

... Continuamos en nuestro programa y continuamos con la profesora Victoria Soto. Hoy vamos a dedicar la emisión a la segunda unidad didáctica del curso de acceso. Bueno, primero decidir buenas noches y bienvenida. Buenas noches, gracias. Bien, en concreto vamos a hablar del arte romano, ya lo anunciamos en el anterior programa. Terminábamos comentando en este programa que Roma fue un transmisor importantísimo del arte y de la cultura griega. ¿Podríamos comentar este aspecto para introducirnos en esta segunda unidad didáctica? Sí, porque es la mejor forma de empezar este capítulo dedicado al arte romano. La grandeza de la civilización romana no hubiera sido posible sin el legado que recibe del mundo griego. La deuda fue enorme. Aunque, como ya iremos viendo en esta emisión y en la siguiente, Roma también ha...

aportó rasgos absolutamente novedosos y una originalidad que no tuvieron los griegos. Me gustaría, de todas formas, para esta pregunta que me has hecho, me gustaría recordar a los alumnos del curso de acceso la famosa frase que repitieron muchos escritores romanos, como Horacio, como Cicerón o como Virgilio, la frase que dice que Grecia vencida hizo prisionero al rudo vencedor, es decir, que fue Grecia la que hizo cautiva a Roma. Bien, ¿podemos explicar un poquito más esta frase? Sí, creo que esta frase se puede explicar de una forma, recordando que Roma, en su política de expansión, fue conquistando la península helénica de forma progresiva, hasta que, pasados unos siglos, consigue vencer a prácticamente todos los estados helenísticos. Consigue así dominar todo el Mediterráneo Oriental, pero lo que se va encontrando en ese Mediterráneo Oriental, lo que se encuentran los romanos en esta zona, es un legado cultural que les desafía y les subyuga. Vencida la civilización helenística. Vencida la civilización helenística. Se produce...

Entonces, una auténtica diáspora de artistas griegos que van a pasar a trabajar para los grandes mecenas y promotores de Roma. También se produce una importación de obras de arte del mundo helénico que van a engrosar las colecciones de los grandes hombres de Roma. Esos hombres, en principio, rudos y guerreros que se rinden ante la maestría y la perfección intelectual del mundo de los griegos. Esta es un poco la explicación. Bien, en el programa anterior nos habíamos centrado en recordar la importancia que tuvo la pintura en Grecia. A pesar de que, además, no se han conservado prácticamente restos, a excepción de la producción cerámica, no ocurre lo mismo a la hora de estudiar la pintura en Roma, de la que sí se conservan numerosos fragmentos y murales de pintura. Pero tendríamos que remontarnos a Grecia o a alguna civilización anterior. Aquí tienes razón. La pintura romana es impensable sin el aporte de la pintura griega. De hecho... Y en algunos casos durante el periodo hedonístico, ya dije en la anterior emisión, que se llega a...

Pero es más importante para entender la originalidad romana remontarnos a la civilización etrusca, en realidad remontarnos así a los orígenes de Roma, ya que en los etruscos es donde la pintura mural está perfectamente documentada, perfectamente desde el siglo VII a.C. Bien, entonces, ¿cuáles serían las características de la pintura etrusca? Para empezar, habría que recordar al alumno que una de las manifestaciones más importantes de esta cultura son los enterramientos, las tumbas y, en general, las necrópolis, conocidas, como siempre, gracias a las excavaciones arqueológicas. Es en este ámbito funerario donde se han encontrado muestras esenciales de esculturas y de arte suntuario que permiten el conocimiento artístico que desarrollaron los etruscos. Y en estas cámaras funerarias es donde encontramos, además, una pintura, una pintura mural de temática. Es una pintura

mural de temática muy naturalista y vitalista. Nos encontramos con posiciones muy animadas relacionadas con los festejos de los funerales.

