

TEMA 2: ARTE ROMANO

Contexto histórico

El arte romano suele dividirse en dos períodos: el republicano (siglos III-I a.C.) y el imperial (siglos I a.C. a V d.C.).

Las manifestaciones artísticas romanas evolucionaron a partir de la asimilación de las herencias etruscas y griega, así como de la helenística del Próximo Oriente y Egipto; sin embargo, en el siglo II a.C. ya existe un arte propiamente romano.

Durante los 500 años siguientes, en el marco de un rico intercambio entre la metrópolis y las ciudades periféricas, se llevará a cabo un proceso de uniformidad o "romanización", que dará lugar al **primer arte de ámbito europeo**.

El arte romano no se hubiera desarrollado como lo hizo sin el **antecedente griego**. A ello contribuyó el mismo deseo de las élites romanas por imitar el arte y la cultura griegas, no ya desde la conquista de Grecia en el S.II a.C., sino incluso con anterioridad. De hecho el arte **etrusco**, antecedente del romano en la propia Italia, también tiene su deuda con el arte griego desarrollado en La Magna Grecia y extendido por la actividad comercial.

No obstante, el fenómeno se intensifica notablemente cuando se conquista y saquean los reinos helenísticos y los romanos comprueban el tremendo desnivel cultural entre su civilización y la que estaban conquistando. Empieza entonces un trepidante proceso de helenización en territorio romano en el que igual se rapiñan obras que artistas, se impregna todo el ámbito de un aire cultural predominantemente griego.

Por todo lo dicho, es cierto que se perpetúan en el arte romano muchos criterios, principios e incluso elementos concretos del arte griego, si bien habría que matizar esta continuidad, porque es igualmente cierto que el arte romano también tuvo su propia aportación y, sin duda, **una originalidad propia** muy definida, sobre todo en el campo de la **arquitectura**. Es cierto que se adoptan en la arquitectura romana elementos esenciales del arte clásico como los *órdenes*, y que las construcciones religiosas tienen un claro referente en el templo griego, y que muchos elementos ornamentales derivan de la arquitectura griega, pero en muchos otros aspectos la arquitectura romana es no sólo diferente, sino radicalmente opuesta: recordemos que la arquitectura griega carecía de una concepción del espacio interior, mientras que la romana aporta a la historia de la arquitectura una multiplicidad de soluciones, ricas en matices, además introduce nuevos materiales, nuevas técnicas constructivas, multiplicidad de edificios diferentes, y un pragmatismo y una monumentalidad que no tenía la griega. Por todo ello, no es sólo una arquitectura diferente, sino además mucho más trascendente en la historia que aquélla, siendo sin duda alguna el verdadero precedente de toda la arquitectura posterior.

Con las **artes plásticas** no ocurre exactamente lo mismo. La personalidad tradicional del romano, rudo y pragmático, podían dar lugar a una arquitectura original, pero no le era tan propia la inclinación a la idealización artística, que más bien miraban con desprecio. Ahí es donde se entiende la enorme influencia griega en este ámbito. Aún así, también habrá aportaciones propiamente romanas en este campo, especialmente en lo que se refiere al **retrato** y al **relieve**. El primero por responder con el mismo realismo de su propia idiosincrasia al único valor práctico que se le podía asignar a la escultura: el de retratar, aspecto este que ya habían advertido los etruscos al realizar sus retratos funerarios. El segundo, porque constituirá un elemento de propaganda política en muchos de los monumentos que se levantaron al efecto, lo que permitió también una evolución considerable de sus elementos y recursos técnicos.

Existe un cambio de ideas radical: del platonismo helénico se pasa a un aristotelismo en Roma, de la abstracción y el idealismo utópico se pasa a lo sensitivo, lo concreto y lo práctico. Si los griegos eran artistas por capricho estético los romanos son **ingenieros que hacen obras de arte**.

Ahora no se busca al hombre como parte del cosmos sino como un individuo concreto. El individualismo romano lo observamos en el artista, cuya personalidad se ve en la obra y en la temática: los relieves narrativos son de hechos concretos, los retratos son de personas con nombres y apellidos, muchas veces vivas.

3T. Arquitectura romana: caracteres generales y tipologías.

La arquitectura fue el arte que mejor expresó el carácter romano y el mejor instrumento de romanización del Imperio. Se construirá mucho y rápidamente, guiados siempre por un deseo de **monumentalidad** (para exaltar el poder de Roma) **y suntuosidad** creciente. Los romanos utilizaron la arquitectura como un símbolo del Estado a través del cual mostraban su poder y conmemoraban sus victorias. Su mentalidad práctica daba prioridad a los aspectos funcionales frente a los estéticos; de manera que crearon una tipología de edificios que respondía perfectamente a las necesidades de una sociedad compleja y evolucionada como la suya:

- Culto a los dioses: templo.
- Vida pública, gobierno y administración: foro (inspirado en el ágora griega), basílica (tribunal y centro de contratación), curia (punto de reunión del Senado).
- Ocio de masas: teatro, anfiteatro, odeón (sala de conciertos), palestra (combates y torneos), circo (carreras de carros)...
- Cultivo de la salud y la belleza corporal: termas, baños, gimnasios...
- Cultivo del espíritu: bibliotecas y jardines.
- Obras públicas: sistema viario, puentes, acueductos, cloacas...
- Monumentos conmemorativos: la columna y el arco de triunfo, elementos arquitectónicos extraídos de su contexto, convertidos en símbolos de un Imperio que amaba la monumentalidad.

La revolución de los materiales

Los romanos inventaron el opus caementicium, el hormigón o cemento de una extraordinaria dureza y resistencia, permite construir rápido y es barato, constituido por 2/3 de cal y 1/3 de arena. Su uso fue decisivo a la hora de levantar las gigantescas obras romanas. El único inconveniente era su aspecto de pobreza, que se soluciona con el empleo de ricos revestimientos de piedra, pintura, mosaicos, etc.

El ladrillo acabó sustituyendo a la piedra, ya que resultaba más económico, y se pintaba con estuco.

El mármol importado desde todos los confines del Imperio, se utilizó a partir del siglo II a.C., al principio para las columnas y, más adelante, como revestimiento de lujo de todo tipo de superficies.

Sistemas constructivos

El arco y la bóveda (utilizados antes por mesopotámicos, etruscos...) fueron para los romanos un campo de experimentación inagotable.

- La prolongación del arco de medio punto hizo posible el desarrollo de la bóveda de cañón y de la bóveda de arista.
- El arco, la bóveda y la cúpula redefinieron interiores y exteriores.
- La estructura real del edificio, generalmente maciza, fue recubierta por una estructura fingida, poco sólida, con fines decorativos. Ésta solía ser una recreación de las formas arquitectónicas griegas: órdenes superpuestos y columnas adosadas al muro, por ejemplo).
- Los órdenes griegos siguieron vigentes en Roma; el más popular fue el corintio.
- Aparecieron dos variantes de los órdenes griegos: el **orden compuesto**, cuyo capitel combina las hojas de acanto del corintio con la volutas del jónico; y el **orden toscano** (nombre que dieron los romanos a la interpretación etrusca del dórico griego), con un capitel más sencillo que el dórico, con basa, sin éntasis y fuste liso.

BÓVEDA DE CAÑÓN / BÓVEDA DE ARISTA

Roma tampoco desecha el dintel, siendo precisamente una de sus grandes innovaciones la utilización conjunta de arco y dintel, surge con ellos un nuevo elemento arquitectónico, la **enjuta**.

