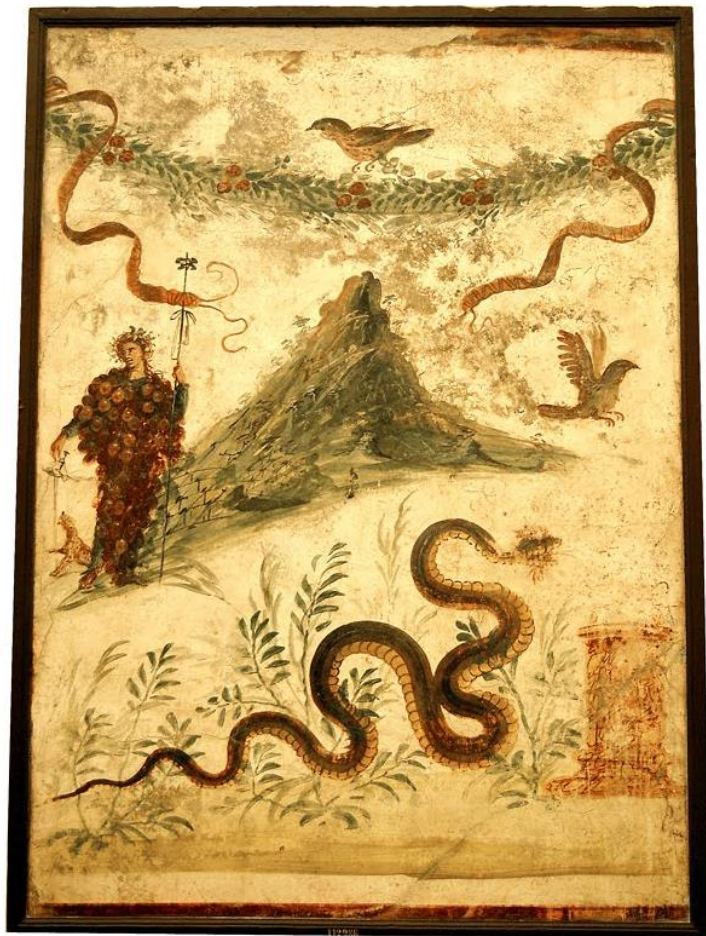

ESCULTURA Y PINTURA ROMANAS

Dionisos ante el Vesubio, Pompeya, British
Museum

Dionisos, copia
Romana, S. II d. C.
Museo del Prado

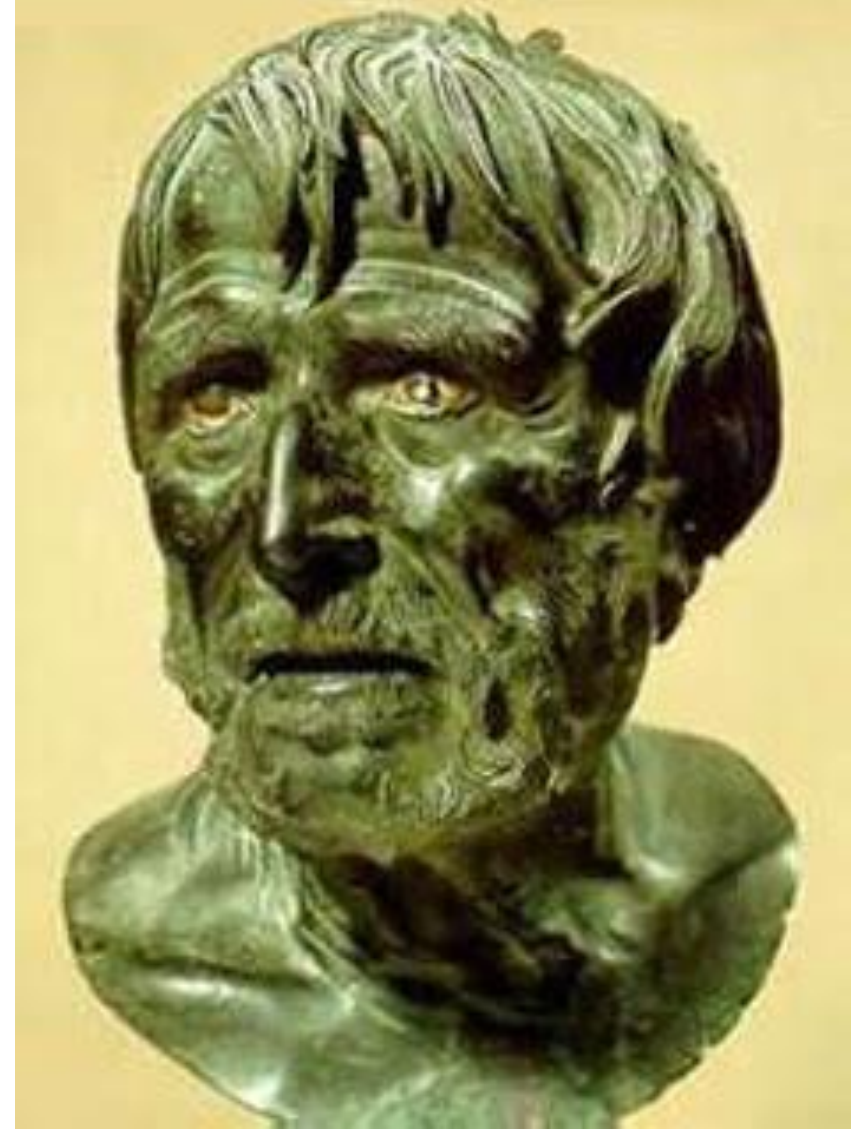
Escultura romana. Características.

- Recoge la tradición etrusca del retrato y la perfección técnica de la escultura clásica griega.
- Naturalismo.
- Escultura política: Vehículo de transmisión de la ideología del Estado romano.
- Materiales: Piedra, bronce, marfil, cera, terracota...
- **Temas:** Retratos (busto, togado, ecuestre), naturaleza, político, religiosos...
- **Etapas:**
 - Realismo helénico (hasta siglo I a. C)
 - Realismo romano (desde los Flavios (S. I d. C. –s. III d. C) hasta el bajo Imperio)
 - Escultura del Bajo Imperio: Simplificación, hieratismo y esquematización (313-476 d. C.)

Realismo helénico
(hasta siglo I a. C)

Aristóteles: copia romana
de original de Lisipo en
bronce. Museo del Louvre

Busto llamado de Séneca
Bruto Capitolino (Marco Junio Bruto.
S. III. A. C

Realismo helénico
(hasta siglo I a. C)

Atenea; Mitra matando al toro. Museos Vaticanos

Realismo helénico
(hasta siglo I a. C)

Roma en Egipto: Anubis

Pericles (copia romana)

Realismo romano (hasta siglo I
a. C)

Patricio Barberini.
Togado. Sostiene los
bustos de sus
antepasados

Busto de
Pompeyo. S. I a.
C.

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

Retrato republicano (hasta
siglo I a. C)

Busto de
Pompeyo
(Magnus) S. I a.
C.

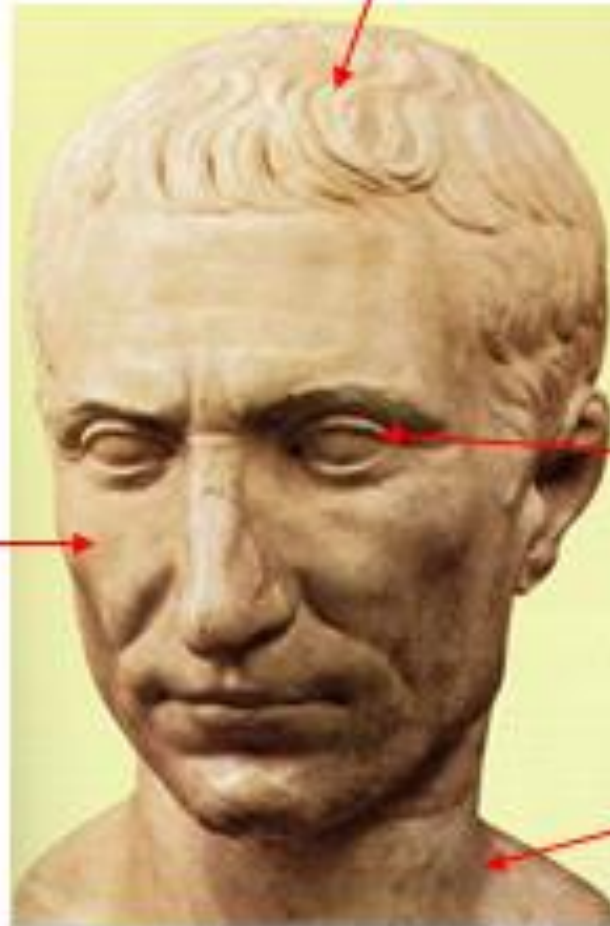
Retrato republicano (hasta
siglo I a. C)

