

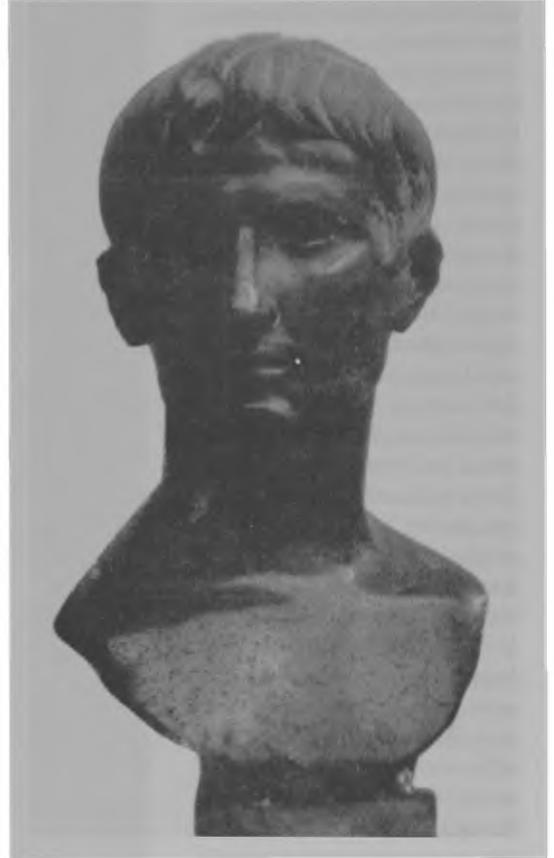
Capítulo 4

EL ARTE DE LA EDAD DE AUGUSTO

Cuando César fue matado (44 a.d.C.), las facciones empezaron a luchar en otra guerra civil. La guerra agotó el Imperio, destruyó el poder de las facciones. El hijo adoptado de César, Octavio, ganó. Con Octavio, dado el nombre Augusto por el Senado, llegamos al final de la República Romana. Por casi 1500 años, hasta el fin del Imperio en el este, el Imperio Romano y luego el Imperio Bizantino eran gobernados por emperadores. Augusto fue el primero. Augusto nunca tomó el título de emperador ni de rey. Siempre mantuvo el engaño que el poder fue del Senado. En realidad, él solo tuvo el poder de gobernar totalmente.

Como los caudillos, Augusto hacía uso del arte público para influir en la gente. Pero las obras públicas de Augusto son mucho más sofisticadas. Como Alejandro Magno, Augusto decidió su retrato oficial (Figura 4:1). Es la imagen del emperador cuando llegó al poder. El retrato nunca muestra la vejez. Por más de cuarenta años, en los retratos Augusto tenía treinta años. Como en el caso de Alejandro, el pelo define la cabeza, pero el estilo del pelo es diferente. Augusto lleva pelo corto como tipo de gorra. Los atributos de los retratos cambiaban pero siempre se puede reconocer el retrato de Augusto.

Las monedas de oro, plata, y bronce portaban los retratos de Augusto a todas partes del Imperio. El obverso lleva la imagen oficial del emperador, y el reverso lleva referencias a los actos políticos, religiosos o militares de Augusto. Todas las ciudades del Imperio que producían monedas de bronce para la ciudad misma necesitaban poner el retrato de Augusto en el obverso. Había otros retratos de piedra. Estos existían en todas partes del Imperio. Normalmente las basílicas, los edificios civiles de las ciudades, tenían un retrato del emperador. Como los retratos en las monedas, estas versiones no tienen más de treinta años. Se nota la importancia del pelo. Parece una gorra. Es corto, pero tiene un sentido plástico como el de Alejandro. Se destaca cada bucle. La cara es un óvalo, y los bucles le dan énfasis a la parte más ancha, la frente. Lo normal es un gru-

4:1 – Un retrato de Augusto. Museo de Bellas Artes, Boston; foto: W. E. Mierse.

po de tres bucles. El estilo del pelo y la cabeza ovalada son características de la escultura griega del siglo cinco, la edad de oro del arte griego según los autores romanos. Estas son unas de las características necesarias para hacer una forma idealizada. Los artistas romanos las han usado para crear la cabeza del emperador. Es joven e idealizado. Pero también reconocemos la cara como la cara específica de Augusto. Los artistas usaban las tradiciones del arte griego para crear una forma idealizada pero no es una forma genérica.