ENJUTA

LA ARQUITECTURA ROMANA: TIPOLOGÍAS

ARQUITECTURA RELIGIOSA: EL TEMPLO.

MONUMENTOS CONMEMORATIVOS:
ARCO DE TRIUNFO
LA COLUMNA

ARQUITECTURA FUNERARIA:
LA TUMBA.

ARQUITECTURA CIVIL

EDIFICIOS PÚBLICOS:
BASÍLICAS, TERMAS,
MERCADOS

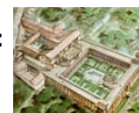
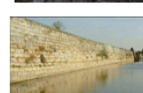

EDIFICIOS PARA ESPECTÁCULO:
TEATRO
ANFITEATRO
EL CIRCO.

ARQUITECTURA DOMÉSTICA:
LA CASA, LA VILLA,
EL PALACIO

LAS OBRAS PÚBLICAS DE INGENIERÍA:

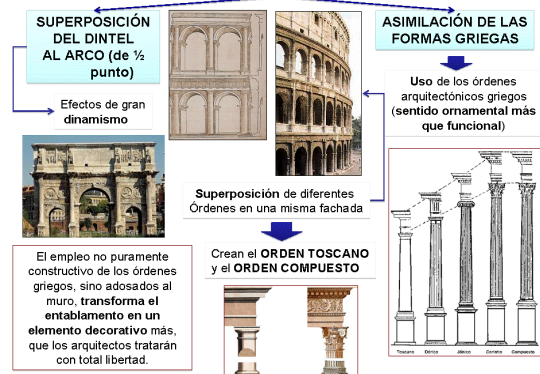
**PUNTES
ACUEDUCTOS
CALZADAS
PANTANOS, FAROS,
MURALLAS**

LA ARQUITECTURA ROMANA: CARACTERÍSTICAS GENERALES (I)

LA ARQUITECTURA ROMANA: CARACTERÍSTICAS GENERALES (II)

El urbanismo romano

El mundo romano fue un mundo de ciudades. En ellas se concentraba el poder. A medida que Roma iba extendiéndose por el Mediterráneo, fue expandiendo también su manera particular de organizar una ciudad. La ciudad romana tenía como centro neurálgico el **foro**, inspirado en el ágora griega, que reunía la actividad política, económica, administrativa, social y religiosa- como hemos visto, integrada, a diferencia de la griega, en el contexto urbano-; y donde se construían los edificios más relevantes y fastuosos. No existe ciudad romana, por insignificante que sea, que no tenga un foro. Las ciudades más importantes disponían también de teatros, odeones y anfiteatros; y las mayores podían llegar a albergar circos y termas.

Los romanos utilizaron el diseño de las ciudades griegas que se basaba en el **planta hipodámica**, aunque concebido de forma más rígida al estar muy influidos por la configuración de los campamentos militares.

Igual que los griegos, los urbanistas romanos tomaron como unidad para estructurar las calles la *ínsula*, manzana de casas (viviendas colectivas de varios pisos, organizadas en torno a un pequeño patio central).

El eje de la ciudad venía definido por las dos vías principales: el **cardo** (eje N-S) y el **decumano** (eje O-E).

A partir de estas vías se organizaban las calles transversales secundarias, que formaban un plano casi cuadrículado.

Aproximadamente en el punto de intersección entre los dos ejes principales se situaba el foro y los edificios públicos.

El foro era una gran plaza rectangular, porticada en dos o tres lados, cuyas galerías, que se abrían a la plaza gracias a las columnas, albergan los comercios (*tabernae*). El templo era imprescindible, y muy habitualmente, la curia (sede del Senado romano o de las autoridades municipales) y la basílica.

El más famoso fue sin duda el Foro Romano al que se añadieron los Foros Imperiales (Augusto, Nerva, Trajano) para descongestionar al foro romano.

El templo y el teatro romano

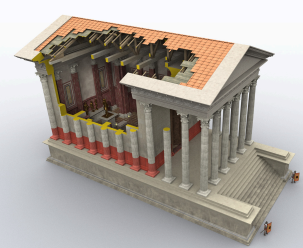
El templo romano

El templo es una de las muchas creaciones arquitectónicas romanas, ya no será la más importante como lo fue en Grecia. También se verá alcanzado por las innovaciones. Así, junto a templos rectangulares y circulares encontramos lo que podríamos llamar casos singulares, eje, el *Panteón de Agripa*, por no ajustarse a ninguna tipología especial. Los dos primeros son los más afines a los modelos griegos.

Pero incluso en éstos aparecen novedades, tomadas en gran parte de los etruscos, como el levantarlos sobre un **alto podium** y disponer una **escalinata de acceso** sólo en uno de sus lados

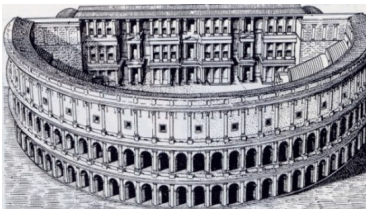
menores, destacando así una de sus fachadas como principal, lo que no existía en Grecia, donde se trataban todas las caras por igual. Esta misma idea les llevará a disponer el **pronaos más profundo**, a hacer desaparecer el opistodomos y a preferir de entre los distintos tipos de templos el próstilo y el pseudoperíptero (con columnas adosadas al muro de la cella), que ayudan a marcar un frente como el principal. En el origen de esta característica está la nueva ubicación del templo dentro de la ciudad, a diferencia de los griegos, en las acrópolis y santuarios.

Destacamos como templos rectangulares el de la *Fortuna Viril* en Roma S.I a. C de orden jónico y *Maison Carrée* en Nimes S.I d.C. de orden corintio hexástilo, con friso corrido con decoración vegetal.

		
Templo de la Maison Carrée. S. I d. C.	Templo de Vesta	

El teatro romano

Roma lo toma de Grecia pero introduciendo notables **innovaciones**. Una de las más importantes es que ahora se trata de construcciones aisladas, sin apoyarse en las laderas de una colina, lo que conlleva una dificultad constructiva muchísimo mayor. La razón de este cambio es su ubicación en el entramado de la ciudad, aunque en otras ocasiones seguían la costumbre griega de aprovechar un desnivel. Pero los elementos principales siguen siendo griegos, únicamente que la **orchestra** es ahora **semicircular**, frente al semicírculo se dispone el *proscenium*, en el que los actores esperaban su turno y la escena cuenta con un frente, *el frons scenae* articulado como una fachada de un palacio, de rica decoración, alcanzando la altura de la cávea (dividida en prima, media y summa cavea) y del que colgaban los decorados. Otra diferencia con respecto a Grecia es que ahora la cavea se dispone de forma semicircular y no ultrasemicircular o de herradura. En algunos teatros la zona curva de la orchestra estaba rodeada por unas gradas (*poedria*) destinadas a las autoridades de la ciudad procuradores, senadores, jueces... El escaso papel que tiene el coro en la comedia latina explica la reducción de la orchestra. La entrada se efectuaba por unas grandes puertas laterales (*aditus*). El exterior de los teatros presentaba dos o más pisos de arquerías, adornadas con diversos órdenes. Destacamos el teatro *Marcelo* en Roma, *Mérida* y *Cartagena*.

