

ARTE ROMANO

1. CONTEXTO HISTÓRICO. ORÍGENES DEL ARTE ROMANO

La mayoría de las obras de arte romanas que vamos a estudiar pertenecen a la época del Imperio (siglo I a.C. al siglo V d.C.). Durante este periodo todo el poder se concentra en manos de una sola persona (el emperador), que era a la vez jefe militar, político y religioso. Incluso llegará a ser divinizado (considerado como un dios). Roma alcanza en esta etapa su máxima extensión ya que su imperio abarca toda la cuenca del Mediterráneo. Durante esta época el Estado controla todas las facetas de la vida de sus ciudadanos, incluido el arte: El gran cliente del arte es el Estado: los gobernantes lo utilizan como propaganda de su grandeza, para amedrentar a los pueblos sometidos y controlar a sus ciudadanos. En la obra es el que la encarga y no el que la realiza quien ha de ser recordado. De ahí que los emperadores se apresuren a poner su nombre a los monumentos (volvemos a un arte anónimo). El centralismo que impuso el imperio romano determinó una fuerte uniformización en todas las manifestaciones de este arte, es decir, las obras son prácticamente iguales, independientemente del lugar del Imperio donde se realicen. El arte está al servicio del funcionamiento del Imperio, por lo que tiene un claro carácter utilitario y funcional, sobre todo en la arquitectura.

Aunque fueron muchas las influencias que recibió el arte romano, destacaremos como antecedentes dos artes fundamentales: el ARTE ETRUSCO (sencillez y funcionalidad en la arquitectura) y el ARTE GRIEGO (el ideal de belleza clásico, la forma del templo, los órdenes y muchos elementos ornamentales).

2. LA ARQUITECTURA ROMANA

La arquitectura romana fue el arte que mejor expresó el esplendor de su Imperio y el mejor instrumento para su romanización. La utilizaron como un símbolo del Estado a través del cual mostraban su poder y conmemoraban sus victorias. La arquitectura romana es el precedente de toda la arquitectura posterior.

2.1. Características generales
Prima la funcionalidad: crearán diferentes tipologías arquitectónicas dependiendo de la función que tuviera el edificio (acueductos, templos, basílicas...). Absoluto utilitarismo: dominio del sentido práctico, reflejado mediante construcciones fuertes y perfectas convencidos de la inmortalidad del imperio. Pese a esto, tiene un mayor sentido ornamental que la arquitectura griega:

- o Aumento de la decoración: molduras, guirnaldas, decoración botánica...
- o La columna tiene más que nada un valor decorativo (no sustentante).
- o Combinan distintos elementos (arco con arquitrabe, columna con pilar).
- o Utilizan elementos constructivos con fines decorativos (frontones utilizados como simples remates de puertas y ventanas). Gran atención al interior de los edificios (al contrario que los griegos). Los elementos sustentantes fundamentales serán la pilastra y el muro. En cuanto al sistema arquitectónico empleado, aunque no dejan de utilizar los sistemas arquitrabados, Roma introduce:
- o El arco, elemento básico de su arquitectura. Utilizan el arco de medio punto.

o La bóveda y la cúpula como cubiertas, con gran variedad de formas. Llegan a ser gigantescas lo que les permite cubrir espacios más amplios. Gran tamaño de los edificios públicos, más monumentales que los griegos. Este colosalismo es un reflejo más de un Estado que quiere exalta su poder. En cuanto a los materiales, una de las grandes aportaciones de los romanos fue la invención del opus caementicium (cemento). Supuso toda una revolución ya que era de una extraordinaria dureza y resistencia, más barato y permitía trabajar con mayor rapidez. Otros materiales fueron la piedra y el ladrillo. La desventaja del cemento era su tosquedad por lo que necesitaban revestir los edificios una vez construidos: “grapaban” placas generalmente de mármol en el exterior y decoraban su interior con pinturas murales y mosaicos. Órdenes arquitectónicos: los tomó de Grecia, aunque los utilizó con mayor libertad. Crean el orden compuesto (mezcla del jónico y del corintio). Utilizan conjuntamente los tres órdenes superponiéndolos en altura en los edificios: dórico en el piso inferior, jónico en el medio y corintio o compuesto en el superior. Predomina la verticalidad (frente a la horizontalidad griega), a través de cubiertas con bóvedas y cúpulas que impulsan la vista hacia lo alto.

2.2. La ciudad romana

Los romanos prestarán atención especial al urbanismo, es decir, al diseño de sus ciudades. Utilizaron para las nuevas ciudades el diseño cuadrícula de las ciudades griegas, basado en la planta hipodámica. Así, la ciudad se desarrollaba en torno a dos vías principales: el cardo (N-S) y el decumano (E-O); a partir de ellas se organizaban las calles transversales, formando un plano casi cuadrículado.

