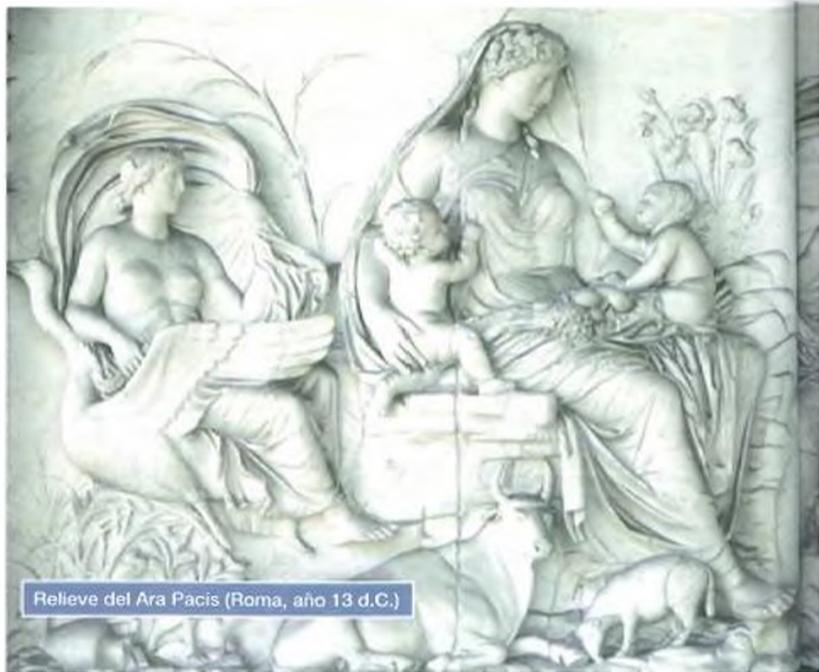

Acueducto de Segovia (s. II d.C.)

Relieve del Ara Pacis (Roma, año 13 d.C.)

6. Arte clásico: Roma

6.1 REFERENTES HISTÓRICOS

A finales del siglo VIII a.C., la península Itálica estaba habitada por diferentes pueblos: los *ligures*, los *umbros*, los *etruscos*, los *samnitas*, los *sabinos* y los *latinos*. Estos dos últimos fundaron, en el año 753 a.C., un poblado, **Roma**, que con el tiempo se convertiría en la capital de uno de los imperios más poderosos. Sus orígenes fundacionales son confusos, y en ellos se mezclan historia y leyenda, 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 a.C.):** etapa oscura gobernada por reyes, de los cuales los tres últimos eran de origen etrusco, un pueblo extranjero que, entre los siglos VIII y IV a.C., habitó la zona de la actual Toscana, dejando una huella artística fundamental en el devenir del arte romano.
- República (509-31 a.C.):** etapa que se inicia tras la expulsión de los etruscos, y en la que los romanos realizan numerosas colonizaciones y conquistas, derrotando en las llamadas Guerras Púnicas a ejércitos tan importantes como el de los cartagineses.
- Imperio (31 a.C.-476 d.C.):** etapa en la que, dada la imposibilidad de gobernar tan magno territorio, se opta por establecer un nuevo sistema político, liderado por un emperador, y se divide el territorio en provincias. Pero a partir del siglo V, las tribus bárbaras del norte de Europa inician la reconquista de sus dominios, hasta que en el año 476 el último emperador romano es vencido por los ostrogodos.

Con una sólida estructura social, jurídica, política y comercial, el pueblo romano estuvo culturalmente influenciado por la civilización etrusca y por la cultura griega. El arte fue un instrumento básico de la ostentación del poder –sobre todo durante la época imperial– construyendo en todas las ciudades conquistadas grandes edificios, tanto públicos como privados. A partir del 391, las creencias politeístas de la Grecia clásica fueron sustituidas por el cristianismo, una religión derivada del judaísmo y nacida en la provincia de Palestina tras el nacimiento de Jesús en el año 0.

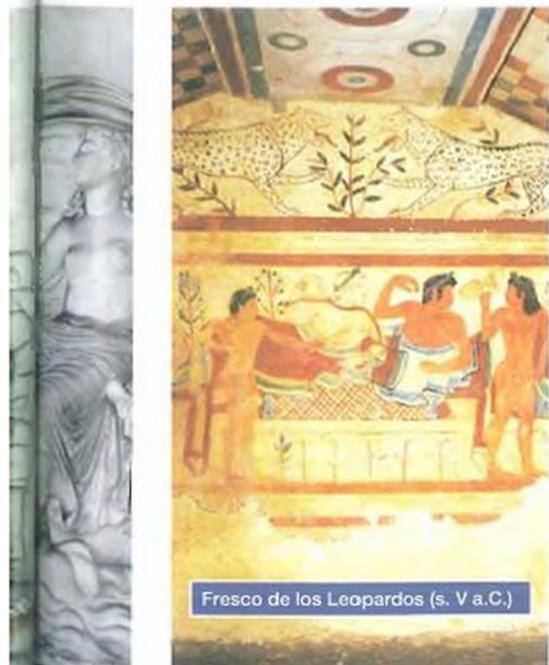
6.2 LOCALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN ARTÍSTICA

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

Posteriormente, tras el dominio de todos los territorios de la península Itálica –acabando así con la civilización etrusca– Roma extendió sus dominios políticos y culturales por todas las tierras que rodeaban las costas mediterráneas, parte de la Europa continental, las islas Británicas, Siria y Mesopotamia.

Cronológicamente puede hablarse de Roma desde el año 509 a.C., cuando son expulsados los etruscos, hasta el 476 d.C. No obstante, desde un punto de vista cultural y artístico nos podemos referir a un arte propiamente romano hasta el siglo II a.C. Aún así, tradicionalmente, se ha diferenciado el arte romano en dos periodos:

- El **Republicano** (siglos III - I a.C.) durante el cual se observa la influencia de las formas culturales griegas.
- El **Imperial** (siglos I a.C. - V d.C.), distinguiéndose un **arte tardo-romano** a partir de finales del siglo III d.C.

Fresco de los Leopardos (s. V a.C.)

6.3 EL ARTE ETRUSCO COMO ANTECEDENTE

Referentes históricos

No es posible entender el arte romano sin antes conocer los fundamentos del arte etrusco, pues los etruscos ocuparon, dominaron y compartieron las colinas y los valles de Roma hasta el 509 a.C.

Aunque se desconoce con seguridad el origen del pueblo etrusco, la tradición afirma que era un pueblo procedente de Asia Menor.

Durante el siglo VIII a.C., los etruscos ya comerciaban con las colonias griegas del sur de la península itálica y también con el resto de pueblos que vivían en el centro. Por ello, se afirma que la cultura etrusca se configura como una interesante mezcla de arte griego y arte oriental, cuyo desarrollo determinó buena parte del arte romano posterior.

Artísticamente, todas las manifestaciones del arte etrusco estuvieron dominadas por las creencias religiosas y los ritos funerarios.

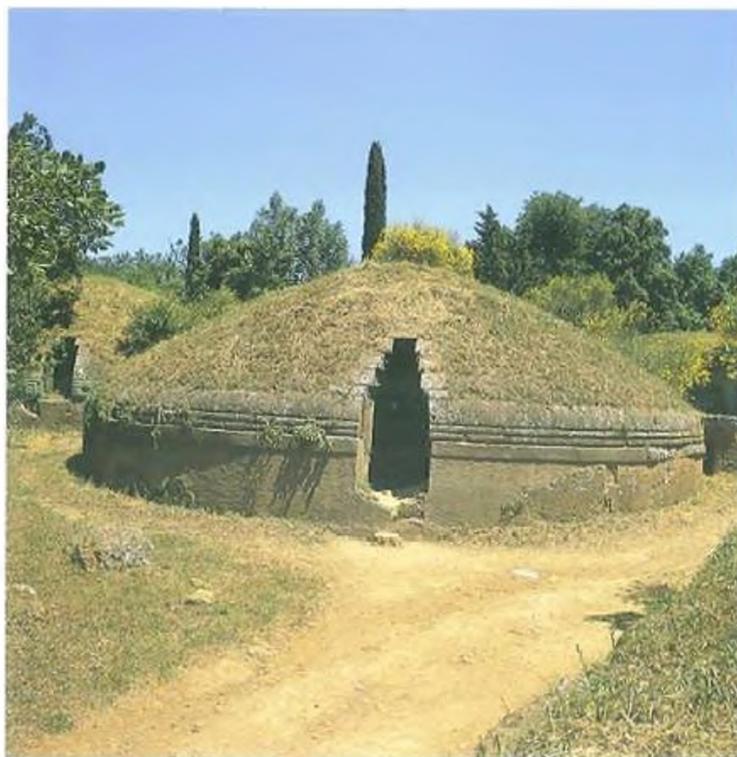
La Arquitectura etrusca

El estudio de la arquitectura etrusca es imprescindible para poder entender la evolución de la arquitectura occidental. Así, por ejemplo, el uso del arco y la bóveda, dos elementos arquitectónicos de origen mesopotámico llegaron a través del arte etrusco y se convirtieron en la base técnica de la arquitectura romana.

