

ARTE ROMANO

1. Arquitectura y ciudad.	Explicar la ciudad romana: sus partes y construcciones más relevantes que la integran, explicando las distintas tipologías arquitectónicas. Enfocar el análisis de la arquitectura romana bajo una doble óptica: las creaciones técnicas y los modelos prácticos. Entre las primeras cabe destacar: la concepción axial de los conjuntos monumentales, en Foros y Termas, constituyendo el precedente de los grandes palacios del Despotismo Ilustrado; el descubrimiento de la cúpula como eje de simetría vertical; el empleo del nicho como eje central de simetría dando lugar al ábside; el uso de la bóveda de cañón y la utilización de la fachada compuesta por pisos de arquerías.
2. Escultura. El retrato y el relieve histórico.	Con respecto a la plástica romana enumerar la tipología de sus monumentos conmemorativos, señalando las características del relieve histórico (Ara Pacis y columna Trajana). Destacar la importancia del retrato, profundizando en la clasificación y en la doble tendencia realista/idealista.

ARQUITECTURA Y CIUDAD2

1. LOS NUEVOS MATERIALES.2

2. INNOVACIONES TÉCNICAS Y FORMALES.2

Influencia etrusca y griega: El arco y sus

consecuencias: 2

Los Órdenes..... 2

Fachadas compuestas:..... 2

3. URBANISMO Y TIPOLOGÍA DE LOS EDIFICIOS.3

Obras públicas: 3

Arquitectura civil..... 3

Arquitectura religiosa y funeraria:..... 4

ESCULTURA ROMANA4

Influencias: 5

Materiales:..... 5

Temas: el retrato. 5

Temas: el relieve histórico. 6

LA SOCIEDAD ROMANA

⇒ **Geografía:** Roma inicialmente era una de tantas pequeñas "ciudades" de la península itálica; situada entre dos entidades culturales muy influyentes: al sur las distintas polis de lo que conformaba el mundo griego conocido como Magna Grecia y al norte con el mundo de los etruscos. *El arte observará estas dos influencias de manera notable.* Un poco más al norte se situaban los bárbaros conocidos como galos. Desde el siglo VIII al V predominan militarmente los etruscos. Desde entonces Roma iniciará una carrera militar que le llevará a dominar todo el mundo conocido: el entorno mediterráneo. De la ciudad al mundo (urbi et orbe).

⇒ **Historia:**

- * La República - 27 a. C. El período anterior de la monarquía termina y es durante la República cuando los romanos se enfrentan con los pueblos vecinos. Primero consigue dominar la zona del Lazio y luego a los etruscos y parte de las polis griegas. Su extraordinario desarrollo comercial le llevará a enfrentarse a otro enemigo tan poderoso como ellos y que también estaba formando su propio imperio, Cartago. Las llamadas guerras púnicas se desarrollarán en la península ibérica impli-

cando, a favor de uno o de otro a la mayoría de los pueblos indígenas, además de en Italia. Finalmente vence Roma con lo que se asegura por derecho de conquista el territorio cartaginés y el de sus aliados; al mismo tiempo que establece alianzas con sus propios aliados a los que controla cada vez más. Finalmente en la época de julio César se consolida este dominio y se incorporan regiones enteras como Grecia y la Galia. El Imperio se inaugura con el control de Egipto y por tanto con el control de toda la cuenca Mediterránea.