Cabellos poco desarrollados
y pegados al casco

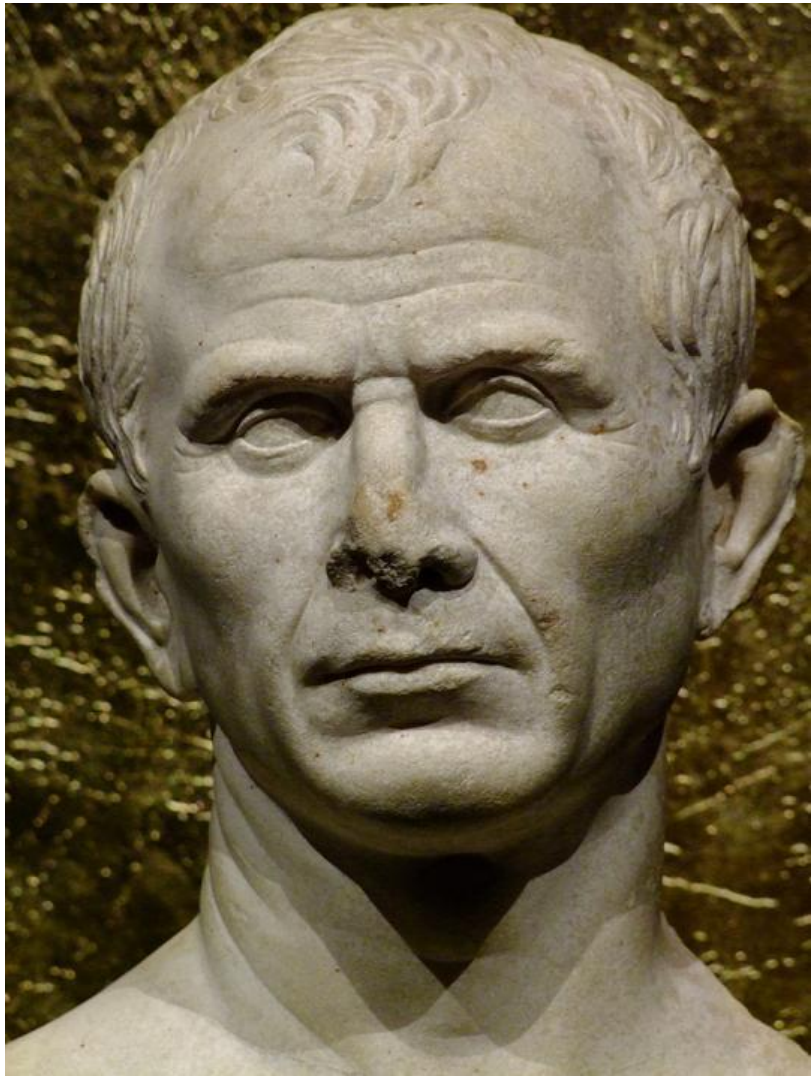
Rasgos faciales
muy marcados: estructura
ósea de cara, pómulos salientes,
imperfecciones

Ojos eran
pintados

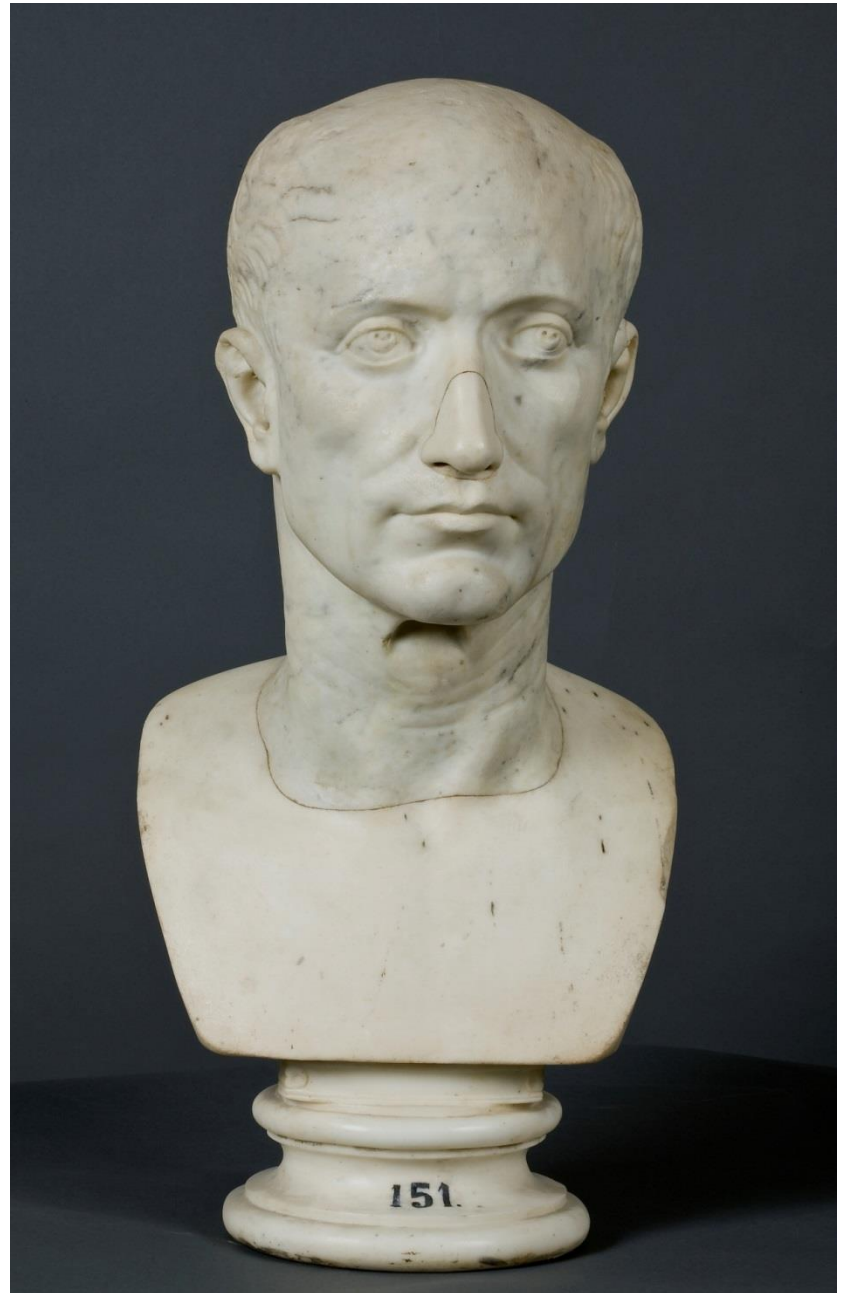
Busto hasta
el cuello

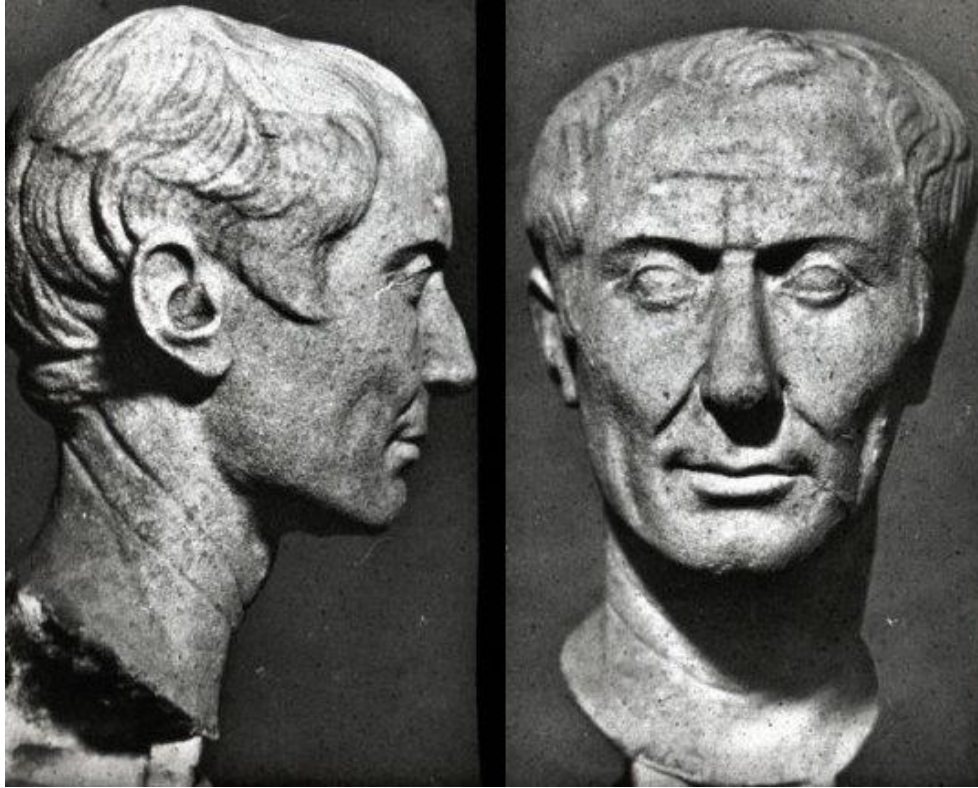
Busto de Julio César
Época republicana
(S.I a.C)

Julio César, Arles 46 a. C.
(el más antiguo que se
conoce).

Julio César, copia del Cesar Farnesio.
Museo del Prado

Cesar, retrato poco favorecedor, Túsculum

Izquierda: Cesare Chiaramonti, Roma Museo Vaticano 30-20 a. C. Derecha: Césare Farnese, Museo Arqueológico de Nápoles.

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

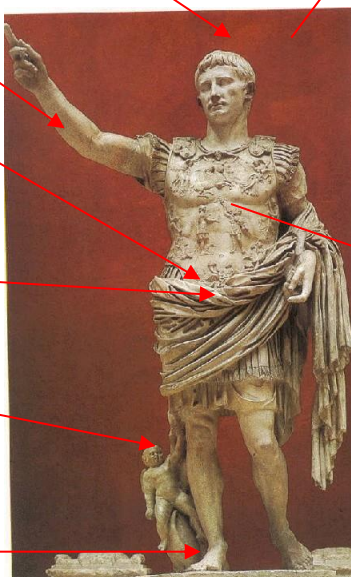
Rasgos griegos: canon
(de Policleto), contrapposto,
cabeza levemente girada, etc.

