

4. EL ARTE ROMANO

Contexto histórico

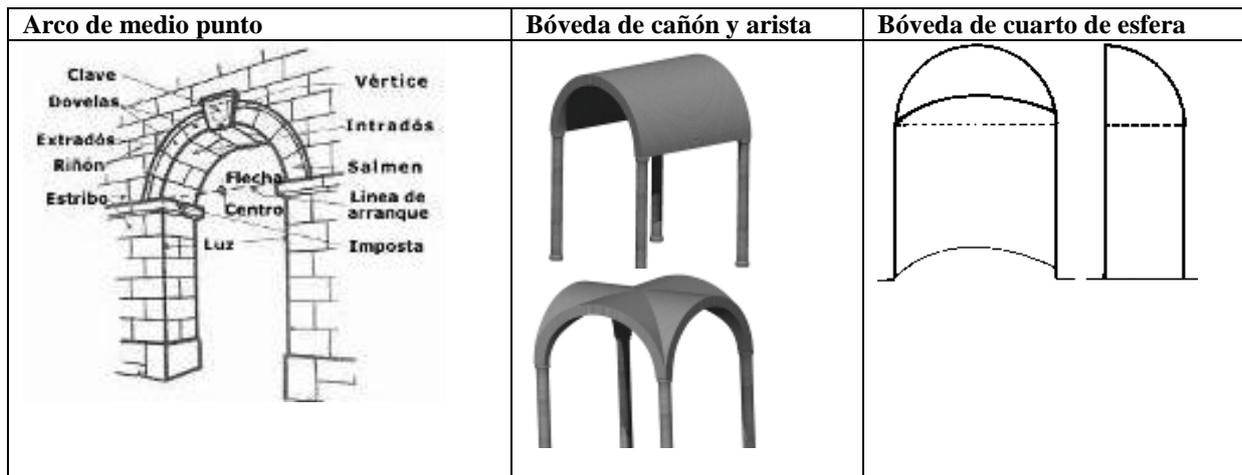
Roma atraviesa por varias etapas: **periodo etrusco** (S. VIII-VI a.C.), **República** (S. V-I a.C.), **Alto Imperio** (S. I a.C.-II) y **Bajo Imperio** (S. III-V). Durante la República, conquistó un gran imperio a ambos lados del Mediterráneo, en el que se difundió una **civilización común** (*romanización*) gracias al largo periodo de paz y prosperidad que atravesó Roma durante el Alto Imperio. Las ciudades, la red de calzadas, el latín y el arte fueron los principales instrumentos de romanización.

El arte y la cultura romana se forman asimilando elementos de culturas anteriores (etrusca y helenística) y aportando elementos propios como el **carácter práctico**, el uso propagandístico o la grandiosidad. Su evolución es paralela a las etapas políticas.

ARQUITECTURA

Es la principal manifestación artística. Carácter funcional y propagandístico. Grandiosidad y solidez. Uniformidad en todo el Imperio. Se caracteriza por:

- Mezcla de sistemas **abovedado y arquitebado** (ej. Arcos de Triunfo o *Panteón*). El sistema abovedado-tomado de los etruscos- alcanzó un gran desarrollo.

- Uso de los **órdenes griegos** con libertad y, a veces, mezclados en el mismo edificio con sentido decorativo (ej. *El Coliseo*). Los romanos crean dos nuevos órdenes: **toscano** (variante del dórico, con basa y astrágalo) y **compuesto** (mezcla de jónico y corintio).
- Los principales soportes son columnas, pilares y gruesos muros.
- Empleo de **materiales variados**: el mortero y hormigón de gran dureza y resistencia; ladrillo, mármol, toba, etc.
- Importancia de la **decoración** en el exterior y sobre todo en el interior. Para ello se utilizan elementos arquitectónicos, esculturas, mármoles, mosaicos y pinturas.
- El urbanismo adquiere gran desarrollo. En las nuevas ciudades utilizan el **plano ortogonal**, de herencia helenística, dividido en cuadrículas iguales organizadas en torno a dos calles más anchas (*cardo* y *decumanus*) en cuyo cruce se encuentra el mercado y el foro. En las ciudades antiguas se emplea este plano en las zonas monumentales (ej. Foros imperiales en Roma)

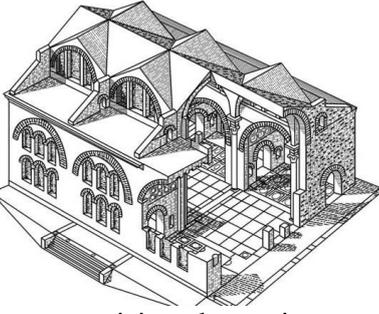
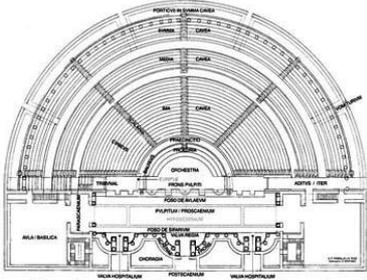
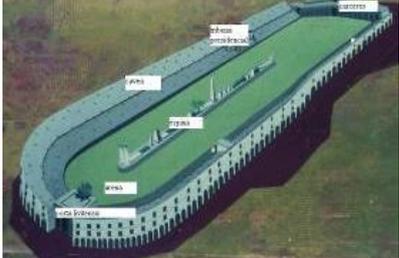
TIPOS DE EDIFICIOS

El desarrollo urbano, el carácter utilitario (la forma se adapta a la función) y la propaganda política explican la gran variedad de edificios.