- * Alto Imperio (siglos I y II d. C.). Con Augusto empieza el Imperio, época en la que los emperadores formalmente reconocen las instituciones republicanas pero en la que asumen las principales magistraturas del gobierno y actúan en muchas ocasiones a capricho. Emperadores destacados de la **dinastía Julia** son Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Con este último, en el año 64 se produce el incendio de Roma (del que culpa a los cristianos; la literatura posterior, de origen cristiana, culpa al propio Nerón) a partir del cual se produce la reconstrucción y por tanto la aparición de importantes edificios. Le sucede un período de anarquía con emperadores que duran poco. En el 69 aparece otra dinastía de la **familia Flavia** con Vespasiano, Tito, Domiciano, Nerva, Trajano (conquista Dacia, actual Rumania), Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio y Cómodo, que en el 192 da lugar a otro período de anarquía.
- * Siglo III: época de crisis generalizada. En el año 193 se instaura una nueva dinastía, la de la **familia de los Severos**, de la que destacamos a Septimio Severo, Caracalla (que concede la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del Imperio), y en 284-305 Diocleciano que pretende una reforma de la institución imperial para evitar el caos y los frecuentes asesinatos de emperadores, con la **tetrarquía**: se declara con el título de Augusto y traslada su capital a Asia Menor, nombra Augusto de Occidente a Maximiano, con capital en Milán. Cada uno nombra a un César con su propio ejército y capital que son los automáticos sucesores de los respectivos Augustos (que abdicaron veinte años después, pero el sistema tampoco funcionó). La ciudad de Roma no tiene ningún papel.
- * Siglos IV y V: El Imperio cristiano. De esta época sólo destacar a Constantino porque dio libertad de culto a los cristianos en su famoso edicto de Milán en el año

313 y porque trasladó la capital a Constantinopla. Teodosio en el 395 divide el Imperio en dos entre sus hijos, Arcadio y Honorio. Ya nunca volverán a unirse. El de Occidente cae en el 476.

⇒ **Economía, sociedad y cultura:**

- * El comercio es la actividad económica más destacable aún dejando claro que la que ocupa a más gente es la agraria. Es una economía de mercado (salvo en el período de crisis del siglo III en el que muchas zonas entran en lo que luego será lo habitual de la época medieval, una economía de autoabastecimiento localista). Los frecuentes intercambios se hacían mayoritariamente en barco, el sistema más rápido y fiable; pero también se utiliza una amplia red de calzadas, con puentes y viaductos para salvar los obstáculos. Se utilizaban recipientes de cerámica que en ocasiones se destruían una vez realizado el servicio (desechos del monte Testaccio en Roma). De todos los lugares del mundo conocido se llevaban productos a Roma: aceite de la Bética, trigo de Egipto, animales salvajes para el circo,... Tanto las actividades comerciales como las agrarias eran realizadas en un gran número de casos por esclavos que se conseguían en las frecuentes guerras.
- * Ciudades, mundo urbano. Como en toda economía de mercado la importancia de la ciudad es extraordinaria. Se desarrolla un gran número de ciu-

dades por todo el Imperio con características y tipos de edificios muy similares.

- * Patricios - plebeyos (ciudadanos) y esclavos. Es la estructura social básica con leves cambios. Los plebeyos van consiguiendo durante la República ampliar sus derechos políticos hasta casi igualarse con los patricios, que de todas maneras son los frecuentemente hacen el *cursum honorum* que les lleva por las diversas magistraturas hasta la más importante, la de cónsul.
- * El latín, el derecho romano,... la romanización o unificación cultural de todo el territorio, pero teniendo siempre presente que esto ocurre en Occidente. En Oriente el influjo cultural griego se mantiene y se acaba por adueñarse de las instituciones cuando el Imperio se divide.

⇒ **Estado:** Durante la República los ciudadanos (patricios y plebeyos) participan en el gobierno mediante una serie de Asambleas (destaca el Senado) a las que tienen acceso y mediante las magistraturas temporales que pueden desempeñar (cuestor, pretor, propretor, cónsul, procónsul, censor) las más importantes *cum imperio* (con ejército). En el Imperio el emperador mantiene la ficción de la República pero ocupa permanentemente las magistraturas claves por lo que también controla el ejército. El Estado se convierte en el mecenas de las artes: función propagandística del arte oficial.

