

Claseshistoria

ROMA

Escultura, pintura y mosaico

Claseshistoria

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.)

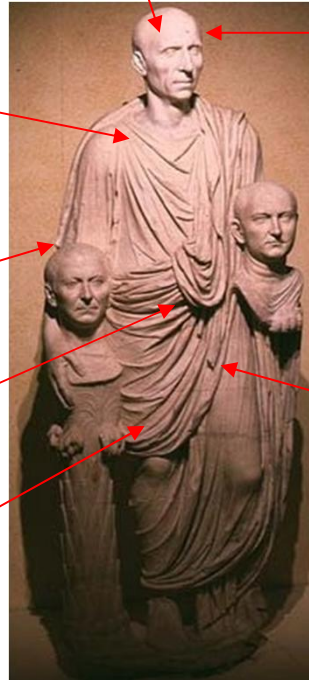
★ La tradición funeraria romana, heredada de los etruscos, se caracterizaba por hacer máscaras en cera o arcilla del rostro de los fallecidos y guardarla en los lararios. Después se realizarán en mármol y bronce, conservando todo su realismo

Prefieren el mármol

Rasgos griegos: canon, contrapposto, etc.

Estudio natural de los pliegues

policromadas

Patricio Barberini

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

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

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)

Gruesos pliegues
del paludamentum

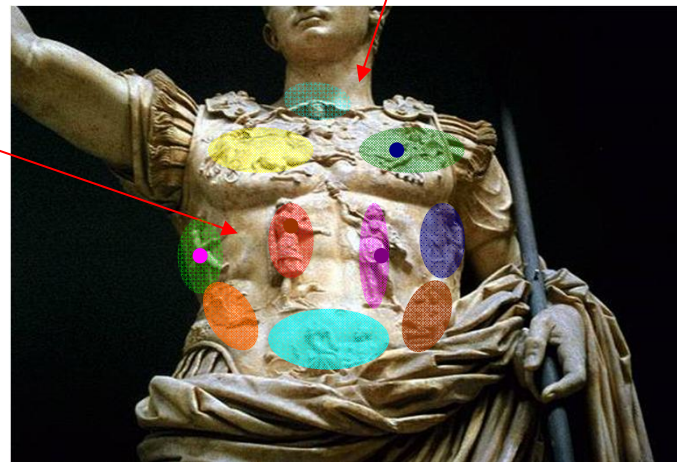
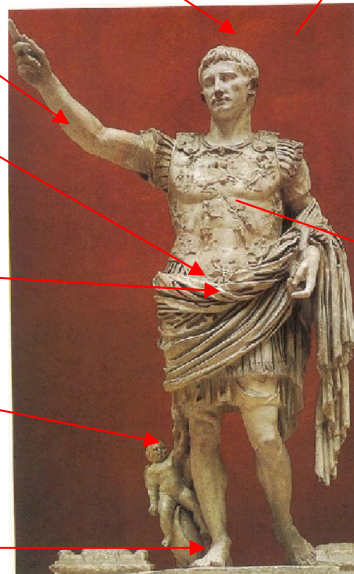
Rasgos griegos: canon
(de Policleto), contrapposto,
cabeza levemente girada, etc.