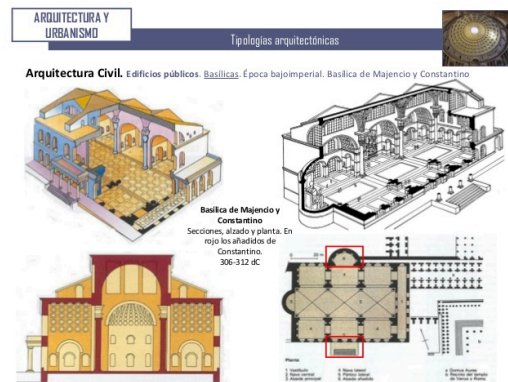
		
---	--	---

Los edificios de uso público

La basílica

Es el edificio romano que **mayor repercusión** tendrá en la arquitectura posterior occidental, al ser tomada como modelo por el templo cristiano. Servía como **lugar de comercio y para impartir justicia**.

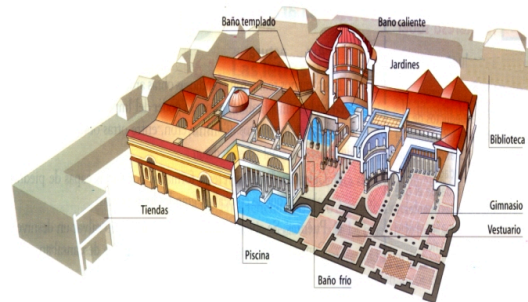
Todas tienen en común ser un espacio rectangular más o menos alargado, generalmente dividido en 3 naves, separadas entre sí por columnas o pilares que soportaban arcos o un sistema arquitrabado. Prevalecía de esta forma un marcado eje longitudinal en la concepción de su espacio. La nave central casi siempre más alta, pudiendo iluminarse por ello directamente. La cubierta de madera plana o abovedada. En el eje de la misma el ábside, uno o varios. Destaca la *Basílica de Majencio* en Roma

Las Termas

Las había en todas las ciudades del imperio, convirtiéndose en verdaderos centros de recreo y cultura, ya que junto a los baños, había gimnasios, palestras (salas de ejercicio) y bibliotecas, sala de masajes. Constan de tres estancias características, *caldarium*, con piscinas de agua caliente, *frigidarium*, con piscinas de agua fría, y el *tepidarium*, estancia de relax. Destacan las de *Caracalla* y *Diocleciano*.

Constan las termas de un gran recinto exterior de proporciones más o menos cuadradas y un núcleo de construcciones dentro, donde se yuxtaponen infinidad de estancias de función, forma y tamaños diferentes, perfectamente encajadas unas con otras y simétricamente dispuestas en torno a un eje central en el que se alinean las tres habitaciones de baño.

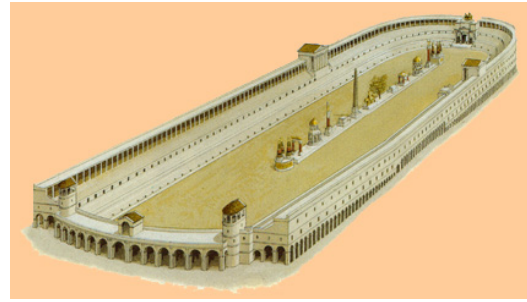
El anfiteatro

Es la unión de dos teatros por su escena. Es una estructura nueva, sin precedentes en Grecia o en cualquier otra cultura. Estaba pensado para celebrar en él, los combates de gladiadores, luchas con animales y juegos. Destaca el **Coliseo o Anfiteatro Flavio**.

El circo

También conocidos posteriormente como **hipódromos**, pues estaban dedicados a las carreras de cuadrigas y de caballos. Tiene la forma de un rectángulo alargado, con uno de sus lados menores en semicírculo y el otro en segmento de arco. En el centro, la arena y en torno las gradas. Dividiendo longitudinalmente la arena hay un murete bajo, **la spina** decorada con obeliscos y esculturas. Al final de cada extremo se hallaba la meta, una piedra redondeada que fijaba el límite de las vueltas, pero que era muy fácil rozar lo que provocaba aparatosos accidentes. Destaca el **Circo Máximo de Roma**

Monumentos conmemorativos

Los más significativos fueron la **columna** y el **arco de triunfo**. Ambos sirvieron como elementos propagandísticos de sus promotores, así como elemento de conmemoración de sus campañas militares. Sirviendo además como un espacio idóneo para ilustrar a través del relieve conmemorativo las campañas y los honores de sus promotores.

Los arcos de triunfo es el más típico de los monumentos conmemorativo, convirtiéndose casi en un símbolo del Imperio. Los hay sencillos (un solo vano), triples y cuádruples.

Obras de ingeniería civil: puentes, acueductos y calzadas.

Puentes. Son sólidos, en piedra, con arcos de medio punto sobre pilares. Destacan el de Alcántara y Mérida, ambos cuentan con **tajamares** cuerpos semicilíndricos adosados a los pilares en la cara que reciben la corriente del agua.

Acueductos: Los romanos supieron dar a estas obras de ingeniería un excepcional sentido estético. La base está como siempre en la utilización del arco como elemento constructivo y expresivo a la vez.

Comentario de obras arquitectónicas

10.1. Panteón de Roma

Ficha técnica

Nombre: Panteón de Agripa

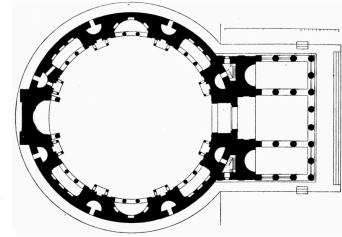
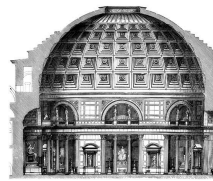
Autor: Desconocido, tal vez Apolodoro de Damasco. Por encargo del emperador Adriano.

Cronología: s.II

Localización: Roma

Estilo: Romano imperial

Material: Hormigón, ladrillo, madera y mármol

Descripción: Se trató de **conciliar dos elementos** que no se habían unido nunca antes en la arquitectura clásica: **el pórtico y la planta central**.

Exterior: El pórtico octástilo, consta de ocho columnas monolíticas de granito rojo y gris, con basas de mármol blanco, que soportan un entablamento, con la inscripción que hace referencia a la construcción realizada por Agripa. Como remate del pórtico se dispone un frontón. El pórtico queda dividido por las columnas en tres naves; la central más ancha cubierta por bóveda culmina en unas gigantescas puertas de bronce que dan acceso a la cella; las naves laterales se cubren con techumbre plana y terminan en dos nichos. Estos dos nichos conforman el espacio rectangular (cuerpo de transición) a modo de propylon que hay entre el pórtico y la cella. Este cuerpo o espacio de transición, tuvo que añadirse para salvar la incongruencia que supone unir dos formas constructivas tan diferentes como el rectángulo y el círculo.

Este espacio de transición conduce al tambor que, hoy día, perdido el revestimiento de mármol y estuco, aparece como un cilindro, desnudo y sin ornamentos. Su estructura combina, como solían hacer los romanos, el hormigón con los ladrillos. Sus líneas de imposta delimitan tres pisos superpuestos de arcos de ladrillo, verdaderos arcos de descarga, constituidos en contrafuertes integrados en el muro, los cuales distribuyen la presión de la cúpula y la concentran en ocho pilares estratégicamente repartidos por la planta circular de la cella.

El tambor culmina en la cúpula –antes cubierta de tejas de bronce dorado y ahora desnuda como su base-. Para poder construir la cúpula, se forzaron los materiales hasta el límite de su resistencia.