ARQUITECTURA Y CIUDAD

1. LOS NUEVOS MATERIALES.

- > Piedra:
 - * Opus incertum o mampostería: piedras irregulares cogidas con mortero.
 - * Opus reticulatum: en forma de rombo cuadrado.
 - * Opus quadratum: con sillares a soga y tizón (paralelos y perpendiculares).
- > Hormigón (opus cementitium: mezcla de agua, arena, cal y guijarros: se usa en las bóvedas sobre todo, por su mayor ligereza.) Es el único realmente nuevo; en los demás lo nuevo es el modo de utilizarlos:
- > Ladrillo: Opus lateritium, con grandes piezas rectangulares de poco grosor.
- > Opus mixtum: Alterna ladrillo y piedra, alternando el color rojizo del ladrillo con el blanco grisáceo de la piedra (acueducto de los Milagros).
- > Se suele emplear un revestimiento exterior con placas de mármol; que da gran belleza al edificio a coste más reducido.

2. INNOVACIONES TÉCNICAS Y FORMALES.

Influencia etrusca y griega: El arco y sus consecuencias:

- * El **arco** permite la construcción de amplios espacios interiores sin soportes verticales que estorben la vista, desarrollo del pilar frente a la columna (valor más decorativo para ésta).

- * Descubrimiento de la **cúpula** como eje de simetría vertical.
- * Empleo del nicho como eje de simetría central, dando lugar al **ábside**.
- * Uso de la **bóveda** de cañón y de la anular (en forma de anillo, para teatros,...)

Los Órdenes.

- > Toscano.
 - * Se conoce también como dórico romano.
 - * Fuste a veces liso total o parcialmente.
 - * A veces tiene basa.
 - * Equino y ábaco menos fuerte o sobresaliente
 - * El friso es más alto que el arquitrabe.
 - * Proporciones más esbeltas: 16 módulos para la columna, casi 4 para el entablamento.
- > Jónico romano.
 - * Proporciones de 18 módulos para la columna y de 5 para el entablamento.
 - * Descansa sobre un plinto cuadrado.
- > Corintio romano
 - * Dos bandas horizontales de hojas de acanto.
 - * Arquitrabe muy decorado.
- > Capitel compuesto: mezcla el capitel corintio con el jónico.

Fachadas compuestas:

Por pisos de arquerías y columnas de diversos órdenes según cada piso (dórico-toscano, jónico, corintio, compuesto; de abajo a arriba).

3. URBANISMO Y TIPOLOGÍA DE LOS EDIFICIOS.

- ⇒ **Plano**, en damero. Sigue las innovaciones helenísticas y también la herencia etrusca: campamentos militares: cardo (Norte - Sur) y el decumano (Este - Oeste).
- ⇒ **Foro**, centro cívico similar al ágora griego.
- ⇒ **Edificios**, Extraurbanos o más o menos cercanos al foro: Atendiendo a su finalidad cabe distinguir la tipología de los edificios: **obras públicas** (puentes, acueductos, calzadas, cloacas, presas, faros), **arquitectura civil** (foros, construcciones conmemorativas, basílicas, termas, teatros, anfiteatros, circos) y **arquitectura religiosa y funeraria** (templos y tumbas).

Obras públicas:

Comunicaciones:

Función militar y comercial destacable:

- > Vías y calzadas (poyos y miliarios).
 - ≈ Calle de Itálica.
 - ≈ Vía Appia.
 - ≈ Calle de Pompeya
- > Puentes y viaductos.
 - ≈ Puente de Alcántara.
 - ≈ Puente de Mérida.
 - ≈ Pont du Gard (viaducto y acueducto).

Acueductos:

- ≈ De Segovia (sin mortero).
- ≈ De los Milagros (opus mixtum) (193).
- ≈ De Les Ferreres en Tarragona

Albañales y cloacas:

- ≈ Cloaca máxima.

Arquitectura civil

Basílicas:

Salas de reunión, de comercio, palacio de justicia,... similar a la stoa griega. Dos tipos, según el ábside o nicho esté en la parte ancha o en la estrecha del edificio.

- ≈ Basílica de Pompeyo y la basílica Julia.
- ≈ Basílica Ulpia en el foro de Trajano.
- ≈ Basílica de Majencio.