Desaparecidos los restos de edificios etruscos públicos, es en el ámbito religioso donde la arquitectura etrusca destaca por dos tipos de construcciones: las tumbas y los templos.

Las tumbas son los únicos edificios de los cuales han quedado restos significativos. Estas construcciones de piedra formaron parte de los ritos funerarios, unas celebraciones especialmente importantes para los etruscos, que determinaron la creación de grandes necrópolis. Generalmente excavadas en la roca, las tumbas etruscas están cubiertas por un montículo de forma cónica realizado mediante la aproximación de hileras de piedras, y que demuestra el alto nivel técnico del pueblo etrusco en el uso del arco y la bóveda.

LA PENÍNSULA ITÁLICA HACIA EL SIGLO VIII a.C.

Tumbas etruscas de la necrópolis de Cerveteri (s. VII-IV a.C.), cubiertas por un cuerpo cónico de tierra. Podían ser construidas o excavadas en la roca.

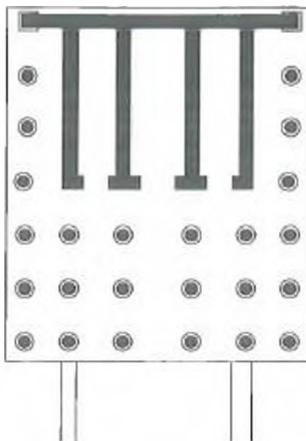
En cuanto a los templos etruscos llegados hasta nuestros días podemos afirmar que su estado de conservación es muy deficiente, puesto que a excepción de la parte inferior construida en piedra, el resto de los templos se levantaba con materiales perecederos, como madera o ladrillo. No obstante, gracias a las descripciones hechas por el arquitecto romano Vitruvio, sabemos que estos edificios tenían planta cuadrangular, descansaban sobre un alto podio y tenían un pórtico de columnas, tras las cuales solía haber tres puertas que conducían a tres *cellas* paralelas dedicadas a las tres principales divinidades etruscas. También existían santuarios de una sola celda.

A diferencia de los templos griegos, los etruscos daban mayor importancia a uno de los lados del santuario, concretamente la fachada de entrada, la cual quedaba realizada mediante el profundo pórtico columnario y las escaleras que daban acceso a él. El techo estaba cubierto a dos aguas, y a menudo estaba decorado con frisos escultóricos y con estatuas de terracota en los extremos.

En sus descripciones, Vitruvio también señala el empleo de un determinado orden arquitectónico arcaico y que, además, supone una innovación etrusca: el toscano. Este orden, adoptado posteriormente por el arte romano, se caracteriza por tener:

- a) Una columna lisa con basa y capitel geométrico a la manera dórica, compuesto también de abaco, equino y collarín.
- b) Un entablamento formado por un arquitrabe liso, un sencillo friso sin triglifos ni metopas, y una cornisa.

TEMPLO DE JÚPITER CAPITOLINO

En la necrópolis del Crucifijo del Tufo (Orvieto, ss. VI-V a.C.) las tumbas se disponen a continuación unas de otras alineándose al exterior las puertas.

Entre las tumbas de la necrópolis etrusca de Orvieto también las encontramos excavadas en la roca con forma de rectángulo.

Modelo de templo etrusco pseudoperíptero, con celda abierta y doble representación del dios Baco en el timpano. Se trata de un pequeño objeto votivo de arcilla fina de color rosa.

El realismo escultórico

La escultura etrusca también tiene en el ámbito funerario su principal fuente de inspiración y temática, siendo los sarcófagos su tipología más destacada. Estas obras, esculpidas mayoritariamente en bronce y terracota, reproducen con gran veracidad a los difuntos en una escena relajada y cotidiana, como es el caso del *Sarcófago de los esposos de Cerveteri*.

Esta voluntad y deseo de fidelidad a los rasgos característicos de los fallecidos, revela un aspecto básico de la cultura etrusca: el profundo temor a la muerte, al olvido y la creencia de que el difunto viviría en otra vida. Formalmente, en la escultura etrusca se adivinan aspectos de la escultura arcaica griega, como es, por ejemplo, la sonrisa forzada, los ojos almendrados, el uso de la geometría y un cierto hieratismo.

Estas mismas características son las que también determinan la escultura de las estatuas exentas que solían adornar los templos, y cuyo ejemplo más destacado es el *Apolo de Veyes*.

Otro género muy popular en la escultura etrusca fue el *retrato*, cuyo elevado realismo tuvo una gran incidencia en la posterior estatuaria romana. Igualmente importantes fueron las representaciones escultóricas de animales míticos o fantásticos, como por ejemplo *La Quimera de Arezzo*.

La Quimera de Arezzo (siglo V-IV a.C.) es un perfecto ejemplo de animal mitológico etrusco. Esculpido en bronce sorprende por su vitalidad y energía.

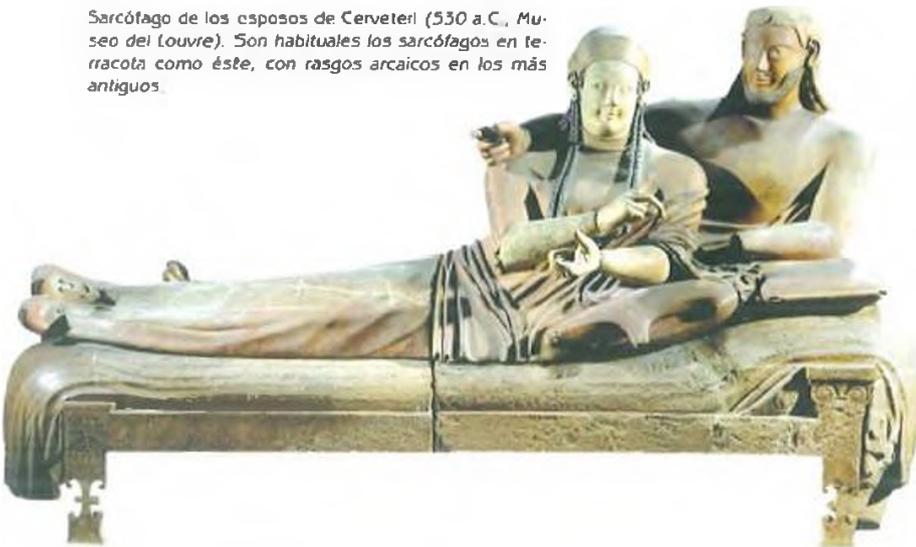

Supuesto retrato de Lucio Junio Bruto en un busto de posible origen etrusco de hacia el año 500 a.C.

El Apolo de Veyes (510-490 a.C.). Escultura de terracota que presenta una clara influencia del arte arcaico griego.

Sarcófago de los esposos de Cerveteri (530 a.C., Museo del Louvre). Son habituales los sarcófagos en terracota como éste, con rasgos arcaicos en los más antiguos.

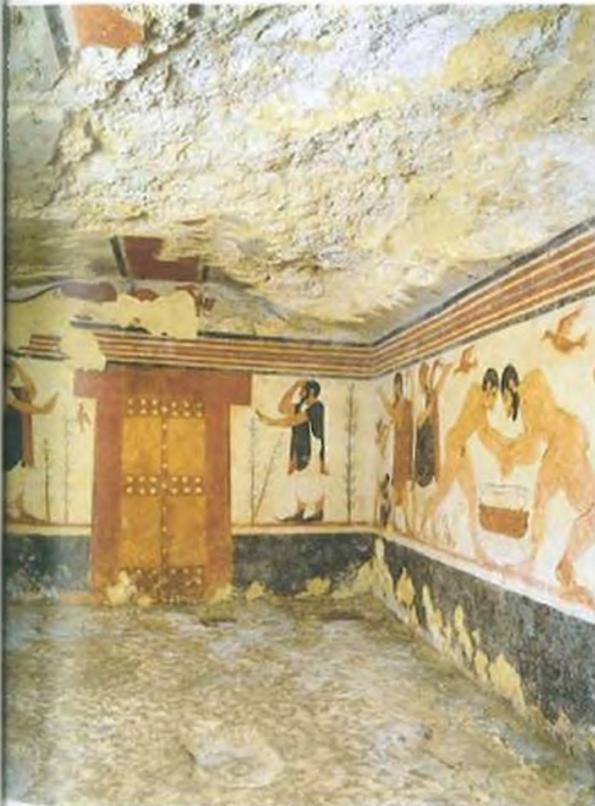
La pintura funeraria

En pintura cabe destacar la decoración mural de las tumbas, realizada principalmente con el objetivo de recrear el ambiente familiar que el difunto disfrutará en la otra vida, y que se ha convertido en la principal fuente para conocer la vida cotidiana de este pueblo. Por ello se representan, con gran colorido, fiestas para despedir al muerto, con bailes y música, tal y como puede verse en las conocidas pinturas de la *Tumba de los leopardos*.