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

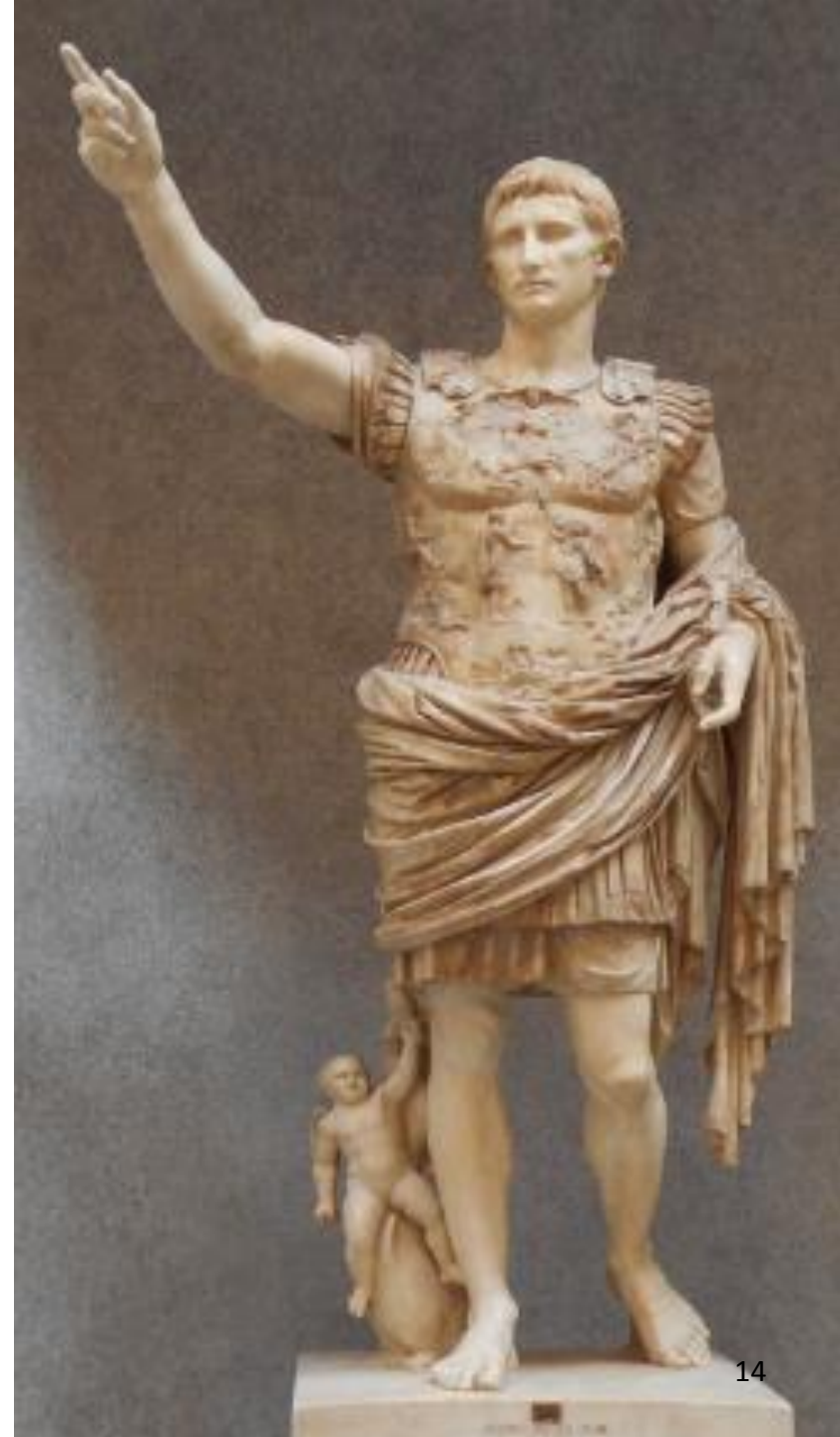

Coraza con ricos relieves alegóricos
sobre la paz augustea:

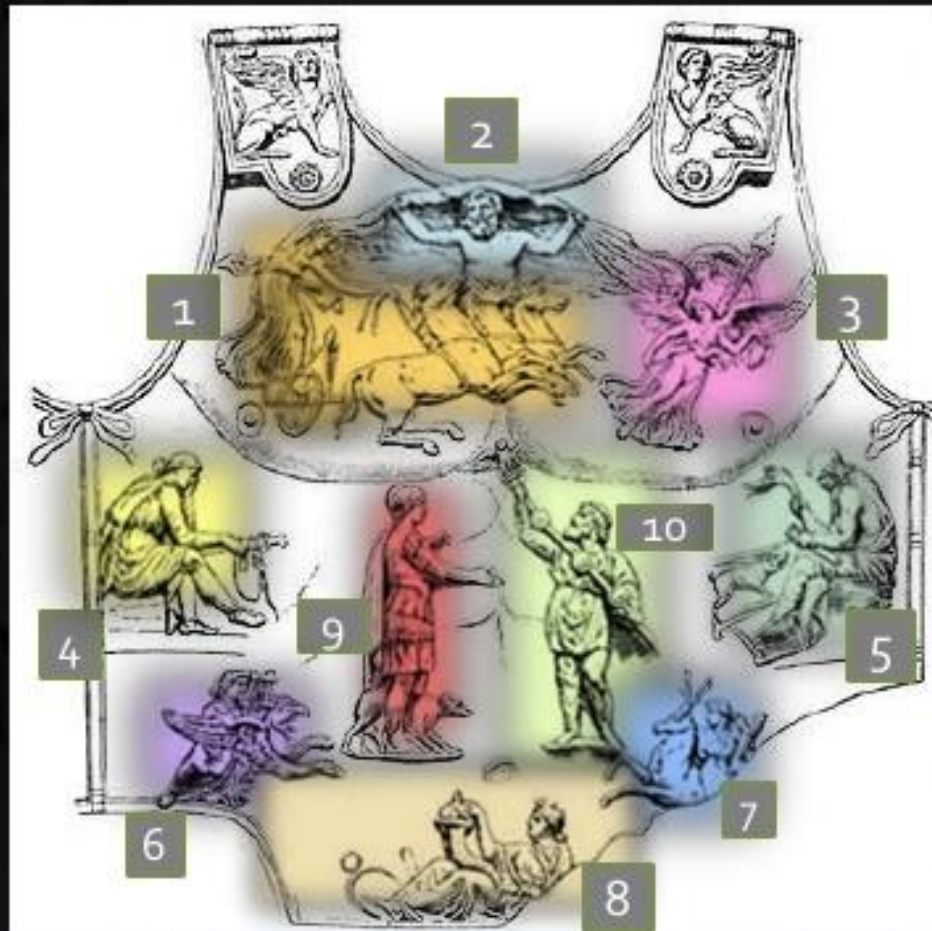
- Cielo cubriendo con manto
- Helios con carro solar
- Venus y Aurora
- Galia (última anexión junto a Hispania)
- Hispania (última anexión junto a Galia)
- Legionario (Marte o Tiberio) con loba
- Parto devolviendo insignias de legiones de antigua derrota romana

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

Augusto ad prima porta
Thoracata

LA PAX AUGUSTA O PAZ ROMANA

- 1.- Helios (Sol, estrella de la mañana) en su cuadriga.
- 2.- (Caelus) el Cielo extiende su manto sobre su cabeza
- 3.- La Aurora, junto a Venus, guía la cuadriga del sol.
- 4.- Hispania.
- 5.- Galia

- 6.- Apolo sobre el grifo.
- 7.- Diana sobre un ciervo.
- 8.- La Tierra con dos niños y la Cornucopia de la abundancia.
- 9.- Marte (Tiberio) y la Loba Capitolina
- 10.- Guerrero Parto

Cubrición de cabeza
(acto religioso)

Dinastía Julia tiende
a idealizar el rostro

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

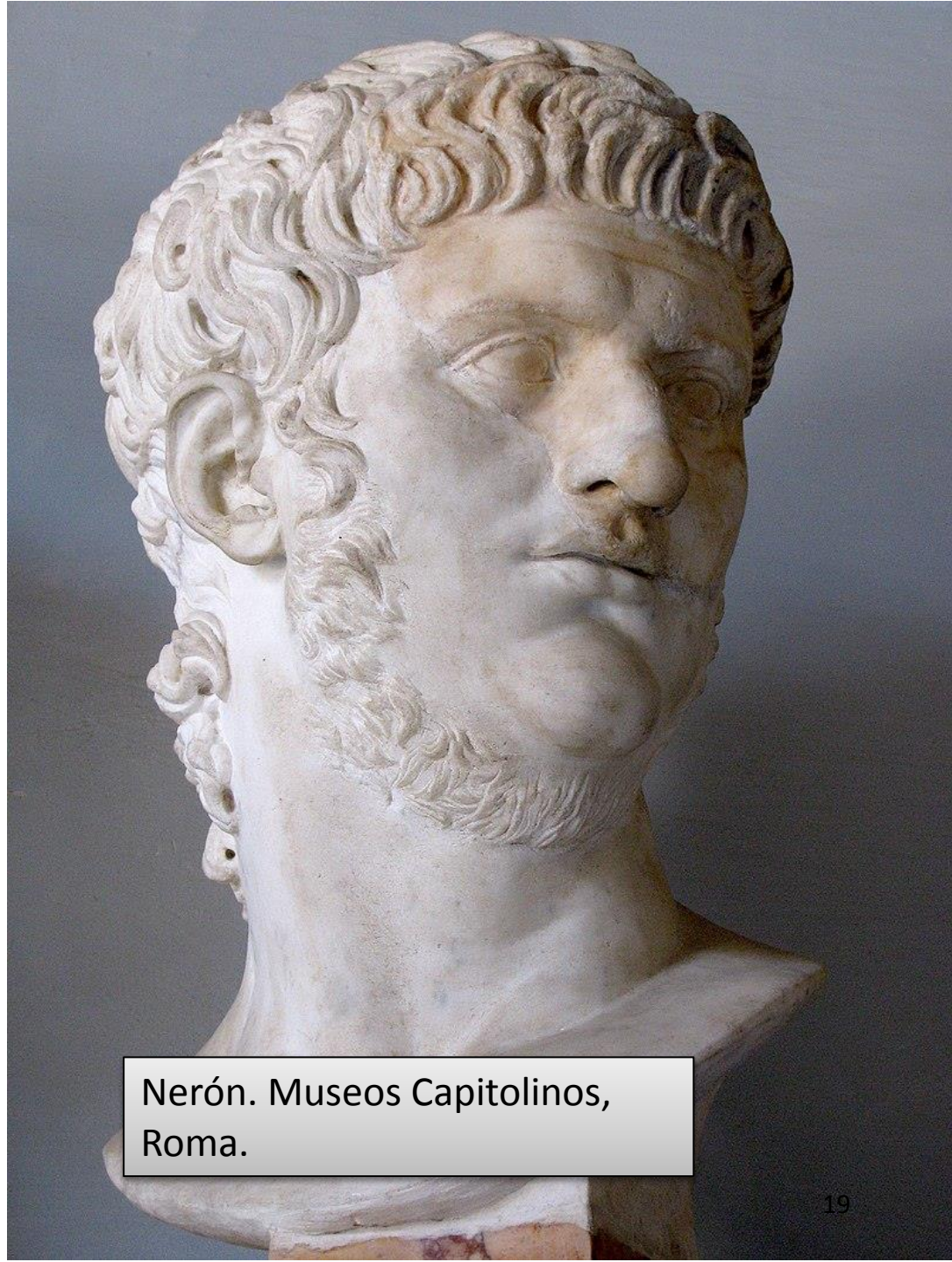

Multiplicidad de pliegues
con caída naturalista

Octavio Augusto.
Togata

Calígula, S. I. d. C.