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

Pies descalzos,
símbolo de divinización

Restos de policromía
permiten reconstruir
colores originales

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

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

Augusto ad prima porta
Thoracata

Claseshistoria

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

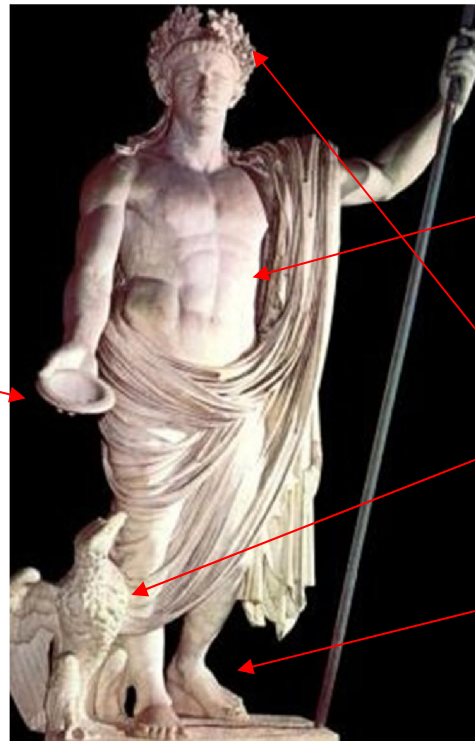

Claseshistoria

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

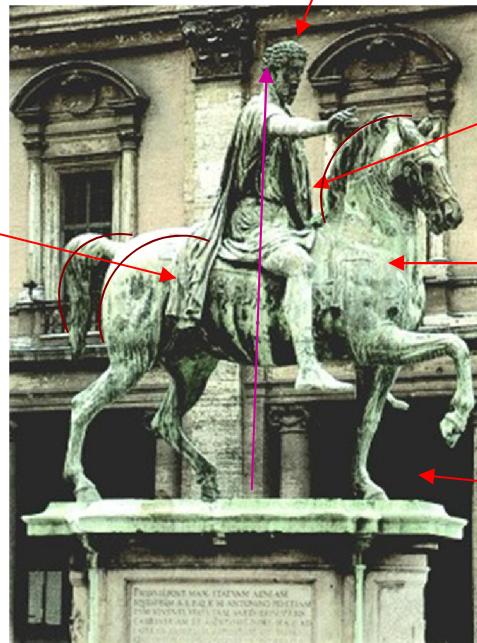

Claseshistoria

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

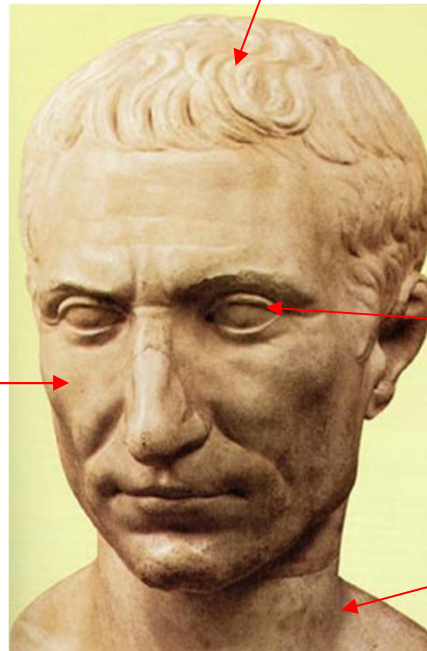
Estatua ecuestre de Marco Aurelio

Claseshistoria

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)

Claseshistoria

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

Claseshistoria

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.)

Claseshistoria

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)

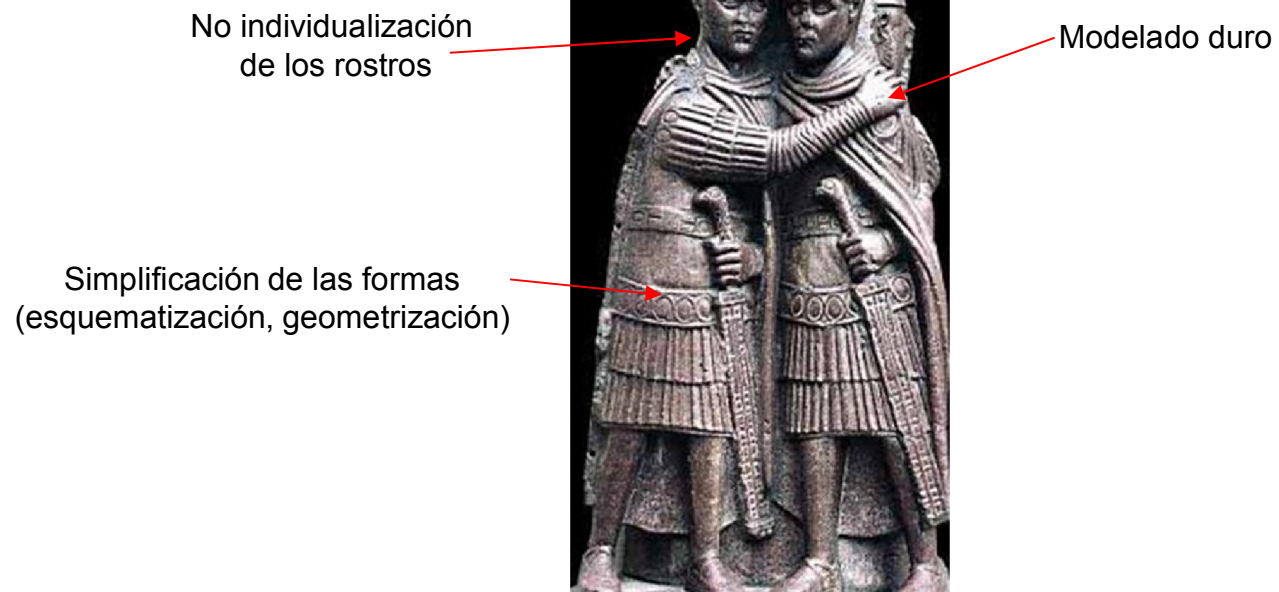
Busto de Caracalla
Dinastía de los Severo
(1ª mitad s. III d. C.)

Claseshistoria

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

Los Tetrarcas
2ª mitad s.III d.C.

