

Claseshistoria

ROMA

Escultura, pintura y mosaico

Estatuas (salvo las áulicas) sirven tradicionalmente para fines privados, por lo que son más naturalistas, mientras que los griegos sólo la hacían a personajes que habían alcanzado algún honor público (ganar carreras, etc.)

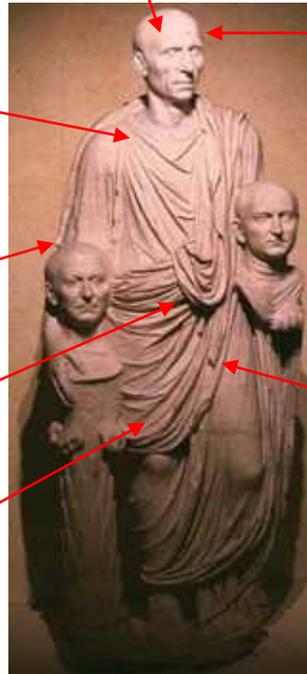
★ La tradición funeraria romana, heredada de los etruscos, se caracterizaba por hacer máscaras en cera o arcilla del rostro de los fallecidos y guardarla en los lararios. Después se realizarán en mármol y bronce, conservando todo su realismo

Prefieren el mármol

Rasgos griegos: canon, contraposto, etc.

Estudio natural de los pliegues

policromadas

Realismo: arrugas, pómulos salientes, nariz pronunciada, etc.

Tradición funeraria "imagines maiorum" ★

Pueden ser de cuerpo entero (las mujeres generalmente sentadas y los hombres de pie) o bustos que van evolucionando en la parte representada a lo largo del tiempo

Patricio Barberini

Brutus libertador

En obras áulicas (de la Corte, para enaltecer al emperador) hay una fusión entre la tradición idealizante griega (perfección del cuerpo especialmente y la tradición naturalista romana

Coraza con ricos relieves alegóricos sobre la paz augustea:

- Cielo cubriendo con manto
- Helios con carro solar
- Venus y Aurora
- Galia (última anexión junto a Hispania)
- Hispania (última anexión junto a Galia)
- Legionario (Marte o Tiberio) con loba
- Parto devolviendo insignias de legiones de antigua derrota romana

Mayoría de las obras pensadas para ponerlas delante de pared, por lo que parte trasera menos trabajada

Idealización del emperador (presenta sus rasgos pero joven)

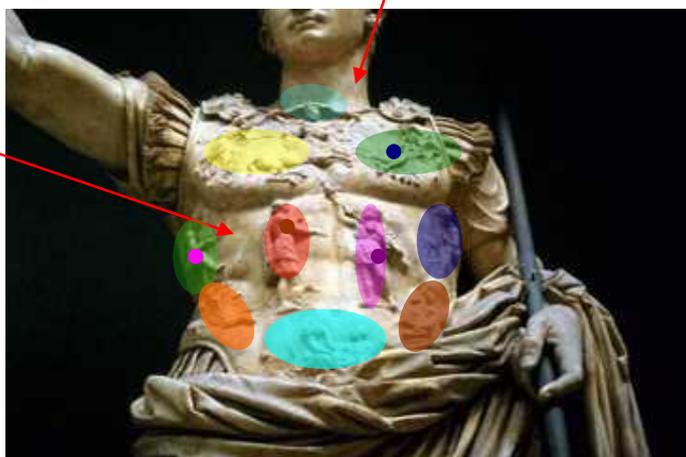
Restos de policromía permiten reconstruir colores originales

Gruesos pliegues del paludamentum

Rasgos griegos: canon (de Policleto), contrapposto, cabeza levemente girada, etc.

Apoyo en delfín y Dionisos (se considera que familia Julia es descendiente de Eneas, hijo de Venus)

Pies descalzos, símbolo de divinización

- Febo (Apolo) sobre grifo
- Diosa Tierra con cuerno de abundancia
- Diana con ciervo
- Dioses protectores de dinastía imperial

Augusto ad prima porta Thoracata

Cubrición de cabeza
(acto religioso)

Dinastía Julia tiende
a idealizar el rostro

Rasgos griegos: canon
(de Policleto), contrapposto,
cabeza levemente girada, etc.