Religiosos

- **Templos**. Siguen el modelo griego pero se elevan sobre un alto podio y, en muchos casos, son **pseudoperípteros**. También hay templos circulares o mixtos (*Panteón*). *Fortuna Viril*, *Vesta* y *Panteón* en Roma, *Nimes* en Francia (el mejor conservado) y *Vic* en España.
- **Monumentos funerarios** de formas variadas: *Torre de los Escipiones* en Tarragona, *Pirámide de Cayo Sestio* en Roma, *Mauseoleo de Adriano* (castillo de Sant Angelo).
- El *Ara Pacis de Augusto* es un altar conmemorativo.

<p>Civiles</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La curia para las reuniones política (<i>Curia Iulia</i>). - La basílica como lugar de reunión, mercado y tribunal de justicia. Tres naves separadas por columnas y cubiertas con bóvedas y un ábside o cabecera semicircular. Servirá de modelo para las iglesias cristianas. - Las termas o baños públicos con zonas de recreo. <i>Termas de Diocleciano</i> y <i>de Caracalla</i> en Roma y las <i>Termas Stabianas</i> de Pompeya. <p>En la <i>Basílica de Majencio</i> en Roma y en las <i>Termas Stabianas</i> de Pompeya se introducen técnicas constructivas que anticipan la arquitectura medieval (la contraposición de bóvedas para sostener el peso en la basílica y las pechinas en las termas).</p>	
<p>Recreativos</p>	<p>Son edificios de gran tamaño hechos para espectáculos gratuitos muy concurridos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teatro. Sigue en modelo griego pero se construye exento. Partes: orchestra semicircular, cavea, proscenio, escenario y jardines. <i>Teatro Marcelo</i> de Roma. <i>Mérida</i>, <i>Segóbriga</i>, <i>Sagunto</i> y <i>Clunia</i>. - Anfiteatro. Edificio de origen romano: dos teatros unidos. Planta ovalada, consta de <i>cavea</i> o graderío y <i>arena</i>. Se utiliza para luchas de animales y batallas navales. <i>El Coliseum</i> o <i>anfiteatro Flavio</i> (superposición de órdenes en la fachada) en Roma. <i>Tarragona</i>, <i>Mérida</i> e <i>Itálica</i>. - Circo. Sigue el modelo del hipódromo griego pero exento. Forma ovalada. Para carreras de cuadrigas y competiciones atléticas. <i>Circo Máximo</i> de Roma, <i>Mérida</i>, <i>Toledo</i>. 	
<p>Conmemorativos</p>	<p>Arcos de triunfo y columnas</p> <p>Se construyen en el foro o zonas de acceso a la ciudad. Finalidad propagandística. En el Foro romano: de un ojo, el <i>Arco de Tito</i>; de dos ojos el <i>Arco de Septimio Severo</i> y el <i>Arco de Constantino</i> -más decorado (ocho medallones y relieves historiad); <i>Columna de Trajano</i>. <i>Arco de Bará</i> en Tarragona.</p>	
<p>Obras públicas utilitarios</p>	<p>Calzadas, acueductos, puentes, pantanos, puertos y faros. <i>Puente de Alcántara</i> en Toledo y <i>Mérida</i> (de gran longitud) que reflejan el dominio romano del arco y la bóveda. Muchos siguen en uso.</p> <p>Pantano de <i>Proserpina</i> en Mérida</p> <p>Acueductos de <i>Pont du Gard</i> en Nimes (puente y acueducto) y <i>Segovia</i>, <i>Los Milagros</i> en Mérida y el de <i>Claudio</i> en Roma. <i>Torre de Hércules</i> en La Coruña.</p>	
<p>Casa privada</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ínsulas o casas colectivas en altura - Domus o casa de atrio de un solo piso para la clase alta (<i>Pompeya</i> y <i>Herculano</i>). - Villas o casas de campo más grandes que el domus. - Palacio imperial (<i>Domus Aurea</i> de Nerón). 	