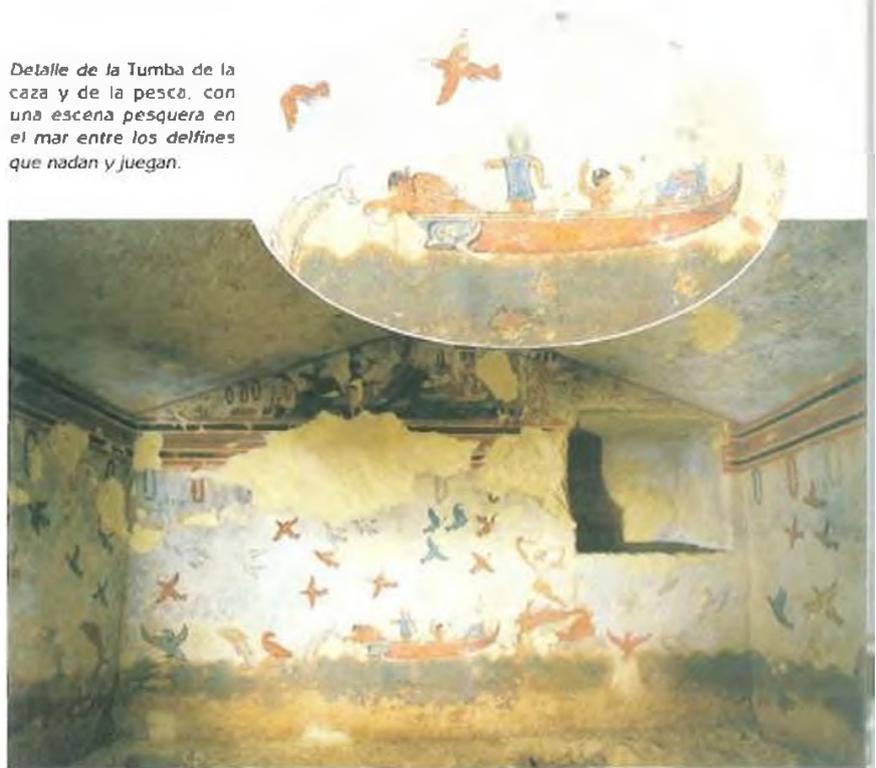
Formalmente, en ciertos casos se utilizó la ley de frontalidad egipcia –visión simultánea de frente y de perfil–, se perfilaron las figuras en negro y se adoptaron ciertos convencionalismos, como por ejemplo el uso de una tonalidad más oscura en los cuerpos masculinos, reservando el rojo oscuro para las estructuras arquitectónicas y el ocre para los fondos. También cabe destacar el alargamiento desmesurado de los pies y los dedos de las manos con la intención de simular un mayor movimiento.

Las pinturas murales de la Tumba de los Leopardos (c. 450 a.C.) se caracterizan por su colorido y movimiento en las escenas de música y baile. Aunque hay influencias griegas, es auténticamente etrusca la presencia de formaciones vegetales entre las figuras.

Pinturas al fresco de la Tumba de los Augures (hacia 530a.C.). Ante la rigidez hierática de las figuras del fondo contrasta el movimiento y energía de los luchadores del lateral.

Detalle de la Tumba de la caza y de la pesca, con una escena pesquera en el mar entre los delfines que nadan y juegan.

Aunque la Tumba de la caza y de la pesca (Tarquinia, s. VI a.C.) es pequeña, se halla completamente llena de pinturas al fresco con escenas cotidianas, repletas de vida, agitación, movimiento y elementos de la naturaleza.

6.4 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARTE ROMANO

La cultura y el arte de la antigua Roma tienen un origen muy ecléctico, ya que asimilaron muchas y variadas influencias de los diferentes pueblos conquistados, siendo especialmente notable la herencia etrusca, la griega y finalmente la helenística, esta última procedente de Oriente Próximo y de Egipto.

Esta diversidad de influencias se hace especialmente evidente en la arquitectura, en la que los modelos etrusco y griego se fusionan perfectamente en la construcción de los edificios. Así, por ejemplo, la arquitectura romana incorpora el uso sistemático del arco de medio punto y la bóveda de cañón o arista, elementos de origen oriental que asume a través de la arquitectura etrusca. Además, utiliza los tradicionales órdenes griegos (dórico, jónico y corintio), a los que añade el orden toscano, de origen etrusco, y el orden compuesto, una creación original del arte romano, consistente en mezclar elementos del capitel jónico (volutas) y del corintio (hojas de acanto) en el capitel.

Otra característica importante en la arquitectura romana es la priorización de los aspectos técnicos y funcionales frente a los estéticos, hecho que permite un gran desarrollo en el campo de la ingeniería.

En cuanto a la escultura, cabe destacar la gran presencia que ésta tiene tanto en el ámbito público como en el privado, prevaleciendo en la mayoría de obras un gusto por el realismo. El concepto de realismo, presente ya en el arte etrusco, se asocia siempre a la conciencia histórica del pueblo romano, circunstancia que dio como resultado una gran predilección por el retrato y las escenas cotidianas y bélicas.

Las paredes y suelos de numerosos edificios de todo tipo, se decoran con pinturas y mosaicos, utilizando técnicas y temas difiriendo en calidad y conservación según el territorio.

El anfiteatro de Nîmes (Francia, s. I d.C.), aunque es de menor dimensión que el Coliseo de Roma, presenta también distintos órdenes entre los arcos de su fachada

El teatro de Sagunto (s. I d.C.) apoya su cavea en la ladera del monte y es de gran tamaño, más de 90 metros de diámetro y una capacidad para 10.000 espectadores

6.5 URBANISMO Y ARQUITECTURA: LA HOMOGENEIZACIÓN DEL IMPERIO

Urbanismo y arquitectura son las dos artes que mejor expresan el carácter romano, así como los más importantes instrumentos de romanización del Imperio, puesto que homogeneizan todas las grandes ciudades de las tierras conquistadas.

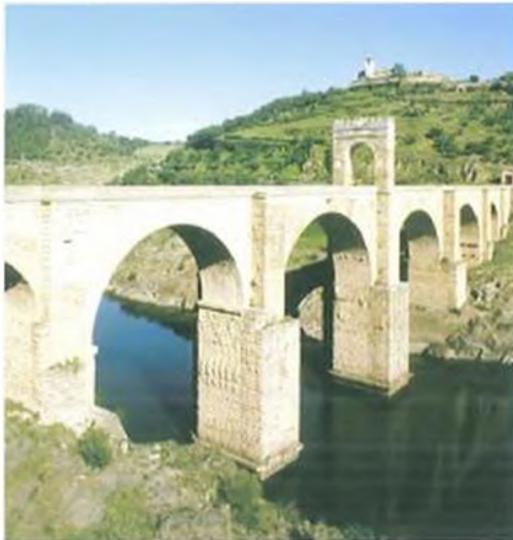
En toda ciudad de nueva construcción se aplica un sistema de ordenación geométrica en cuadrícula, siguiendo el trazado de los primitivos campamentos militares. Así, la ciudad se divide en cuatro parcelas separadas por dos calles principales: el *cardo* (norte-sur) y el *decumanus* (este-oeste). En el cruce resultante se construye el *Foro*, una plaza en la que se levantan los edificios públicos más importantes, a la manera de la antigua ágora griega. Los templos, las basílicas, la curia, el archivo, los monumentos conmemorativos (columnas y arcos), hacen del foro romano un aglomerado incoherente de construcciones. El más complejo y grandioso de todos es el *Foro de Trajano*, en Roma.