Nerón. Museos Capitolinos,
Roma.

Fuertes contrastes de
claroscuro en cabello
más desarrollado

Modelo arquetípico: contúnica
y capa de soldado
revisaba a las tropas

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

Retrato femenino:
Museos Vaticanos

Matrona de la
dinastía Flavia. S. I. d.
C.
Técnica del
perforado a trépano
en el pelo

Retratos romanos

Augusto, magistrado, Museo del Louvre

Tiberio, Museo Vaticano

Trajano. S. II d. C.

Hermes con caduceo y
Hermes del Belvedere
Museos Vaticanos

Sileno con Baco niño (Museos Vaticanos)

Sileno (Museo Pío Clementino, Roma)

La Fortuna, con la
cornucopia.
Mercurio.
Museos Vaticanos

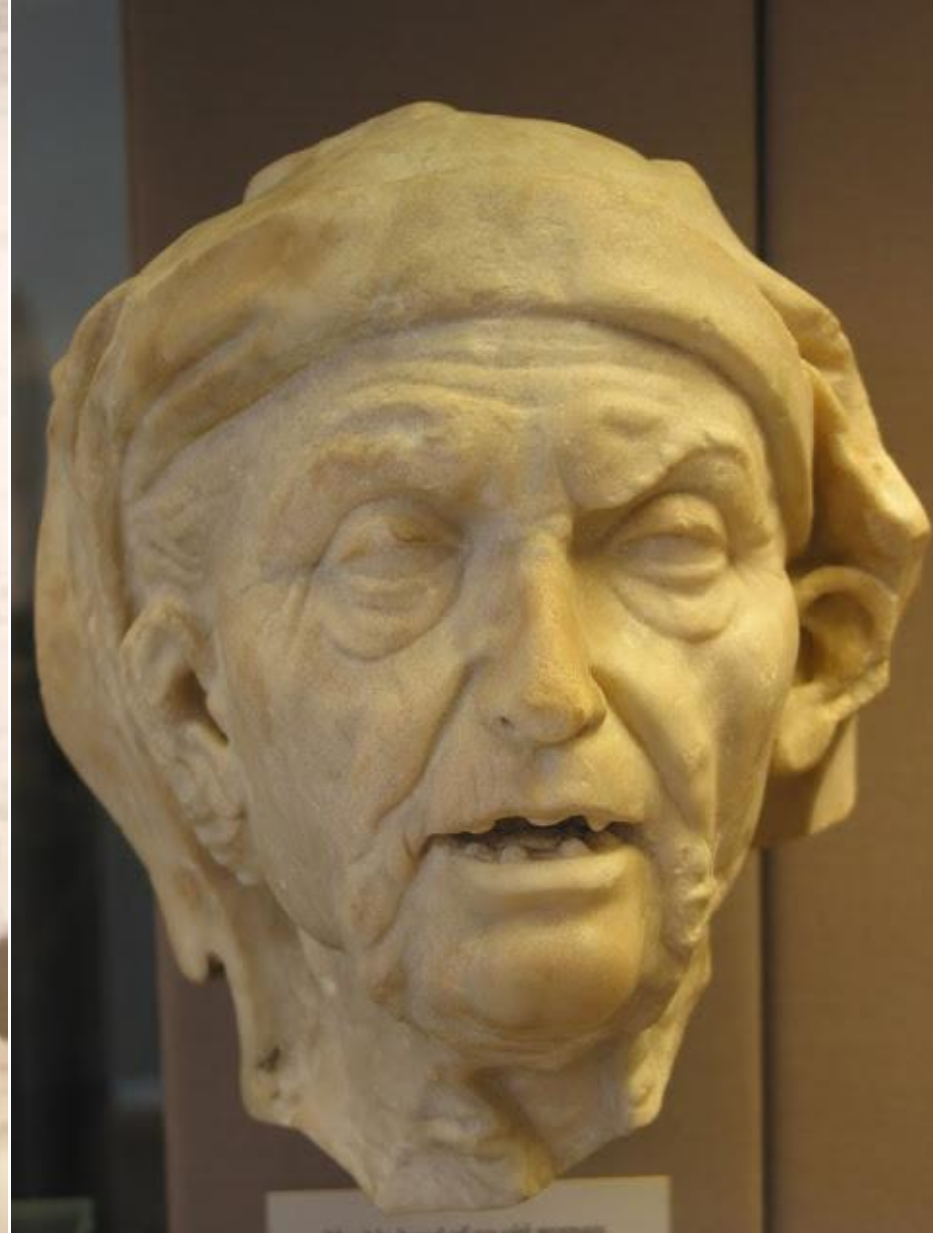

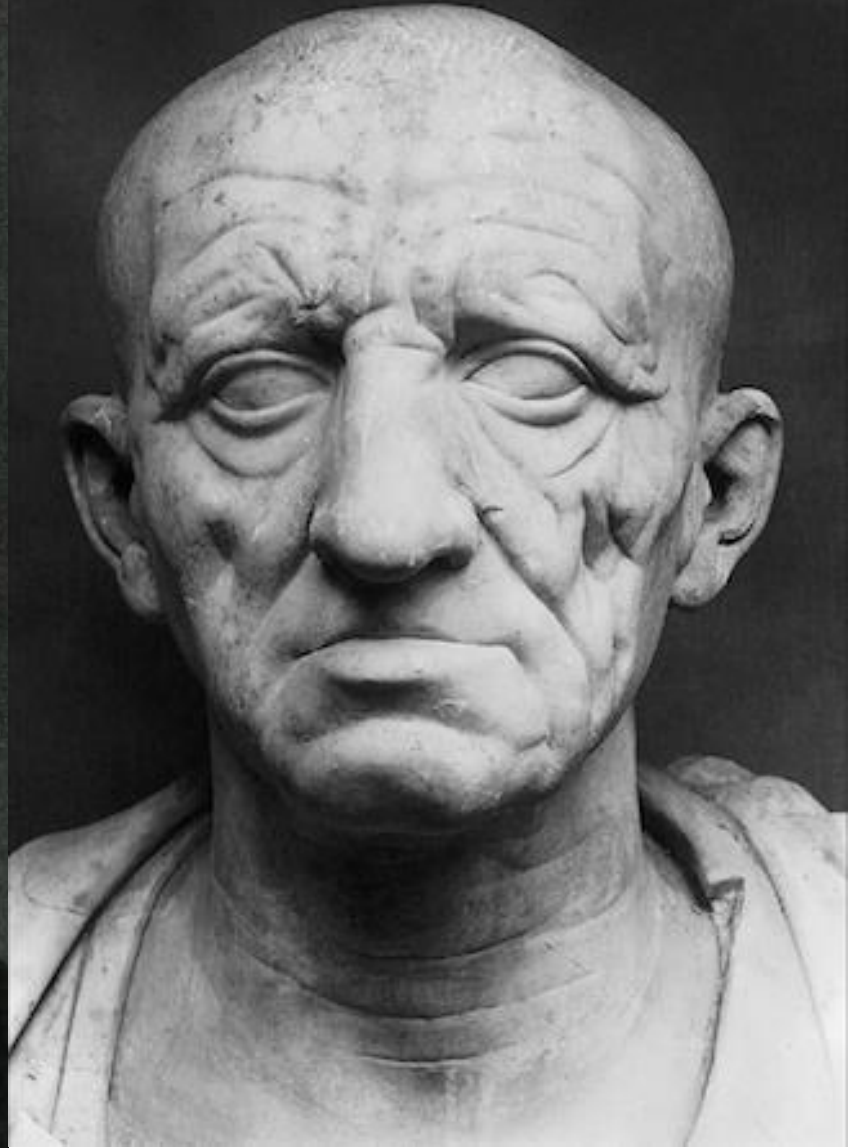
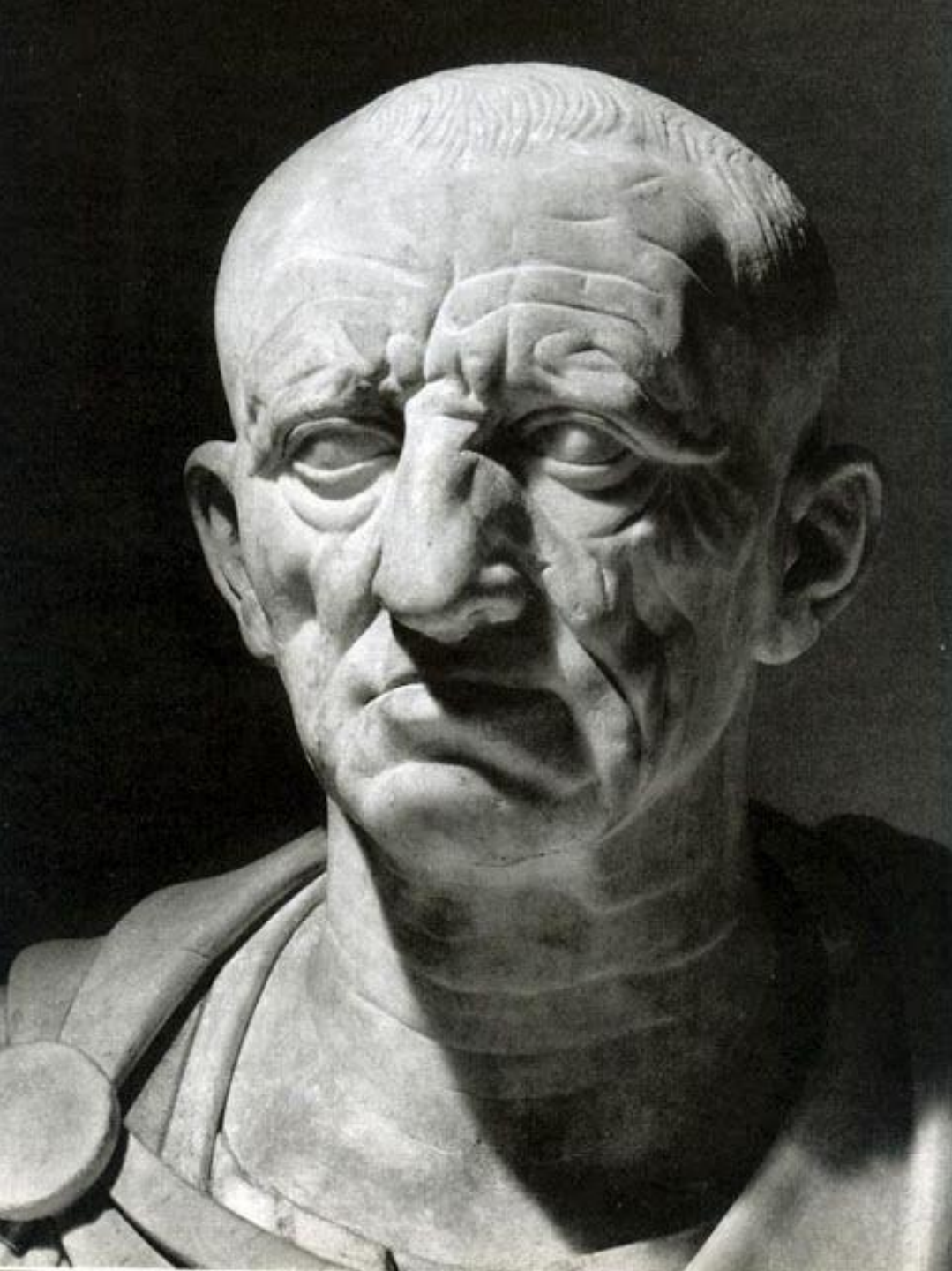
Hércules con clava y piel de león. Museos Vaticanos

Vieja borracha. Museos Capitolinos,
Roma.