ESCULTURA

- Recoge la **influencia griega** (técnica, volumen y composición)-a través de obras originales que se importaron a Roma y de las que se hacen copias- y la **influencia etrusca** (retrato realista).
- Los materiales utilizados son preferentemente el mármol y el bronce. Hasta el S. II es policromada.
- La finalidad principal es la exaltación de los personajes importantes. Gran importancia de la escultura imperial con fines propagandísticos que sirve de modelo a las demás.
- Estrecha relación con la arquitectura y el entorno urbano.
- La principal aportación romana es el **realismo** –de tradición etrusca- en retratos, relieves históricos y estelas funerarios; pero también existe una **tendencia idealista** de origen griego que aparece en algunos retratos de emperadores y en los temas mitológicos. La dos tendencias pueden aparecer en la misma obra.
- Desde el S. III se tiende al antinaturalismo y el colosalismo.

Escultura religiosa

Los temas mitológicos son copias de obras griegas. En la República y el Alto Imperio destacan por el idealismo. En la Bajo Imperio se evoluciona hacia el hieratismo.

Es la principal aportación romana a la escultura. Su origen está en los retratos funerarios etruscos y en la costumbre de los patricios romanos de hacer máscaras de cera de los antepasados; además del retrato helenístico. Destacan por el realismo físico y psicológico de los rostros

- **Época republicana.** Realismo y expresividad. Predomina el **busto corto** y el pelo corto en los hombres. Destaca el grupo *Brutus Barberini* (un patricio con los bustos de sus antepasados) y los bustos de *Lucio Junio Bruto, Pompeyo y Cesar, etc.*

El retrato

- **Época imperial.** Importancia del retrato imperial. Distintos tipos: busto, cuerpo entero (**togato**, como legislador; **thoracato**, como militar; **apoteósico**, como dios, **sumo sacerdote**), ecuestre y sedente (femenino).

- S. I. Realismo idealizado. Pelo rizado y sin barba: *Augusto de la Prima Porta* y *Augusto Togato, Livia, Claudio heroizado*.
- S. II y III. Mayor realismo y barroquismo. Trepanado (talla profunda). Rizos y barbas. *Adriano, Retrato ecuestre de Marco Aurelio* y *Caracalla*
- S. IV. Hieratismo y esquematismo. Retrato colosal de *Constantino* y *Los Tetrarcas*.

Augusto de la Prima Porta (S. I)	Adriano (S. II)	Marco Aurelio (S. II)	Caracalla (S. III)	Constantino (S. IV)

Los relieves

- Los más importantes son los **relieves históricos** que decoran los monumentos conmemorativos: altares, arcos y columnas. Destacan por su realismo y un gran sentido narrativo ya que narran acontecimientos históricos reales: hazañas bélicas, ceremonias, etc., aunque revelan un desconocimiento de la perspectiva. También se observan **dos tendencias**:

Relieves

- **Tendencia realista**, típicamente romana, que aparece en las escenas bélicas en las que el emperador se muestra vencedor o en el ardor de la acción. Destacan el *Arco de Tito* y la *columna Trajana*. Los artistas no disponen de modelos clásicos, reproducen de manera minuciosa la realidad como un relato épico en el que el mismo personaje aparece en episodios sucesivos (estilo continuo).
- **Tendencia más idealista**, de influencia griega, que aparece en las ceremonias religiosas o cívicas (procesiones, sacrificios, triunfos...) en los que se manifiesta la majestad del príncipe.. Los artistas mezclan personajes reales con personajes mitológicos. Destaca el *Ara Pacis* de Augusto.

Otros relieves son:

- Los **grutescos** - flores y frutos de estuco- decoran las paredes de los palacios. Gran influencia en la decoración renacentista.
- Los de los **sarcófagos** en piedra aparecen en S. I. 1º medallón con el retrato del difunto, después una composición continua con temas míticos o de la vida del difunto y finalmente espacios separados por columnas.

1. EL PANTEÓN DE AGRIPA

1.- Identificación de la obra.

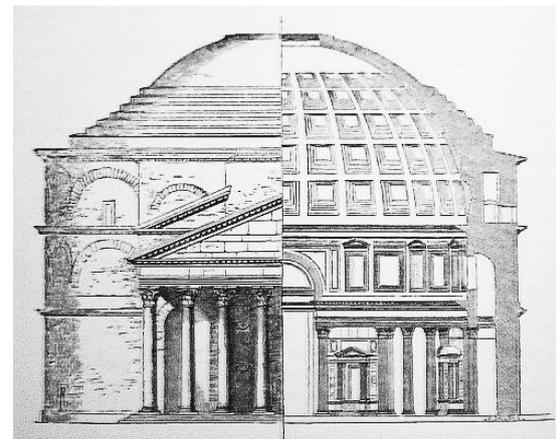
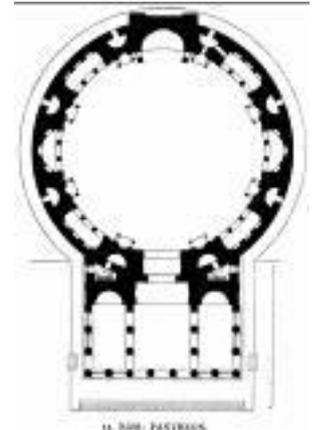
Es el edificio de la época romana mejor conservado de Roma. (S. II).