Termas

Baños, con juegos, bibliotecas,....:

- > Se dispusieron sucesivamente desde la entrada la **piscina**, la sala del **frigidarium** o sala de los baños fríos, la del **tepidarium** o sala templada y, finalmente, la del **caldarium**, para baños calientes. A un lado y al otro de esta alineación central quedaban los vestuarios o **apodyteria**, las **palestras** y otras numerosas dependencias para los más diversos fines, siempre duplicadas simétricamente respecto del eje formado por las salas principales únicas.
 - ≈ Termas de Caracalla (198-217 d. C)
 - ≈ Termas de Diocleciano (284-305 d. C)
 - ≈ Termas de Pompeya.
 - ≈ Termas de Trajano

Teatros:

- > Cavea o graderío (suele ser exenta y semicircular, mientras que el griego se adaptaba al terreno y tenía forma de herradura).
- > Orchestra: espacio semicircular plano para el coro.
- > Aditus o vomitorios (puertas de entrada-salida).
- > Proscenium espacio frente a la orchestra, donde los actores esperaban su turno.
- > Scena, sobre un zócalo y cerrada por detrás con decoraciones arquitectónicas, escultóricas y de todo tipo.
- > Pulpitum o lugar destinado a las autoridades justo delante de la scena (concepción del poder más fuerte e individual que en la democracia griega)
 - ≈ Teatro Marcelo de Roma. Lo inició César al mismo tiempo que Pompeyo construía el suyo. Lo terminó Augusto, dándole el nombre de su sobrino recién fallecido. (32,6 m. de alto)
 - ≈ Teatro de Mérida.
 - ≈ Teatro de Acinipo (Ronda).
 - ≈ Teatro de Pompeya.

Anfiteatros:

- > Imma, media y summa cavea.
- > Toldo o velum.
- > Gladiadores, luchas de fieras, castigos (cristianos a los leones). En algunos naumaquias.
- > Disposición canónica del exterior, con arquerías y columnas cambiando el orden arquitectónico en cada piso.
 - ≈ Anfiteatro Flavio, conocido después como Coliseo. 72-80 d. C. Roma. Fue el primer anfiteatro estable que hubo en Roma. Una enorme edificación promovida como expresión de la política populista de los emperadores de la dinastía Flavia. Órdenes superpuestos en los distintos pisos que componían la fachada de estos edificios para espectáculos, desde el dórico romano, en el piso inferior, hasta el compuesto, en el ático macizo de la summa cavea o graderío superior.
 - ≈ Anfiteatro de Itálica.
 - ≈ Anfiteatro de Mérida.
 - ≈ Anfiteatro de Nimes, de Arlés, Verona, Túnez, Pompeya...

Circo (hipódromo griego):

(Circo Máximo: 385.000 spect.)

- > Forma alargada, un extremo curvo y el otro recto donde estaban las carceres o celdas de los caballos.
- > En uno de los lados mayores se coloca el palco presidencial.
- > En el centro la spina decorada con esculturas y pequeños monumentos, desviada del eje.
- > Había carreras con carros de dos (bigas) y cuatro caballos (cuadrigas).

Monumentos conmemorativos:

- > Las columnas conmemorativas (invento romano).
 - ≈ Columna rostrata (260 a. C.).
 - ≈ Columna Trajana (98-117). Destaca por sus relieves escultóricos que narran su conquista de la Dacia. Al mismo tiempo sirvió de tumba, para las cenizas del

emperador. Tiene 39,83 m de altura y un friso de 200 m de relieves.