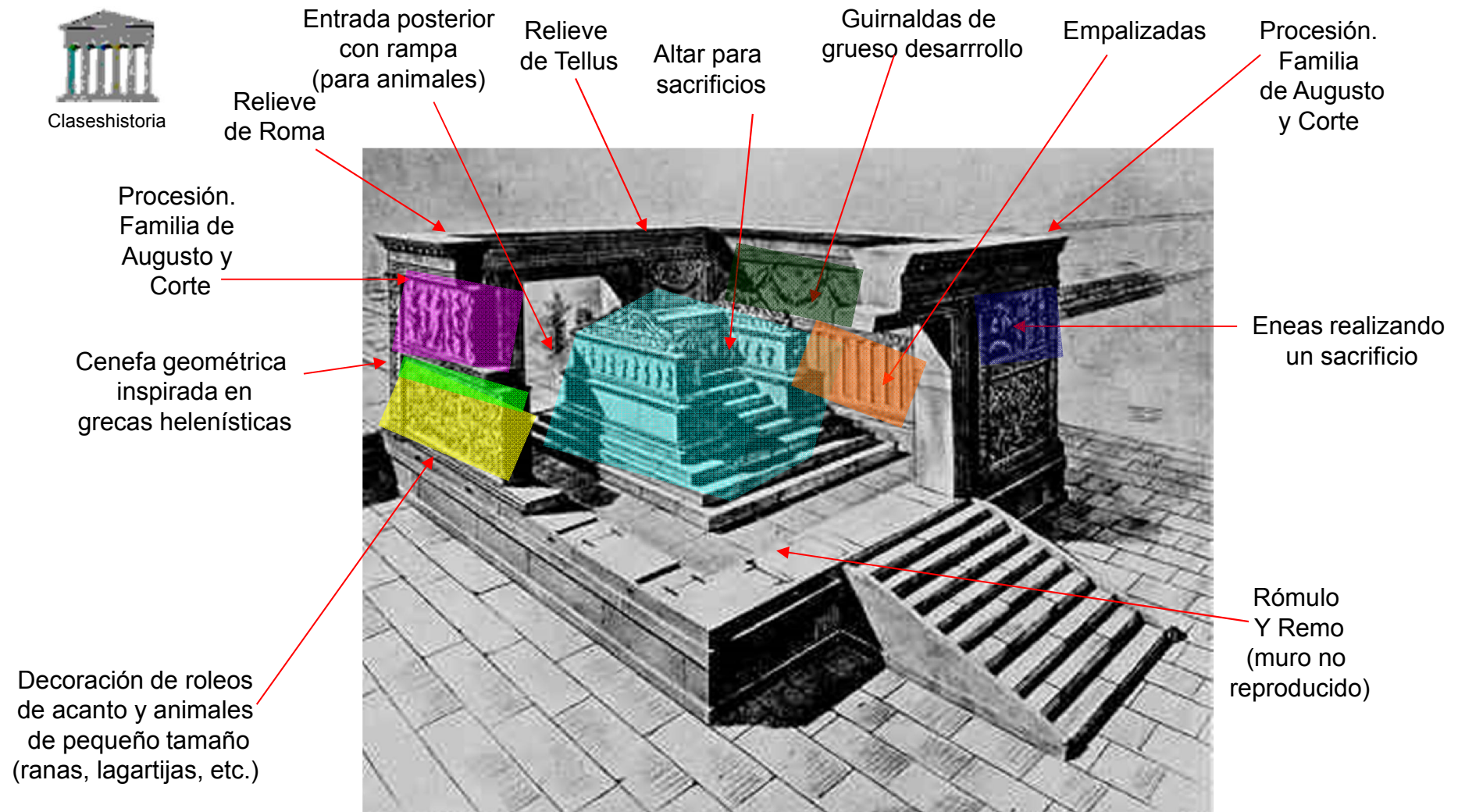

Claseshistoria

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

Ara Pacis

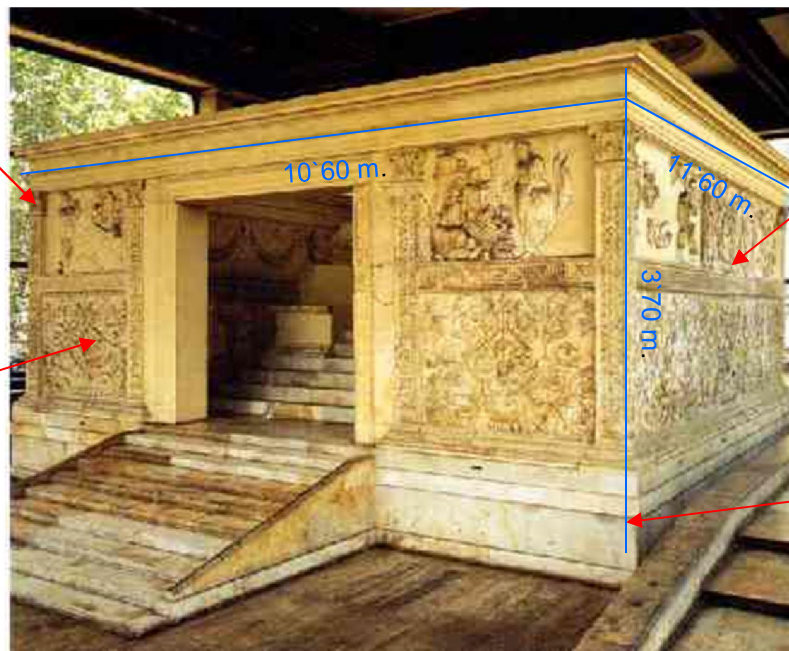

Claseshistoria

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

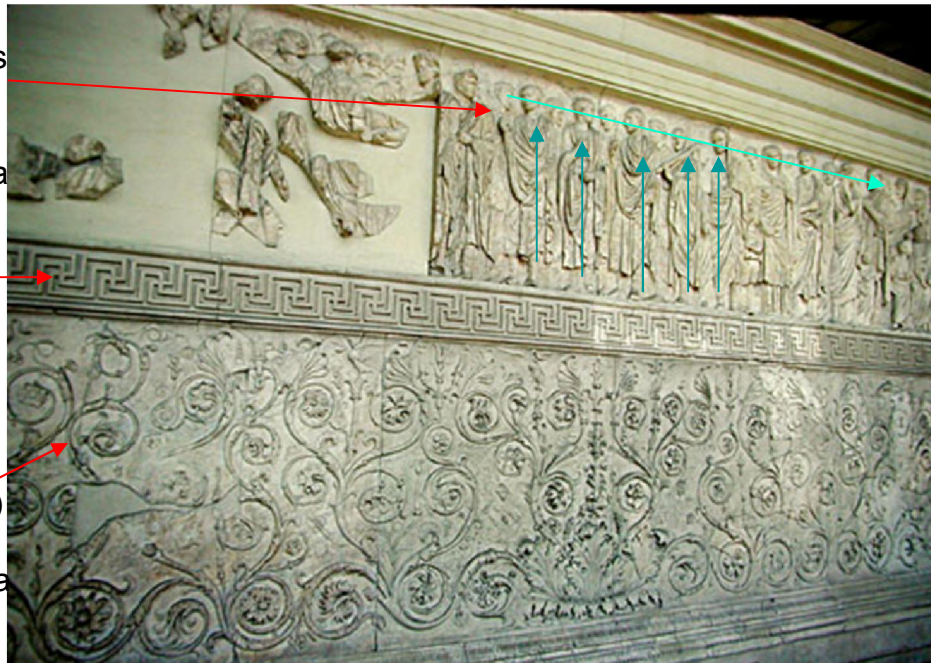

Claseshistoria

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