La mayoría de las ciudades romanas se articulaba entorno al FORO, gran plaza rectangular que se situaba en la intersección del cardo y el decumano. Inspirado en el ágora de las ciudades griega, era el centro neurálgico de la ciudad ya que allí se centralizaban las principales actividades políticas, administrativas, religiosas y económicas en los edificios más fastuosos: la curia, la basílica, el templo...

2.3. Tipologías arquitectónicas

Como los romanos primaron la funcionalidad en su arquitectura, crearon distintos tipos de edificios, dependiendo de la función a la que estuvieran destinados.

a) Arquitectura privada: la vivienda romana

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

La domus (vivienda urbana), solía constar de tres partes: El vestíbulo (vestibulum) o acceso. Un patio al que daban las habitaciones (atrio), con un receptáculo en el centro para la recogida de agua (impluvium). Una parte privada formada por un patio con columnas (peristylum), jardín y habitaciones a su alrededor (cubiculum).

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

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

b) Obras públicas de ingeniería

Para poder controlar todos los territorios que fueron conquistando, los romanos requerían excelentes vías de comunicación con el fin de trasladar de la forma más rápida posible noticias, órdenes, ejércitos y las mercancías de su comercio. Jugarán un papel muy importante las CALZADAS (como la Vía de la Plata) y los PUENTES. En éstos los romanos utilizarán arcos de medio punto, que se apoyaban en gruesos pilares reforzados para poder resistir los golpes del agua. Ejemplos destacados son el Pont du Gard (puente-acueducto sobre el río Gard, cerca de Nimes en Francia), el Puente de Mérida y el Puente de Alcántara, magna obra de ingeniería que alcanza los 48 metros de altura.

Pero no sólo necesitaron comunicar las distintas partes del Imperio, sino que también realizaron importantes obras que les ofrecieran la necesaria infraestructura material. Un ejemplo son las obras públicas destinadas a almacenar el agua (PANTANOS) y a transportarlas hasta los núcleos urbanos (acueductos).

Los ACUEDUCTOS están formados por una sucesión y superposición de arcos que permiten elevarlo a gran altura y salvar así los desniveles del terreno. Paulatinamente van descendiendo de altura, con lo que presentan una inclinación para posibilitar que el agua discurra al aire libre, en dirección a los núcleos urbanos, por un canal colocado en la parte superior. En España hay ejemplos como son el Acueducto de los Milagros en Mérida y el Acueducto de Segovia.

c) Edificios públicos administrativos

Destaca la BASÍLICA dedicada a administrar justicia: edificio de planta rectangular de tres naves, siendo la central de mayor altura, lo que permite abrir vanos en la parte superior para iluminar el conjunto. A veces se cubre la nave central con bóveda de medio cañón. El fondo de la nave central suele terminarse en forma semicilíndrica, cubriéndose este espacio con media cúpula. Como ejemplo tenemos la Basílica de Majencio en Roma. La basílica será después tomada por los cristianos como modelo para levantar sus primeros templos (Basílica paleocristiana).

d) Edificios públicos para el ocio de masas

Roma se preocupó por mantener al pueblo entretenido (“pan y circo”), por lo que construirán numerosos edificios destinados a la diversión de las masas y, al mismo tiempo, a fijar la población en las ciudades: teatros, anfiteatros, circos y termas.

Los TEATROS toman como referencia el teatro griego, pero lo transforman: No están apoyados en las laderas de las colinas: permite que dispongan de galerías y vomitorios para un desalojo rápido del público por la parte posterior. Graderío (cavea) y una orchestra semicirculares debido a la menor importancia del Coro en el teatro romano, por lo que no necesita una Orchestra tan grande. La escena estaba presidida por el “Frons Scenae”, gran fondo arquitectónico.

Podemos destacar el Teatro Marcelo en Roma y el Teatro de Mérida (16 a.C.).

Los ANFITEATROS surgen como resultado de la unión de dos teatros, ante la necesidad de cerrar todo el espacio para celebrar espectáculos sangrientos: luchas de gladiadores, de fieras e incluso batallas navales. Presentan generalmente una planta elíptica.

Bajo la arena existían varios corredores. Se desalojaban por el sistema de vomitorios. El más importante por sus dimensiones es el de Roma, más conocido como el Coliseo romano (Anfiteatro Flavio). En España destaca el anfiteatro de Mérida, (siglo I a.C.), que posee la estructura sencilla de los primeros anfiteatros, y el anfiteatro de Itálica (Sevilla).