Interior: La cella, de planta circular, y con muros de 6 metros de espesor, está presidida por los ocho pilares, receptores principales de la presión de la cúpula. Esta original distribución de las cargas permite que, en el perímetro de la cella, se abra alternativamente ocho nichos o cámaras rectangulares y semicirculares y entre ellos se sitúan pequeños tabernáculos delante de los pilares. Tanto en éstos como en los nichos se daba cabida a las estatuas de los dioses.

Sobre este primer cuerpo, se levanta un ático con ventanas que aumentaba la sensación de luminosidad, pero que fueron cegadas en el siglo XVIII.

Sobre el ático se alza la cúpula. Su estructura de anillos y nervios configura los casetones

-compartimentos vacíos de forma cuadrada-, que dan grandiosidad a la estancia al empujarse conforme se acercan a la parte superior.

Corona la cúpula un óculo o ventana circular de casi 9 metros de diámetro, protegido por láminas de alabastro, que es el verdadero foco de luz.

La cúpula cuenta en su interior con un sistema de arcos de descarga de ladrillos que dirigen sus empujes hacia las zonas macizas del cilindro, los ocho enormes pilares aliviando así de carga a los nichos. Para aligerar el peso de la cúpula, ésta va disminuyendo su grosor en altura, de tal forma que en su parte inferior tiene el mismo grosor que el cilindro, 6m, pero va disminuyendo en altura hasta el nivel del óculo, que sólo tiene 1.5 m de espesor.

Comentario: El Panteón, segunda reconstrucción del original, es un edificio religioso dedicado a todos los dioses. La cella con **planta circular** simboliza el acogimiento ofrecido a todos los dioses, y es de esta forma peculiar de la planta lo que obliga a una solución arquitectónica muy atrevida, donde se pone de manifiesto la excelente capacidad técnica de los ingenieros romanos.

Curiosamente la medida del diámetro (43,5 m) es la misma que la de la altura al nivel de la clave de la cúpula, lo que crea una sensación espacial única. La **cúpula** se convierte así en un hito constructivo. Sus medidas y su enorme peso la convierten en la más grande construida hasta entonces, y los problemas que planteaba su asentamiento, en un reto que terminó demostrando el enorme nivel técnico de los constructores romanos.

Su interior constituye una constante alusión a la cosmología romana. La cúpula, por ejemplo, está dividida en 5 círculos, de 28 casetones cada uno, que simbolizan los días del mes lunar, y que también pueden leerse como las 5 esferas concéntricas del sistema planetario antiguo, con el Sol en el centro. La forma de la cúpula recuerda a la bóveda celeste, iluminada por el Sol en su centro, visión fácilmente extrapolable a una Roma que en aquellos momentos era el centro del universo en torno al cual giraba el mundo conocido.

El aspecto más novedoso de esta obra es que, por primera vez, la arquitectura desempeña el papel de crear espacios interiores, puesto que está realizado para que el pueblo venere a los dioses en su interior aislándose totalmente del exterior, demostrando una nueva sensibilidad religiosa.

En el año 609 fue transformado en iglesia, lo que supuso una continuada utilización del edificio y su conservación hasta nuestros días.

El **Panteón** es uno de los edificios que mejor **representa la perfección, monumentalidad, magnificencia y grandiosidad de la arquitectura romana**.

El Panteón ha sido una de las obras más admiradas a lo largo de la Historia. En ella se inspiró Brunelleschi para construir Santa María de las Flores, realizó dibujos el propio Rafael, y Miguel Ángel la tomó como punto de referencia para la construcción de la cúpula del Vaticano.

11.I. Teatro romano de Cartagena

Ficha técnica

Nombre:

Autor:

Cronología: años 5 y 1 a. C. S. I a.C

Localización: Cartagena

Estilo: Romano imperial

Material: Piedra, mármol, travertino rojo

Descripción: La situación del teatro en uno de los cerros más elevados de la ciudad facilitó la construcción de la cavea, que en su parte central aparece excavada en la propia roca del monte, mientras que los flancos laterales se apoyaría en galerías abovedadas.

La cavea con una capacidad para 6.000 espectadores, se articula en tres sectores horizontales (moeniana), divididos a su vez por cinco escaleras radiales en la ima y en la media, y probablemente siete en la summa cavea. Los principales accesos del público se realizaban a través de dos pasillos laterales (aditus). Desde estos corredores laterales se accedía también a la orchestra, espacio semicircular delante del cual se desarrolla el escenario o proscaenium con una longitud de 43,60 m, sobre el que intervenía los actores junto al coro, mientras que en la propia orchestra se colocaban en tres filas los asientos de honor (proedria) reservados a las autoridades. Frente al graderío se sitúa la scaena frons o fachada escénica que se puede restituir, a partir del análisis de las improntas y de los elementos arquitectónicos, con una planta articulada tres exedras de tendencia curvilínea, y un alzado de 14, 60 m de altura con dos órdenes, en los que la combinación de los tonos rojizos de las columnas, blancos de los capiteles corintios y basas, y grises del podium y entablamento provocaría un sugerente juego cromático. Bajo toda esta estructura discurre un canal para la evacuación de aguas, al cual comunican tres sumideros situados en las exedras.

Las basas, cornisas y sobre todo capiteles, traducen la envergadura del edificio, y junto a un rico programa ornamental convierten al teatro de Cartagena en un magnífico exponente de la arquitectura pública y monumental de época augustea.

En la parte posterior se desarrolla de forma aterrazada el porticus post scaenam articulado con una doble galería porticada delimitada por un potente paramento de sillares de arenisca que sirve de muro perimetral del pórtico y donde se abren sendas exedras semicirculares de 12 m. de diámetro.

Comentario: es un magnífico ejemplo de arquitectura civil romana de época imperial destinada al ocio, en este caso, más concretamente al teatro.

El teatro romano fue construido en tiempos del emperador Augusto. En el 44 a. C. la ciudad había sido elevada al rango de colonia romana, bajo el título de Colonia Urbs Iulia Nova Carthago (C.V.I.N.C), y poco después, el emperador Augusto se lanzó a un ambicioso plan de romanización y urbanización de la ciudad.

La ciudad ya contaba con un gran anfiteatro, de época republicana, y ahora el emperador la dota de un gran foro y un teatro de grandes dimensiones.

El teatro fue dedicado a Lucio y Cayo César, príncipes de la juventud y nietos de Octavio Augusto, cuyos nombres aparecen en dos grandes dinteles de mármol gris situados sobre los accesos oriental y occidental del teatro. Por esta razón, se sabe que fue construido entre los años 5 y 1 a. C.

El descubrimiento de los primeros restos de este teatro en 1990 y su posterior excavación durante más de 10 años ha sacado a la luz un extraordinario teatro que había quedado oculto bajo capas de ocupación bizantina, árabe, medieval, incluida la antigua catedral de Cartagena. Las dimensiones del edificio con una capacidad para unos seis mil espectadores lo convierten en uno de los más grandes de Hispania y la calidad de los materiales empleados, como la ornamentación escultórica realizada en mármol del pentélico (Grecia) y posiblemente importados desde Roma, muestra la importancia que se dio a este edificio.

En época de Diocleciano, ya en el S. IV, a pesar de ser la capital de la provincia de Carthaginensis, el declive de la ciudad es evidente. El teatro se convierte en almacén y comercio, dividiéndolo en dos y utilizando sus elementos constructivos -capiteles, fustes- para su cimentación. Precisamente por ello, hoy hemos podido rescatar estos elementos originales y reconstruir gran parte del teatro.