- **Historia del edificio.** La construcción se inició en la época de Augusto por mandato de su yerno y ministro Agripa como homenaje al emperador, tal como indica la inscripción en el friso del pórtico en la que también aparece la fecha de ejecución (27 a.C.). Después de varios incendios fue reconstruido totalmente en la época de Adriano en el S. II (115-127). El emperador, hombre culto y amante de la arquitectura, participó en su diseño. A pesar del saqueo de los bárbaros (410), se salvó de la destrucción gracias a que el emperador bizantino Focas, en el año 608, lo donó al papa Bonifacio VI y éste lo convirtió en la iglesia cristiana de Santa M^a de los Mártires. Es el primer caso de templo pagano convertido en cristiano. En el S. XV se enriquece con frescos y en el S. XVI sirvió de sepulcro para grandes artistas como Rafael y Vignola. En el S. XIX fueron enterrados los reyes Víctor Manuel II y Humberto I. Hoy día, sigue siendo una iglesia y panteón de hombres ilustres. A pesar de las reformas y añadidos, está casi íntegro: la estructura del edificio, los mármoles del suelo y de la parte inferior del muro y las puertas de bronce son originales.
- **Autor:** El autor se desconoce, aunque se ha atribuido al famoso **Apolodoro de Damasco**, un gran ingeniero y arquitecto que trabajó en Roma para Trajano, aunque no es seguro que lo hiciera para Adriano.
- **Tipología.** Es un templo con un pórtico de entrada **octástilo** (8 columnas) de inspiración griega. La cella o sala interior es redonda y cubierta por una cúpula lo que es una novedad en la arquitectura religiosa (se había utilizado ya en salas de las termas).

2.-Descripción del edificio (Aspectos formales)

- **Materiales.** Hormigón en el muro, piedra pómez en la cúpula, ladrillo en los arcos, granito y mármol en la fachada y mármol de diversos colores en el recubrimiento interior.
- La **planta** consta de dos partes:
 - o **Pronaos** o pórtico de acceso asentado sobre un **crepidoma** de 5 escalones. Está dividido en tres naves: la central conduce a la cella y las laterales son dos cuerpos alargados que termina en grandes nichos.
 - o **Cella** de planta circular y gruesos muros con retranqueamientos (entrantes) semicirculares o rectangulares.
- El **alzado.** El pórtico con columnas está rematado por un frontón liso. El cuerpo circular es un cilindro con 43,20 m. de diámetro coronado por una cúpula.
- Utiliza dos **sistemas constructivos:** el **arquitrabado** de inspiración griega en la fachada dando solemnidad al edificio y el **abovedado** que utiliza experiencias constructivas de la arquitectura civil (termas). La mezcla de los dos sistemas es una creación romana y, en este caso, produce un efecto sorpresa.

- Los soportes o **elementos sustentantes** son: en el pórtico, las **columnas y pilastras corintias**; en la rotonda, el **muro** –muy grueso pero no continuo- sin vanos (excepto en la puerta de entrada) y **ocho grandes pilares** –en parte huecos- disimulados en el espesor del muro por lo que parece que son las finas columnas las que hacen la función sustentantes cuando en realidad éstas tienen una función más decorativa que estructural.
- La **cubierta** o **elementos sostenidos** son: en el pórtico: una armadura de **madera** a dos aguas (la original de bronce fue expoliada por el papa Urbano VII para hacer los cañones del castillo de Sant´Ángelo); en el pequeña tramo de entrada, una **bóveda de cañón**; en el interior, una **cúpula semiesférica**.

La **cúpula** se apoya sobre un *tambor* cilíndrico con macizos y vanos alternados, arranca de una cornisa situada en la mitad de la altura total del edificio y acaba en un *óculo* redondo de iluminación; al elevarse se adelgaza y aligera gracias al material que se usa (piedra pómez) y a los casetones decorativos (huecos geométricos). Ha resistido hasta ahora gracias a un **complejo sistema de reparto de peso** con un esqueleto interno de arcos de descarga que trasladan el peso de la cúpula a los pilares. Los arcos de descarga se pueden observar en la parte posterior del edificio al haber desaparecido el revestimiento original. La compleja estructura queda oculta dando un aspecto de ligereza al aparentar que la cúpula se apoya en finas columnas.

- **Elementos decorativos.** En el **exterior** son escasos porque se proyectó en un entorno urbano que apenas permitía apreciarlo. En la **fachada**: el friso tiene una inscripción de Agrippa en letras de bronce, el arquitrabe otra inscripción posterior, el frontón debió estar decorado con estatuas de bronce que se han perdido. El resto del muro se decora con unas simples cornisas.