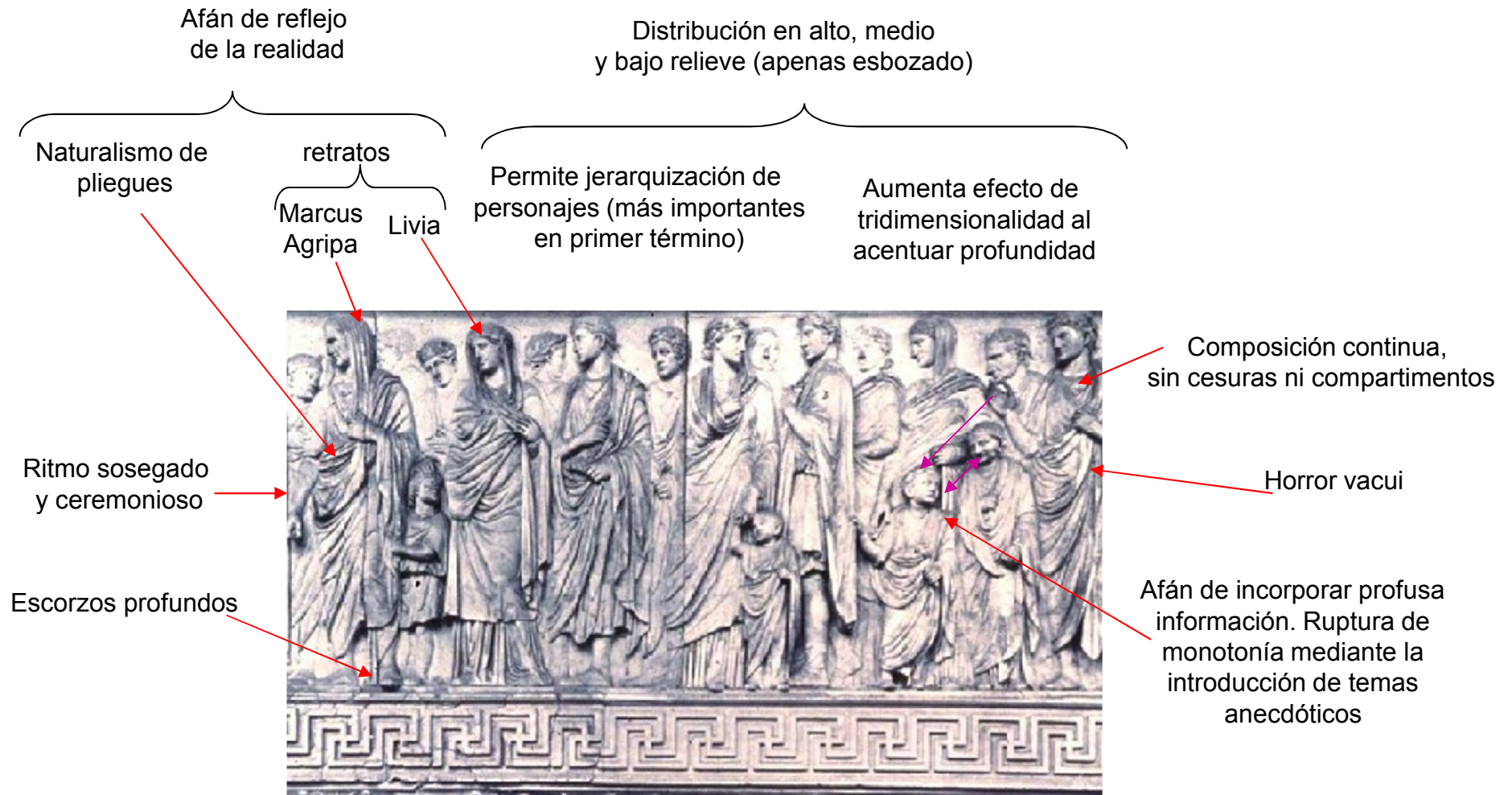

Ara Pacis. Lateral

Claseshistoria

Ara Pacis
Familia de Augusto

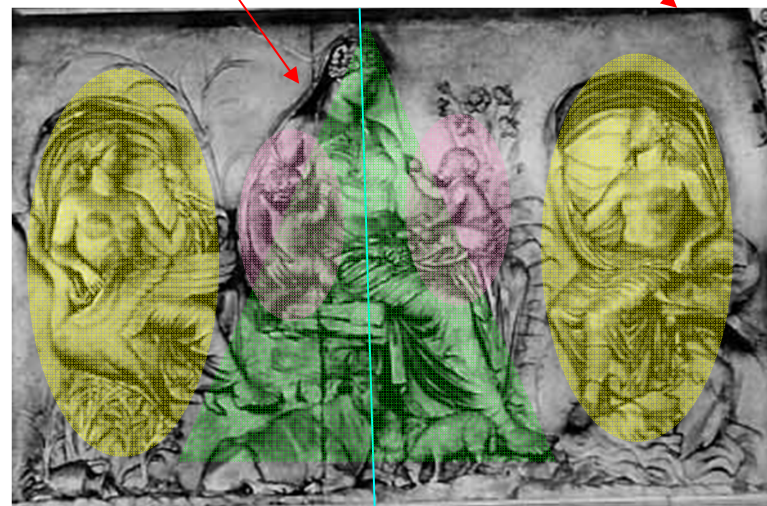
Distribución de la escena muy equilibrada. Organización en torno a un eje de simetría y distribución proporcionada de los volúmenes por toda la superficie