El hallazgo, la excavación y la reconstrucción del Teatro romano, junto al que se ha construido un museo obra del arquitecto Moneo, ha supuesto la incorporación al patrimonio de la Región de Murcia de uno de los teatros romanos más importantes de España,. Así mismo ha supuesto, junto a nuevos descubrimientos arqueológicos en la ciudad de Cartagena, un mejor conocimiento de la ciudad antigua y una revitalización de la ciudad moderna que ha apostado por la conservación del patrimonio cultural y arqueológico como motor de desarrollo.

12. I. Coliseo de Roma

Ficha técnica

Nombre: Coliseo o Anfiteatro Flavio

Autor: Desconocido (por encargo del emperador Flavio Vespasiano)

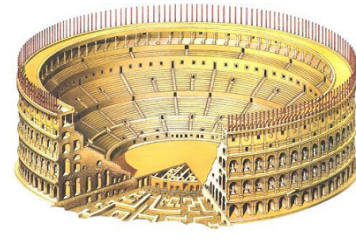
Cronología: Siglo I (año 80)

Localización: Roma

Estilo: Romano imperial

Técnica:

Material: bloques de travertino con juntas de hormigón; ladrillo y piedra de toba; mármol y estuco.

Descripción:

Exterior: Un estilóbato es la base de la fachada, famosa por su acertadísima superposición de los tres órdenes griegos.

Cada piso se plantea como una sucesión de arcos de medio punto sostenidos por columnas dóricas en el primero, jónicas en el segundo y corintias en el tercero, que culminan en un entablamento. Esta peculiar estructura calada permitía aliviar la sensación de pesadez de tan grande masa.

El cuarto piso, realizado para ampliar la capacidad del recinto, presenta un ático macizo, decorado con lesenas (estrechas fajas verticales) corintias, que enmarcan ventanas cuadradas.

Se conservan aún algunas de las 240 ménsulas de apoyo que sostenían los mástiles en los cuales se fijaba un inmenso toldo (velarium) que protegía al público del sol y de la lluvia.

Por aquel entonces, todo el exterior estaba recubierto de estuco, material que aseguraba una rica presencia; y el interior era una verdadera ostentación de lujo; los intercolumnios del segundo y tercer piso contenían estatuas, el baldaquino imperial era espléndido, los corredores internos de la gradería contenían relieves de mármol.

Interior: Construido en un tiempo récord, 8 años, es un ejemplo de la perfecta combinación entre la arquitectura arquitrabada griega y el uso del arco en su máxima expresión, sustentador, ornamento y base de otro elemento fundamental, la bóveda de cañón y de arista.

Los 80 arcos de medio punto del piso inferior son los accesos naturales al recinto y dan paso a la gran joya del Coliseo, su graderío.

El inmenso graderío se apoya en una estructura interna a base de muros radiales y gruesos pilares interrumpidos por pasillos también elípticos, todo ello abovedado (bóvedas de arista o cañón) a varias alturas según la necesidad de la inclinación de las gradas. Una hábil distribución de las escaleras permitía el acceso y desalojo de los espectadores.

El graderío o cavea rodea a la arena, el espacio circular central donde se llevaban a cabo las celebraciones. El piso de la arena era de madera y por medio de máquinas se elevaban a la escena las fieras, las tramoyas, etc. Bajo la arena existía todo un entramado de corredores y dependencias al servicio del anfiteatro.

Comentario: Es la unión de dos teatros por su escena. Es una estructura nueva, sin precedentes en Grecia o en cualquier otra cultura. Estaba pensado para celebrar en él, los combates de gladiadores, luchas con animales y juegos. Incluso, se celebraron batallas navales.

El Coliseo también simbolizaba y glorificaba al emperador Vespasiano. Era un “generoso” regalo al pueblo y potenciaba una imagen “benefactora” del poder (panem et circenses). Su nombre no procede de sus enormes dimensiones, capaces de albergar a más de 50.000 espectadores, sino de la colosal estatua de Nerón que había en sus inmediaciones. Es otra de las obras maestras de la ingeniería romana, tanto por el diseño de su graderío que se sustenta sobre su propio sistema de bóvedas, como por el ingenioso subsuelo (las fosas) que oculta la arena. Se convirtió en el prototipo de otros anfiteatros.

13.I. Acueducto de Segovia

Ficha técnica

Nombre:

Autor:

Cronología: Siglo I d. C.

Localización: Segovia

Estilo: Romano imperial

Dimensiones:

Material: Granito

Tipología: Acueducto: obra pública. Canalización artificial construida para transportar agua hasta un núcleo poblado, la cual –soterrada o elevada mediante arcadas- se adapta a las exigencias del terreno

Descripción: Mide unos 700 metros de largo y 30 de altura máxima. Tiene dos pisos de arquerías, siendo las del piso inferior más esbeltas que las del superior, de pequeño tamaño. Sobre la arquería superior iban los canales (specus) al descubierto que transportaban el agua, la arquería inferior ejercen una misión entibadora. El único ornamento son sillares bien dispuestos y unidos sin argamasa. Destaca por su esbeltez y por sus equilibradas proporciones: la arquería superior se mantiene siempre invariable; sin embargo, los enormes pilares de la arquería inferior varían su tamaño a tenor de las irregularidades del terreno. Las impostas que cortan horizontalmente los pilares crean líneas virtuales de continuidad que aseguran la unidad y el ritmo y demuestran la nobleza de la arquitectura romana.

La parte central es lo más interesante, donde se intenta manifestar dos tipos de ideas: dar monumentalidad al acceso de la ciudad, sirviendo de puerta de entrada, y el sentido propagandístico, similar al de los arcos de triunfo, ya que se levanta un nicho con escultura y una inscripción para recordar.

Comentario Los romanos supieron dar a estas obras de ingeniería un excepcional sentido estético. La base está como siempre en la utilización del arco como elemento constructivo y expresivo a la vez. La más bella obra romana de España es al propio tiempo el acueducto más sabiamente construido por Roma. Maravilloso es su ajuste, las piedras del “opus quadratum” podrían hoy sin dificultad desmontarse. Nadie ha sabido sacar más belleza de la simple repetición de arcos.

14.I. Arco de Tito en Roma

Ficha técnica

Nombre:

Autor:

Cronología: Siglo I d. C. (años 81)

Localización: Roma, Foro romano

Estilo: Romano imperial

Dimensiones: 15, 4 m de altura

Material: Mármol

Tipología: Arco de triunfo: monumento conmemorativo destinado a ensalzar las gestas y hazañas de los emperadores.

Descripción: Es el arco más antiguo de todos los que se conservan en Roma. Posee un único vano, un arco de medio punto con ménsula resaltando la clave, flanqueado por dos grandes pilares con bóveda de cañón en el interior.

Una línea de imposta separa el zócalo del cuerpo principal, en el que destacan cuatro semicolumnas con *capiteles compuestos*, situados en los ángulos de los pilares. Estas columnas decorativas simulan sostener el entablamento partido (arquitrabe, friso con relieves y cornisa ornamentada), con lo que crea juego de sombras y luces. Y por último, se remata con un ático.