De gran importancia para el desarrollo del territorio y de la ciudad son las vías de comunicación entre los distintos territorios, como la red de carreteras, cuya principal vía fue la *Vía Augusta* que unía Roma con Cádiz pasando por Tarragona. Muy importantes fueron también las obras de ingeniería, como por ejemplo los puentes o los *acueductos*, extraordinarios monumentos con arcadas encargados de llevar el agua a los núcleos urbanos desde los pantanos o los ríos de las montañas, influyendo directamente en la mejora de la vida cotidiana. En España existe uno de los más importantes y mejor conservados: el *acueducto de Segovia*.

Ejemplos de ciudades recuperadas y conservadas son Pompeya y Herculano en Nápoles y, parcialmente, Mérida en España.

Vista general del foro romano de Trajano, construido entre 107 y el 112 d.C. Destaca la plaza porticada en primer término y la basílica al fondo.

Punto romano en la localidad de Alcántara (Cáceres, Badajoz).

Vista aérea de Pompeya, que nos muestra con espectacular claridad su disposición urbanística: foro, basílica, templos, calles (*cardo* y *decumanus*), teatro, etc.

Tipologías arquitectónicas

Los edificios romanos se pueden diferenciar según sean *privados* o *públicos*. En el ámbito privado deben señalarse las casas, que pueden ser unifamiliares (*domus*) o de vecinos (*insulae*). Los emperadores, por su lado, se hacen construir, para su particular goce y disfrute, grandes y fastuosas villas y palacios en las afueras de las ciudades.

En la arquitectura de carácter público se pueden distinguir los *edificios religiosos* y los *edificios civiles*. Entre los primeros destacan los *templos*, levantados para el culto a los dioses y siguiendo muchas de las características del templo etrusco: la elevación del mismo mediante un podio, o la preeminencia de una fachada principal, resaltada con un alto pórtico de entrada al cual se accedía mediante una escalinata.

También es posible encontrar elementos del templo griego, como por ejemplo la forma rectangular de la planta, la división del interior en dos espacios diferenciados, *pronaos* o *pórtico*; y *cella* o *naos*, en cuyo interior se guardaba la estatua del dios, así como rodear todo el edificio de columnas, que en el caso de la *cella* están adosadas.

Uno de los templos mejor conservados es la llamada *Maison Carré* en Nîmes, modelo de la neoclásica iglesia de *La Madeleine* en París. También deben mencionarse los templos de planta circular, que partiendo del *thólos* griego, fueron cubiertos, a veces, con grandes cúpulas, como el *templo de Vesta* en Tivoli y sobre todo, el *Panteón* de Roma.

En cuanto a la edificación civil, los romanos levantaron un gran número de edificios, que respondían perfectamente a las necesidades de una sociedad compleja y evolucionada como la suya:

a) Monumentos destinados a la diversión.

- *Termas*. Edificios de baños públicos, entre las que sobresalen las de Caracalla, en Roma.
- *Teatros*. Construcciones de estructura semi-circular parecida a los teatros griegos, pero levantados sin aprovechar el desnivel del terreno. En España cabe señalar los teatros de *Merida*, *Sagunto* y *Tarragona*.
- *Anfiteatro*. Es una construcción de planta elíptica surgida de la unión de dos teatros, en

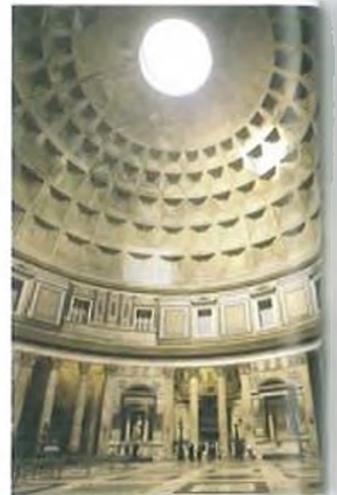
La Maison Carrée de Nîmes (s.I d.C.) es uno de los templos romanos típicos mejor conservados. Es de planta rectangular sobre un gran podio y cubierta a dos aguas.

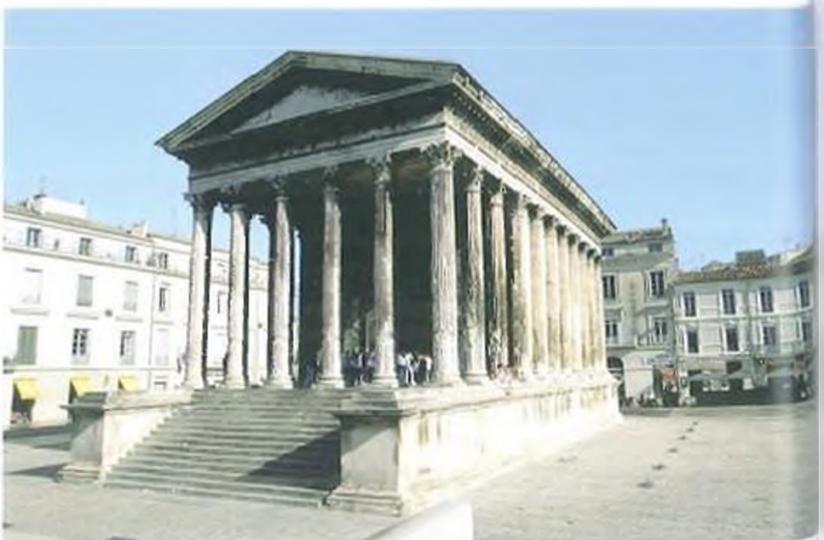
Casa romana de Merulano (domus) en la que se puede distinguir el atrio con su impluvium en torno al cual se disponían las distintas piezas del edificio.

Panteón de Agripa (s.II d.C.). Magnífico templo de planta circular cuyos muros sostienen una gigantesca bóveda.

Panteón de Agripa (s.II d.C.). Vista interior de la gran cúpula con el óculo central.

la que se celebraban luchas de gladiadores, naumaquias y *venationes* (luchas de animales). El *Coliseo de Roma* es el ejemplo más importante, aunque también destacan el anfiteatro de Nîmes (Francia), el de Mérida y Tarragona en la Península Ibérica.

- *Circo*. Lugar donde se organizaban las carreras de cuadrigas (caballos y carros) y se realizaban actividades atléticas. Aunque muy destruido, todavía se puede observar la magnificencia del *circo máximo de Roma*.

b) **Monumentos de carácter administrativo.** El más importante es la *basílica*, un edificio generalmente rectangular formado por tres naves cubiertas con bóveda de cañón y media cúpula en el fondo, destinado al comercio, a la administración de justicia y a diversos actos públicos. La *basílica de Majencio* en el Foro romano es la que mejor resume sus características.

c) **Monumentos conmemorativos.** Las *columnas conmemorativas* y los *arcos de triunfo* —de una o tres arcadas— son elementos arquitectónicos extraídos de su contexto y sobredimensionados, con el afán de convertirlos en símbolos de un poderoso Imperio que recuerda con ellos sus logros de conquista. Los arcos de Tito y de Septimio Severo, en Roma, y el de Bará en Tarragona, son ejemplos señeros. La *Columna Trajana* es sin duda el mejor documento escultórico en honor de un emperador. Ambas construcciones, arco y columna conmemorativa, tuvieron gran trascendencia, volviéndose a recuperar el primero en el siglo XIX y la segunda en la época del Barroco, aunque con una iconografía cristiana.

Materiales

Los romanos construyen la mayoría de sus edificios con piedra y ladrillo, aunque a partir del siglo II a.C., también es muy popular el mármol, utilizado al principio para las columnas, y más adelante, como revestimiento de lujo de todo tipo de superficies. También usaron nuevos tipos de paramento para levantar muros, siendo el más importante el *opus caementicium*, realizado con una mezcla de piedras pequeñas, grava, arena, cal y agua, equiparable al hormigón actual, y que permite cubrir espacios enormes con grandes arcos y bóvedas.

El arco de Tito (s. I d.C.) es de un sólo vano, pero presenta elementos decorativos y constructivos novedosos, como la utilización de los capiteles compuestos de sus columnas y las ventanas ciegas.

El anfiteatro romano de Tarragona (s. II d.C.) presenta una parte de la *cavea* excavada en la roca y la otra construida sobre bóvedas inclinadas en *opus caementicium*.

Basílica de Majencio o de Constantino (s. IV d.C.). Es de proporciones colosales y aún conserva el arranque de los arcos que sostenían las tres bóvedas de la nave central.