Alusión mitológica al entronque de civilización romana y griega

Ara Pacis.
Sacrificio de Eneas

Alegoría sobre riqueza y abundancia proporcionada al imperio romano

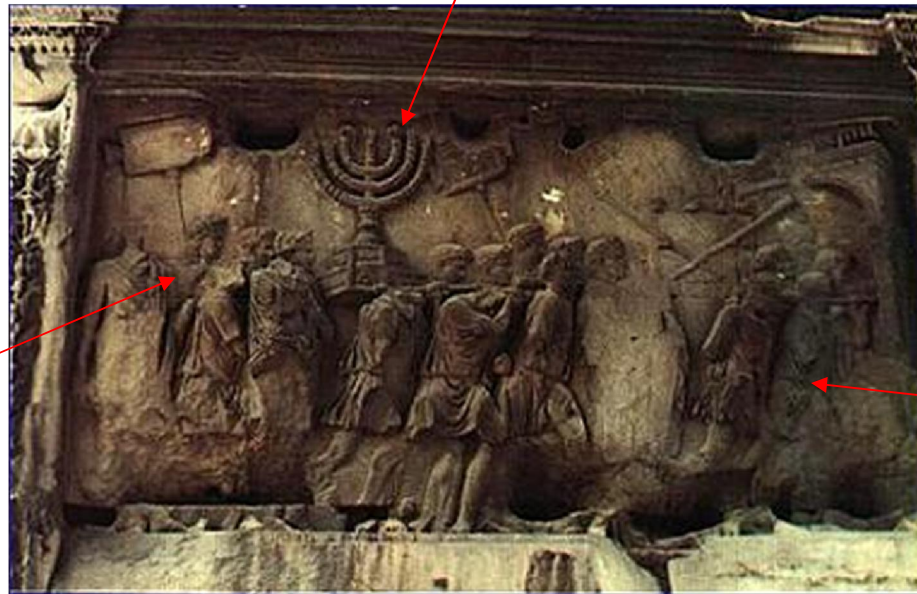

Ara Pacis.
Tellus entre el agua y el aire

Claseshistoria

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

Claseshistoria

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

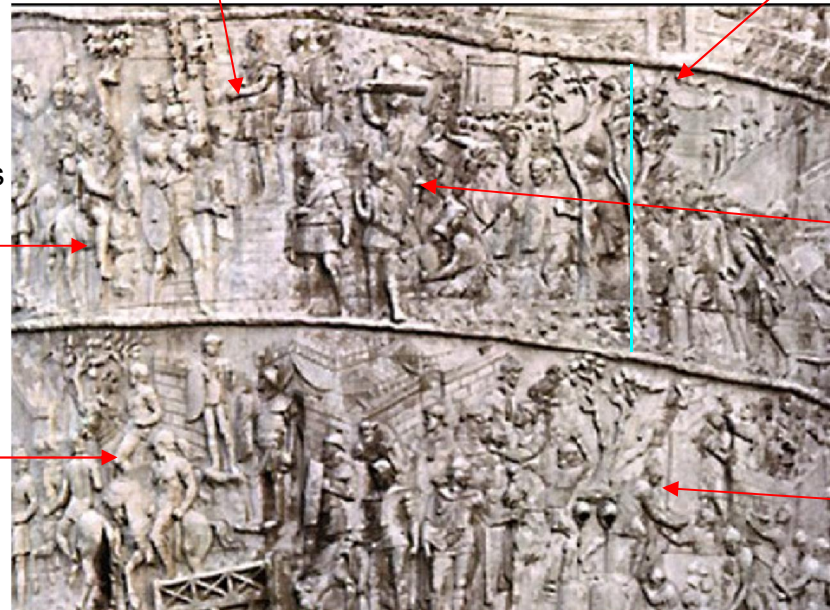
Franjas aumentan de tamaño
en sentido ascendente