Tramos danzarinas, bailes, músicos, luchas deportivas, juegos atléticos, combates entre animales, escenas que en muchos casos rellenan por completo las paredes de la cámara mortuoria. ¿Continúa en los romanos esta tradición pictórica de carácter funerario? Bien, aunque se han encontrado algunos ejemplos de pinturas halladas en tumbas durante la época anterior al imperio, realmente la pintura conservada y la que nos interesa estudiar para el curso de acceso es la pintura ligada a la vivienda, al palacio. Pero sobre todo a la construcción doméstica por excelencia que es la casa romana o pompeyana. Es en las paredes de estas moradas donde se desarrolla de forma sorprendente la pintura decorativa. Se cubría con dibujos y colores todos los muros con escenas de lo más valioso. Y es en este tipo de pintura donde podemos marcar también la influencia griega como un punto de partida que no se borrará ni va a desaparecer a lo largo de los siglos. Cuando se habla de la pintura romana, pues se habla de una serie de estilos que... No son simplemente...

los mismos, sino que evolucionan a lo largo de los siglos. ¿Podríamos recordarlos? Sí, aunque hay que tener en cuenta que se trata de una clasificación historiográfica que tiene bastante validez cuando se estudian los ejemplos de pinturas murales conservadas en las ciudades de Pompeya y Herculano. Por eso se denominan también estilos pompeyanos. El primero de estos estilos es el más simple de todos. Es una pintura a base de recuadros que trata de sugerir o emular placas de mármol o piedras nobles. Se utiliza muchas veces una pintura gruesa, casi en relieve, con algo de estuco para imitar mejor el aspecto de la piedra. En esta pintura no hay escenas figurativas todavía. Es un estilo también denominado estilo de incrustación, que es el más antiguo y se utilizaba más que nada para disimular la pobreza de los materiales constructivos y que pretendía, de alguna forma, a bajo costo, a bajo precio, construir un estilo de pintura. Se puede conseguir en el interior de las casas acomodadas de los patricios.

el aspecto de los ricos recubrimientos que había en los palacios de la época. ¿Cómo se puede situar cronológicamente este estilo? La cronología de la pintura romana, en función de estos restos conservados, que ya he dicho que son pompeyanos, se sitúa entre los últimos momentos del periodo republicano y el esplendor del imperio. Podemos decir que el primer estilo pompeyano inicia su desarrollo a partir del siglo II a.C. A lo largo de esta centuria y poco a poco, estas composiciones tan simples a base de recuadros o placas pintadas evolucionan y van a ir admitiendo más elementos. De esta forma se pasa o llega así el segundo estilo pompeyano, que sobre la base del anterior admite columnas pintadas, elementos arquitectónicos como molduras, arcos, muros, perspectivas, que crean una clara sensación de ilusionismo. También se denomina a este estilo, estilo de perspectiva arquitectónica, y es muy característico del siglo I a.C.

Es una pintura que trata de imitar a la arquitectura y que en ocasiones admite pequeñas figuraciones como algún personaje que se asoma a una ventana, pájaros o algún pavo real en un jardín. Y estas figuraciones, con el tiempo, van adquiriendo un papel más relevante, sobre todo al comienzo del reinado de Augusto, de tal forma que, para calificar el tercer estilo pompeyano, debemos señalar que las perspectivas anteriores desaparecen y se elimina el carácter arquitectónico de la composición. En este tercer estilo, que es una evolución del anterior, la pintura ahora se estructura como si fuera un retablo que expone o

muestra pequeños paneles pintados como si fueran cuadros de caballete, que desarrollan escenas mitológicas, paisajes bucólicos, jardines con flores, cancelos. De pájaros. Se trata de una pintura muy descriptiva, pero realmente es una pintura muy refinada y de una gran elegancia. De nuevo aquí los historiadores han visto que la pintura es muy elegante, muy elegante, muy elegante, muy elegante.

siempre la presencia del arte y de la pintura griega, pues muchos de esos cuadros simulados que se hacen en el tercer estilo pompeiano son copias de conocidos cuadros griegos que se exponían en las pinacotecas o que compraron los coleccionistas romanos. Para concluir esta evolución hay que hablar del cuarto estilo pompeiano que llega hasta el siglo I d.C. y se caracteriza un poco ya por la retórica, por una tendencia barroca, en el que la pintura recuerda sobre todo pues casi una bambalina, un escenario teatral muy vistoso y de luego muy recargado. Y si nos centramos en la técnica, ¿volvemos a la técnica del fresco de la pintura romana? Sí, de la pintura griega, perdón. Sí, como ya dijimos en la emisión anterior, se trata de pintura al fresco siempre y esto quiere decir que se trabaja la pared con ese lucido preparado y se pinta cuando la pared todavía está húmeda, ya que así los colores penetran mejor y más profundamente. Los romanos utilizan la pintura de la pintura griega, pero la pintura romana es una pintura que utilizaron no obstante también una técnica conocida como caústica.