A menudo los retratos tienen atributos. Reconocemos que el retrato es de Augusto pero con el velo estamos mirando al emperador vestido de sacerdote – el pontifex maximus de los cultos religiosos del estado (Figura 4:2). Es un atributo que se refiere a uno de los papeles del emperador. Otro retrato lleva una corona – es un tipo especial que se llama la “corona cívica”. El Senado Romano le dio la “corona cívica” a un ciudadano que había salvado el estado – era una tradición de la edad republicana. Augusto lleva la corona a causa de sus acciones en la última guerra civil. Él ha terminado casi un siglo de guerra civil. Ha establecido la paz por todo el Imperio. Sus acciones han salvado el estado, el Imperio, y al pueblo romano. La “corona cívica” se refiere a todo esto. Entonces estos retratos de Augusto tienen su propia iconografía. Siempre la iconografía habla de la vida pública de Augusto.

El retrato más famoso de Augusto es de la villa de Prima Porta (Figura 4:3), una de las casas de su esposa, Livia. Probablemente era una copia de una estatua que estaba en Pérgamo. El original era de bronce, la materia más común para la escultura, pero la copia es de mármol. Muestra al emperador como un hombre de treinta años. Pero ahora tiene cuerpo y todo. Lleva la coraza. Es general. Está en una posición especial. Con el brazo levantado, les habla a los soldados. Tenemos una estatua etrusca muy tardía, del siglo primero a.d.C. en la misma posición. Debemos entender la posición como una invención de los artistas itálicos para representar una acción importante en la vida pública romana, la habilidad de pronunciar un discurso. El emperador es orador-general. La imagen representa

4:2 – *El retrato de Augusto como sacerdote. Museo Vaticano; foto: M. Hollinshead.*

los dos aspectos de la vida pública de un miembro de la clase alta – civil – el orador y militar – el general. Augusto funcionaba según la tradición republicana.

Hay un poco más. Él no lleva zapatos. Esto no es normal, pero es normal para las representacio-

4:3 – *El retrato de Augusto de Prima Porta. Museo Vaticano; foto: W. E. Mierse.*

nes de los héroes griegos. La tradición de la representación de héroes en el arte griego es como atletas, jóvenes, idealizados, y desnudos. El emperador no está desnudo, pero es joven, tiene una forma idealizada. La posición de las piernas y los pies es muy interesante. Es la misma que tiene una estatua famosa del artista griego Policleteo. Era una representación del héroe Aquiles, y el emperador está en la misma posición. Los romanos conocían

la estatua de Policleteo. Todavía tenemos muchas copias, era una versión muy popular. Entonces, el emperador aparece como general romano, orador itálico, héroe griego.

El artista ha decorado la coraza. La escena muestra una acción en el centro: un soldado recibe las banderas de un bárbaro. Se refiere a un acto diplomático-militar. Antes de que Augusto fuera emperador, el ejército romano había perdido una batalla en el este. El enemigo le había quitado las banderas al ejército. Augusto arregló la devolución de las banderas. Las dos figuras muestran a los bárbaros que devuelven las banderas. La escena es de la tradición de escenas históricas que se había desarrollado durante la República, por ejemplo los relieves del Altar de Domitios Ahenobarbos. Las figuras en los lados, arriba, y abajo, son figuras alegóricas. A los lados están las provincias, ahora están seguras a causa de la fuerza del ejército romano y de su general. El poder de Roma lleva la paz a todo el Imperio, y hay prosperidad; vemos la personificación de la tierra con su cornucopia abajo. Arriba todo está bien en el cosmos. El acto humano del emperador tiene efectos en todo el universo. En estos aspectos la composición refleja las influencias helenísticas.

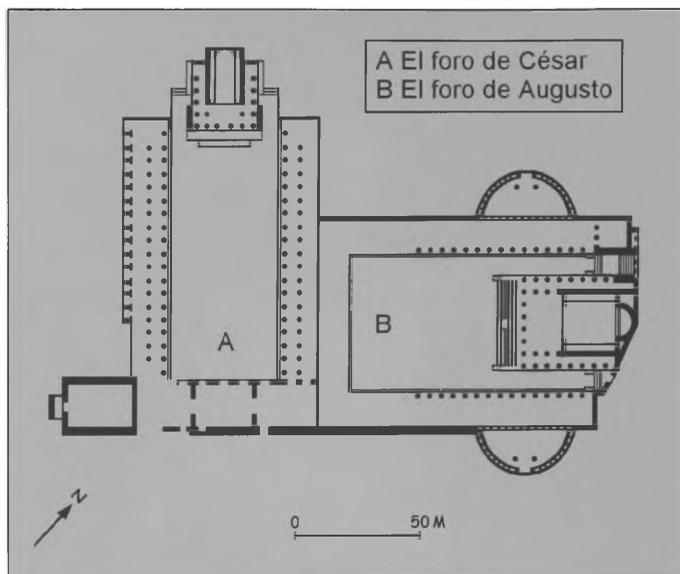
El retrato de Prima Porta es algo nuevo. Tiene elementos del arte griego del siglo cinco, otros del arte helenístico, otros del itálico, y unos del romano. Todos juntos forman esta estatua nueva. No estamos seguros de quién era el público para una obra de este tipo. Tiene una iconografía un poco oscura. Los arqueólogos encontraron el retrato de Prima Porta en las excavaciones de la villa de Livia, un lugar especial. Si el original estaba en Pérgamo en un santuario, entonces era arte público, pero en una