Multiplicidad de pliegues
con caída naturalista

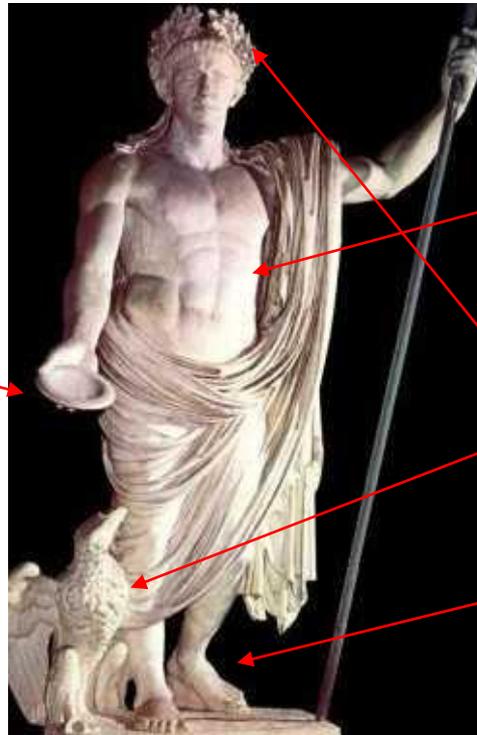
Octavio Augusto.
Togata

A pesar de cuerpo idealizado, el rostro es un retrato (con cierto embellecimiento)

Rasgos griegos: canon (de Policleto), contrapposto, cabeza levemente girada, etc.

Desnudo

Objetos propios de los dioses (Laurel y águila de Zeus)

Pies descalzos

Divinización

Emperador Claudio
Apoteósica

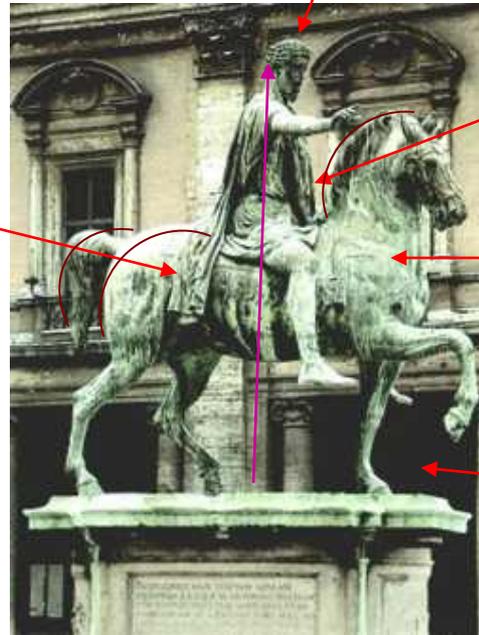

Fuertes contrastes de claroscuro en cabello más desarrollado

Modelo arquetípico: con túnica y capa de soldado revisaba a las tropas

Realizada en bronce (varias piezas ensambladas)

Contraste verticalidad del emperador con formas curvas del caballo (cola, grupas, cuello) = simboliza emperador controla un enérgico imperio)

Bajo la pata levantada había un reyezuelo bárbaro maniatado

Estatua ecuestre de Marco Aurelio

Cabellos poco desarrollados
y pegados al casco

Rasgos faciales
muy marcados: estructura
ósea de cara, pómulos salientes,
imperfecciones

Ojos eran
pintados

Busto hasta
el cuello

Busto de Julio César
Época republicana
(S.I a.C)

Sigue cabello pegado, pero con más gudejas que se curvan

Cierta idealización del rostro

Busto acaba en cuello o comienzos de hombro con una terminación triangular

Busto de Tiberio
Dinastía Julia-Claudia
(S.I d.C)

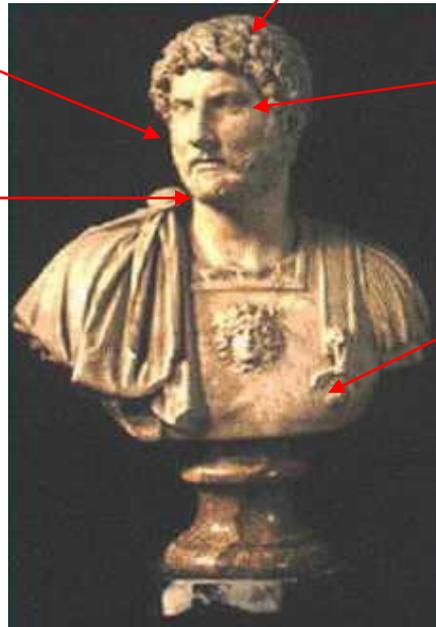

Desarrollo del cabello
que se riza y se hace más profundo
(efectos de claroscuros)

Desde dinastía Flavia (finales
s.I d.C. se vuelve a un mayor
realismo)

Aparición de la barba
(Adriano tenía una cicatriz
y para disimularla se la dejó)
que todavía es corta

Incisión del iris,
por lo que ya no
necesitan colorearse

Busto crece
hasta el pecho

Busto de Adriano
Dinastía de los Antoninos
(1ª mitad Siglo II d. C.)

Atributo de Hércules:
Piel del león de Nemea
y la maza (gran influencia
griega)

Cabellos mucho más desarrollados
con abundante uso del trépano
(efectos de claroscuros más intensos)

Barba más desarrollada

Representación completa
de los brazos

Busto alcanza hasta
el vientre

Busto de Cómodo
Dinastía de los Antoninos
(2ª mitad s. II d. C.)