y que no era más que recubrir de cera transparente la composición pictórica una vez terminada. Tenía además esta pátina una doble función, por un lado proteger la pintura, y por otro lado conseguir un brillo mucho más fuerte en el colorido. Tenemos que volver otra vez al programa anterior, nos referimos otra vez a la pintura griega. ¿Tuvieron también una pintura portátil los romanos en paneles de madera, cuadros de caballete o pintura de formato pequeño? ¿Sistió también esto en Roma? Sí, lo que ocurre también en este caso es que apenas se han conservado ejemplos de pintura sobre tabla, pero nuevamente contamos con testimonios literarios de Plinio, de Livio, de Apiano, que comentan lo apreciadas que eran estas pinturas. Estaban dedicadas a escenas mitológicas e incluso había gran cantidad de retratos. Los únicos ejemplos que existen de este tipo de pintura de pequeño formato sobre tabla son las pinturas procedentes de Egipto y conocidas como los Revenidos, retratos de El Fayum, pero que son ya de una época...

muy tardía. También habíamos hablado del mosaico en Grecia, pero ¿es realmente en Roma donde esta técnica consigue la gran maestría y difusión? Sí, en efecto, aunque es en Grecia donde ya mencionamos que había una serie de ejemplos interesantes del periodo de Alejandro Magno y del periodo helenístico, realmente hay que decir que es en Roma, donde la producción musibaria alcanzó cotas increíbles en su número, en su calidad y en su variedad. No olvidemos que los mosaicos en Roma no sólo están ligados a los palacios, sino que eran, al igual que la pintura de los muros, un complemento importantísimo y necesario para la casa, para la vivienda urbana o para las villas. Además, también el mosaico está ligado a toda la serie de edificios públicos que genera el espíritu práctico del mundo romano. Así el mosaico lo encontramos en termas, en basílicas o en los propios mercados. Cuando hablábamos del mosaico helenístico ponías un ejemplo, el de las batallas, de la batalla entre Alejandro, con Darío.

Darío, yo he leído que esto se encontró en una casa de Pompeya. Tienes razón, lo comenté como un ejemplo de mosaico helenístico para ilustrar de alguna forma su

consideración en el mundo helénico. Y también dije que muchos de los mosaicos romanos copiaban mosaicos y grandes composiciones pictóricas griegas. Este es el caso de la batalla entre Alejandro Magno contra Darío, rey de los persas, un panel enorme, que se realizó como pavimento para una de las casas más ricas que se construyeron en Pompeya. Pero en realidad, este mosaico, que es uno de los primeros que se conservan, o el más antiguo del mundo grecorromano en el sentido helenístico, es copia de la obra de un célebre pintor griego, Filosenos, de comienzos del siglo III a.C. De ahí que si el alumno consulta diversos manuales sobre la historia del arte en Grecia y en Roma, puede que se encuentre este famoso mosaico bailando de una cultura a otra, bien como exponente indirecto de lo que pudo ser la pintura en la época, mientras las teorías han cambiado cada vez más por sus personajes, por una última demora de Vogt y una gran mirada en los aspectos delasiado de cuatro tiempos. Además de que el personaje que escuchan en esta Himself homework era un buen omígdalo. Esto cada día es perfectamente diferente a lo que suele pensarse un cómic público a la hora del invitado. Instead, como su monedita supera en una de sus óptimas breves aleaciones, no ausenta mientras él lucha contra sus manipuladores Babine 1 y 2. Pero con sus martelleras ent tûr MSR-4 sua Diskka y varias presentaciones.