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

Claseshistoria

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

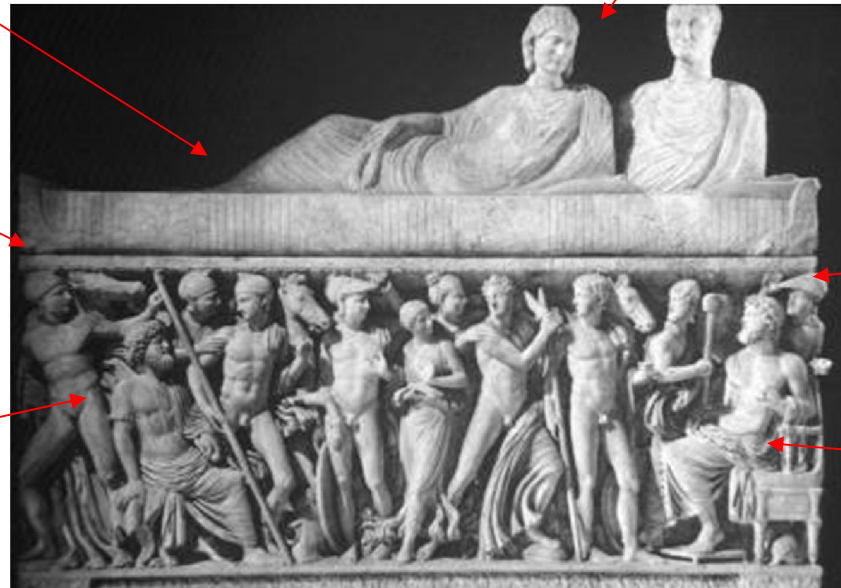
Claseshistoria

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

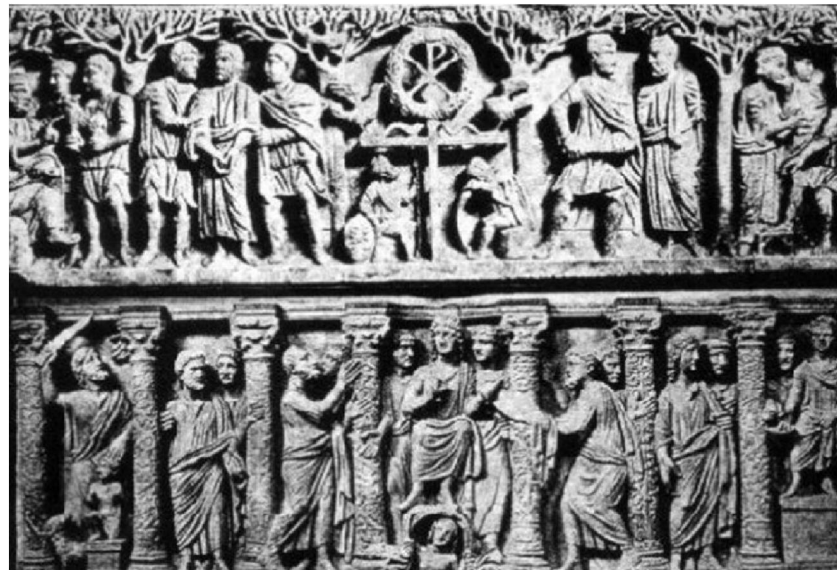
Sepulcro romano

Claseshistoria

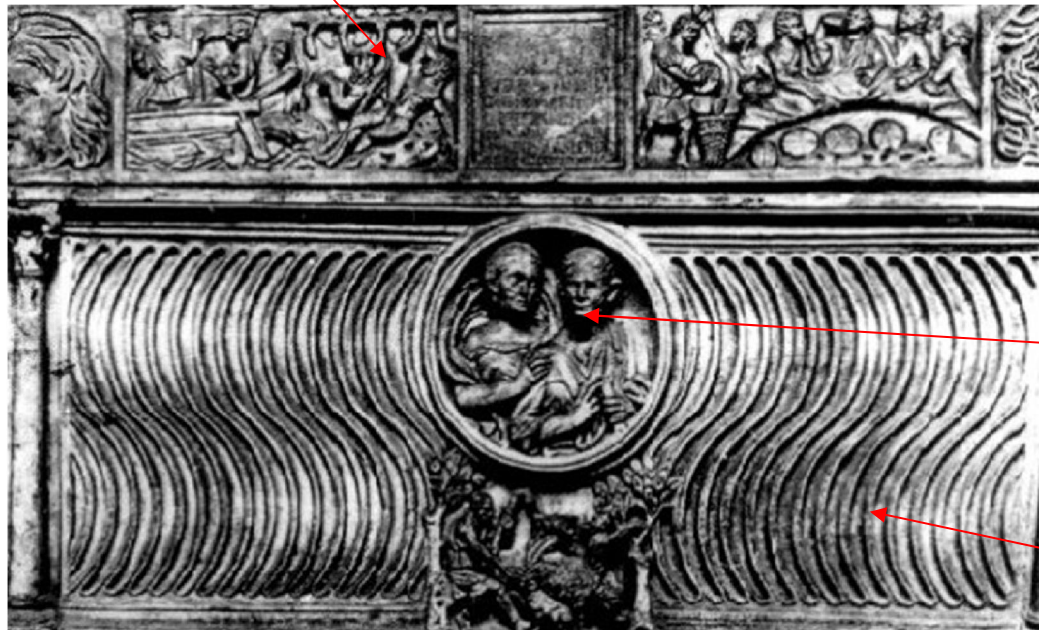
Escalonamiento de
figuras de abajo a arriba

Claseshistoria

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

Claseshistoria

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)

Claseshistoria

A veces se remata con
cornisa de yeso

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

Primer estilo.
Estilo de incrustación

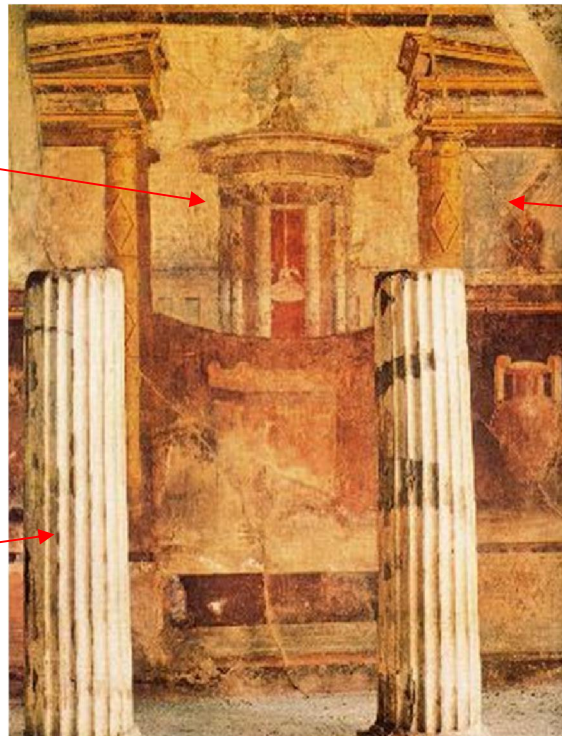

Claseshistoria

Representación de
construcciones arquitectónicas
en perspectiva que agrandan
las habitaciones