6.6 REALISMO E IDEALISMO DE LA ESCULTURA ROMANA

La **escultura romana** muestra una clara subordinación a la arquitectura, puesto que la mayoría de obras tienen como objetivo la ornamentación de edificios o monumentos. Realizadas en mármol, bronce y piedra, las estatuas romanas desarrollan dos géneros característicos, como el retrato y el relieve histórico, en los que se puede percibir claramente la herencia recibida del arte etrusco y la influencia del arte griego:

- a) El **retrato**, en el que se deben incluir tanto el *busto*, como la *escultura exenta* y la *escultura ecuestre*. Esta última tipología está representada por la *estatua de Marco Aurelio*, modelo para las estatuas ecuestres del Renacimiento. En un primer momento estos retratos toman como referencia la escultura funeraria etrusca y la tendencia realista de la estatuaria griega del periodo helenístico (siglo III a.C.). Posteriormente, en el siglo I d.C., el retrato imperial adopta cierto idealismo, propio del periodo clásico griego, aunque muy afectado por la corriente popular que humaniza los gestos. Gradualmente, se simplifican las formas, y en el periodo del Bajo Imperio o tardo-romano (siglo III-V) se produce una fuerte tendencia a la esquematización y una evidente voluntad de solemnizar al personaje, anticipando la rigidez del retrato bizantino.
- b) El **relieve histórico**, caracterizado por su alto grado narrativo, recrea con gran realismo y vivacidad escenas bélicas que subrayan la grandeza del Imperio. En este sentido destaca el gusto por la recreación del paisaje y la decoración arquitectónica.

Retrato ecuestre de Marco Aurelio (s. II d.C.). Escultura en bronce del emperador a caballo, que será de gran influencia artística en el Renacimiento italiano del s. XV

Busto de Tito Flavio Vespasiano (s. I d.C.). El escultor nos muestra al emperador retratándolo con gran realismo, sin idealizar el personaje.

Estatua de Octavio Augusto idealizado como *imperator* (general en jefe del ejército) y en la que se percibe la influencia de la escultura griega.

Relieve del Arco de Constantino (procede de un monumento de Marco Aurelio, s. II d.C.) El relieve histórico narra los hechos de Roma con realismo.

En la parte superior del Ara Pacis, los relieves representan la ofrenda por la paz; en la inferior, se representan motivos decorativos vegetales.

Las figuras del Ara Pacis caminan en procesión con porte majestuoso y llenas de equilibrio entre el idealismo griego y el realismo romano.

Estos relieves se esculpen en impresionantes monumentos conmemorativos, tales como altares (aras) -Ara Pacis en Roma-, arcos de triunfo y columnas exentas. La adecuación al espacio arquitectónico al cual se subordinan los relieves tiene en la decoración helicoidal de la Columna Trajana su mejor ejemplo.

Paralelamente a la evolución y a los géneros citados, cabe señalar la gran cantidad de copias, en mármol, de obras originales griegas en bronce y hoy desgraciadamente desaparecidas, gracias a las cuales se tiene una idea más ajustada de cómo fue la estatuaria helénica, y demuestran la admiración cultural que Roma tuvo por la civilización griega.

Cabeza de Constantino (s. IV). Aunque la expresión del rostro es intensa, el modelado es seco y duro, indicando ya la rigidez hierática de la escultura bizantina.

Relieve de la Columna Trajana (s. II, a. C.). De forma helicoidal a lo largo de la columna narra la conquista de la Dacia.

6.7 LA DECORACIÓN PICTÓRICA

La cultura y el arte griego están presentes, desde sus orígenes, en la pintura romana. La llegada de obras pictóricas procedentes de los botines obtenidos en Grecia influye en las temáticas, y aumentan gradualmente las escenas mitológicas y la plasmación de los ritos religiosos. A partir del siglo I a.C., se extiende la práctica de la decoración de interiores de casas, palacios, edificios públicos y religiosos, utilizando la técnica de la pintura mural al fresco y mostrando una mayor preferencia por temáticas cotidianas.

La mayor parte de estas obras se han conservado gracias a la erupción del Vesubio en el 79 d.C., que sepultó ciudades enteras como Pompeya y Herculano, dejando edificios intactos. En su conjunto estas pinturas se caracterizan por un alto grado de realismo, en el que destaca el uso de la perspectiva —disminuyendo el tamaño de las figuras y difuminando los detalles con la profundidad—, el detallismo, la precisión, la riqueza cromática y la fuerza expresiva.

Tradicionalmente se establecen cuatro estilos o sistemas pictóricos muy diferenciados:

a) Primer estilo o **Estilo de Incrustación**. Desarrollado a mediados del siglo II a.C. hasta el inicio del siglo I a.C., este estilo presenta una intensa influencia griega, caracterizándose por la imitación de grandes losas de mármol o columnas, como sucede en la *casa de los Grifos en Roma*.

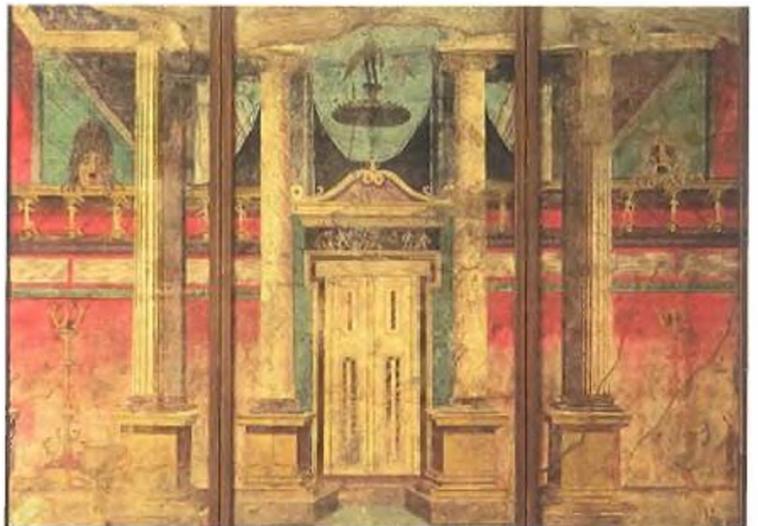
b) Segundo estilo o **Estilo Arquitectónico**. Aparecido en Roma a principios del siglo I a.C., simulaba elementos arquitectónicos pintados, como si toda pared se abriera al exterior, tratando de crear así una sensación ilusionista. A medida que el estilo evoluciona se incorporan escenas mitológicas, paisajísticas o humanas en el centro del muro, a modo de pequeñas ventanas o cuadros colgados.

Las pinturas de la *Villa Fanio Sinistor* en Boscoreale o de la *Villa de los Misterios* en Pompeya, son algunos de los ejemplos más notables.

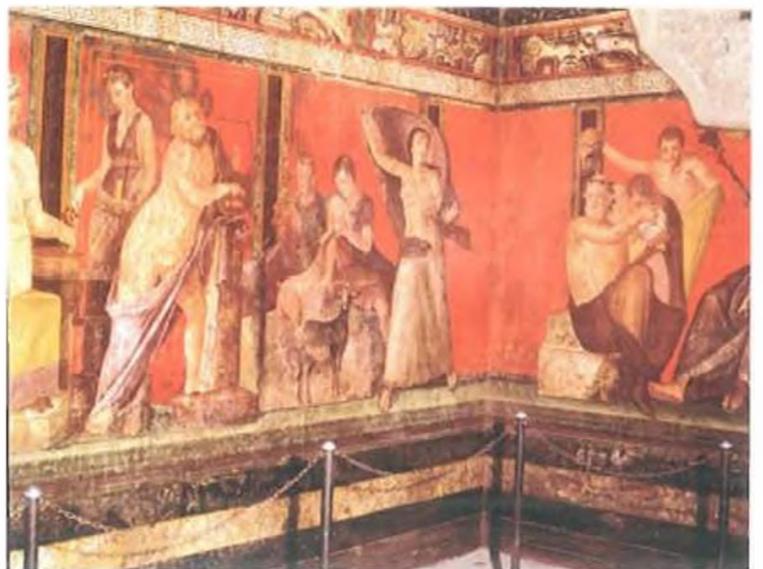
Los frescos de la Villa de los Misterios de Pompeya (s. I a.C.) aparecen formando frisos de grandes figuras, extendidos por los muros como un alto zócalo. Representan la iniciación en los ritos báquicos, creando una ilusión de perspectiva.

El Vesubio visto desde el Templo de Júpiter, en Pompeya, una de las ciudades sepultadas por la lava, que salvó así para la posteridad las magníficas pinturas de sus edificios.