El CIRCO era el lugar en el que se celebraban las carreras (de caballos, cuadrigas, ejercicios atléticos, etc.). Tenía forma elíptica y en el centro había un espacio decorado con vegetación, botines de guerra, esculturas, etc. denominado spina. En las gradas existía un lugar destacado, tribuna, que era ocupado por el emperador o por algún personaje de cierta relevancia. Como ejemplos tenemos el Circo Máximo de Roma o el Circo de Mérida, escasamente conservados.

Las TERMAS son baños públicos con tres salas: frigidarium (piscinas de agua fría), tepidarium (de agua templada) y caldarium (de agua caliente). En las termas existían bibliotecas, gimnasios, etc. Aunque hoy se encuentren en un estado auténtico ruinoso, las más importantes son las Termas de Caracalla, en las afueras de la ciudad de Roma.

e) Monumentos conmemorativos

Sirven para conmemorar u homenajear a un personaje por alguna acción de carácter bélico que honra a Roma. Los más importantes serán los arcos y las columnas, aunque también hay trofeos, ninfeos y obeliscos (traídos desde Egipto).

Los ARCOS DE TRIUNFO podían tener una, tres o incluso cinco aperturas o arcos de medio punto flanqueados por columnas. Como precedentes tenemos las puertas conmemorativas que los griegos erigían en sus murallas. Pueden presentar dos fachadas o cuatro (como el Arco de Cáparra, en Cáceres). Sobre los arcos se colocaban arquivoltas, en cuya parte frontal se podía leer una inscripción alusiva al personaje en honor del cual se había erigido la obra.

En Roma se conservan el Arco de Tito (conmemora la victoria sobre los judíos) el Arco de Septimio Severo (conmemora la victoria sobre los árabes) y el Arco de Constantino (conmemora la victoria de Constantino sobre Majencio).

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

f) Edificios religiosos

Así como los romanos asimilan elementos formales de las religiones de otros pueblos, en el caso del TEMPLO romano hay que señalar que tiene como claros antecedentes los templos etruscos y los griegos. Las características principales serán: Más pequeño que el griego, elevado sobre un pódium y con cubierta más ligera. Dan mayor importancia a una de las fachadas (es la que tiene escalinata). Generalmente prístilo (con columnas sólo en la fachada principal). Con columnas adosadas a los muros laterales (pseudoperípteo). Nave compuesta por tres cellas, cada una para una divinidad (debido a que los dioses en Etruria se agrupaban en Triadas, algo que heredarán los romanos). Carecen de esculturas en el frontón, que

generalmente presenta una cornisa muy saliente del entablamento, lo que provoca un fuerte efecto de claroscuro.

Generalmente son templos de planta rectangular, a los que tampoco tiene acceso la mayor parte del pueblo romano, como venimos viendo en otras civilizaciones anteriores. De este tipo destacamos el Templo de la Fortuna Viril en Roma (dedicado al dios protector de los puertos) y La Maison Carrée en Nimes, Francia.

En Roma, encontramos un templo monóptero circular, rodeado de columnas, es el llamado de Vesta.

Original es el Ara Pacis de Augusto, altar realizado en el 13 a.C. para conmemorar la paz tras la guerra de las Galias y de Hispania.

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

EJEMPLOS DE COMENTARIOS

MAISON CARRÉE (16 a.C.)

- Arquitectura religiosa .Templo consagrado al culto imperial situado en Nimes (Francia), en el año 16 a.C. Su nombre “casa cuadrada”, se debe a su estructura rectangular con cubierta a dos aguas. Presenta una sola nave
- Todo el templo se presenta sobre un gran (que sustituye al estilóbato griego) pódium y la única escalera de acceso está en la fachada central, que daba al foro.
- orden corintio -compuesto, fuste de gran esbeltez, en la basa presenta doble collarino y plinto, la estría son de arista viva.
- Es un edificio próstilo hexástilo y pseudoperíptero. Y carece de opistodomos. Las columnas están adosadas a la cella a modo de peristilo

- La obra fue patrocinada por Agripa en honor de su suegro Augusto, su esposa Livia y sus hijos Cayo y Lucio.
- Edificio que se caracteriza por la sobriedad (no presenta relieves ni en el pódium, ni arquitrabe, no frontón).
- Arte romano, perteneciente a la primera etapa del imperio, situado en la Galia, mandado construir por Agripa en honor a Augusto como desarrollo del culto imperial, por lo tanto, también tiene un carácter conmemorativo
- Realizado en granito y mármol

Añadir:

1. Características generales de la arquitectura romana (carácter funcional, urbano, influencias etruscas y griegas, tipos de materiales, importancia del dintel en la edificación religiosa y de la cúpula en la civil, otros ejemplos de arquitectura civil)
2. El templo: significado, tipologías y características que le diferencian de griego (relacionar el analizado con el de la Fortuna viril)
3. Contexto histórico, teniendo en cuenta que pertenece al periodo del imperio.