Cabello técnica a trépano

Incisión del iris

Realismo físico y estudio psicológico del personaje: emperador girado con expresión fiera: entrecejo fruncido, facciones tensas, rictus de Labios)

Busto de Caracalla
Dinastía de los Severo
(1ª mitad s. III d. C.)

Crisis general política (guerras civiles), económica y moral
provocan tendencia al antinaturalismo

No individualización
de los rostros

Modelado duro

Simplificación de las formas
(esquemmatización, geometrización)

Los Tetrarcas
2ª mitad s.III d.C.

Vuelta al
frontalismo arcaico

Cabello poco
desarrollado

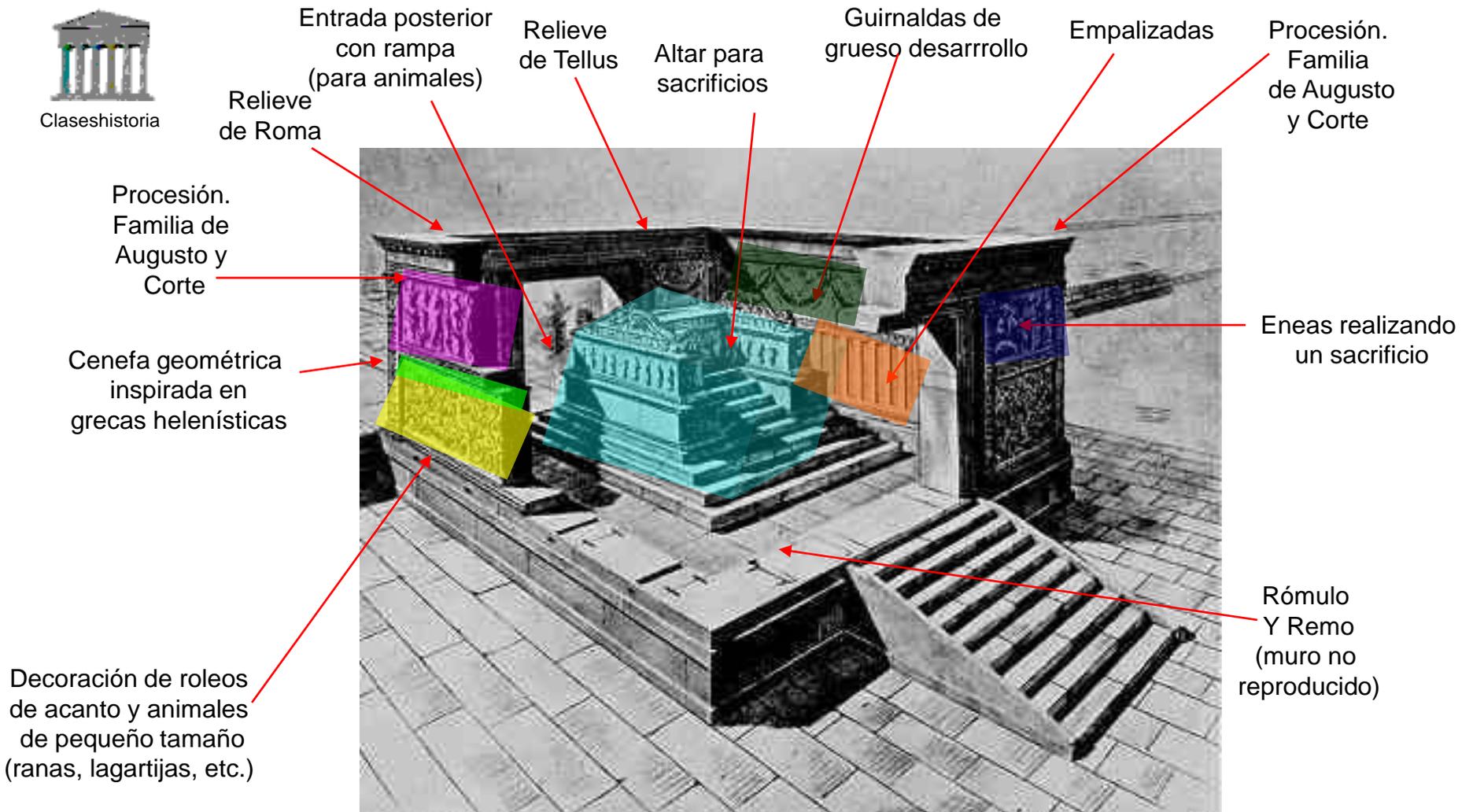
Expresionismo: representación
exageradamente grande de
los rasgos básico del rostro: orejas,
nariz y especialmente ojos

Tendencia al
colosalismo

Emperador Constantino
1ª mitad s. IV a.C.