Efectos ilusionistas
de tridimensionalidad

Abarca pared
completa

Segundo estilo.
Estilo arquitectónico

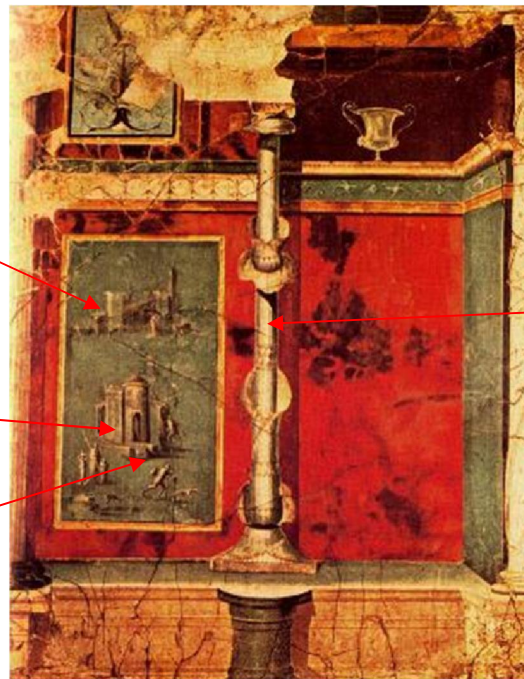

Claseshistoria

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

Dibujo predomina sobre color

Reproducción de arquitecturas irreales

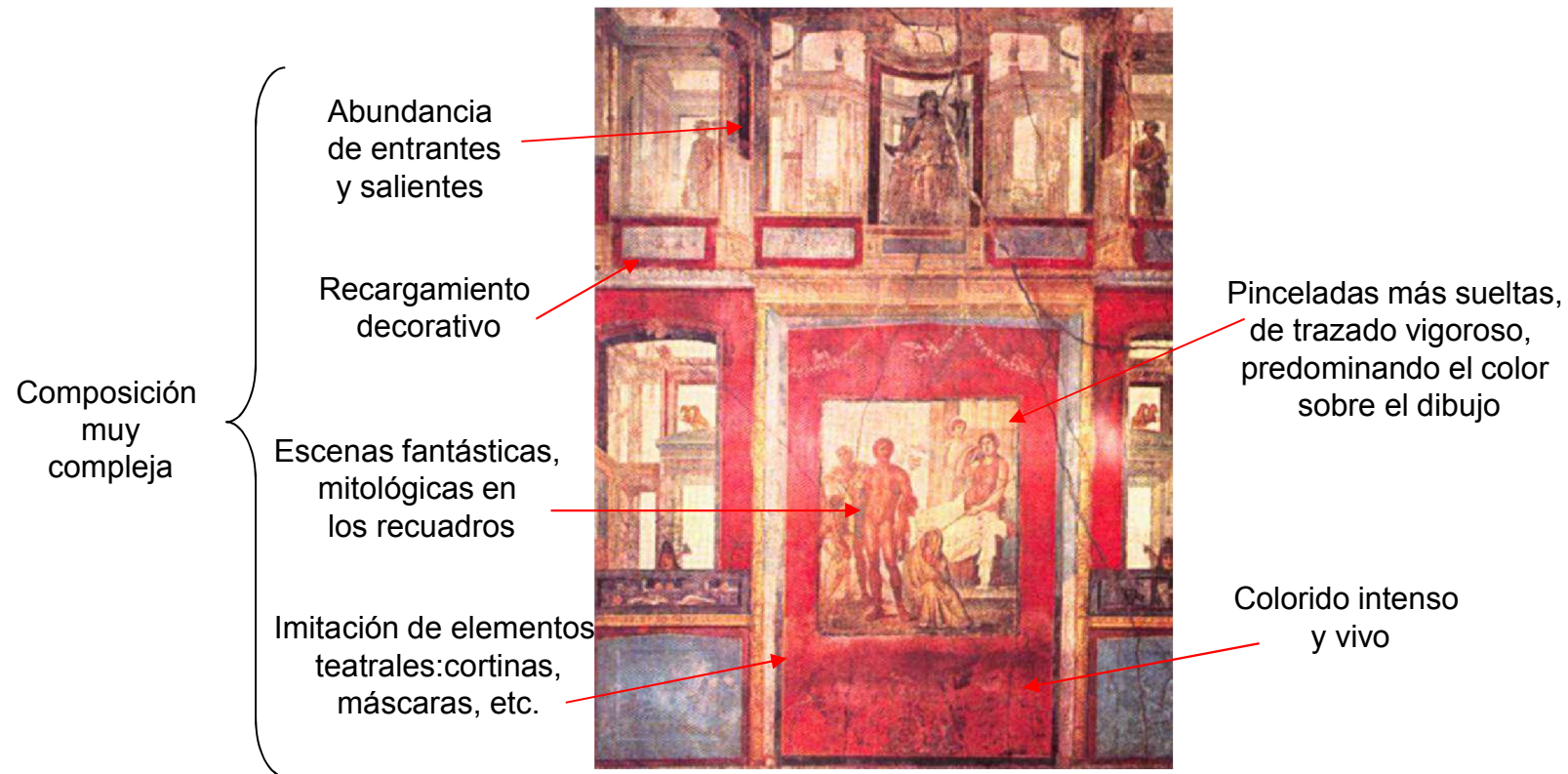
Elemento decorativos de tradición griega (columnas, estatuas, candelabros, etc.)