ciudad de origen helenística. Los elementos helenísticos – en particular las alegorías – quizás resulten de la influencia de Pérgamo.

No tenemos dudas sobre las grandes obras de Augusto. Gastó mucho dinero para edificar en la ciudad de Roma. Construyó su propio foro con un diseño muy rígido (Figura 4:4). Es perpendicular al foro de César, su padre adoptivo. Se entra por una puerta principal desde la región del foro de César. La entrada principal está en uno de los lados cortos, y opuesto a la entrada está el templo (Figura 4:5). Es un templo grande, está en un podio muy alto con una escalera delantera. El plan es etrusco. Aquí el arquitecto usa el orden corintio, el orden de los reyes helenísticos. Augusto

había destruido el último reino, ése de Egipto de la famosa reina Cleopatra. El templo fue dedicado a Marte, el dios de la guerra, en este caso el vengador. Este dios ayudó a Augusto a derrotar a sus enemigos, los que mataron a César, y los que lucharon contra Augusto en la última guerra civil. A los dos lados del rectángulo que forma el foro hay dos hemisiclos. En cada espacio había estatuas. Aquí Augusto puso estatuas de los héroes, reyes, y figuras mitológicas de la historia de Roma, de la Liga Latina, del Imperio, y de la familia Julio. De esta manera Augusto combinó la historia, las leyendas, y la familia de Julio César. Sabemos que Augusto tenía una colección de esculturas griegas, y que puso algunas estatuas de la colección en el foro. Entonces, funcionaba como museo público de escultura griega. El foro de Augusto combina las asociaciones estatales – las esculturas de las figuras de la historia de Roma propia –, las asociaciones de la familia de Julio César – los retratos de miembros de la familia –, las asociaciones de la última conquista del reino griego – las esculturas griegas –, las asociaciones particulares con Augusto – el dios Marte Ultor. El foro tiene una iconografía en parte privada, en parte pública.

Augusto edificó muchas estructuras en la capital. Para la población en general construyó el teatro de Marcelino con un gran pórtico. Es más o menos el mismo diseño que tiene el teatro de Pom-

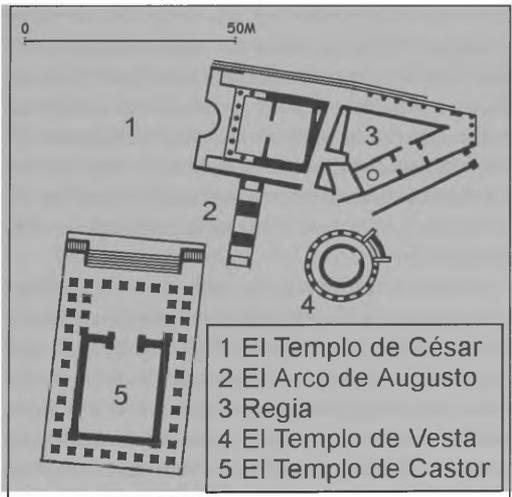
4:4 – El plan de los foros de César y Augusto (según Sears, fig. 23).

peya. Reconstruyó muchos de los templos viejos. Siempre usó el mármol. En el siglo cinco, el jefe de la ciudad de Atenas, Pericles, también construyó edificios públicos para la ciudad. El usó el mármol local, uno de alta calidad. Las construcciones del Acrópolis de Atenas brillaban bajo el sol mediterráneo. Pero Roma no tuvo mármol. Los edificios importantes de la ciudad republicana eran de travertino, un tipo de piedra caliza. Durante la época de Augusto se descubrió la cantera de mármol en el norte de Italia, llamada Luna. Está en el mismo lugar que la de Carrara, la cantera de mármol de Miguelangel. Todos los edificios de Augusto en la ciudad son de mármol de Luna.