- ≈ Columna de Marco Aurelio (161-180) Imita a la anterior.
- > Arcos de triunfo. Conocidos en Grecia, pero insertos en las murallas. Ahora aparecen exentos, sin la función de puerta de la ciudad. Con un vano, con tres y los tetrafrontes.
 - ≈ Arco de Tito (15,4 m de alto, 13,5 de ancho y 4,75 de espesor; un solo vano. Posterior a la muerte de Tito en el año 81 d. C. Sus relieves narran su victoria sobre los israelitas.
 - ≈ Arco de Trajano en Benevento. (De un solo vano, significaba la entrada triunfal al foro de Trajano, 98-117 d. C.)
 - ≈ Arco de Septimio Severo. (203 a C. Dedicada a la victoria sobre los partos y con una decadencia ya palpable en los relieves.
 - ≈ Arco de los Plateros. (No es realmente un arco, sino una puerta arquitrabada erigida por este gremio en honor a la familia de los Severo).
 - ≈ Arco de Constantino (25 m. de alto, año 315 d. C., decorado en gran parte con despojos de otros monumentos anteriores).
 - ≈ Arco de Bará, en Tarragona.
- > Trofeos que conmemoran una batalla en el lugar donde se produjo.
- > Obeliscos egipcios,...

La vivienda:

- * La domus, originada en modelos griegos y etruscos:
 - > La casa romana era de tradición itálica. Se volcaba hacia el interior, hacia el atrium, patio porticado con columnas
 - > Compluvium, parte del atrium descubierta, lugar donde cae la lluvia. El agua cae en un impluvium o cisterna
 - > El tablinium sala de mayor riqueza y el triclinium o comedor, ciertas partes de la domus, como el atrio y el jardín, no eran consideradas enteramente privadas. En ellas se efectuaban ciertos actos relacionados con la vida pública del dueño, y por ellas circulaba la habitual clientela familiar que visitaba cotidianamente la casa.
- * Las insulae: edificios de varios pisos y terraza para gente más pobre.
- * Villas, casas lujosas en el campo, lugares de recreo de los poderosos y de los emperadores.
 - ≈ Domus Aurea (Nerón)
 - ≈ Villa Adriana. Barroquización total:
 - Columnas que no soportan nada.
 - Entablamentos y frontones quebrados
 - Frontones partidos.
 - Capiteles con figuras humanas.
 - Mármoles policromos y piedras vistosas.
 - ≈ Palacio de Split de Diocleciano.

Los faros,....:

- ≈ Torre de Hércules en la Coruña

Arquitectura religiosa y funeraria:

Los enterramientos:

- > Los mausoleos (tumba y templo) de planta central. A diferencia de Egipto, no se hacen para preservar los restos, sino para exaltar la memoria del difunto: se suelen colocar en lugares visibles (vías). Derivan, al parecer, de las tumbas de cámara etruscas.
 - ≈ Tumba de Cecilia Metella en la Vía Appia.
 - ≈ Mausoleo de Augusto.
 - ≈ Mausoleo de Adriano (hoy castillo de Santangelo).
 - ≈ Pirámide de Gaius Cestius.
- > Enterramientos colectivos o columbarios, con la práctica de la incineración. Las cenizas se colocaban en pequeños nichos en las paredes de los cementerios.

La arquitectura religiosa. El templo.

- > Imita los templos griegos y etruscos, innova poco.
- > Alto podium.
- > Única escalera, arropada con una continuación del podium.
- > Pórtico y varias cellas (naos) (varios dioses).
- > Pseudoperíptero: columnas adosadas, exentas sólo en la entrada.
- > Tímpano sin esculturas.
- > El orden más utilizado es el corintio.
- > También hay templos de planta circular, originados en el tholos griego.
 - ≈ Maison carrée de Nimes
 - ≈ Templo de Júpiter capitolino.
 - ≈ Templo de la Sibila en Tívoli (de planta circular).
 - ≈ Templo de Vesta en Roma (de planta circular). (T. Hércules Victor Olivarius)
 - ≈ Templo de la Fortuna Viril. (Portunus)
 - ≈ Ara Pacis (por el sometimiento de Galia e Hispania, en tiempos de Augusto).
 - ≈ Pantheon de Agrippa. Agrippa lo construyó en tiempos de Augusto 27 a. C., pero destruido totalmente en un incendio del año 80 d C. Adriano lo hizo de nuevo (su nombre y la fecha aparecen estampillados en todos los ladrillos)
 - Intenta conciliar la planta rectangular con la planta central.
 - El diámetro de la cúpula es igual a la altura del edificio 43,3 m., con un óculo de casi 9 m. Que ilumina el edificio.
 - Se utiliza ladrillo y hormigón.
 - Se apoya en gruesos muros cimentados con un espesor de 7,3 m y también se apoya en edificios colindantes que entonces quedaban adosados.
 - El interior está revestido con ricos mármoles de colores y la zona de la cúpula con casetones. Las columnas interiores son sólo decorativas, no sostienen el edificio.