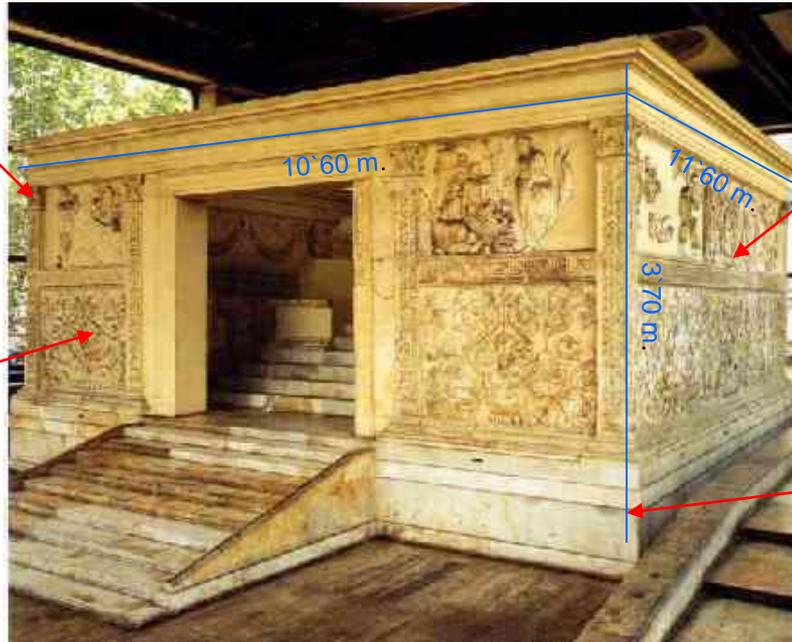
Ara Pacis

Ausencia de concepción iconográfica unitaria (zonas con motivos vegetales, otras con pasajes mitológicos y tema histórico-político)

Realizado en mármol de Carrara

Pequeñas dimensiones

Sobre podium

Ara Pacis

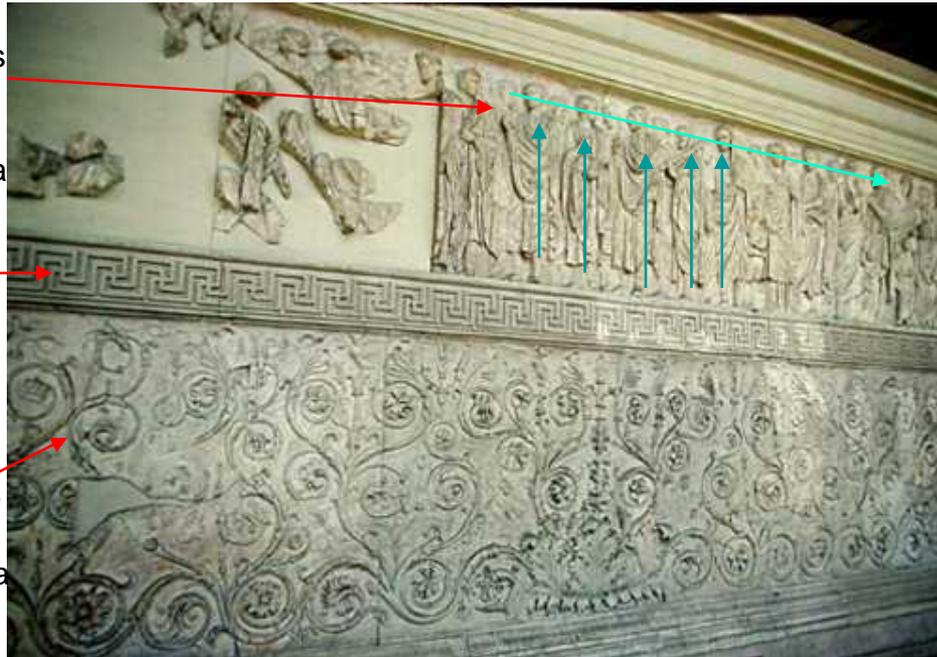

Claseshistoria

En franja superior priman las líneas verticales paralelas de las figuras, atemperadas parcialmente por la horizontalidad de la isocefalia

Friso de decoración geométrica de líneas rectas que potencian la horizontalidad y que contrastan con sinuosas curvas del zócalo inferior

Decoración vegetal (acantos) formando roleos distribuidos de forma rítmica y equilibrada

Ara Pacis. Lateral

Afán de reflejo de la realidad

Distribución en alto, medio y bajo relieve (apenas esbozado)

Naturalismo de pliegues

retratos

Marcus Agripa

Livia

Permite jerarquización de personajes (más importantes en primer término)

Aumenta efecto de tridimensionalidad al acentuar profundidad

Ritmo sosegado y ceremonioso

Escorzos profundos

Composición continua, sin cesuras ni compartimentos

Horror vacui

Afán de incorporar profusa información. Ruptura de monotonía mediante la introducción de temas anecdóticos