mosaico en la época de Alejandro Magno, o bien como ejemplo musivario de una época temprana en Roma que copiaba composiciones griegas. Y en cuanto a los mosaicos romanos, ¿qué tipo de escenas podemos encontrar? Pues diría que la variedad es realmente infinita. Desde pavimentos con decoración geométrica, sin figuración y de gran simpleza para recubrir enormes espacios como termas y basílicas, hasta temas de composición compleja con elementos exquisitos, delicados y elegantes que aparecen en casas particulares y en palacios, como los ejemplos conservados, por ejemplo, de la vidria Adriana en Tívoli. Se dan en estos conjuntos arquitectónicos, por ejemplo, escenas callejeras que reflejan muy bien el bullicio de un mercado, aparecen atletas y bañistas en unas termas, por supuesto se reiteran temas mitológicos, paisajes, bodegones, etc. Bien, vistos estos temas de pintura y mosaico, en Roma, pues me ocurre para enlazar con las características generales del arte romano, mencionar a un tratadista de mucha importancia.

como es Vitruvio, un tratadista que además no se olvidó en su conocido tratado de mencionar la pintura y otras artes aplicadas a la arquitectura. Tienes muchísima razón aquí, te refieres al único tratado de arquitectura que se ha conservado de la antigüedad romana y el texto por excelencia del clasicismo arquitectónico de la cultura occidental. El título del tratado, como ya sabemos, es el de los diez libros de arquitectura y es una fuente importantísima para conocer los métodos constructivos de Roma y para conocer también otros aspectos como el de la pintura. ¿Podemos saber un poco más quién fue Vitruvio? Su nombre completo es Marco Vitruvio Polión, no está muy claro su lugar de nacimiento, es posible que fuera la propia ciudad de Roma, pero sí se sabe que vivió entre los tiempos de Julio César y Augusto, en unos momentos, por tanto, decisivos, en unos momentos en que se gestaba la configuración arquitectónica que asumiría el imperio. Se cree que escribió su tratado en sus últimos años y que en los últimos años se ha convertido en un gran artista de la época. Y se trata de un texto muy erudito que no sólo habla de arquitectura,

arquitectura y de artes plásticas, sino también de música, de aparatos para la guerra, de las propiedades del agua, de astronomía, y es una obra que, como casi todas las obras de los maestros latinos, pervivió a través de copias manuscritas en las bibliotecas conventuales y

monacales de la Edad Media. Y en cuanto a la pintura, ¿qué es lo que Vitruvio dice? Vitruvio trata este tema en el libro séptimo de su tratado. Comienza señalando precisamente la importancia que los griegos tuvieron en esta disciplina artística, tanto desde un punto de vista práctico como teórico, ya que alaba el hecho de que los griegos fueran los primeros en escribir textos y tratados para enseñar sus métodos pictóricos. Terminada esta introducción que hace en el libro séptimo, pasa directamente a explicar cómo se preparaban los enlucidos y los pavimentos para su decoración posterior, qué tipo de piedras escoger, qué tipo de pigmentos, etcétera. Voy a señalar una frase para entender la técnica que ya he mencionado antes.

de la técnica de la pintura al fresco, porque dice Vitruvio con respecto a los colores, si se aplican con todo cuidado sobre el enlucido fresco, no desaparecen, sino que se conservan indefinidamente. Vitruvio también dedica un capítulo a los temas más adecuados para las composiciones, haciendo referencia incluso a los estilos que los historiadores han denominado pompeianos, así por ejemplo menciona el primer estilo y dice lo siguiente, primero se imitaron las losas de mármol con sus vetas, leo textualmente, evidentemente aquí se refiere a ese primer estilo que trataba de imitar los mármoles y los ricos materiales de los palacios, también alude al segundo estilo cuando señala que la pintura imitaba columnas y frontones y al tercero cuando se incorporaban paisajes y cuadros falsos en las paredes, pero curiosamente hay que señalar que Vitruvio, que es contemporáneo del denominado último estilo pompeiano, el cuarto, no está de acuerdo con su implantación, no acepta este estilo porque dice que es falso y engañoso,

Recordemos que es un estilo muy barroco y teatral, como he dicho antes. De hecho, lo califica como una moda y critica a aquellos que se empeñan en decorar sus estancias así y dice lo siguiente, no se deben aceptar como buenas las pinturas que no representan la realidad. Como vemos, Vitruvio habló de todo y ahora podemos, pasando de la pintura, centrarnos un poco en la arquitectura romana, de la que también el texto dice y habla de rasgos que nos caracterizan. Sí, bueno, precisamente el tratado de Vitruvio resume a la perfección las tres máximas o preceptos de la arquitectura romana. Se trata de tres categorías que aparecen en el libro primero de su tratado y que en latín son firmitas, utilitarias. Y traduciendo quieren decir la solidez, la utilidad y la belleza. Así es, tres categorías que están presentes no solo en el tratado de Vitruvio, sino en todo el recorrido que podamos hacer a través de la arquitectura romana.

