

mayor libertad combinándolos entre sí en la misma fachada.

- **ARQUITECTURA RELIGIOSA**

El templo romano es de ascendente etrusco y griego. Del templo etrusco toma su ubicación sobre un alto podio con un único acceso frontal. Del templo griego toma la larga cella y la columnata perimetral, aunque salvo en el pórtico de acceso, que son exentas, están adosadas al muro. Es precisamente en este frontal donde su aspecto más se asemeja al del mundo griego.

En España se conservan restos de numerosos templos, aunque suelen ser muy parciales.

Destaca el muy bien conservado pero pequeño templo de Vic (Barcelona) y los restos de los templos de Diana y Marte de Mérida (Badajoz), Córdoba y Talavera la Vieja (Alcántara).

Entre los monumentos funerarios, destaca la Torre de los Escipiones de Tarragona, el Dítilo de Zalamea de la Serena (Badajoz), el Mausoleo de Los Atilios en Sádaba (Zaragoza). Mención especial merece el Mausoleo de la villa de Centcelles (Tarragona) por ser el monumento paleocristiano más importante de cuantos se conservan en España.

- **CONSTRUCCIONES CIVILES**

Las ciudades fueron los grandes centros de la convivencia y en general de la civilización romana. En España destacaron las ciudades de Tarragona, Sagunto, Cartagena, Barcelona, Córdoba, Sevilla, Itálica, Mérida, Zaragoza, Valencia, Toledo, Segóbriga, Lugo, Astorga, León, etc.

Estas ciudades romanas necesitaron amurallarse para defenderse de las agresiones. Algunas de ellas lo hicieron al comienzo de la romanización, cuando las guerras con los pueblos celtíberos eran una amenaza real (Tarragona, Córdoba y Carmona). Las demás lo hicieron sobre todo en el siglo III, con las primeras invasiones germánicas.

En estas ciudades se construían edificios públicos para diferentes servicios y actividades (económicas, deportivas y de esparcimiento). Frecuentemente estos edificios se situaban en el foro, verdadero centro neurálgico de la urbe romana. Las termas eran grandes complejos arquitectónicos de esparcimiento y salud pública, donde se establecían baños de diferentes temperaturas (fría, templada, caliente, sauna) en salas distintas.

La basílica, edificio de tres naves separadas por columnas y con rematado en ábside, era el lugar dedicado a las transacciones mercantiles y servía también de juzgado. En la curia se celebraban reuniones políticas.

Algunos de los edificios más emblemáticos del mundo romano fueron los dedicados a los espectáculos. Solían estar cerca de la ciudad, pero fuera de las murallas.

El teatro romano, heredero del griego, dedicado a la representación de obras de dramaturgos clásicos, tenían forma semicircular y se dividían en orchestra, escenario y cavea o graderío. El anfiteatro, espacio ovalado fruto de la unión de dos teatros por la escena (de ahí su nombre) se usaba como lugar para la contemplación de luchas de animales, gladiadores, ejercicios circenses, simulación de batallas navales, etc. Por último, el circo, estaba destinado a carreras de cuádriga y era un espacio muy alargado en cuyo centro se colocaba la espina con grandes estatuas.

De la Hispania romana, quedan importantes restos arqueológicos de teatros romanos, como el de Mérida, de gran belleza e importancia, pero también citamos los de Tarragona, Sagunto, Pollentia, Clunia, Osma, Toledo, Itálica, Regina, Málaga, Medellín, etc. En cuanto a anfiteatros, en aceptable estado quedan el de Itálica (el cuarto en tamaño de todos los romanos), Mérida, Tarragona y Segóbriga. Circos, se han localizado los de Tarragona, Calahorra, Mérida y Toledo, aunque dada su enorme extensión -el de Mérida llegó a tener 435 metros de longitud- no han sido demasiado respetados por el tiempo y las obras acaecidas durante los muchos siglos posteriores. También, su material pétreo ha sido utilizado como cantera popular para la construcción de otros edificios.

En el terreno de las construcciones conmemorativas, se levantaron grandes columnas, pero sobresalen, por su belleza, los arcos de triunfo, edificios levantados con arco sencillo o triple, en los accesos a las ciudades para celebrar algún éxito militar o realzar la figura de algún político. En España tenemos el arco de Medinaceli, el de Bará y Cabanes. Lamentablemente, el de Caparra, de espectacular estructura cuadrifonte, está peor conservado.