Ara Pacis
Familia de Augusto

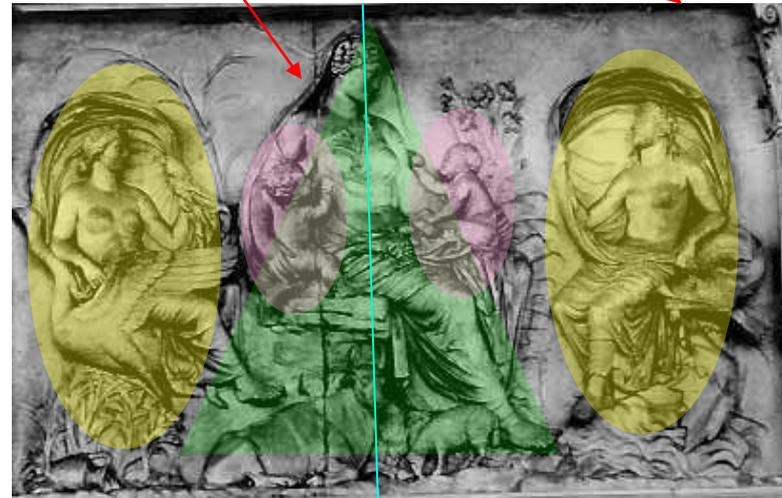
Distribución de la escena muy equilibrada. Organización en torno a un eje de simetría y distribución proporcionada de los volúmenes por toda la superficie

Alusión mitológica al entronque de civilización romana y griega

Ara Pacis.
Sacrificio de Eneas

Alegoría sobre riqueza y abundancia proporcionada al imperio romano

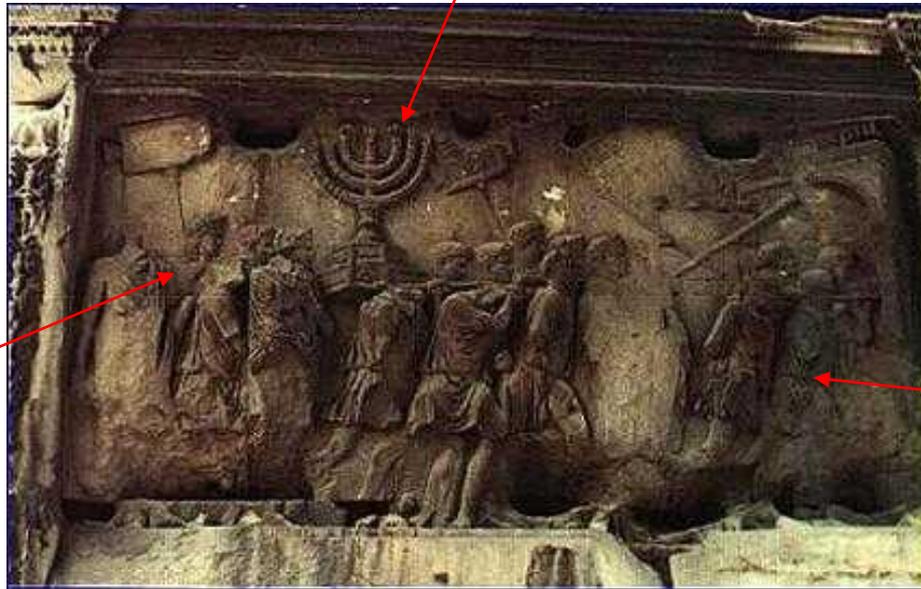

Ara Pacis.
Tellus entre el agua y el aire

Representa la derrota de los judíos a manos de los romanos (expolio del templo de Salomón)

Se capta aire interpuesto

Superposición de planos para crear profundidad

Relieve del Arco de Tito

Su afán narrativo les lleva a tratar con igual detallismo los elementos del primer término y los del fondo

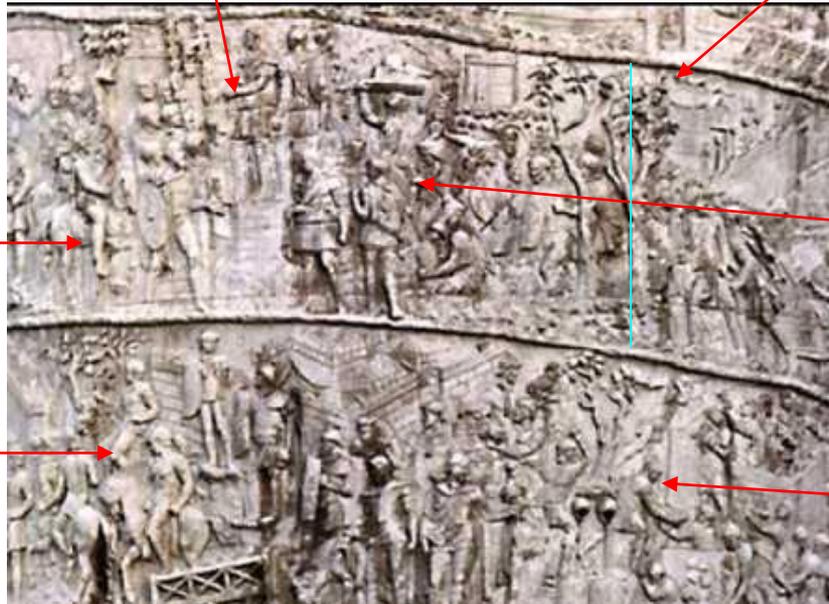
Franjas aumentan de tamaño en sentido ascendente