Influencias:

- * Etrusca (800–400 a. C. aprox.): Hay que destacar el influjo etrusco: el realismo viene de ellos (retrato).
 - ≈ Sarcófago de los esposos.
 - ≈ Apolo de Veyes.
 - ≈ Jóvenes arcaicos a modo de “kourós”.
 - ≈ Quimera de Arezzo.
 - ≈ Loba capitolina.
 - ≈ Arringatore.
- * Conquista de Corinto (146 a. C.): botín de esculturas griegas y también de artistas griegos que se llevan a Italia para hacer obras nuevas, pero sobre todo para copiar las clásicas y helenísticas (para los romanos las artes no eran una ocupación importante; ellos tenían otras: gobernar el mundo). A veces incluso se imita lo arcaico. El helenismo aportó una novedad a Roma: el idealismo.
- * Los artistas griegos en Roma formaron de hecho una escuela helenística más, denominada neoática (siglo I a. C.).
 - > Eclecticismo: rasgos arcaicos, clásicos del siglo V y del IV, ...
 - ≈ Grupo de Orestes y Electra.
 - ≈ Grupo de S. Ildefonso.
 - > Copias del helenismo:
 - ≈ Pescador del museo Capitolino.
 - ≈ Pastora del museo capitolino.
 - ≈ Personificación del Tiber.

Materiales:

- * Destacan sobre todo por el trabajo de la talla, sobre todo, del mármol; aunque también hay bronce y otros materiales.
- * A veces, como en Grecia, se combinan diversos materiales.

Temas: el retrato.

- * El tema es el hombre, pero como ser político o social; no les interesa la belleza “per se” como ocurría con los griegos: no hay idealizaciones.
- * El artista es un simple funcionario: no se admira la escultura, sino al representado en ella. Conclusión: no conocemos a los artistas.
- * Por tanto, el retrato es la clave de la escultura romana:
 - ≈ **Bustos Barberini** (15 a. C.).
 - + Imágenes maiorum (vaciado en cera del pater familias tras su fallecimiento. Se guardaban en un lugar especial de la casa estas imágenes y se hacían procesiones rituales en los funerales familiares).
 - ≈ Retrato de J. Lucio Brutus (s III a. C.)(185).
 - De pie es el más común.
 - ≈ Arringatore (primer ¼ s. I a. C.).
 - Sedente es más propio de la mujer.
 - El ecuestre es prerrogativa imperial.
 - Toracatos: con coraza (militar).
 - Togatos: con la toga de magistrado.
 - Los de los emperadores aportan los símbolos de los poderes que ostentan:
 - = Manto consular.
 - = Mano alzada arengando (a las tropas).

- = Rollo de la ley en la mano (legislador y juez).
- = Manto sobre la cabeza y patena (platillo de metal precioso, como el que utiliza el sacerdote cristiano para llevar la hostia) en la mano simbolizando su sacerdocio o “pontifex maximus”.
- = Como héroe aparece semidesnudo y con una corona de laurel.
- = Finalmente la divinización del emperador lleva a representarlo con el emblema del dios al que se asimila; se hacían copias y se mandaban a todas las provincias.