Los frescos de la Villa Fanio Sinistor de Boscoreale (s. I a.C.) simulan muy bien los elementos arquitectónicos propios del segundo estilo pictórico.

c) Tercer estilo o **Estilo Ornamental**. Nacido en Roma durante las últimas décadas del siglo I a.C., y desarrollado bajo la moda impuesta desde la corte imperial de Augusto, este estilo sustituye los edificios de segundo estilo por una arquitectura fantástica y de perspectivas imposibles, que sin ocupar todo el muro, se abrían como ventanas a un mundo imaginario en medio de las paredes. También era frecuente la presencia de esculturas que simulaban sostenerlos.

Fresco de la Casa de Livia de Prima Porta (Roma, finales del s. I a.C.) que refleja el estilo ornamental (tercer estilo) con perspectivas de un jardín imaginario.

d) Cuarto estilo o **Estilo Ilusionista**. Aparecido en Pompeya tras el terremoto del 62 d.C., se caracteriza por la reaparición de las arquitecturas del segundo estilo, pero con una mayor presencia de escenas de amor, picarescas, mitológicas, y de la vida cotidiana y familiar. Otra característica es la cualidad escenográfica de algunas pinturas que reproducen escenas teatrales con corlinales, telones y máscaras.

Fresco de la Casa de Marco Lucrecio Fronto (Pompeya, s. I d.C.) representativo del Estilo Ilusionista (cuarto estilo) con figuras arquitectónicas y escenas con personas.

Considerados de gran importancia son los frescos que decoran la casa de *Lucrecio Fronto* en Pompeya.

Además de la pintura mural, también se han conservado pinturas sobre madera y al temple o *encáustica* (a la cera), que siguen los mismos parámetros realistas propios del arte romano.

Genial ilusión de paisaje arquitectónico (segundo estilo) en este mural del dormitorio de la Villa de Boscoreale.

6.8 EL DETALLISMO DEL MOSAICO ROMANO

El mosaico romano es un legado helenístico, llegado a través de las antiguas colonias griegas del sur de la península Itálica. Su gran desarrollo se produce en la época Imperial (siglos I a.C. - III d.C.), y su aplicación, tanto en suelos como en paredes de casas particulares y edificios públicos, es claramente ornamental. El mosaico se construye con pequeños trozos de pasta de vidrio, esmalte o mármol llamados *teselas*. Según el tamaño y la forma de las teselas se distinguen tres técnicas distintas:

- a) *Opus tessellatum*
- b) *Opus vermiculatum*
- c) *Opus sectile*

Los primeros temas representados son tomados de la mitología y la reproducción de pinturas griegas, como *La batalla de Alejandro y los persas* (siglo I a.C.). No obstante, más tarde, el gusto por el detalle y los colores vivos, tomados de la pintura mural, permitirá la elaboración de un amplio repertorio temático, entre los que también se encuentran motivos vegetales y figuras geométricas.

Dioscórides de Samos, mosaico de los músicos callejeros, hallado en la Villa Cicerón de Pompeya, es de tipo costumbrista y anecdótico.

Detalle del mosaico de Alejandro Magno que refleja el expresionismo en los rostros de Darío y sus Inmortales, nerviosos, asustados y despavoridos ante el desastre.

Mosaico de Alejandro Magno en la batalla de Isos, de la Casa del Fauno de Pompeya. Entre sus características principales cabe citar su gran tamaño (5 por 2,70 metros), sus colores (blanco, amarillo, rojo y negro) con diversos matices, el frenético movimiento, el uso del escorzo en la perspectiva, el expresionismo de los rostros, etc.

F11. Coliseo o anfiteatro Flavio

FICHA TÉCNICA

Título: Coliseo o anfiteatro Flavio.

Autor: desconocido (encargado por el emperador Flavio Vespasiano).

Cronología: s. I (72-80).

Estilo: Romano imperial.

Tipología: anfiteatro.

Materiales: bloques de mármol travertino, hormigón, ladrillo, piedra y estuco.

Localización: Roma.

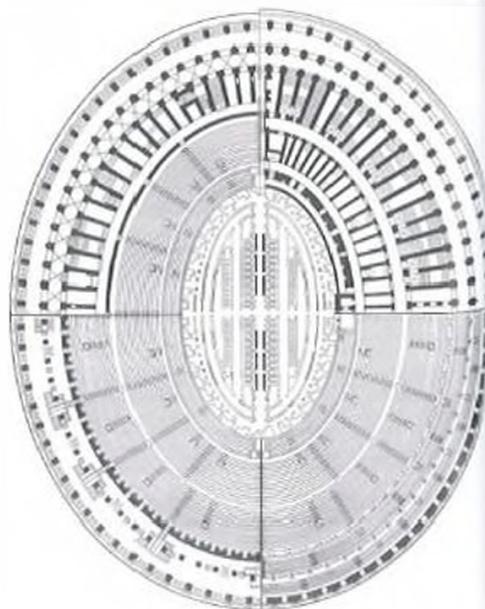
Obras de la misma época:

- *Anfiteatro de Nimes* (27 a.C.)
- *Anfiteatro de Verona* (30 a.C.)

CONTEXTO

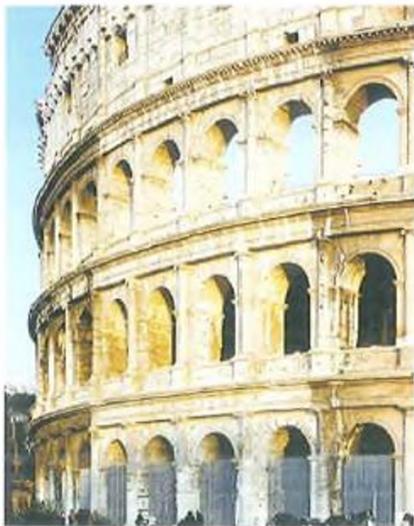
El *Coliseo* empezó a ser construido en el 72 d.C., durante el mandato del emperador Flavio Vespasiano (69-79). Fue inaugurado por su sucesor Tito (79-81) en el año 80, aunque no fue terminado completamente hasta el año 82, gracias a la iniciativa de Domiciano (81-96). Terminadas las obras, el *Coliseo* se convirtió en el anfiteatro más grande jamás construido.

Durante casi 500 años, en su interior se celebraron infinidad de juegos incluso después de la caída del Imperio romano en el 476 d.C. El abandono y dos grandes terremotos provocaron la ruina parcial del monumento, que se convirtió en una magnífica cantera de mármol travertino para la construcción de otros edificios.

DESCRIPCIÓN FORMAL

La parte de la fachada que se conserva está construida en cuatro niveles levantados sobre un *estilóbato* o podio, que no se corresponden con los pisos interiores. Los tres primeros niveles están formados por una sucesión de 80 arcos de medio punto, con columnas adosadas que soportan un entablamento puramente decorativo. El cuarto nivel o ático, está formado por un muro con pilastras adosadas y pequeñas ventanas rectangulares. De abajo arriba se superponen los si-

guientes órdenes: dórico-toscano en el primer piso, jónico en el segundo y corintio en el tercero. El último piso está decorado con *lesenas* de estilo corintio y 24 mástiles de madera que sostenían un toldo (*velarium*) que protegía de la lluvia a los espectadores.

La planta elíptica define el espacio de manera concéntrica. En el centro estaba la *arena*, el lugar donde se llevaba a cabo el espectáculo, y a su alrededor, la *cavea*, el lugar donde se situaban las graderías en las que se sentaban los 50000 espectadores que podía llegar a acoger.

El acceso al recinto se realizaba a través de los arcos del piso inferior. A partir de aquí, una compleja organización de galerías anulares y radiales coronadas por bóvedas de cañón y de

arista permitían la circulación por todo el recinto. Las comunicaciones entre cada nivel se realizaban mediante escaleras y rampas que dan acceso a las gradas a través de unas puertas llamadas *vomitorium*.

Debajo de la *arena*, en el subsuelo, se hallaba visible una compleja obra de ladrillos que, además de albergar las distintas dependencias de servicio y las celdas para las fieras, estaba dotada con un sistema impermeabilizado de conducción del agua capaz de transformar la *arena* en una gran piscina.

ENTORNO E INTEGRACIÓN URBANÍSTICA

El *Coliseo* fue levantado sobre las ruinas de un gran parque creado por Nerón alrededor de su palacio —la *Domus Aurea*—, concretamente en el lugar que ocupaba un lago artificial. Situado en uno de los extremos de los antiguos foros de la ciudad de Roma, y cercano al circo Máximo, el paisaje que rodeaba el monumento se vio alterado, en 1936, con la apertura de la Vía de los foros imperiales.