Bajorrelieves con escenas sin separaciones

Intentos de profundidad con escorzos y figuras superpuestas

Perspectiva caballera (punto de vista elevado)

Desproporción entre personajes y paisajes

Relieve de columna de Trajano Preparativos para la campaña

Retratos: emperador Trajano aparece más de cincuenta veces

Pequeños óculos cada cuarto de vuelta para iluminar escalera interior

Temática se centra más en aspectos logísticos que en las batallas

Relieve de columna de Trajano Cruzando el Danubio

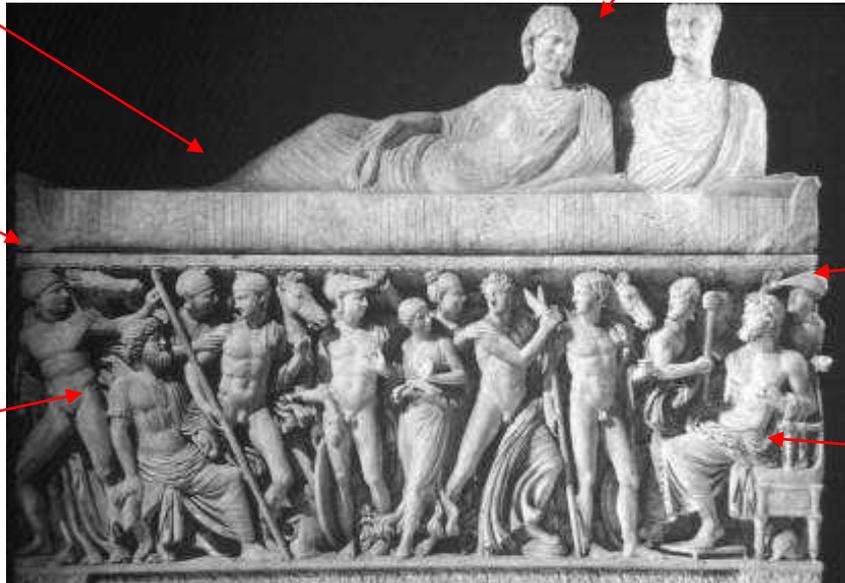

Hasta fines del s.I y, sobre todo en s. II d.C. que se empieza a reemplazar la incineración por la inhumación, no va a extenderse su empleo

A veces con figuras reclinadas en cima

Influjo etrusco

Friso podía ser continuo con gran profundidad (desde Adriano se potencia el denominado "estilo hondo")

Adosados a muro presentaban tres lados decorados

Horror vacui

Sepulcro romano

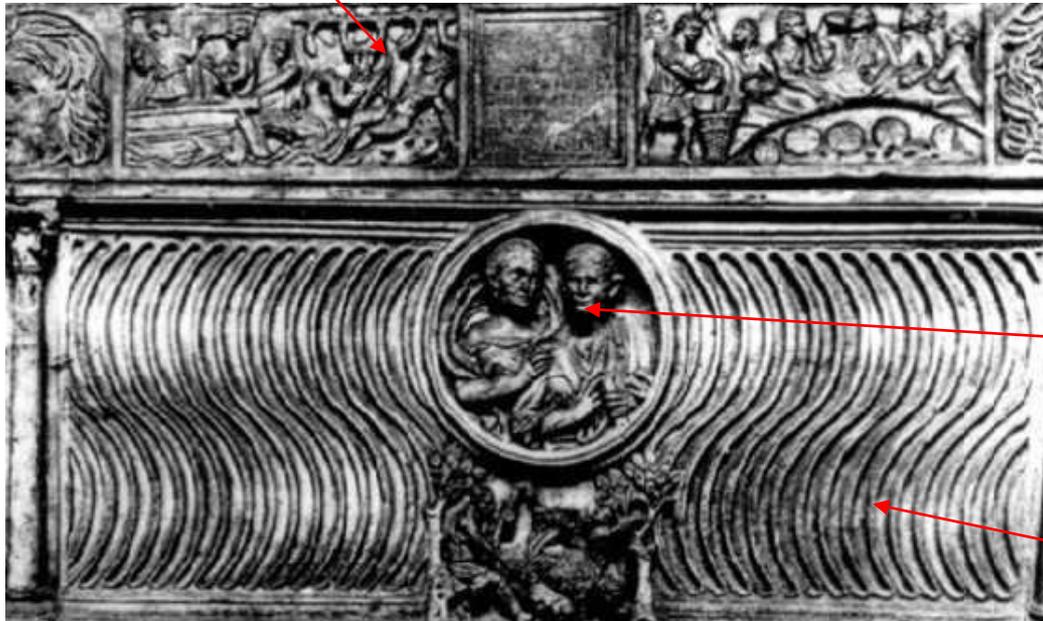
Claseshistoria

Escalonamiento de
figuras de abajo a arriba

Desde s.III se utilizan
figuras realizadas a distintas
escalas

Desde siglo II d.C.
se tiende a la compartimentación.
En s.III se emplea la división
en áreas, pivotando en torno
a un medallón central.