Vieja desdentada. British
Museum

Patricio Torlonis, realismo extremo. Siglo I a. C.

Retrato de Julia Domna, esposa
de Septimio Severo y madre de
Caracalla

Cabeza de Medusa,
Museos Vaticanos

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

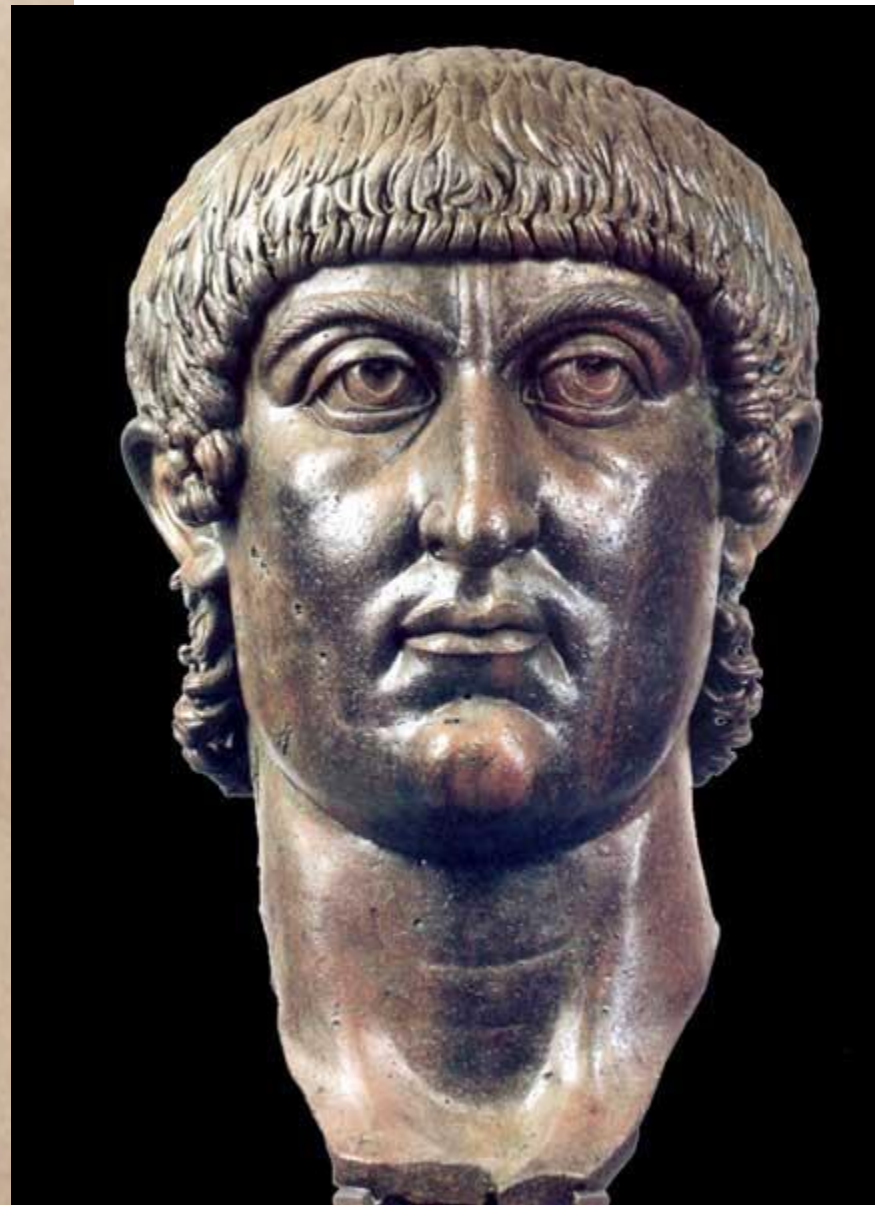
Cabello poco
desarrollado

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.

RELIEVE ROMANO

Ara pacis. S. I .a. C.

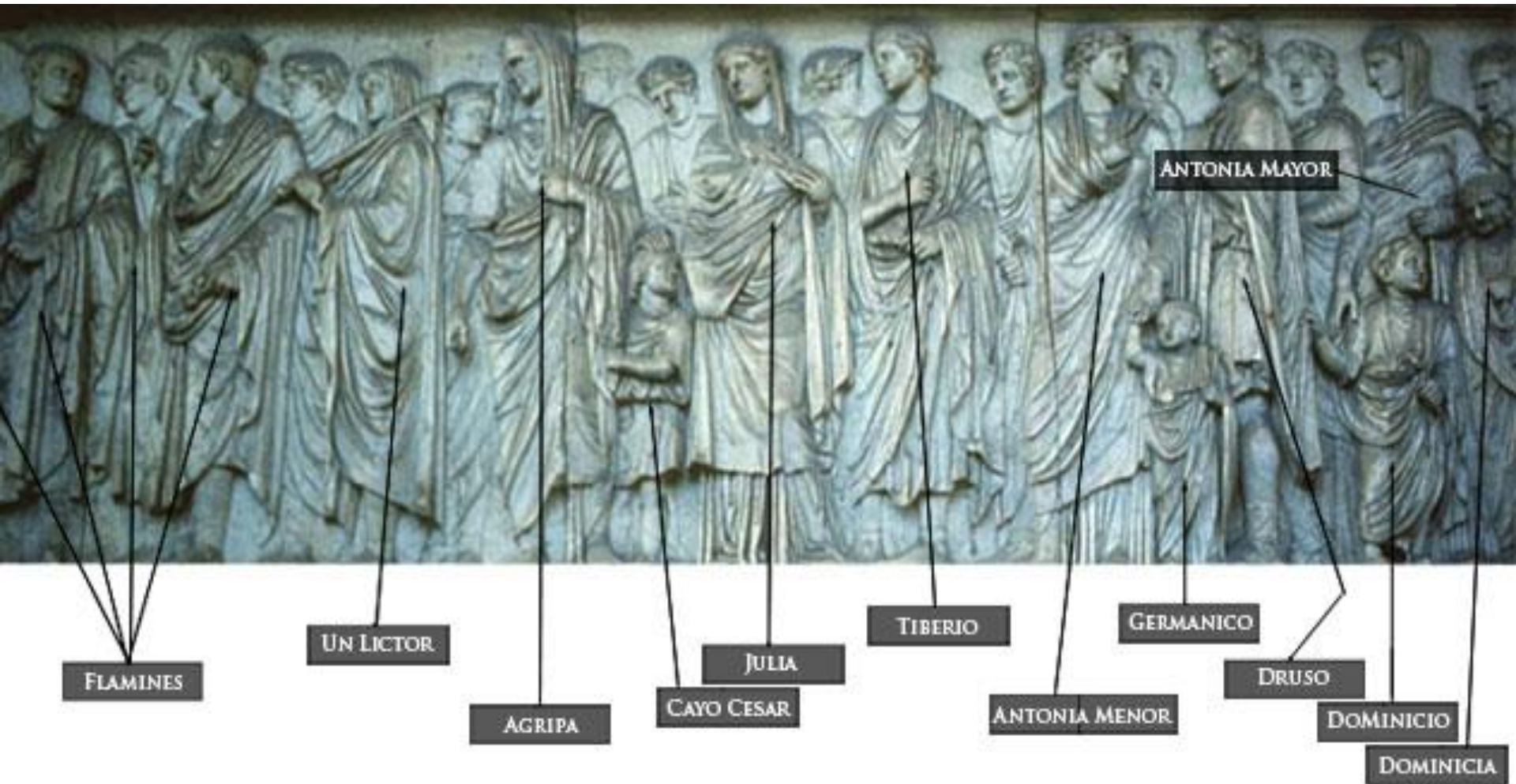
Ara Pacis, después
de la restauración

RELIEVE ROMANO

Camafeo de Augusto,
marfil.