FUNCIÓN, CONTENIDO Y SIGNIFICADO

En el *anfiteatro Flavio*, conocido también como *Coliseo* por la "colosal" estatua de 40 m del emperador Nerón que estaba situada cerca del monumento, se celebraban numerosos espectáculos gratuitos de lucha entre gladiadores y fieras salvajes, e incluso se escenificaban batallas históricas y naumaquias (batallas navales), llenando la *arena* de agua. Su entrada era gratuita y se disponía a la gente según su estatus social.

La construcción del *Coliseo* fue considerada un generoso regalo del emperador al pueblo, que ayudó a potenciar la imagen benefactora de su poder y glorificó su figura semidivina. El emperador, sentado en una tribuna, tenía la facultad de salvar la vida o condenar a los luchadores alzando o bajando el pulgar de su mano.

MODELOS E INFLUENCIAS POSTERIORES

El anfiteatro fue una tipología arquitectónica original del Imperio romano, cuya planta elíptica surge de la unión de dos teatros griegos.

La superposición de órdenes en los diferentes pisos era una sucesión habitual en la época helenística y ya había sido utilizada en el Teatro Marcello (13 a.C.), siendo un modelo muy copiado posteriormente durante el Renacimiento y el Barroco.

Tanto su sistema de graderías como sus instalaciones en el subsuelo de la *arena* fueron un modelo prototípico seguido en la construcción de otros anfiteatros, e incluso algunas soluciones han servido de modelo en recintos deportivos modernos, como sucede en los estadios de fútbol.

Alberti: *Palacio Rucellai* de Florencia (1404-1472).

F12. Columna Trajana

FICHA TÉCNICA

Título: Columna Trajana.

Autor: Apolodoro de Damasco
(Damasco, 60 - Roma, 130).

Cronología: siglo II (107-113).

Estilo: Romano imperial.

Tipología: relieve.

Materiales: mármol.

Tema: conmemorativo.

Localización: Foro Trajano (Roma).

Obra del mismo autor:

• *Columna de Marco Aurelio* (176-192)

BIOGRAFÍA DEL AUTOR

Apolodoro de Damasco, conocido con el nombre de "el Damasceno" (176-192), fue uno de los grandes arquitectos de la Roma imperial. Artista con una clara influencia helenística y amigo del emperador Trajano, diseñó y construyó bajo su mandato monumentales obras en la capital del Imperio. También acompañó al emperador en sus expediciones militares, realizando, entre otros, el puente sobre el río Danubio que Trajano utilizó para luchar contra los dacios.

Según algunas fuentes, Apolodoro de Damasco murió asesinado por orden del emperador Adriano -sobrino y sucesor de Trajano-, quien no le perdonó haberle increpado su afán por la arquitectura.

DESCRIPCIÓN FORMAL

La columna de mármol se levanta sobre un pedestal cuadrangular, tiene una base cilíndrica decorada con motivos ornamentales, un fuste de 29,78 m de alto y un capitel dórico. Sobre éste se levantaba una estructura coronada por una estatua de bronce de Trajano, que posteriormente fue sustituida por una estatua de San Pedro.

En el fuste se han esculpido 200 m de bajorrelieves en espiral, cuya altura en las diferentes franjas superpuestas va aumentando a medida que se aleja del suelo.

Las 155 escenas esculpidas se van sucediendo sin interrupción, apareciendo un total de 2500 figuras humanas, entre las que el emperador Trajano es representado en 59 ocasiones, siempre visto de forma realista, no divinizada. El resto de personajes también tienen un trato naturalista, ilustrando minuciosamente todos los detalles, y utilizando recursos metafóricos para la representación de los dioses y del río Danubio, que aparece como un anciano.

El escultor, en cambio, representa de forma no naturalista el espacio, presta poca atención a la perspectiva y utiliza escenas variadas, incluyendo la *isocefalia* (superposición de cabezas de iguales dimensiones). Además,

combina líneas en diagonal y líneas verticales para dar la sensación de movimiento.

Aunque actualmente sólo se perciba el mármol blanco, en su inicio el relieve estuvo completamente policromado en vivos colores.

TEMÁTICA

La *Columna Trajana* conmemora la victoria del emperador romano Trajano sobre los dacios. Para ello, los iconógrafos parece que siguieron la crónica *De bello Dacico* hoy desaparecida e inspirada en la *Guerra de las Galias* de Julio César, en la que se relatan las dos guerras: la primera, entre el 101 y el 102, y la segunda, entre 105 y 106. A lo largo de los 200 m esculpidos en espiral, se representan, cronológicamente y en sentido helicoidal ascendente, los episodios más relevantes de las batallas y la guerra, así como los distintos momentos de importancia política, hecho que constituye una fuente de información histórica muy valiosa sobre el ejército romano.

En la parte inferior de la columna hay una *cella* en la que se guardaron, en una urna de oro, las cenizas del emperador. Según la documentación renacentista, esta caja dorada fue regalada por el papa a una noble familia andaluza que devolvió los restos mortales a su patria sevillana. Encima de esta cámara nace una escalera de caracol que lleva a la parte más alta, sobre la cual domina una estatua de bronce del emperador romano, sustituida en 1588 por otra de San Pedro, por orden del papa Sixto V.

Este tipo de monumentos tenía una clara finalidad propagandística, y era un factor de divulgación de la política imperial romana.

MODELOS E INFLUENCIAS POSTERIORES

Aunque no era la primera vez que se decoraban con relieves escultóricos edificios o monumentos conmemorativos, la tipología romana de enrollar una tira escultórica alrededor de un fuste es totalmente original. No obstante, sí existe un precedente en la técnica narrativa de ir colocando una escena detrás de otra en el friso de la gigantomaquia del altar de Zeus en Pérgamo (s.II a.C.).

La *Columna Trajana* fue el máximo exponente del relieve de temática histórica y la aportación escultórica más original del arte romano. La *Columna Trajana* sirvió de modelo a columnas romanas posteriores como las de Antonino Pío y Marco Aurelio, así como también fue fuente de inspiración para la columna Vendôme de París y las columnas de la iglesia de San Carlos Borromeo de Viena, obra del arquitecto Fischer von Erlach.

Fischer von Erlach: Iglesia de San Carlos Borromeo (1716-1737).

F13. Teatro de Mérida

FICHA TÉCNICA

Título: teatro de Mérida.

Autor: desconocido.

Cronología: siglo I a.C. (año 24). La escena fue reconstruida en el año 135 d.C. La que hoy vemos data del siglo IV.

Estilo: Romano Imperial.

Tipología: civil.

Materiales: piedra y mármol.

Localización: Emerita Augusta, actual Mérida (Cáceres).

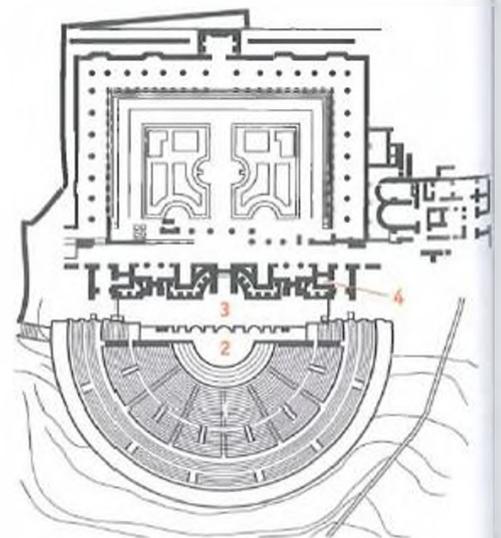
Obras de la misma época:
• Teatro de Sagunto (s. I d.C.)

CONTEXTO

El teatro de Mérida fue un encargo de Marco Agripa, cónsul de Augusto en la capital de la Lusitania. En el siglo III d.C., Mérida llegó a ser considerada la novena ciudad más importante del mundo, superando a Atenas.

Rodeada por murallas, en Mérida se conservan restos de muchos monumentos propios de la arquitectura romana: restos del circo y de la basílica, de acueductos y puentes, del anfiteatro, de templos, el llamado arco de Trajano, un conjunto espléndido de domus, etc.

Todo ello se complementa con las piezas encontradas en excavaciones arqueológicas y expuestas en el Museo Nacional de Arte Romano proyectado por Rafael Moneo.

1. Cávea
2. Orchestra

3. Proscenio
4. Escena

DESCRIPCIÓN FORMAL

El teatro de Mérida pertenece al denominado *tipo mixto*, es decir, alzado en parte al aire y en parte excavado en el monte. No está, pues, ni totalmente resguardado por un declive montañoso, como los teatros griegos, ni es del todo exento, como los romanos.