Por el contrario, el **interior** es de gran riqueza decorativa, refinamiento y colorido. El muro está adornado con **elementos arquitectónicos** (columnas, entablamentos, frontones, etc.) realizados en mármol de distintos colores. La cúpula está decorada con **casetones** que acentúan su forma esférica ya que en cada círculo son de menor tamaño. En la parte superior, el casquete se ha dejado libre y el óculo se enmarca con un anillo. El pavimento está decorado con **figuras geométricas**.

- El **espacio interior** es estático y grandioso, con predominio de la línea curva. Las proporciones son colosales pero es un ejemplo de armonía y equilibrio porque la cúpula es una esfera perfecta, por la simetría axial (simetría en torno a un eje) y por la alternancia rítmica: sucesión de macizo-hueco y de columnas y pilares en la parte baja del muro; en el tambor se suceden macizos cuadrados y vanos rectangulares con frontón triangular frente al circular del piso inferior.

- La **iluminación**, cambiante a lo largo del día, es **difusa** produciendo una sensación de tranquilidad.

3.- Análisis estilístico

Se trata de un edificio típico de la **arquitectura romana** por el dominio de las técnicas arquitectónicas, la solidez, la monumentalidad y la variedad de materiales que reflejan un espíritu utilitario y la importancia del espacio interior. Es propio del **Alto Imperio** (S. II), el periodo de madurez del arte romano.

La **función** del edificio es religiosa. Se trata de un templo dedicado a diversas divinidades celestes de la mitología romana cuyas estatuas estarían colocadas en los siete nichos. El edificio parece simbolizar la tierra y la esfera celeste donde el óculo parece el sol y parece estar concebido para unir al hombre con la divinidad, pero también con el emperador que era considerado un dios. Por tanto, une la **finalidad religiosa y política** como es habitual en la arquitectura romana. Ha tenido gran influencia en la arquitectura occidental siendo el punto de partida de las cúpulas posteriores. En ella se inspiró el arte bizantino y Brunelleschi para hacer la de la catedral de Florencia, el Barroco y hasta el S. XIX. La influencia llegó hasta los EEUU.

2. EL ARCO DE TITO

1.-Identificación de la obra.

El Arco de Tito en el Foro Romano fue realizado en el 81 d.C., poco después de la muerte del emperador, por encargo del Senado y el pueblo romano para conmemorar la victoria del emperador Tito sobre el pueblo judío. Es un edificio conmemorativo de creación propiamente romana. Respondía a la costumbre de hacer desfiles conmemorativos a la vuelta de las campañas victoriosas. El monumento ha sido restaurado por Valadier, el mismo arquitecto que restauró el Coliseo a finales del siglo XIX.

2.- Descripción del edificio. Análisis formal.

El arco de triunfo combina el sistema de construcción abovedado y el arquitebado. Este arco es sencillo, de **un solo ojo** (los posteriores de Septimio Severo y Constantino son tres ojos) muy profundo, que origina una bóveda de cañón decorada con casetones. El vano está flanqueado por dos pares de columnas que descansan sobre un zócalo para evitar un alargamiento excesivo. Las columnas se rematan con capiteles compuestos. Entre cada par de columnas se disponen ventanas ciegas. Sobre el arco aparece un friso ricamente decorado con relieves y, en el ático una gran lápida con la dedicatoria del Senado y el pueblo romano al emperador Tito. La sencillez del edificio se combina con el equilibrio de sus proporciones.

Además de los elementos decorativos arquitectónicos, encontramos una sencilla **decoración escultórica** que se localiza en:

- En las **enjutas**¹ del arco el motivo elegido es mitológico – dos **Victorias** (seres con alas que representan el triunfo en la mitología romana) a cada lado- en las que destaca la abundancia de pliegues en la indumentaria de los personajes que proporcionan gran dinamismo a las figuras. Éstas se apoyan en globos y ascienden triunfalmente para encontrarse en la **clave**³.

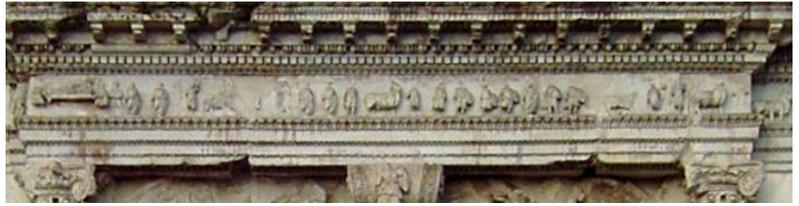

¹ **Enjuta o albanega.** Superficie triangular curva comprendida entre el arco y un rectángulo imaginario que lo contenga.

² **Victoria.** Diosa romana que personifica el triunfo. Se representa con alas y, generalmente, lleva una corona de laurel o palma para colocársela a los vencedores. Se identifica con la diosa griega Niké a la que se atribuía el poder de volar y correr a gran velocidad y ser portadora de buena suerte. En Grecia solía ir asociada a otros dioses como Atenea o Zeus. La *Victoria de Samotracia* representa a esta diosa.