Durante muchos siglos miembros de la aristocracia romana habían erigido estructuras por los costados del foro romano. Pero nadie había construido nada dentro del espacio vacío del foro. Augusto rompió con esta tradición. En pleno foro puso el templo a Julio César (Figura 4:6). El Senado romano había declarado que César era divino, era un dios. La ciudad celebró un culto nuevo, el culto del Divino César. Había sacerdotes y un templo. El templo se asemeja al templo de Venus en el foro de César. Al lado del templo Augusto erigió un arco, hoy perdido, que celebraba una de sus victorias militares. De esta manera combinó el culto de su padre divino con sus propios actos militares. Este monumento estuvo en el espacio más venerado de la ciudad.

4:5 – Una vista del Templo de Marte del Foro de Augusto; foto: W. E. Mierse.

4:6 – El plan del Templo de Divino César en el Foro Romano (según Sears, fig. 27).

El arco como edificio esculpido es una invención romana. Es un tipo de arquitectura falsa en que las columnas y vigas no funcionan. Son elementos decorativos. En realidad no funciona como

edificio, es una base para un gran grupo de estatuas, normalmente de bronce de un general y el biga o quadriga – el carro romano de dos o cuatro caballos. La idea de un arco como símbolo de una victoria militar es de la época republicana cuando los generales victoriosos montaban sus carros delante de su ejército por las calles de Roma. A menudo el general y los soldados pasaban por un arco temporario, un símbolo de la victoria. Augusto no permitió que ni uno de los generales celebrara una victoria. La tradición terminó con él. De esta manera ningún general pudo formar una facción contra Augusto. Ahora, la idea de la victoria era la idea de la victoria del Imperio – de todo el pueblo romano. La persona que representaba el estado – el pueblo – era Augusto – claro. Su arco dentro del centro del foro es un símbolo de la victoria del Imperio en total y no la victoria de un general en particular.

Los arquitectos inventaron un orden nuevo para usar en las estructuras públicas – una mezcla de elementos jónicos y corintios – se llama el orden compuesto (Figura 4:7). Desde este punto en la historia de la arquitectura romana vamos a ver que el compuesto va a ser el orden más común para la

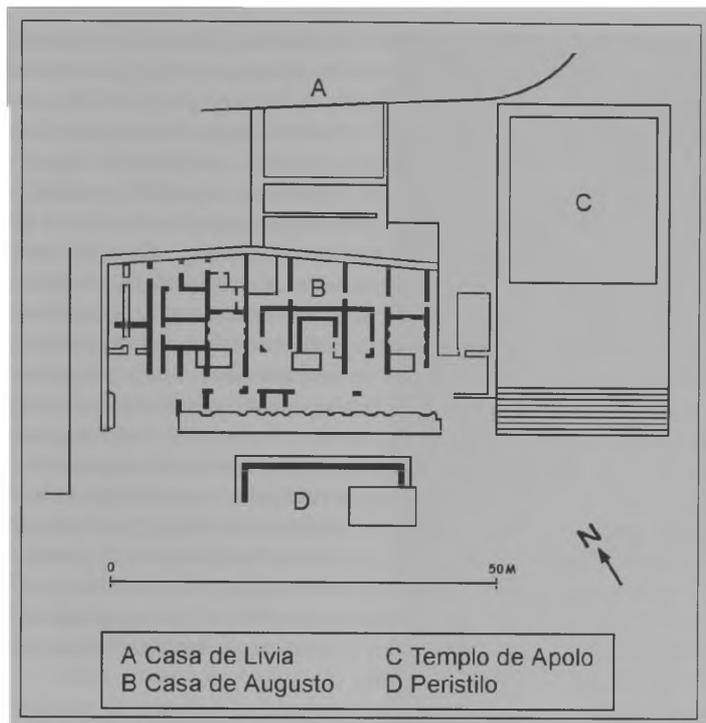
4:7 – Un ejemplo del orden compuesto de Evora, Portugal; foto: W. E. Mierse.

arquitectura pública, particularmente en las provincias del oeste – Iberia, Galia, el norte de Italia, el norte de Africa. Hay una teoría que dice que el orden compuesto es un símbolo propio – forma una parte de la iconografía de conquistar. Es un símbolo de la conquista romana. No estoy de acuerdo pero es una idea interesante.

Claro que había una vida imperial privada también. Augusto vivía en un lado de la colina Palatino. Era la parte de la ciudad donde la gente importante había vivido desde hacía siglos. Tenía una casa señorial pero no muy grande (Figura 4:8). Cerca estaba el templo dedicado a su dios patrono, el dios Apolo. Delante de la casa estaban dos árboles de tipo laurel, el árbol dedicado a Apolo. El Senado los había puesto allí. No tenemos muchos restos de la casa, pero hay restos de la casa de Livia. De uno de los triclinas vienen algunas pinturas del segundo estilo. Estas son vistas de jardines. El artista penetraba la pared con una vista de árboles, arbustos, y flores. Hay animales pequeños y pájaros. No se puede entrar en el espacio, es lo normal en cuanto a muchas vistas del segundo estilo. En una de las vistas del cuarto de Boscoreale no se puede entrar en el espacio. Hay una muralla.