Se estructura en dos partes fundamentales: la monumental *escena*, de 17'5 m de altura, con las dependencias para los actores; y la *cavea*, espacio destinado al público. Entre ambas partes se encuentran la *orquestra*, zona semicircular donde se situaba el coro, conjunto esencial en el teatro clásico, así como un amplio *proscenio* de 60 m de largo por 7 m de profundidad, don-

En el plano inferior, el de la *orquestra*, cuyo suelo está recubierto de mármol, hay dos entradas llamadas *parodos* utilizadas para acceder a las localidades de más categoría, dispuestas en tres filas de asientos. Sobre éstas se disponían las gradas que formaban la llamada "ima cavea", con veintidós filas para los patricios, concentradas en cada uno de los seis "cunei" o sectores en forma de cuña en que se dividían las graderías. Se accedía a las localidades por 13 puertas de acceso o *vomitórios* que comunicaban con galerías abovedadas. El público de menor categoría se acomodaba en la "summa cavea", en la parte alta del teatro.

ENTORNO E INTEGRACIÓN URBANÍSTICA

De gran espectacularidad, el teatro de Mérida se sitúa no lejos del núcleo de la población formando, junto al anfiteatro y el circo, una trilogía difícil de encontrar en otros conjuntos de época romana. El edificio se sitúa en un pequeño cerro, el punto más alto de la ciudad, de 241 m de altitud. Esto permite que los espectadores queden a resguardo de los vientos, protegidos

por la ladera de dicho montículo. Sigue las reglas de la estructura urbana romana que sitúa la zona lúdica algo alejada del centro de la ciudad, evitando así la concentración en la zona habitada de los cinco o seis mil espectadores que el teatro podía albergar.

FUNCIÓN, CONTENIDO Y SIGNIFICADO

Los teatros son los edificios más espectaculares de todas las arquitecturas públicas. Su función no es solamente la de albergar representaciones teatrales —comedias y tragedias—, sino también celebraciones, rituales, reuniones políticas, juegos... En su decoración escénica se alternan imágenes de dioses y personajes de la familia imperial, prueba de su dualidad religiosa y política, así como de la función lúdica y alienadora (pan y circo).

de se realizaban las representaciones. Detrás del *proscenio* aparece la *escena* propiamente dicha, reconstruida con materiales encontrados, parcialmente, *in situ*.

La *escena* está formada por tres tramos no alineados, con lo que se consigue un fuerte contraste de luz y sombra. En el tramo central se abre una puerta principal y en cada uno de los laterales sendas puertas que comunicaban con las dependencias o camerinos. Esta fachada consta de dos cuerpos de columnas corintias situados sobre un sólido zócalo. Su entablamento está rematado por una cornisa decorada de palmetas, ovas y otros ornamentos. En los intercolumnios se situaban estatuas de personajes públicos y divinidades, hoy conservadas en el Museo Nacional de Arte Romano, y sustituidas por reproducciones.

MODELOS E INFLUENCIAS POSTERIORES

El modelo del teatro romano es el teatro griego. Los modelos de la Magna Grecia, como el teatro de Epidauró, son los ejemplos a seguir. Convertidos en arquitectura muerta, es decir, no utilizada ni construida, será Palladio quien, en el siglo XVI, rescatará esta tipología en su teatro Olímpico de Vicenza, en el que en un interior abierto de manera ilusionista a un exterior, repetirá todos los elementos del teatro clásico con la *cavea*, la *orquestra*, el *proscenio* y el *escenario* que, a modo de decorado, buscará una ilusionista perspectiva.

La estructura del teatro clásico influirá en la disposición de los teatros desde el Renacimiento a nuestros días, en especial en los teatros de ópera. Así, la *cavea* se convertirá en la platea y los palcos, la *orquestra* en el lugar de los músicos, el *proscenio* en el escenario y el *escenario* en el decorado.

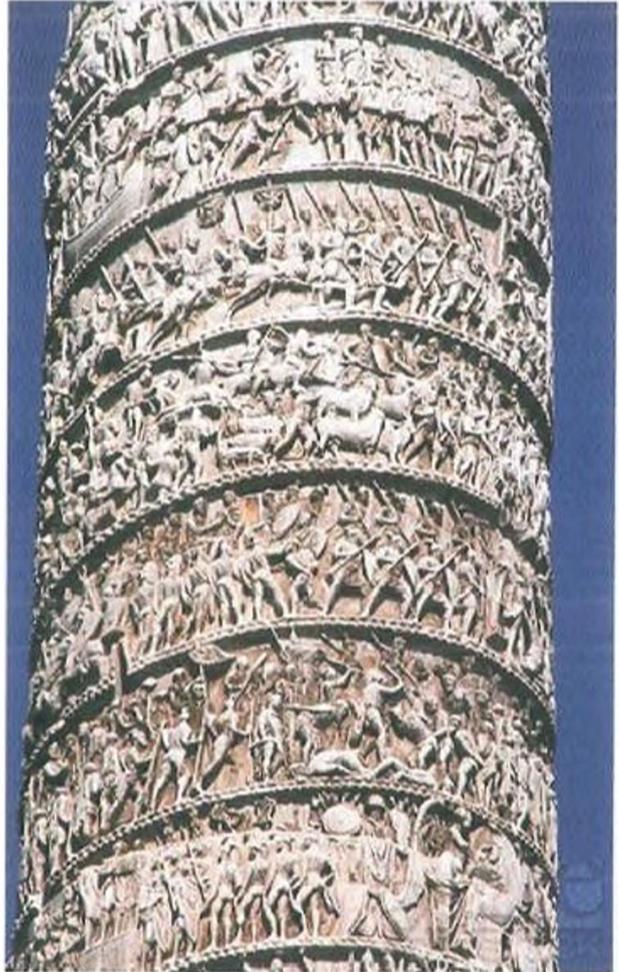

Policleto el Joven: Teatro de Epidauró (s. IV a.C.).

1 Analiza la obra

Comenta esta imagen siguiendo la pauta que tienes a continuación:

- Ficha técnica:
 - Título de la obra
 - Autor
 - Cronología
 - Estilo
- Descripción formal:
 - Líneas compositivas.
- Temática: iconografía, significado y función.
- Modelos e influencias posteriores.

2 Define

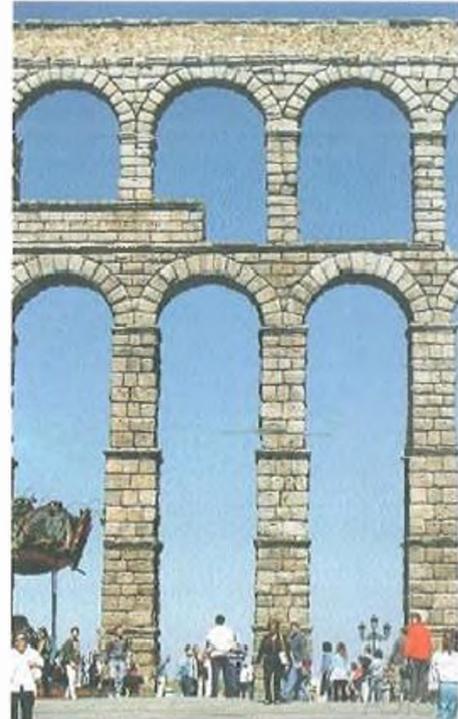
Define los siguientes términos:

– <i>Bóveda de cañón.</i>	– <i>Decumanus.</i>
– <i>Foro.</i>	– <i>Domus.</i>
– <i>Circo.</i>	– <i>Busto.</i>
– <i>Anfiteatro.</i>	– <i>Podium.</i>
– <i>Relieve.</i>	– <i>Nártex.</i>
– <i>Opus tessellatum.</i>	– <i>Baptisterio.</i>
– <i>Opus sectile.</i>	– <i>Orden compuesto.</i>
– <i>Orden toscano.</i>	– <i>Dovela.</i>

3 Tema

Desarrolla el tema "La arquitectura romana" atendiendo a los siguientes epígrafes:

- Influencias constructivas, principales elementos arquitectónicos y materiales.
- Edificios privados.
- Edificios públicos.
- Tipologías.

4 Responde

Responde a las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles fueron las dos principales aportaciones técnicas de la arquitectura etrusca al mundo occidental?
- ¿Cuáles son las principales diferencias entre un templo griego y un templo romano?
- ¿Qué sistema de ordenación urbana seguían las ciudades romanas?
- Comenta brevemente los cuatro estilos en que se divide la pintura romana, destacando la principal característica de cada uno de ellos.

- ¿Qué eran las catacumbas? ¿Qué función tenían para los primeros cristianos? Cita el nombre de una de las más importantes.