³ **Clave. Dovela** (piezas en forma de cuña que componen el arco y se disponen radialmente) central de un arco.

- En el **friso**, la decoración se ha perdido en parte, pero aún se conserva el desfile triunfal de la entrada de Tito en Jerusalén. Con esto, se recoge se recoge la tradición del desfile procesional que venía de los relieves de Fidias del Partenón y del Ara Pacis de Augusto.

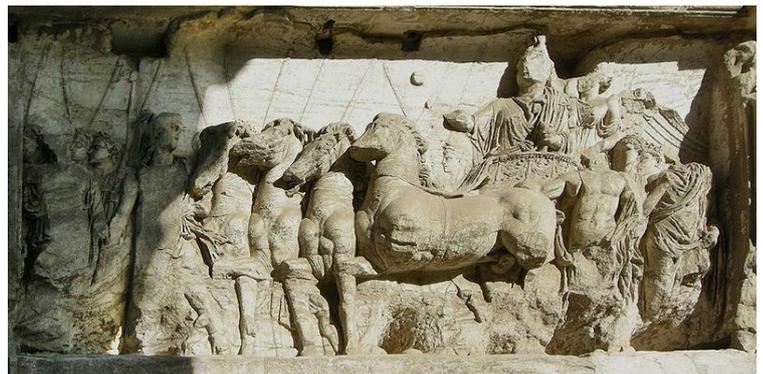

- En el **intradós** o interior del arco hay una importante labor escultórica: casetones en la parte superior y dos grandes relieves a cada lado.

En uno de los relieves aparece una comitiva de soldados que lleva las piezas del botín del templo judío: un candelabro de 7 brazos y la mesa cubierta de oro para los panes consagrados y las trompetas de plata.

En el otro, el emperador en su cuadriga junto a varias figuras alegóricas y los acompañantes en el desfile. Además, Tito vuelve a ser representado con el águila que simboliza su muerte.

Estos relieves se caracterizan por la búsqueda de la **perspectiva**, la **preocupación por el movimiento y estudio de distintas actitudes**. Tratan de narrar de la forma más **realista** posible hechos históricos, pero no está ausente el **idealismo** que vemos en las figuras mitológicas.

3.- *Análisis estilístico.*

El arco de Tito se construye en el Alto Imperio (S. I y II), el periodo de esplendor del arte romano al que pertenecen la mayoría de los edificios conmemorativos. El arco de triunfo es un edificio conmemorativo, de creación romana, que refleja el carácter militarista de esta sociedad. Los romanos construyeron arcos como símbolos de poder en todos los lugares del Imperio. En este tipo de edificio prevale la intención propagandística sobre el habitual sentido práctico que suele predominar en la mayoría de las construcciones romanas. Además, como es habitual en los relieves propagandísticos romanos se mezclan las figuras reales y las divinas; el realismo de tradición etrusca y romana junto al idealismo de origen griego.

La belleza del edificio por su sencillez del edificio y el equilibrio de sus proporciones lo convertirán en modelo de otros posteriores

3. AUGUSTO DE LA PRIMA PORTA

1.- Identificación de la obra

Es una estatua de César Augusto, descubierta el 2 de abril de 1863, en la villa a la que la esposa del emperador, Livia, se retiró a la muerte de su esposo en el año 14 d.C. La villa estaba situada a las afueras de Roma, en Prima Porta. Parece ser un duplicado, encargado por Livia, en el año 20, de un retrato de Augusto originalmente en bronce del año 19, que se exponía en algún lugar público de Roma. Se exhibe en los Museos Vaticanos.

Tipología. Se trata de una figura de **bulto redondo**, tallada en **mármol**, y que aún conserva restos de dorado, púrpura, azul, y otros colores con los que fue **policromada**. Es un retrato de cuerpo entero –tipo **thoracata**- pero también el primer retrato apoteósico, de emperador divinizado.

Tema. Augusto está personificado como **thoracatus** o jefe supremo del ejército romano. Aparece de pie, con indumentaria militar, sosteniendo un bastón de mando consular, levantando la mano derecha para arengar a las tropas.

- En su **coraza** se representan finos relieves que hacen referencia en un lenguaje metafórico a los méritos de Augusto: el triunfo de sus legiones y la pax romana. En el centro está la figura del Dios Marte, al que le devuelven los estandartes perdidos por Craso en la guerra con los partos. A los lados dos mujeres sentadas simbolizan a las provincias pacificadas de la Galia e Hispania. Sobre su pecho, el carro del sol pasa iluminando aquellos grandes días de Roma y abajo, los dioses romanos Apolo y Diana en torno a una imagen de la tierra con el cuerno de la abundancia.
- En la parte inferior, aparece **Cupido** cabalgando sobre un delfín y abrazando la pierna de Augusto, lo que parece simbolizar que los emperadores son descendientes de Eneas, hijo de Venus. El hecho de ir descalzo es otro símbolo de la divinidad (no pisa sobre nuestro suelo).