- ESCULTURA ROMANA

Aunque la escultura romana tuvo infinidad de representaciones, soportes y funciones, no cabe duda que es el retrato la más sobresaliente.

Precisamente, la escultura romana destacó sobre la griega en lo relativo a la creación de la escultura-retrato. Y es que el retrato romano hunde sus raíces en el arte etrusco, aunque también en el mundo helenístico griego y en las "máscaras mayorum", es decir, máscaras de cera que se aplicaban al rostro de los difuntos para su recuerdo y culto posterior.

Los materiales más utilizados en el retrato romano fueron el bronce y el mármol: Las estatuas eran apolicromas, no estaban coloreadas, salvo en un primer momento en que los ojos sí se coloreaban, práctica que se abandonó posteriormente para ser tallados.

Al comienzo, la escultura romana de retrato sólo representaba la cabeza y parte del cuello. Posteriormente, se avanza en la representación de todo el busto, incluyendo hombros y pecho. No obstante, también se esculpieron esculturas de cuerpo entero. En estas estatuas el personaje podía estar de pie o sentado (es más frecuente el retrato sedente en mujeres que en hombres) También parece que debió existir el retrato ecuestre del emperador, pero sólo ha llegado a nuestros tiempos uno solo. Aunque la influencia de esta representación de poder tuvo una gran influencia en la escultura de etapas posteriores donde fue muy frecuente la representación de los monarcas o de grandes señores cabalgando sobre su caballo.

La escultura romana del retrato nació para el emperador y luego se adaptó a otro tipo de personajes pudientes que pudieron costearse el trabajo de los artistas. De ahí que sea importante conocer los tipos de retratos que se hicieron a los emperadores porque luego, en menor o mayor medida se adaptaron al resto.

Retrato togatos. Representación religiosa con toga y manto sobre la cabeza.

Retrato toracatos, Representación militar, con coraza.

Retrato apoteósico, Representación divinizada divinizada de cuerpo desnudo, corona de laurel y atributos de un dios.

El retrato romano evolucionó durante distintas etapas, y su evolución puede rastrearse por unos cuantos detalles, como los ojos, y la forma de representar barba y cabello.

En el retrato romano femenino, además, quedan patentes las modas en los peinados.

Por su parte, **el relieve histórico-narrativo** es aquel encargado de resaltar las hazañas de héroes y emperadores, representando el paisaje en bajo relieve, los elementos arquitectónicos en medio relieve y las figuras humanas en alto relieve; sin olvidar su carácter propagandístico.

- PINTURA ROMANA

Herederas de la pintura griega se presentan las grandes composiciones del imperio romano. Pintores como Zeuxis, Apeles, Parrásios, Eupompos o Polignotos fueron grandes maestros de los que bebió la pictórica romana. La pobreza de los materiales arquitectónicos utilizados en las construcciones romanas hizo posible un desarrollo de la pintura mural. Sin embargo no sólo se desarrolló este tipo de pintura de grandes dimensiones si no que la pintura sobre caballete fue frecuente entre las clases altas del Imperio romano.

Dos nombres destacan como precursores de la pintura histórica romana: Fabius pictor y Pacuvius. El primero, apenas conocido, vivió cerca del 300 a.c. y sus crónicas nos hablan de las pinturas que realizó en algunos templos como el de Salus en el Quirinal. Estas pinturas hacían referencia a la segunda guerra samnítica y de ellas no quedan más que referencias de Dionysios de Halicarnaso. El segundo pintor hacía las veces de poeta y al venir de Brindisi, se le podía considerar semihelénico. Nada sabemos de su producción artística aunque podemos imaginar que su tendencia hacia lo griego sería determinante.

Estos dos pintores nos remiten a un tipo de pinturas históricas en las que las representaciones batallísticas y las conmemoraciones de victorias serían los temas más frecuentes. Estas escenas

militares fueron concebidas como carteles de propaganda que exhibían los generales vencedores en sus paseos triunfales al volver a casa.

Debemos destacar de estos primeros años de la pintura romana aquella que podemos denominar 'geográfica'. Este tipo de pintura aludía a la necesidad de Roma por conocer los nuevos lugares conquistados. Un ejemplo sería el realizado en el siglo II a.c. sobre Cerdeña en el que se figuraban los hechos principales, riquezas o monumentos mediante pequeños cuadritos. Existían a mediados de este siglo II a.c. los llamados pintores de lugares campestres a modo de cartógrafo. En ellos se describían los países en forma panorámica, vistos desde lo alto.