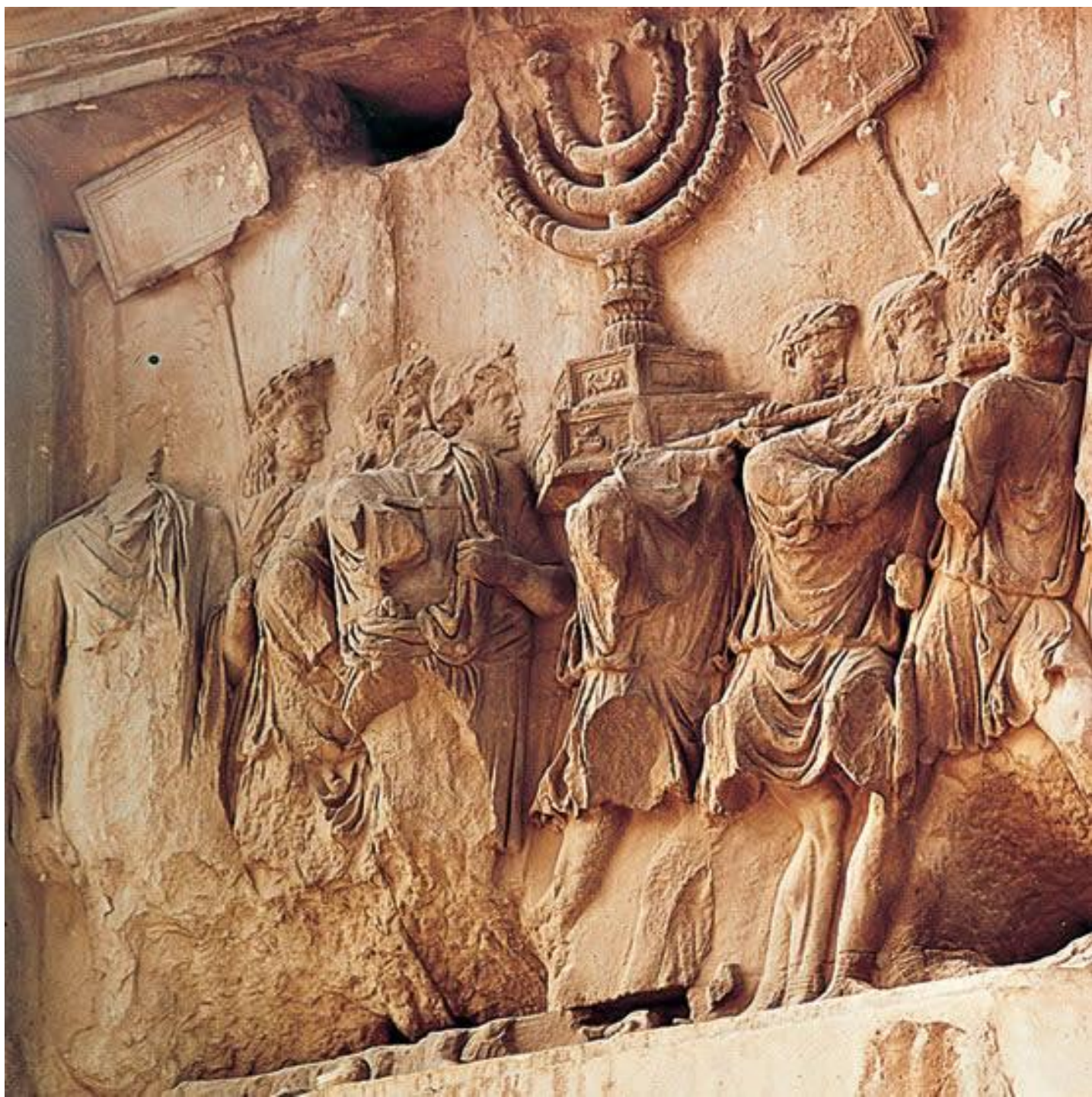
Columna Trajana, detalle de los relieves

Trajano

Arco de Tito: Despojos del Templo de Jerusalén

Friso del Arco de Tito (detalle)

Arco de Constantino:
Tondo y friso

Friso del arco de Constantino. S. IV d. C.

Expresionismo. Transmitir una idea prima sobre la proporción.

Adaptación de la figura al marco

Jerarquía: Los personajes más importantes tienen mayor tamaño.

Modificación del canon

Constantino como Basileus (en el centro, sobre un trono, sin cabeza)

LA PINTURA ROMANA

CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA ROMANA

- Técnica:** Pintura al fresco. Se recubre de cera para protegerla. También retrato sobre tabla-
- Temas:** Retratos, Paisaje, geométricos, de género, imitación de espacios arquitectónicos, religiosos...
- ESTILOS:**
 - De incrustaciones:** Influencia helénica, hasta el siglo I. a. C. Imita al mármol.
 - Arquitectónico:** Hasta los primeros años del Imperio.
 - Ornamental:** Figuras y paisajes. Hasta el s. I. d.C.
 - Ilusionismo arquitectónico:** Escenas fantásticas, mitológicas, imitación de paisajes y profundidad.

A veces se remata con
cornisa de yeso

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

Primer estilo.
Estilo de incrustación

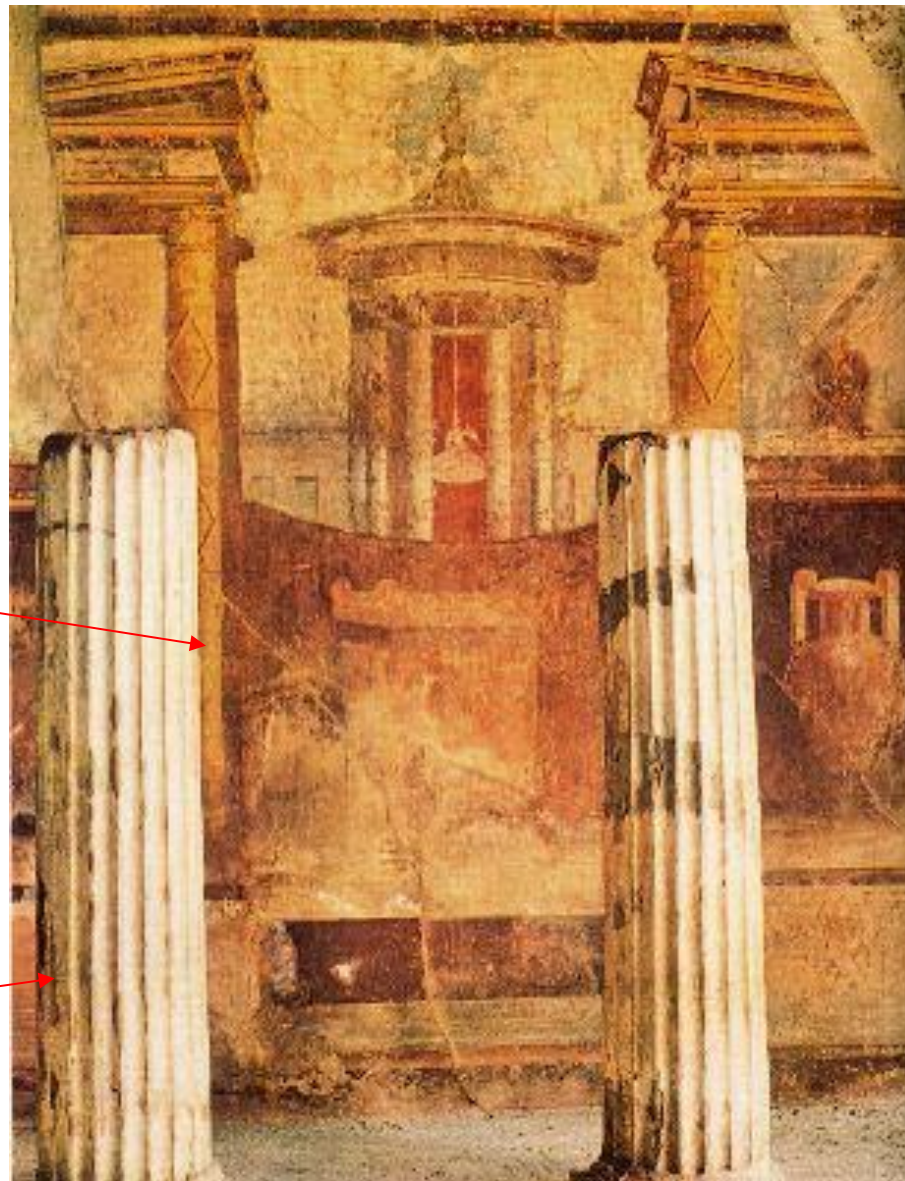

Claseshistoria

Abarca pared completa

Representación de construcciones arquitectónicas en perspectiva que agrandan las habitaciones

Efectos ilusionistas de tridimensionalidad

Segundo estilo.
Estilo arquitectónico

Villa
Boscotrecase,
Pompeya.
Segundo estilo.

Claseshistoria

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

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

Dibujo predomina
sobre color

Reproducción de
arquitecturas irreales

Tercer estilo.
Estilo ornamental

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

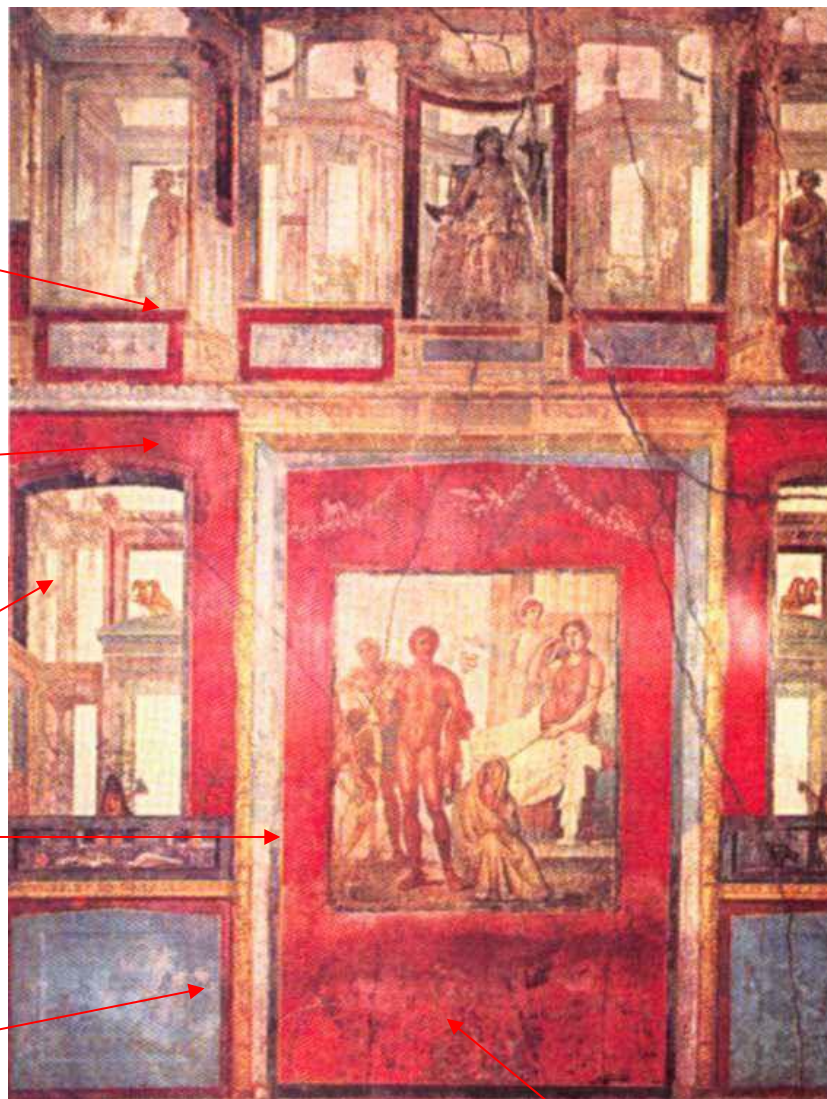
Abundancia
de entrantes
y salientes

Recargamiento
decorativo

Escenas fantásticas,
mitológicas en
los recuadros

Imitación de elementos
teatrales: cortinas,
máscaras, etc.