A veces decoración
figurativa se sustituía por
motivos geométricos

Sepulcro con estrías

Gran realismo
en rostros

Frescos: varias
capas de cal y arena,
cada vez más finas

Vestidos con
toga

Dignificación

Con rollo él (conocimientos
jurídicos) y con tablilla
ella (Formación cultural
nobiliaria)

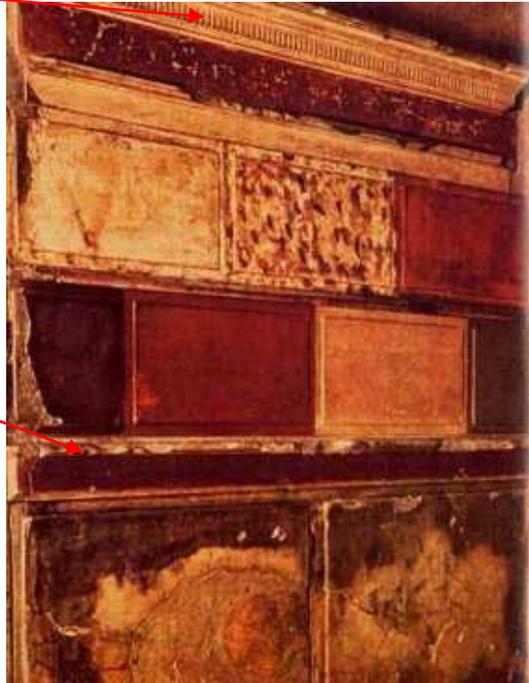
Retrato de panadero
Próculo y su mujer
(o el Jurista Terencio Neon y esposa)

A veces se remata con
cornisa de yeso

División en franjas
imitando ricos materiales
(mármoles de colores, etc.)

Primer estilo.
Estilo de incrustación

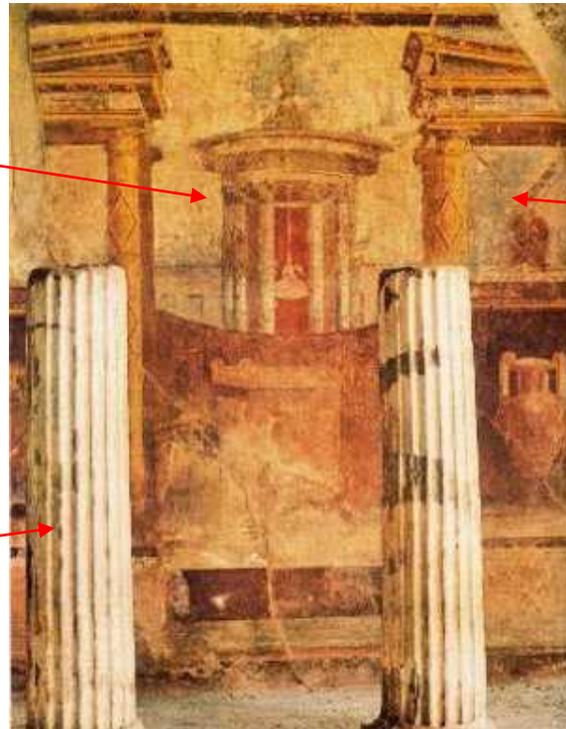

Representación de
construcciones arquitectónicas
en perspectiva que agrandan
las habitaciones

Abarca pared
completa

Efectos ilusionistas
de tridimensionalidad

Segundo estilo. Estilo arquitectónico

Cuadros más pequeños que se integran en el conjunto de la decoración

Dibujo predomina sobre color

Reproducción de arquitecturas irreales

Elemento decorativos de tradición griega (columnas, estatuas, candelabros, etc.)