Hasta la muerte de Nerón:

- * Junto a la tendencia helenizante o heredera de las técnicas y estilos griegos se observa otra tendencia más romana: el retrato: representa al modelo tal como es, no idealizado.
- * En la época republicana son de busto corto, sin que aparezca el vestido, pelo corto, casi sin peinar. Las mujeres aparecen con la raya en medio.
 - ≈ Retrato de Pompeyo.
 - ≈ Retrato de Cicerón.
 - ≈ Retrato de César toracato, de tipo consular.
- * El retrato político siempre representa un compromiso entre realismo e idealismo: se les representa siempre realista-mente, pero jóvenes: la vejez sería un signo de decadencia o debilidad en un político.
- * Esto último es evidente en los retratos de Augusto (a diferencia de en Grecia, el idealismo es político, no estético).
 - ≈ **Augusto de la Prima Porta:**
 - + En Prima Porta se encontró uno del tipo del cónsul cum imperio, en ademán de arengar. Lleva el emperador manto consular, se protege el pecho con coraza y va sin calzar.
 - + En la coraza se representa alegóricamente el sometimiento de España y las Galias. Se reciben las enseñas que los partos arrebataron a Craso. El Eros de la parte inferior deriva de los que hay en las figuras griegas de Afrodita e indica el origen divino del emperador (de Venus).
 - + También hay retratos de Augusto como pretor, como pontifex maximus y heroizado, con la corona del laurel. La figura de Livia, la amada del emperador, aparece igualmente idealizada.
 - ≈ Retrato de Livia, esposa de Augusto.
 - ≈ Retrato de Tiberio como héroe, idealizado.
 - ≈ Retrato de Claudio divinizado, con el águila de Júpiter. Los emperadores divinizan al anterior, con la idea de que luego hagan lo mismo con él y destacar el origen divino de su poder (incontestable por tanto).
 - ≈ Retrato de Calígula

A partir de los Flavios (69 d. C.).

- * Es un período de gran esplendor para la escultura.
- * La idealización anterior da paso a un mayor realismo, con un cierto aire plebeyo:
 - ≈ Retrato de Vespasiano.
 - ≈ Retrato de Tito (abotargado, de cabeza grande).
- * Novedad es que se rompe con el frontalismo al girarse lateralmente la cabeza.
- * El tamaño del busto aumenta, incluyendo hombros y pectorales.
- * En la época de Trajano baja incluso de los pectorales.

- * Lo que se retrata es el rostro; el busto es un modelo previo universal.
- * El peinado es simple y plano, hacia delante y con mechones sobre la frente.
- * Con Tito (79-81) surge un peinado femenino (peluca), con rizos en hilera y talla a trépano.
 - ≈ Retrato de dama.
- * Retratos de Trajano y de Adriano: sentido idealista.
- * Bajo Adriano (117-138) se acentúa la tendencia helenizante y la búsqueda del realismo:
 - + Cabellos y barbas con tratamiento profundo (trépano).
 - + Piedras diversas para cada parte (veteadas para la toga,...).
 - + Aparece la moda del retrato con barba, iniciada por Adriano.
 - + Se prolonga el busto (todo el pecho y hasta el antebrazo).
 - ≈ Antinoo: Idealización de tipo griego. Se suicidó arrojándose al Nilo porque creía que así salvaría a Adriano de futuros peligros. Hay muchas representaciones y tipos.
 - ≈ Retrato de Adriano.
- * Con Marco Aurelio (161-180) los modelos son poco expresivos y melancólicos.
 - ≈ **Estatua ecuestre de Marco Aurelio:**
 - En bronce, realizadas por separado caballo y jinete.
 - La pata levantada pisaba a un bárbaro (emperador como defensor de Roma contra el peligro exterior ya muy presente).
 - Excesivo abultamiento del vientre del caballo.
 - Poco aire de jinete (parece que monta un jumento).
 - ≈ Retrato de Marco Aurelio
- * De Commodo (180-192) tenemos un busto de medio cuerpo como Hércules, con desarrollo completo de las extremidades superiores.
- * Los Severos (193-235):
 - Dioses extraños, orientales (Mitra, Isis,...).
 - Se hacen esculturas cada vez más descomunales, colosales.
 - Barba bipartita.
 - ≈ Retrato de Septimio Severo
 - ≈ Retrato de Caracalla, de mirada acerada y despectiva hacia un lado (detalle psicológico del no mirar de frente). Retrato moral. Aparece la barba pequeña y corta.
 - ≈ Los Tetrarcas.
 - ≈ Retrato colosal de Constantino.