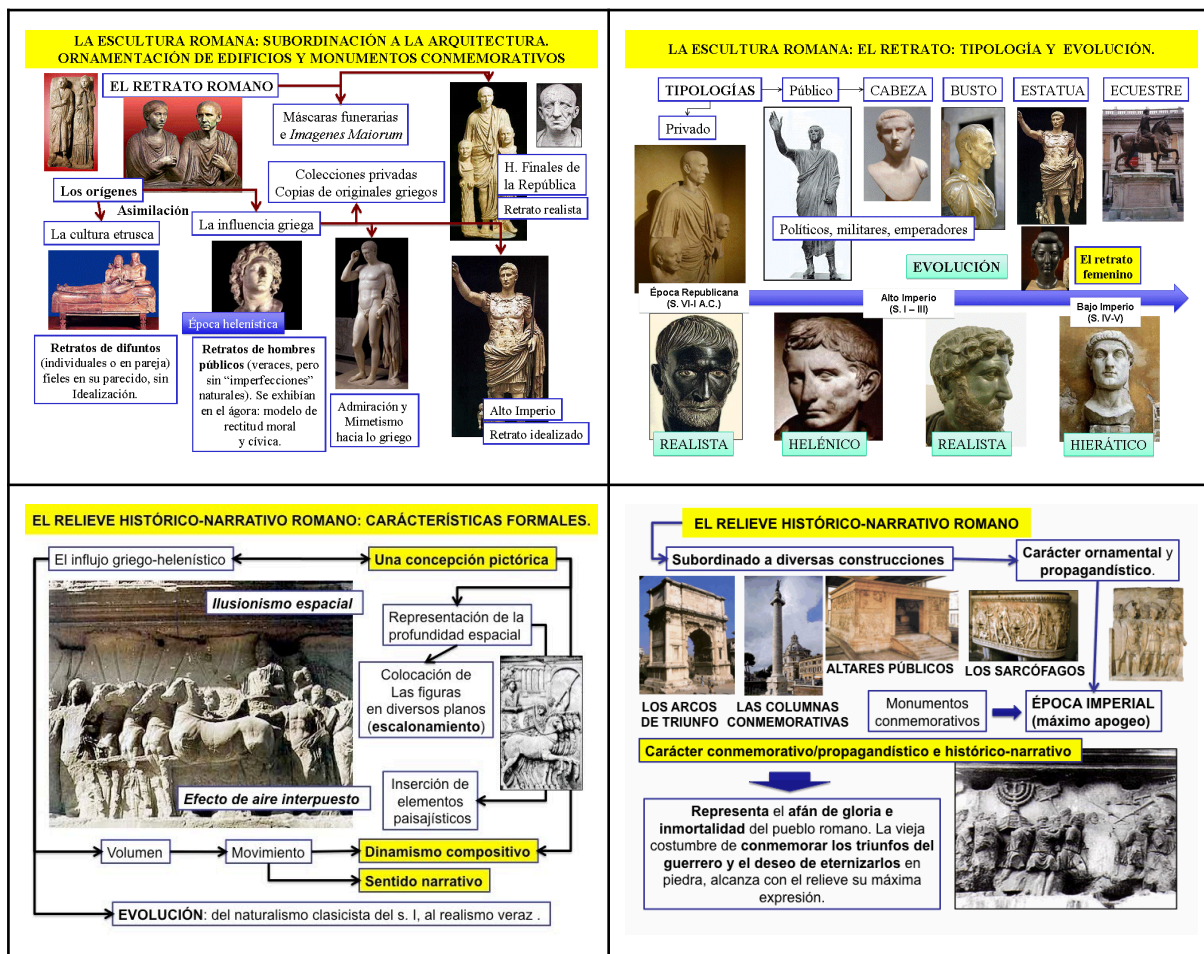
La decoración se centra a la gran lápida del ático, con una monumental inscripción en la que el senado y el pueblo romano dedican el arco al emperador Tito y a su padre Vespasiano; las dos victorias de las enjutas en actitud de coronar al emperador al pasar bajo el arco, victorias en las que destaca su abundancia de pliegues en la indumentaria que proporcionan un gran dinamismo, las figuras alegóricas se apoyan sobre globos y ascienden triunfalmente para encontrarse en la destacada clave; y en los dos frisos con relieves del interior del arco, donde altorrelieves presentan la entrada triunfal de Vespasiano y Tito en Jerusalén y la toma del botín de guerra. El interior del arco está igualmente decorado con casetones.

Comentario: De gran belleza, por la elegancia de sus proporciones e incluso por su misma sencillez. Logra transmitir el sentimiento de equilibrio y grandiosidad de la cultura latina. Se erige en el Foro Romano para conmemorar el triunfo de Tito sobre los judíos.

El arco de triunfo refleja el **carácter militar de la sociedad romana**. Los romanos construyeron arcos como símbolo de poder en todos los lugares del Imperio, señalando así hasta donde llegó a extenderse su Imperio.

Es un tipo de edificación en el que prevalece la intención de **conmemorar la grandiosidad** de Roma por encima del habitual sentido práctico que suele predominar en la mayoría de las construcciones romanas.

4.T. La escultura romana: el retrato y el relieve histórico

La escultura romana, en general, estaba **subordinada a la arquitectura**. Se trata de esculturas exentas para plazas y edificios y de relieves para decorar distintas construcciones.

Los materiales más usados en las esculturas fueron la piedra, sobre todo el **mármol**, y el **bronce**, aunque también utilizaron otras como la madera, hueso, marfil, etc. Los tipos de esculturas más frecuentes fueron los **retratos**, las **reproducciones de obras griegas** y los **relieves**.

El **tema** predilecto de la escultura romana es el **ser humano**, con la intención no de representar a un ser idealizado, sino al ciudadano romano. Por esta razón, la escultura romana tiene en general un marcado **realista**, que lleva veces, incluso a lo anecdótico.

Se dieron **dos corrientes**, por un lado un arte culto y oficial de gusto idealizante, la **corriente helenizante o aristocrática**, dirigida a una élite; y por otra, una **corriente popular**, realista, en la que más que la preocupación formal, predomina la inquietud narrativa y simbólica.

Las principales manifestaciones de la escultura romana fueron el **retrato** y el **relieve histórico**, al ser ambos ejemplos acordes con el **sentido práctico** propio de Roma y al utilizarse con fines de **propaganda** y de exaltación de emperadores, generales, magistrados y otros personajes mostrados al pueblo como modelos. Igualmente se daba a la escultura una función de **docencia** por las narraciones de hechos históricos.