Otro tipo de pintura llevada a cabo en el periodo de la República romana fue el tipo decorativo. El uso de materiales pobres en los edificios como el hormigón, el sillarejo, ladrillos o mampostería, obligaban a colocar sobre ellos un revestimiento. Para ello las paredes se enlucían con una capa de blanco y fino estuco que posteriormente se pulía. El estuco era mármol reducido a polvo que se mezclaba con cal o cola para su adhesión a la pared. La técnica de las pinturas murales producidas dentro de las casas romana está inspirada en la tectónica griega, es decir, la división del muro en tres partes: Zócalo, superestructura y zona intermedia. Ampliándose más tarde con frisos y platabandas. Otra innovación de la pintura romana es la apertura del muro mediante una perspectiva pintada en forma de ventana abierta en la cual se introducían los personajes de dos formas: Mediante pequeños cuadros figurados ó bien colocando a los personajes sobre los zócalos a modo de espacio teatral.

La propagación de esta pintura decorativa viene dada por el ansia de lujo interior y suntuosidad que las clases pudientes romanas buscaban para sus viviendas. La ausencia de muebles y los grandes espacios de patios y estancias hacían necesario estos revestimientos. Los artificios pictóricos permitían crear efectos con mayor facilidad y con menos coste. Un pedazo de arquitectura pintada se hace más deprisa y también ocupa menos espacio que su construcción en piedra.

A pesar de la gran cantidad de viviendas y edificios públicos en los que se desarrolló la pintura, es cierto que la que ha llegado hasta nosotros no es representativa de toda la época romana. Más bien los ejemplos se reducen a un tiempo y a una localización geográfica determinada. La mayoría de ellos proceden de las dos ciudades sepultadas por la erupción del Vesubio: Pompeya y Herculano, ambas en los alrededores de Nápoles. De Roma, la gran urbe, apenas tenemos. La amplitud cronológica se marca durante dos siglos, con fin en el año 79 con la catástrofe volcánica. Más allá de esta fecha los restos son prácticamente nulos, si bien sabemos de decoraciones en tiempos de Adriano como alguna bóveda en cámara funeraria o el comienzo de las pinturas de las Catacumbas cristianas.

Los autores de estas pinturas nunca fueron más allá de ser simples artesanos con una destreza especial, los cuales conocían los repertorios de la gran pintura griega. La técnica utilizada para el enlucimiento de las paredes romanas era la técnica al fresco. A lo largo de los años de estudio se ha producido entre los investigadores de la materia una discusión que ha dado por buena finalmente la aceptación del fresco. Los colores se aplicaban a la pared recién enlucida y húmeda, con ellos conseguían que al aplicar las tintas de los colores, estos penetraran creando una capa gruesa. En ocasiones se pintaba directamente en seco si el enlucido se había secado. Esta pintura se reconoce de inmediato puesto que la poca adhesión del color hace que se cuartee más fácilmente.

Cuatro son los estilos en los que se ha dividido estilística y cronológicamente la pintura romana. Esta clasificación viene definida por las pinturas encontradas en las ciudades de Pompeya y Herculano, vinculando más adelante diversos restos encontrados en otros lugares del Imperio.

La técnica de los mosaicos

Para hacer las teselas de mármol o de piedra de color, se cortaba el material en finas láminas, luego en tiras y después en cubos. Para obtener las teselas de vidrio fundido (que podía teñirse añadiéndole diferentes óxidos de metal) se vertía éste encima de una superficie lisa para que se enfriara y se endureciera.

Después, con una herramienta afilada, la lámina de vidrio coloreado era cortada en tiras y luego en cubos. Las teselas de oro y plata se obtenían colocando pan de oro o plata encima de una lámina de vidrio de tono pálido. La superficie se cubría con un frit (capa fina de vidrio empolvado) y se calentaba en un horno para sellar el oro y la plata entre las capas de vidrio. A continuación se dividía la lámina en cubos.

También había que preparar concienzudamente la superficie allanándolo con varias capas superpuestas para que estuviese bien liso, puesto que cualquier irregularidad podía llevar a la fractura de algunas teselas y esto conducir a la degradación de toda la obra.