En resumen, nos presenta al emperador como un ser humano y divino. La postura de sus manos –hacia arriba y hacia abajo- parece indicar lo mismo.

2.- Aspectos formales.

La obra es un verdadero retrato de Augusto –con alguno de sus rasgos físicos como por ejemplo su típico flequillo- pero de una **belleza idealizada** reflejando la influencia de la escultura clásica griega. Se inspira claramente en el *Doríforo* de Polícleto, y como él, tiene una **expresión serena**, tranquila y contenida aunque infunde autoridad (plasma la idea imperial). La imagen está embellecida (Augusto es una persona enfermiza de cuerpo débil) ya que al estar próximo a los dioses no pudo faltarle fortaleza y belleza. Los elementos propiamente romanos aparecen en el tratamiento realista de indumentaria y en las escenas de la coraza. Pero, en conjunto, predomina el **idealismo clásico**.

La **composición** es **equilibrada** transmitiendo un movimiento contenido. El brazo derecho y la pierna izquierda son los únicos gestos dinámicos. La figura en movimiento del Cupido contrasta con la impresión estática del conjunto. El equilibrio en la composición lo consigue utilizando el *contraposto*: dos diagonales entre los miembros

tensos y los relajados. Las diagonales llevan a centrar la atención en la cabeza del personaje y en la expresión profunda de sus ojos.

El **modelado** y el estudio anatómico casi perfecto refleja también la herencia clásica. La técnica de los **paños mojados** -heredada de Fidias- permite transparentar la musculatura de la parte del cuerpo cubierta por la coraza. Los suaves **contrastes de luz y sombra** contribuyen al modelado de la figura.

3.- *Análisis estilístico.*

Estamos ante el más importante retrato de la escultura romana del **S. I**, una excelente muestra del tipo de obras dedicadas a exaltar las glorias de los emperadores. Los retratos son un instrumento de **propaganda gubernamental**, con clara función política: se trataba de mostrar al pueblo romano que el emperador es un ser excepcional, con todas las virtudes, y dotado de atributos divinos - equiparable a los antiguos héroes mitológicos-, lo que le hace digno de gobernar el imperio. La propaganda era un instrumento necesario para consolidar el poder de Roma sobre un amplio territorio, ya que la fuerza es insuficiente.

Al emperador Augusto, hijo adoptivo de César, se le exalta por haber acabado con las guerras civiles que asolaron a la República e instaurar el sistema imperial que proporcionó a Roma un largo periodo de paz y prosperidad (la *pax romana*). También se le exalta por favorecer el desarrollo cultural apoyando directamente a los artistas o a través de Mecenas (amigo y consejero) con generosas pensiones. A su gran amigo Virgilio le encargó *La Eneida*, un poema épico sobre los orígenes de Roma, que legitima la aspiración de Roma a convertirse en dueña del Mediterráneo al considerarse elegida por voluntad divina. El Cupido nos recuerda que los emperadores son descendientes de Eneas.

La escultura de Augusto de la Prima Porta es un claro ejemplo de la **corriente idealista**, de influencia clásica, que se puso de moda entre las clases altas del Imperio en el S. I y que encaja mejor con la idea imperial que acaba de imponer Augusto; pero tiene también elementos realistas como ocurre en toda la escultura romana.

4. LA COLUMNA TRAJANA

1.- *Identificación de la obra*

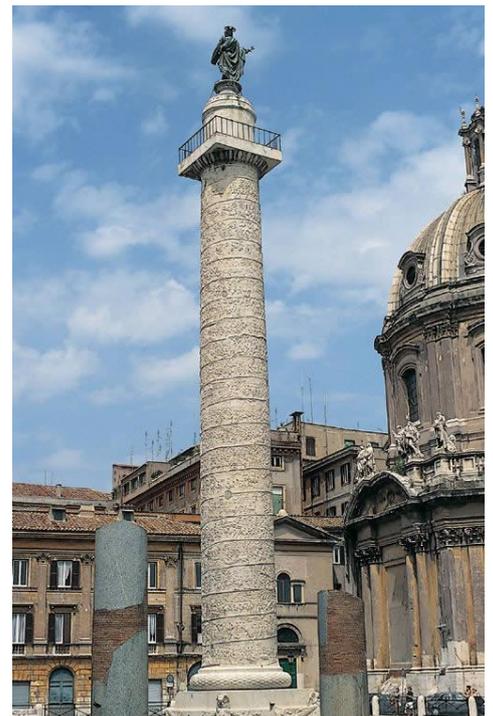
Es un monumento conmemorativo del **S. II** (Alto Imperio Romano). Fue erigido en Roma por orden del emperador Trajano. Se concluyó en el año 114. Formaba parte del **Foro de Trajano**, el más grande de la Roma de entonces, proyectado por Apolodoro de Damasco. El foro de Trajano constaba de arco de triunfo, estatua ecuestre del emperador, basílica y esta columna entre dos bibliotecas, la griega y la latina. El conjunto pretende mostrar la autoridad del emperador y el papel de Roma.