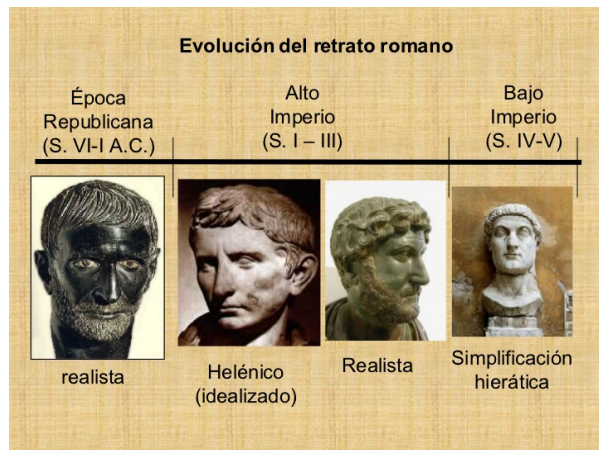
El retrato

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 la facciones del rostro. Por tanto, se preocupó de reflejar los rasgos con fidelidad. El

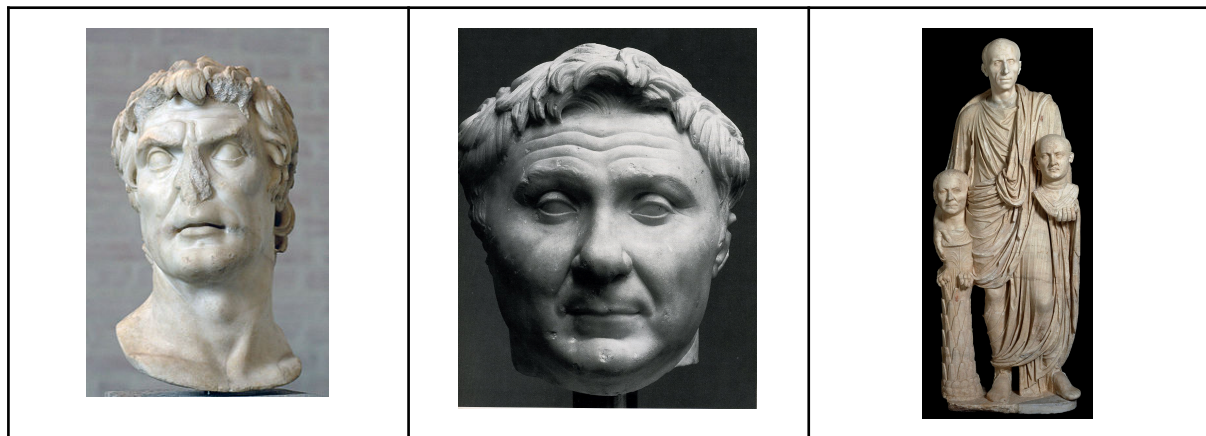
resto del cuerpo, incluso las partes menos expresivas de la misma cabeza, no eran materia de interés para los artistas. Esta fue la gran aportación del retrato romano al arte europeo occidental. Tres factores explican el realismo del retrato romano:

- . **La influencia del arte etrusco**, a través de los retratos que adornaban los sarcófagos.
- . **La costumbre romana del ius imaginum**. En las familias patricias existía la costumbre de realizar un retrato de los difuntos para conservar sus efigies (ius imaginum). Las cabezas y bustos de los antepasados ocupaban determinadas estancias en la casa romana como legitimación de su linaje. En esta tradición se basa el gusto de los romanos por la técnica del retrato.
- . **La tradición del retrato helenístico**, caracterizado por el naturalismo frente al idealismo tradicional de la escultura griega.

El **retrato romano evoluciona** desde la época republicana hasta el final del Imperio:

- . Durante la **República** se generaliza un tipo de busto corto y triangular, con clara voluntad realista de representar a un individuo preciso, su cargo político y su rango social. Aunque también podemos encontrar algún rasgo helenizante. Lo podemos ver en los retratos de Sila, de Pompeyo el Grande o el patricio Barberini.

- . En el **Imperio** encontramos esas dos corrientes de la estatuaria romana que hablábamos. Por un lado, se impone una tendencia helenizante, o lo que es lo mismo idealizante en los ambientes cultos y oficiales, y otra, de carácter popular más realista. La escultura en general, tanto el retrato como el relieve, alcanza una **mayor idealización** en sus formas y aumenta el sentido propagandístico del arte. El emperador Augusto se convierte en el modelo arquetípico de belleza y constitución humana. Ahora aumenta el tamaño del busto, que comprende hasta los hombros y los pectorales.

El poder cada vez más absoluto del emperador no tarda en desembocar en su divinización, sobre todo después de muerto, aunque Claudio fue divinizado en vida. La consecuencia de todo ello es la creación de un nuevo tipo de retrato, en el que se presenta al emperador semidesnudo, coronado de laurel y con símbolos de dioses, como es el retrato de Claudio con el águila de Júpiter. Esta divinización del emperador no lleva, sin embargo consigo la idealización de su rostro que, por el contrario, continúa siendo un retrato.

. Sin embargo cada vez más va aflorando ese **carácter popular y realista** hasta que con Trajano alcanza su verdadera madurez y personalidad. Bajo el mandato de Adriano **S.II d. C** aparecen algunas novedades en el retrato, que denotan un mayor interés por el detallismo. El busto se prolonga más allá de los pectorales. Se dejó de pintar los retratos, tallando el iris y la pupila de los ojos que proporcionan gran expresividad. El cabello varonil se empieza a encrespar, rizar, se hace más voluminoso; se generaliza el uso de la barba en el Imperio que evoluciona desde una barba corta al principio a más voluminosa después. Los efectos de claroscuro son mayores, contribuyendo también a ello el empleo del trépano con el que se horada profundamente el mármol para crear puntos de sombra intensa. De esta época destacamos el Retrato ecuestre de Marco Aurelio, retrato de Caracalla.

. Durante el **Bajo Imperio (2ª mitad S. III)** el retrato romano, como en general todo el arte del momento, se aleja del realismo característico que lo había definido hasta entonces, manifestando una tendencia a la deshumanización, a la esquematización de los rasgos, a la espiritualización. El retrato se vuelve más tosco y expresionista, se abandona el trépano y las superficies aparecen menos trabajadas. Es el comienzo de una tendencia que duraría hasta finales de la Edad Media. Destacamos el *Coloso de Constantino*, 315. Donde la cabeza se convierte en un volumen casi cúbico, camino de la abstracción. Es la representación simbólica de quien ostenta el poder. La

imagen serviría de patrón y modelo a la estatuaria bizantina y medieval, lejos del realismo romano y más proclives a la magnificencia de los símbolos.

El retrato femenino. Podemos seguirlo a través de los retratos de las emperatrices, aunque sólo algunas tienen una actividad pública señalada. Aquí el peinado es el elemento más valioso.

. En la época de Augusto el peinado es bajo, con raya al centro y muy ondulado o rizado a los lados.

. En el último tercio del S.I (bajo los Flavios) el peinado se transforma radicalmente, y con ello cambia el aspecto del retrato. Se impone un peinado rizado a manera de nimbo (aureola) en torno a la parte superior del rostro.

. A mediados del S.II el peinado baja de nuevo, formando grandes ondas y se recoge en la nuca en un moño, o se eleva después en forma de trenza. Posteriormente el peinado seguirá descendiendo en sus caídas.

Las reproducciones de obras griegas

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.

Los relieves

Otro ámbito en el que se desarrolló la escultura es el de los relieves con los que se decoraban los edificios. Adquiere preponderancia por ser un medio más propicio que el volumen tridimensional para las representaciones de escenas complejas, anecdóticas y realistas, tan identificadas con el arte romano.

Muchos de ellos reflejaban episodios de la historia romana y destacan por el detallismo en la representación de la vida cotidiana: las armas, los edificios, los medios de transporte... Entre los relieves de tema histórico destacan los que decoran la columna *Trajana* y la columna de *Marco Aurelio*, ambas en Roma.

Otros relieves tenían una temática religiosa (los mitos romanos) o representaban a la familia imperial, con claros fines propagandísticos. Entre estos destacan los relieves del *Ara Pacis*.

Algunos rasgos comunes en los relieves históricos son el **realismo**, que responde a la voluntad de representar la realidad lo más fielmente posible y abandonar la idealización y deformación de

aquella; la plasmación de la **profundidad** en las obras y la **narrativa continua**, donde se suceden las imágenes como si de una secuencia fílmica se tratase.