Tercer estilo. Estilo ornamental

Claseshistoria

Cuarto Estilo.
Estilo ilusionista

Claseshistoria

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

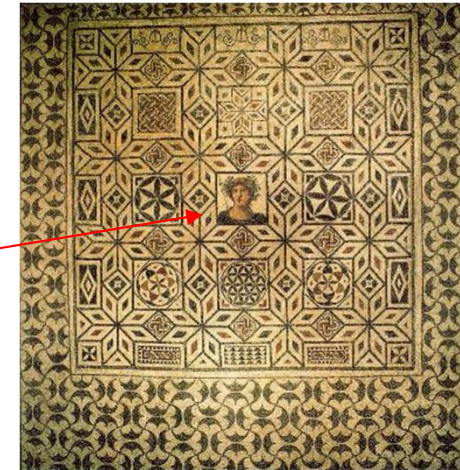
Mosaico. Opus Sectile

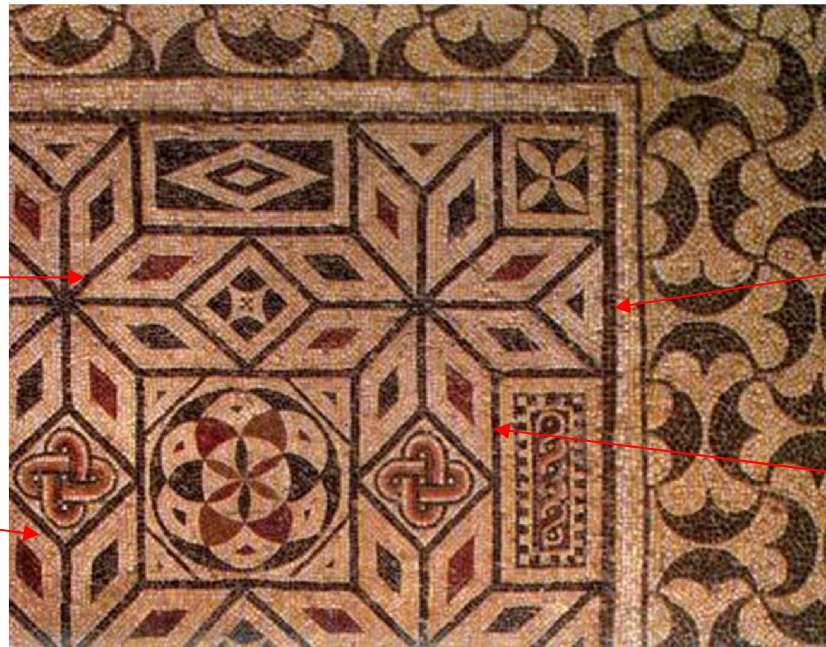
Claseshistoria

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

Claseshistoria

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

Mosaicos costumbristas.
Opus tesellatum

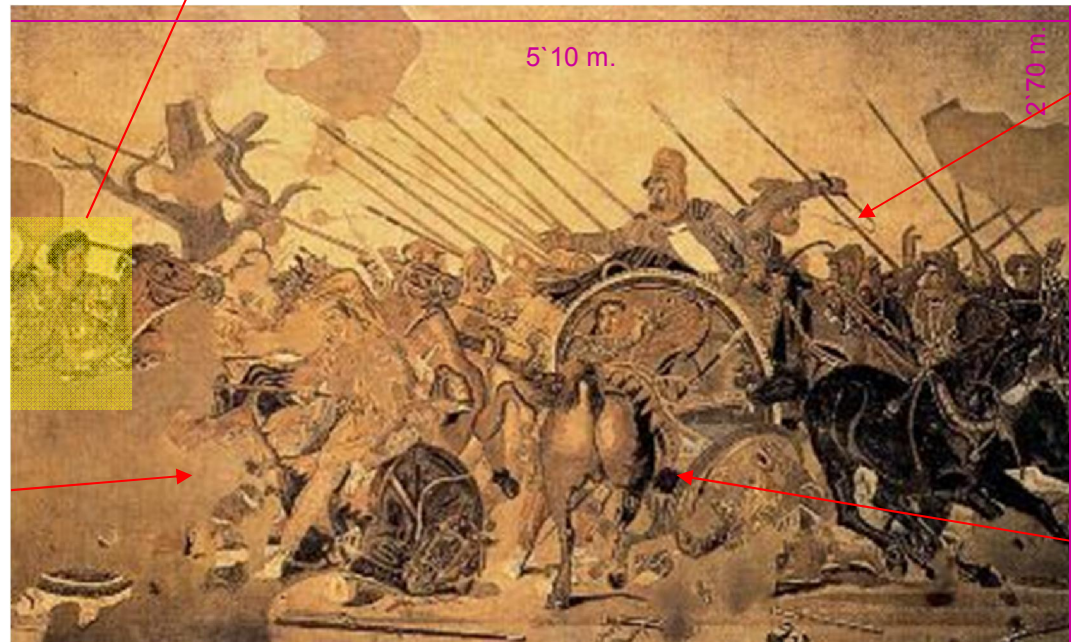

Claseshistoria

Piezas de menos de 0'5cm. Permiten una gradación cromática 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