Tercer estilo. Estilo ornamental

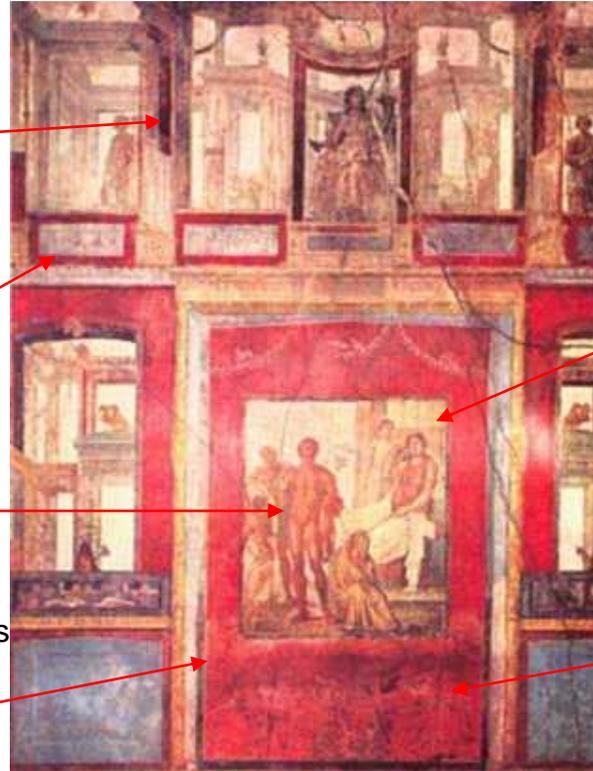
Composición
muy
compleja

Abundancia
de entranques
y salientes

Recargamiento
decorativo

Escenas fantásticas,
mitológicas en
los recuadros

Imitación de elementos
teatrales: cortinas,
máscaras, etc.

Pinceladas más sueltas,
de trazado vigoroso,
predominando el color
sobre el dibujo

Colorido intenso
y vivo

Cuarto Estilo. Estilo ilusionista

Cuando las piezas eran de tamaño grande (muchas veces fragmentos de mármol de formas irregulares) se denominan crustae y la obra es opus sectile

Suelen utilizar un molde y tras hacer la pieza en el taller se trasladaba a la villa correspondiente

Sobre lecho de hormigón se colocan las piezas

Suelen predominar los colores neutros (blancos, negros, grises)

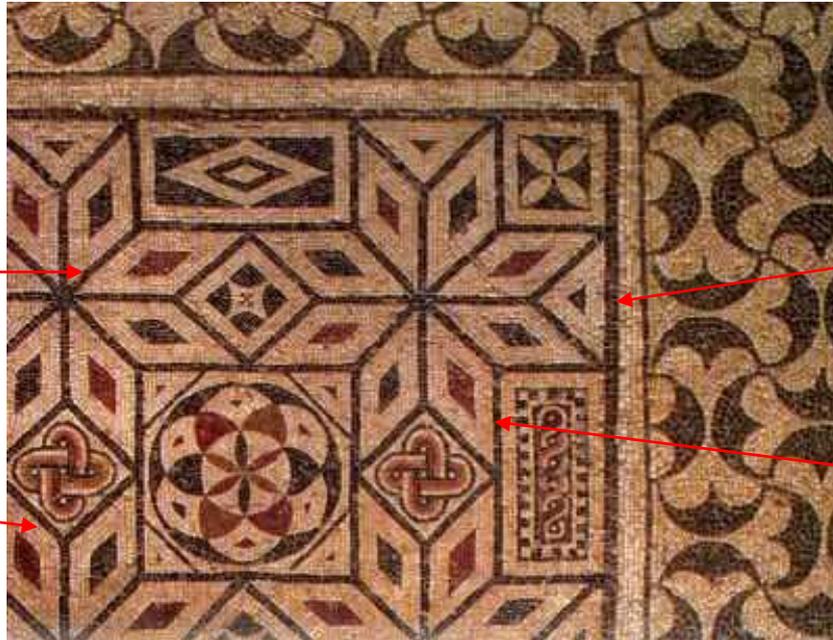
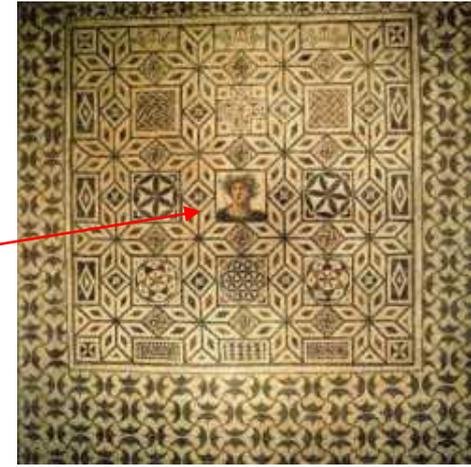
Romanos emplean preferentemente para suelos

Mosaico. Opus Sectile

Una variedad más elaborada era el estilo alfombra que enmarca figuras

Son piezas de forma regular (cúbica, cuadrada o rectangular)

Piezas entre 1`5 Y 0`5 cm. se denominan teselas

Estilo alfombra con elementos geométricos repetidos profusamente

Poca variedad de colores

Mosaico ornamental.
Opus tesellatum

Gusto por la anécdota, por las escenas de circo y diversión

Mosaicos costumbristas.
Opus tesellatum

Claseshistoria

Piezas de menos de 0`5cm. Permiten una gradación crómática similar a la pintura

Dinamismo, sensación de profundidad, teatralidad, etc. Periodo helenístico se reproduce en época romana

Mosaico de influjo griego(se copian pinturas griegas sobre mitología o historia)

Profundos escorzos

Alejandro en Issos. Opus vermiculatum