Roma. La firmeza de la arquitectura romana salta a la vista en cualquiera de sus construcciones. No hay más que recordar al alumno que precisamente Roma revolucionó los métodos constructivos de la antigüedad y que si bien no utilizó el mármol excelente de muchos de los templos griegos, sí consiguió una mayor firmeza en sus edificaciones gracias a la elaboración del cemento, del opus camendricium, que preside sus grandes obras. Pensemos por ejemplo en el panteón, pensemos en las enormes termas levantadas y todavía muchas en pie y pensemos que esta firmeza en los materiales y en la construcción posibilitó el desarrollo, posibilitó la perfección de la altura de los grandes espacios y de los sistemas abovedados. Esto sería la solidez y la utilidad. Es más evidente todavía que esta utilidad viene dada por su espíritu práctico, espíritu emprendedor y una categoría necesaria para un pueblo que fue ante todo colonizador. Y en una política colonizadora es imprescindible que la construcción sea útil, que sea práctica.

que permita la anexión de nuevos pueblos a través de vías, que permita la exploración en barco hacia otras tierras a través de puertos, que facilite el camino salvando obstáculos a través de puentes, que permita la llegada del agua y su distribución a las poblaciones a través de acueductos, etc. Por otro lado, Roma es una civilización urbana y la capital del imperio también tiene que asumir ese espíritu práctico para la población y no sólo en obras de ingeniería sino en obras expresamente dirigidas al pueblo, realizadas para controlar y contentar a la población. Ahí también se ve un espíritu práctico y pensemos en los circos, en los teatros y en el mismo Coliseo de Roma. Y por último, la belleza. Por último está la categoría de la belleza, que por supuesto es una máxima más. La belleza es una de las características de la edificación de la arquitectura romana. No se trata de una construcción caótica la arquitectura romana en absoluto. En este sentido no hay más que recordar que Roma hereda y transmite el lenguaje clásico creado por los griegos, que recibe los órdenes históricos de la época.

jónico y corintio del templo iónico y los aplica de una forma nueva y original con sistemas arcosintados y con superposiciones de órdenes. La simetría, el decoro, las proporciones son premisas y aspectos ligados a la belleza de la arquitectura romana. Por otra parte debemos tener en cuenta que el romano también gusta del fasto y del lujo y que sobre los materiales burdos pero firmes y prácticos de sus edificaciones aplicó paneles de mármol, pinturas, mosaicos y decoró sus interiores con todo tipo de objetos artísticos y suntuarios. Después de haber visto estas características o estos preceptos de Vitruvio podríamos elegir un ejemplo arquitectónico que reflejara la firmeza, la utilidad y la belleza. ¿Sería acaso el Panteón de Roma un ejemplo ilustrativo? Yo creo que sí o al menos vamos a intentarlo. Desde luego el Panteón de Roma plasma muy bien dos de los rasgos de la arquitectura romana. El Panteón de Roma es un ejemplo de los que hemos mencionado. El alumno cuenta además con una ilustración en el manual recomendado para el curso de acceso.