Temas: el relieve histórico.

- * Valor y significado histórico, narrativo y sociopolítico: se narran las hazañas de cónsules y emperadores para que el pueblo las admire (no a las esculturas, sino a las hazañas), y admire así al cónsul...
- * Esta idea viene del relieve asirio, pero técnicamente, su carácter pictórico (busca la perspectiva como la pintura) deriva del relieve helenístico.

- * Aparecen muy densos, sobrecargados de figuras y dando gran valor al paisaje y a lo pintoresco.
- * Se realiza en todo tipo de monumentos conmemorativos.
- * También en sarcófagos tallados en mármol en tres frentes (el otro se apoyaba sobre la pared). Tiene temas religiosos.
- * Decoración en relieve de arquitecturas, con estuco a veces. Muebles,...
 - ≈ Altar de Domicio Aenobarbo (115 a. C.)

Hasta la muerte de Nerón:

≈ El Ara Pacis:

- Representa lo que el desfile de las Panateneas a Grecia; al cual recuerda.
- También es similar a los altares helenísticos.
- Densidad de motivos.
- Composición demasiado monótona.
- Efectos de perspectiva (talla de diferentes planos).
- En bajorrelieve se tallan las escenas históricas
- En altorrelieve las guirnaldas y bucráneos.
- Es un desfile por la paz de Augusto: magistrados, sacerdotes, senadores, familia imperial,...
- Dos planos: mediorrelieve para los personajes importantes y relieve plano para el resto.
- Las cabezas se hallan en todas las posiciones (de frente, de perfil, de ¾, de espalda,...).

A partir de los Flavios (69 d. C.).

≈ Relieves del Arco de Tito:

- Efectos pictóricos: tres planos.
- Busca efectos de claroscuro.
- Representaría una barroquización comparado con el Ara Pacis.
- Narran la toma de Jerusalem y el botín, con el célebre candelabro de siete brazos.

≈ Relieves del Arco de Trajano en Benevento: densidad mayor de figuras.

≈ Relieves de la **columna trajana:**

- Friso de 200 m. y entre 0,8-1,5 m. de alto, 2500 figuras de mayor tamaño arriba que abajo.
- Representan las campañas de la Dacia.
- No hay "viñetas", sin solución de continuidad.
- Interés histórico, descriptivo de la geografía y de los hechos, ordenados cronológicamente.
- El emperador aparece (en 60 ocasiones) destacado, bien con mayor tamaño o bien sobre algún alto.
- Perspectiva caballera (como si miráramos desde más alto, encima de un caballo).
- Cuidado detalle, pero defectos de proporción, errores históricos, fallos en la perspectiva,...
- Germano cautivo: andrajoso, barba desaliñada, manos cruzadas en señal de esclavi-

-
- tud y con largos pantalones recogidos en los tobillos.
 - Germana cautiva: más aristocrática y mediatibunda.
 - En la época de Adriano (117-138) destacan los sarcófagos, con el difunto yacente en la tapa. Son muy usados por los ricos (que no podían aparecer en los monumentos públicos habituales).
 - ≈ La columna de Antonino Pío.
 - ≈ La columna de Marco Aurelio. Imita totalmente a la de Trajano, incluso en los temas de los relieves, aunque tiene una talla más profunda
 - En la época de los Severos (193-235) los sarcófagos aparecen con una talla muy profunda, casi de bulto entero, al trépano.
 - ≈ Sarcófago Ludovisi.
-
- ≈ Relieves del Arco de Septimio Severo, muy pobres técnicamente.
 - ≈ Relieves del Arco de Constantino (312-337):
 - Decadente: se roban relieves de otros monumentos anteriores que destacan sobre los pobres de técnica de la época de Constantino: figuras rígidas, secas.
 - Representarían uno de los orígenes del relieve medieval:
 - Falta de realismo.
 - Jerarquización compositiva.
 - Deshumanización.
 - Rasgos esquemáticos.