Tipología. Se trata de una gran columna de **mármol** de Carrara de 30 metros de altura (38 incluyendo el pedestal sobre el que reposa), compuesta de 18 enormes bloques, de unas 40 toneladas de peso y cuatro metros de diámetro recorrida por un **bajorrelieve en espiral**. El friso escultórico completo mide unos 200 metros y da 23 veces la vuelta a la columna, y estuvo completamente policromado. Al estar pensado para ser leído desde abajo, las bandas de los relieves y las letras tienen progresivamente un tamaño mayor. En el interior de la misma, una escalera de caracol de 185 peldaños permite el acceso a una plataforma mirador en su parte superior.

Originalmente, la columna estaba rematada con la estatua de un águila, y más tarde se colocó en su lugar una **estatua del propio Trajano**. En 1588 ésta fue reemplazada por una **estatua de San Pedro**, por orden del papa Sixto IV, que aún se conserva.

De la columna se han hecho dos copias en yeso: una del S. XIX, situada en Londres donde es posible ver de forma más legible los relieves que en el original romano, bastante deteriorado por la polución; y en el S. XX, técnicos rumanos realizaron otro molde que se expone en un museo.

El **autor**, como en casi toda la escultura romana, es desconocido. En su ejecución tuvieron que participar varias manos, aunque bajo la misma directriz que muchos relacionan con el urbanista **Apolodoro de Damasco**.

Tema. El bajorrelieve narra de forma realista, clara, y con gran detalle **dos victoriosas campañas de Trajano en la Dacia**. Son 124 episodios y 2500 personajes desarrollados uno tras otro en orden cronológico. En la primera mitad inferior de la columna se ilustra la primera guerra y en la superior la segunda. Ambas secciones están separadas por la personificación de la Victoria. Es una valiosa **fFuente de información sobre el ejército romano** ya que se narran escenas diversas (vida en el campamento, asedios, etc.). El emperador aparece 59 veces, en una escala ligeramente mayor, lo que permite distinguirlo del resto y reforzar el objetivo propagandístico. También aparece el lenguaje metafórico: se inicia con la representación del Danubio como un anciano que ve pasar las legiones romanas; a media altura, una Victoria escribiendo la crónica de la guerra en un escudo.

2.- Aspectos formales

Es un relieve figurativo de **acusado realismo** (excepto en el caso de la Victoria y el Danubio) con carácter de crónica, en la que importa más el mensaje que la técnica escultórica, algo ruda, y de superficies algo ásperas. Las figuras tienen un tratamiento anatómico correcto, lo mismo que los vestidos y el armamento, aunque con poco detalle porque están pensados para ser visto a cierta distancia y porque interesa más el conjunto. Hay muchas alusiones ambientales, paisajísticas y arquitectónicas, aunque están hechas a menor escala que el hombre, pues sirven para ayudar a comprender el tema. El único convencionalismo es la representación jerárquica del emperador.

La obra consigue sugerir la sensación de **volumen**, marcando mediante una incisión en el contorno de las figuras lo que crea sombras que las perfilan.

La **profundidad** es escasa; se logra mediante gradaciones en el bulto del relieve: las figuras del fondo tienen menos bulto que las del primer plano; los escorzos y torsiones de las figuras contribuyen a lograr el mismo efecto.

La **composición** es compleja: las escenas se suceden unas tras otras, como en una película; pero el artista logra evitar la monotonía cambiando el ritmo y la disposición de las figuras en cada pasaje.

El **movimiento** y el **dinamismo** están presentes en toda la obra. Su intensidad varía según el episodio.

La incidencia de la **luz** sobre la superficie donde el bulto no es uniforme produce la proyección de sombras de distinta intensidad que da vivacidad al relieve y se consigue que tenga carácter pictórico.

3. Análisis estilístico

Es una obra representativa del **relieve histórico romano** por la narración clara y detallista que se acerca a la corriente realista popular, por su monumentalidad y por su finalidad utilitaria además de propagandística. La **finalidad** era triple: señalar hasta dónde llegaba el monte desplazado por el foro e indicar las medidas para su construcción, cobijar las cenizas del emperador en urna de oro en su base—depositadas allí posteriormente por orden del Senado— (actualmente no están allí) y glorificar al emperador e inmortalizar sus gestas. La eficacia propagandística era escasa por la dificultad de seguir a distancia la narración del relieve.

La columna, como soporte de una narración es una **novedad** en el arte romano, aunque era habitual utilizar elementos arquitectónicos como monumentos conmemorativos. Será imitada en obras posteriores romanas o modernas (Columna de Napoleón de la Place Vendôme en París).