Composición
muy
compleja

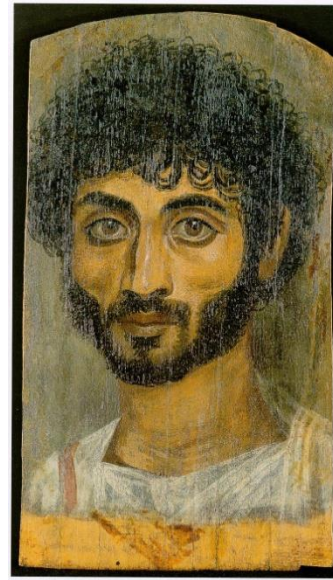
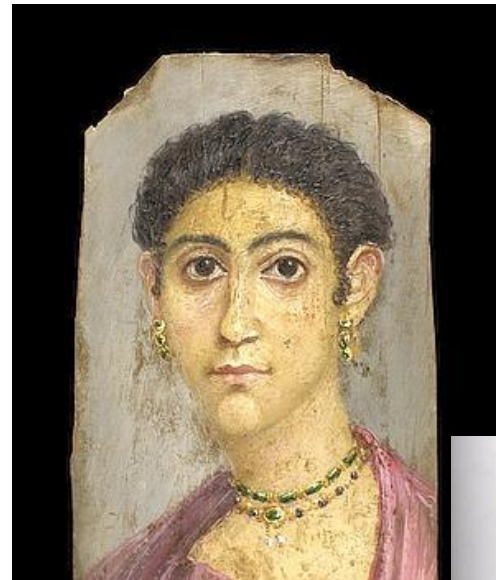

Cuarto Estilo.
Estilo ilusionista

Colorido intenso
y vivo

El panadero Próculo y su esposa (fresco)

Retratos de El Fayum (temple sobre tabla)

Bodas Aldobrandinas, época de Augusto (27 a. C- 14 d. C.)

Matrona (¿Hera?)
preparando baño con dos
jóvenes

Joven preparando aceites
para ungir a la desposada

Novia sobre el lecho y con
el vestido nupcial
(flamineum) recibiendo
ánimos de ¿su amiga , Peito,
Afrodita?)

Novio

Jóvenes haciendo ofrenda
con una lira

Interpretaciones: ¿las bodas de Tetis y Peleo o las de Baco y
Cora.?

Sileno toca la lira y ofrece vino a un sátiro mientras otro le acerca una máscara

Bodas de Dioniso y Ariadna

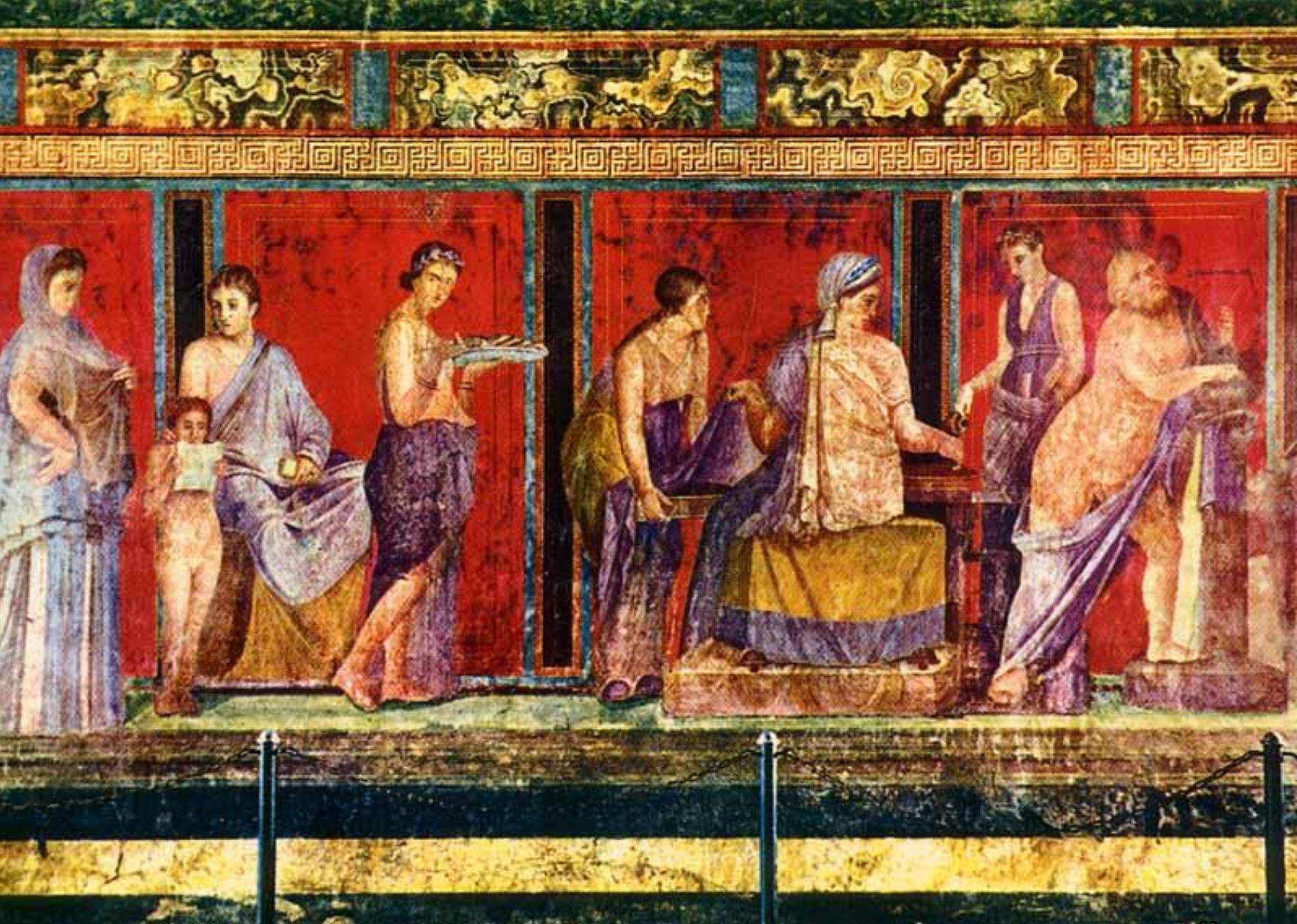
Dioniso bebe vino con Ariadna en su regazo

un grupo de señoras en una
celebración sacramental

un niño leyendo el ritual bajo la
supervisión de una matrona

un Sileno que toca una lira mientras una
jovencita ofrece su seno a una cabra

Escenas de la Villa de los Misterios, Pompeya

El lupanar, Pompeya

TIPOLOGÍA

A) Opus Sectile

- El más rudimentario, imita labores de mármoles o piedra mediante grandes piezas, fragmentos de distinto tamaño de mármol que se acoplan formando un dibujo de tema figurativo o composiciones geométricas (círculos, cuadrados, formando diferentes composiciones).

B) Opus Tesellatum

- Cuando el tamaño de las teselas es superior a 1 cm. Mediante estas pequeñas tesellas, se forman escenas, desarrollando verdaderas composiciones pictóricas.

C) Opus Vermiculatum

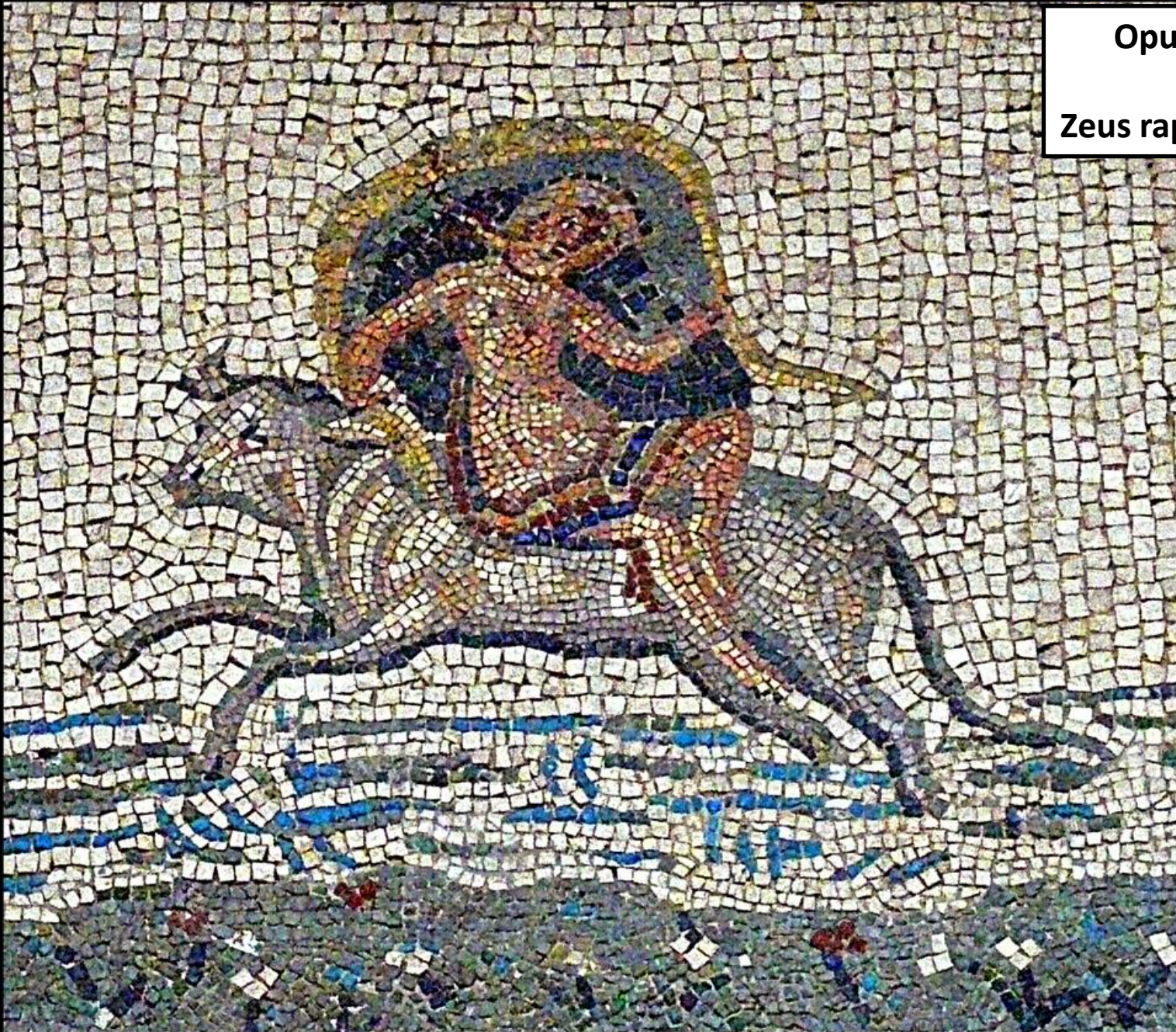
- Cuando el tamaño de las teselas es inferior a 1 cm. El mosaico se concibe en este caso como una simple imitación de la pintura, buscándose un acercamiento a los efectos que consigue el pintor con su pincel. Para ello se utilizan cubos sumamente reducidos (de unos pocos milímetros de arista) y se buscan las máximas gradaciones de color.