15.I. Augusto de Prima Porta

Ficha técnica Nombre:

Autor: Desconocido (Por encargo del Senado de Roma) **Cronología:** Siglo I a. C. Copia 14 d. C.

Localización: Museos vaticanos Roma **Estilo:** Romano imperial **Técnica:** Fundición, copia talla

Material: Bronce, copia mármol

Descripción: El retrato de Augusto, aunque lo ensalza, representa claramente a la persona del emperador. Cualquier romano lo habría reconocido por su presencia en monedas e incontables representaciones.

Augusto aparece con cánones y proporciones clásicas, composición en contraposto, un rostro idealizado, ojos grandes y pelo a flequillo.

Viste una túnica corta, sobre la cual exhibe una coraza musculada con relieves, y un paludamentum que rodea su codera y que sostiene con el brazo izquierdo. Levanta el brazo derecho en señal de autoridad mientras arenga a las legiones.

La curva del brazo alzado se corresponde con la curva del lado opuesto. En la mano izquierda sostiene el bastón consular.

Como era corriente en la escultura romana, esta obra estaba pensada para ser colocada contra la pared, por lo que se concentra todo el énfasis en el plano frontal. Los lados están poco cuidados y el dorso ni siquiera está acabado.

Los pies descalzos del emperador obedecen a la representación tradicional en el mundo clásico de los dioses y mortales deificados.

El delfín de Venus con Cupido encima resuelve el problema de sustentación de la estatua de mármol, que no existía en la obra de bronce original.

La copia estaba policromada como lo prueban los numerosos restos de dorado, púrpura, azul, etc. lo que acentúa sin duda el efecto de la pieza.

Comentario: Esta estatua de Augusto, encontrada en las excavaciones realizadas el año 1863 en Prima Porta, inaugura el retrato imperial de a pie, que posteriormente proliferan en todo el imperio. Inspirada en el Doríforo de Policeto, se alejará de los modelos griegos por su fidelidad a los rasgos fisonómicos, pero idealizado.

El emperador Augusto aparece representado como jefe del ejército en el momento de la arenga al ejército.

Esta obra, como hemos dicho, es una copia de un original anterior que debía estar realizada en bronce o en oro, y que era la representación del emperador que más apreciaba su esposa Livia. Por ello, al enviudar y retirarse a Prima Porta, un lugar a las afueras de Roma, la emperatriz mandó realizar esta réplica.

Era la primera vez que se adornaba la coraza con relieves. En la parte superior está representado el Cielo (urano), que cubre su cabeza con el manto de la bóveda celeste; ascendiendo hacia él se observa al dios solar (helios) en su cuadriga tirada por caballos; le preceden dos doncellas: la Aurora, que porta la capa del rocío, y Venus, lucero del alba.

En la parte central, Tiberio, hijo de Livia e hijastro de Augusto, recibe de manos de un emisario parto las águilas e insignias arrebatadas a las legiones romanas en la batalla de Carrhae (53 a.C.). En el año 20 a.C. Augusto firmó la paz que pondría fin a las guerras entre partos y romanos. Acompaña a Tiberio la loba capitolina. La cornucopia de la abundancia, constituye una clara alegoría de la prosperidad durante la Paz Augustea.

En los lados del peto están representadas las dos nuevas regiones incorporadas al Imperio: Hispania (a la izquierda) y la Galia (a la derecha). En la parte inferior se observa a la Madre Tierra, con Rómulo y Remo y el cuerno de la abundancia, escoltada por Apolo y Diana, divinidades protectoras de la casa imperial.

Cupido, montado sobre el delfín, recuerda el origen divino de Augusto, quien se consideraba descendiente de Eneas, hijo de Venus.

16.I. Columna de Trajano en Roma

Ficha técnica

Nombre:

Autor: Apolodoro de Damasco

Cronología: 107-113

Localización: Roma

Estilo: Romano imperial

Dimensiones: 40 m de altura y 4 m. De diámetro

Material: Mármol

Técnica: Talla

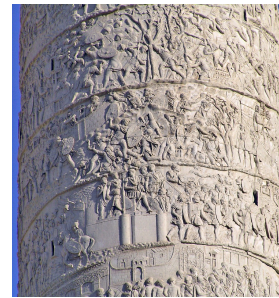
Descripción: la Columna Trajana se levanta sobre un pedestal decorado con minuciosos relieves de enseres bélicos (victorias, trofeos...). en el interior, había una habitación para las cenizas del emperador, en una urna de oro. En la columna misma se representan en un **bajorrelieve continuo** desarrollado en **espiral** a lo largo de 200 metros los distintos episodios de las campañas de Trajano contra los Dacios, al otro lado del Danubio.

La columna mide 38 metros de altura y el fuste está compuesto de 18 tambores de mármol. En su interior se desarrolla una escalera que conduce hasta la cima. Se coronaba con una estatua en bronce del emperador, que desapareció durante la Edad Media. Desde siglo XVI la corona una estatua de San Pedro.

El gran atractivo de esta obra reside en el fuste, que presenta una cinta helicoidal de 200 m de longitud llena de bajorrelieves- 155 escenas y más de 2500 figuras-. Se trata del *relieve más extenso esculpido en la Antigüedad*, y es una obra imponente porque consigue que el interés no decaiga en ningún momento.

La lectura es ascendente: en la mitad inferior se narra la primera guerra dacia y en la mitad superior la segunda. La figura de una Victoria que graba en un escudo las gestas de Trajano separa el relato de ambas guerras.

La narración empieza con el paso del ejército romano por el Danubio sobre un puente de barcas, y finaliza con deportación de los prisioneros dacios.

Las escenas se suceden sin interrupción, excepto en algunas zonas donde el cambio viene señalado por algún elemento paisajístico o arquitectónico.

Para facilitar la visibilidad, la altura de las franjas del relieve va aumentando a medida que se aleja del suelo, de manera que la imagen más cercana mide 0,89 m y las más alejada 1,25 m.

Los elementos arquitectónicos y paisajísticos son representados en menores dimensiones que los personajes, y el tamaño de éstos dependerá de su grado de poder, destacando la figura de Trajano (perspectiva jerárquica).

El autor prestó más atención a los aspectos geográficos, logísticos y políticos que a los de la lucha propiamente dicha. Todos los acontecimientos están ilustrados minuciosamente, incluso son apreciables los accidentes del terreno. El realismo con que los rostros están tratados permite reconocer a algunos de los protagonistas, como es el caso del propio Trajano, que aparece, aproximadamente, en unas 70 ocasiones. A través de figuras superpuestas, los escorzos y los movimientos contorsionados se crean efectos de profundidad. Al interés narrativo de la representación real de los hechos queda supeditada y sacrificada la ilusión del espacio, por tanto carece de perspectiva real (las figuras quedan yuxtapuestas).

Comentario: Su valor reside en sus dimensiones fuera de lo común y, especialmente, en la originalidad que supuso desarrollar una cinta historiada alrededor del fuste de una columna. El

relieve llega a su plena autonomía. La Columna Trajana es una novedad absoluta, en la que los papeles tradicionales se invierten: la arquitectura se convierte en soporte de la evocación esculpida de las campañas llevadas a cabo por el emperador contra los Dacios y sostén de la estatua del mismo emperador. Los relieves, de **tendencias planas** (aplastado) en **secuencia narrativa** “cinematográfica”, lo que es también inédito, estaban ricamente policromados. Son obras de diversos escultores, pero se mantiene la unidad estilística.