Lo digo porque puede irlo contrastando con esa ilustración. Si empezamos mencionando la firmeza, la firmeza, la solidez, está claro que debemos recordar que es un edificio que hoy en día se puede contemplar con muy pocas alteraciones. Ha perdido su recubrimiento exterior, revestido todo de planchas y placas de mármol y ha perdido la riquísima decoración que albergaba en su interior. Pero la estructura del edificio es la misma y es un verdadero alarde de la aplicación de los métodos constructivos, de la técnica y de los materiales empleados. La firmeza viene dada por la utilización del mencionado opus camenticium que permitió la erección de una bóveda de enormes dimensiones, considerada una de las mayores construidas en la arquitectura occidental hasta el siglo XIX. Como sabemos y como el alumno puede comprobar por la ilustración del libro recomendado, se trata de un enorme cilindro que está precedido de un atrio de columnas corintias sobre el mencionado cilindro y a través de un sabio sistema de arreglo.

arcos de descarga, se puede elevar una bóveda cuya altura conseguía un círculo completo desde la misma base del edificio. Si entendemos aquí el reflejo de esa categoría de firmeza, creo desde mi punto de vista, que puede verse también esa categoría de utilidad a través de un método práctico e ingenioso que permitió elevar semejante bóveda. Se trata de un alarde práctico, el de ir disminuyendo el peso de la bóveda a través, disminución progresiva hacia arriba, a través de eliminar el espesor o el grosor de los muros, a la vez que la bóveda se realizaba con ladrillos huecos de poca densidad y poco peso. Creo que en este sentido hay que entender también la utilidad y el espíritu práctico de los romanos. En cuanto a la

vetustas, a la belleza, no tenemos más que pensar en la originalidad que supone ya su tipología. Se trata de un templo, es decir, es una arquitectura religiosa que se aleja por completo del típico templo grecorromano de planta rectangular. Es el primer templo de la época de la bóveda, y es el primer templo de la época de la bóveda.

cerrado y abovedado del mundo romano, que tendrá una repercusión increíble en el desarrollo posterior de la arquitectura religiosa. La belleza también reside evidentemente en el revestimiento de los materiales constructivos que tenía, tanto en el exterior, con placas de mármol, como ya he dicho, así como con tejas de bronce, en el exterior de la bóveda que brillaban ante la luz del sol. También en el interior había una riquísima decoración a base de hornacinas, para albergar las esculturas que representaban a todos los dioses del Olimpo. Bien, a mí me gustaría, porque ya prácticamente no nos queda tiempo, pero este pequeño final, este último minuto, pues solamente decir algo más de este panteón, que se es conocido como Panteón de Agripa. Efectivamente, se conoce como Panteón de Agripa, puesto que fue este emperador quien mandó construirlo, a finales del siglo I a.C., de ahí el nombre de Panteón de Agripa, que fue un templo consagrado, se cree, en el año 27 a.C. y dedicado a todos los dioses. Sin embargo, este primer panteón fue arrasado por un incendio, por lo que tuvo que ser reconstruido.

construido entre los años 118 al 125 d.C., es decir, en tiempos del emperador Adriano. Deben saber los alumnos de acceso que este emperador fue un viajero empedernido, que conoció una gran parte de sus dominios y que consiguió además absorber la variedad artística y arquitectónica que se daban las lejanas provincias romanas. Esto se refleja en la arquitectura de su reinado. El panteón, como la Villa Adriana, que fue su casa de placer, como las termas que promueve, tienen un sello de inconfundible originalidad. Es el caso de la reconstrucción que hace del panteón, al que cambia sustancialmente del anterior realizado por Agripa. Se supone que Adriano conservó por respeto el nombre de panteón de Agripa por respeto a su antecesor, o al menos mantuvo la inscripción que está dedicada a Agripa y que está sobre el pórtico. Pero prácticamente lo que hizo fue un templo de nueva planta, un templo renovador para la época, una auténtica rotunda sin más. No hay más vanos ni aberturas.

es que el óculo que corona la inmensa bóveda y que permite iluminar su interior. Cuando el cristianismo se hizo oficial en Roma, evidentemente esta fue la gran obra codiciada del mundo romano, la gran obra codiciada por la nueva religión y muy pronto se dedicó al culto cristiano. Y fue una obra que desde entonces inspiró a los más destacados arquitectos de la cristiandad y de la cultura occidental. Bien, pues con el panteón debemos despedirnos. Muchas gracias, profesora Victoria Soto, y nos veremos en algún otro programa. Por supuesto, muchas gracias a ti. Despedimos la programación de la UNED hasta mañana. Que pasen una feliz noche. Gracias.

¡Gracias! Gracias!

¡Gracias! ¡Gracias!