Opus sectile

Opus tessellatum

Zeus raptando a Europa

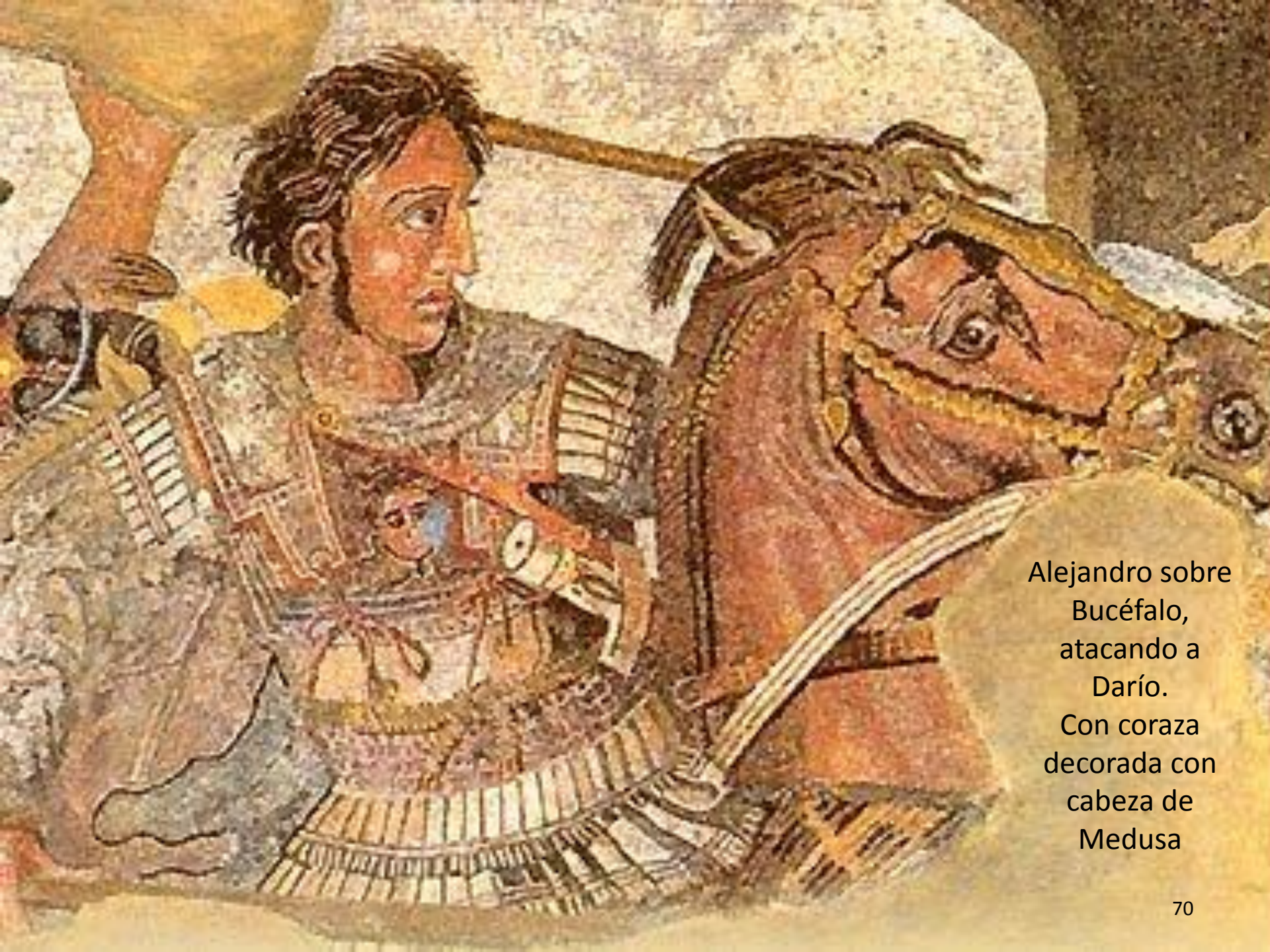
Opus Vermiculatum

EL MOSAICO ROMANO

Mosaico de Alejandro: batalla de Issos .Siglo I a. C. Hallado en la Casa del Fauno, Pompeya; ...

Alejandro sobre
Bucéfalo,
atacando a
Darío.
Con coraza
decorada con
cabeza de
Medusa

Mosaico de los Gladiadores, Villa Borghese, Roma

Mosaico Los Gladiadores. 320 d.C.

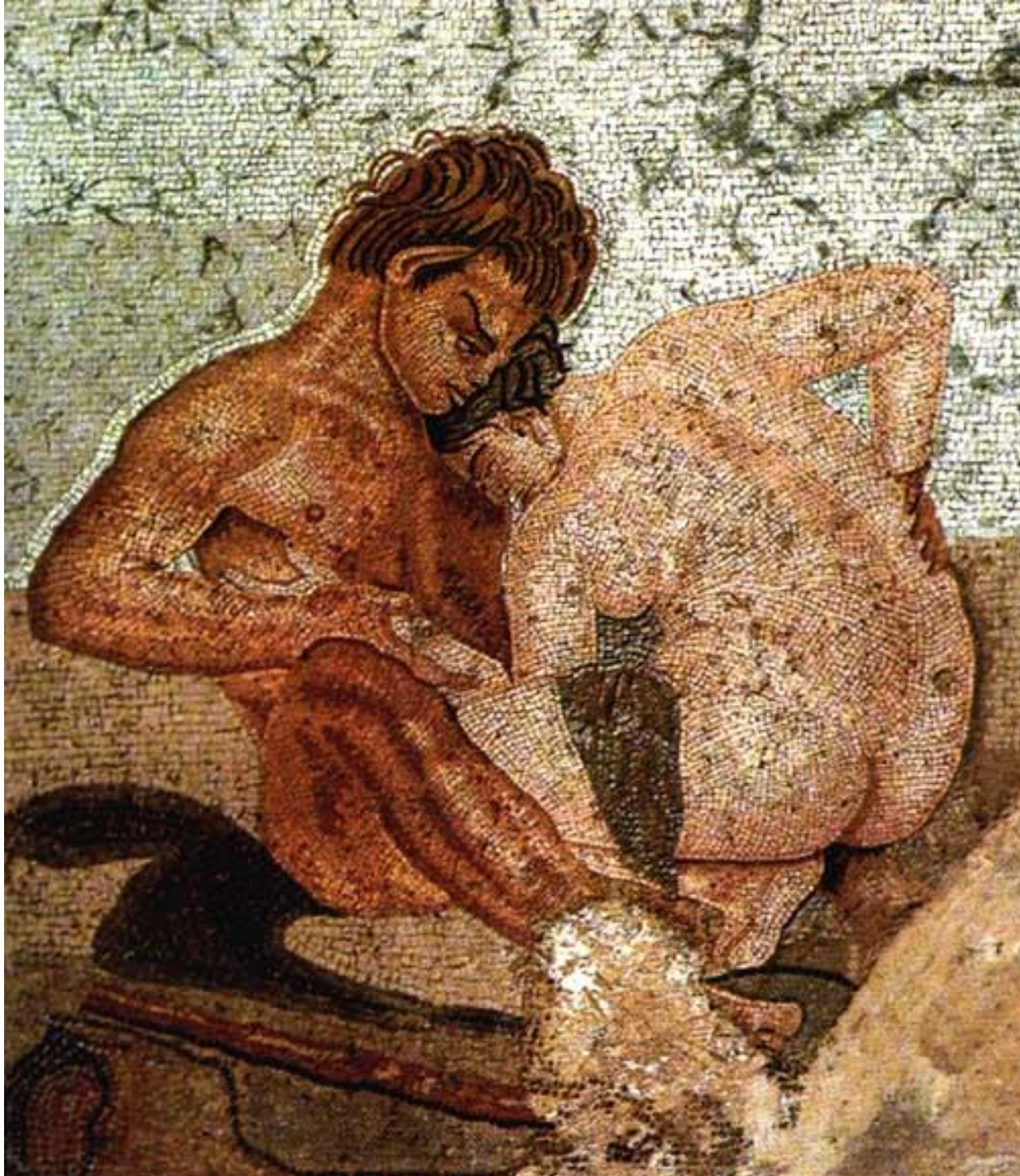

Mosaico de los
gladiadores
Astanax y
Kalendio, Museo
Arqueológico
Nacional, S. III d.
C. Roma.

En la escena inferior se representa el primer momento del combate entre el **secutor** Astyanax y el **retiarius** Kalendio. El **lanista** o maestro de los gladiadores les anima a combatir. En la escena superior se muestra al vencedor Astyanax en actitud de asestar el golpe mortal con la espada a Kalendio que está en el suelo.

Dionisos
bebiendo,
montado sobre
un tigre

Sátiro y Ninfa