En el caso del jardín hay una cerca. Es un juego visual entre el espectador y el artista. Entendemos que este arte se había desarrollado para crear un mundo separado donde la aristocracia romana podía escaparse durante los años peligrosos. El mundo romano durante la época de Augusto era totalmente diferente. La aristocracia romana no tenía poder político pero no tenía miedo de la vida pública.

En el arte privado encontramos una influencia nueva, la del arte griego del siglo cinco. El arte de esta edad de oro, llamado el arte clásico, está lleno de los conceptos de idealización. Falta el sentido teatral que es tan importante en el arte helenístico. Los artistas que hicieron los retratos de Augusto habían buscado el estilo para crear un concepto nuevo para los retratos. El estilo tuvo una gran popularidad en el arte privado durante la época de Augusto. Pero no es el arte clásico, es un estilo revivido, vamos a llamarlo el estilo clasicista. Necesitamos entender los puntos básicos de los dos estilos que los artistas romanos pudieron usar: el estilo helenístico y el estilo clasicista. Comparten la importancia de la figura humana. Cuando hacen uso de los dos estilos, los artistas trabajan con fi-

4:8 – El plan de la casa de Augusto en el Palatino (según F. Coarelli, *Guide archeologiche Laterza: Roma* (Bari 1981) p. 132).

figuras. Con el estilo clasicista los artistas crean figuras intelectuales, idealizadas, jóvenes, y perfectas. Estas figuras se mueven en un espacio normalmente sin profundidad. El espacio es muy racional. Los movimientos en este espacio son lógicos. Se puede entender fácilmente el espacio, las relaciones entre las figuras y el espacio.

El estilo helenístico, que va a continuar desarrollándose durante los siglos romanos, usa muchos elementos del estilo clasicista. Pero es un estilo más rico que incluye muchos otros tipos también. Cuando un artista trabaja en el estilo helenístico no usa solamente las formas idealizadas, perfectas, y jóvenes. A menudo el espacio es más profundo. Los artistas ponen plano tras plano de figuras para empujar el espacio. Pero, muchas veces el espacio no es lógico ni lo son las relaciones entre las figuras, como en el mosaico de Alejandro por ejemplo. La razón por esto es la importancia del elemento teatral. Para crear el efecto dramático, el artista deforma el espacio o las figuras. Normalmente, cuando emplea el estilo clasicista, el artista crea una obra con un sentido de tranquilidad. Con el estilo helenístico puede crear el mismo sentido pero

también puede crear uno de inquietud.

Encontramos este estilo clasicista en muchos objetos de lujo que formaban las riquezas de las familias acomodadas. Por ejemplo, hay un vaso de vidrio que el artista ha tratado como si fuera de piedra, y ha creado el efecto de un vaso de sardonix. Las figuras emergen desde el fondo de azul oscuro; es como un camafeo, un tipo de joya muy popular durante esta época. El artista presenta la narración con un mínimo de figuras. El espacio no es profundo. No hay niveles de espacio. Las relaciones entre las figuras son lógicas. Todas las figuras son jóvenes, son idealizadas. Están desnudas. Estamos en el mundo mítico de héroes o dioses. Es un objeto precioso. Es pequeño. El artista ha hecho un objeto especial para un cliente específico. El otro vaso llamado "Portland Vase" en la colección del Museo Británico, es un objeto privado

con un mensaje privado. El estilo es clasicista. Pensamos que este vaso fue hecho para Augusto o para Livia. No estamos seguros si Augusto fue el cliente o el receptor de esta obra. En los monumentos públicos Augusto normalmente aparece como hombre mortal. Es verdad que la estatua de Prima porta lo representa como casi divino, como un héroe griego, pero también es posible que la estatua fuera hecha después de su muerte. Pero, con el vaso hay menos duda. Aquí hay una narración, y es la historia del nacimiento de Augusto. Según la historia, Augusto fue hijo del dios Apolo y de una mujer mortal. Vemos a Apolo en forma de una serpiente que está seduciendo a la madre de Augusto. El artista usa el estilo clasicista, el de los monumentos de Atenas, para presentar la narración en esta obra privada.

¿Por qué este estilo clasicista tenía tanta popularidad? Primero es importante entender que no era nuevo. Durante todos los siglos helenísticos había artistas con la habilidad de crear en este estilo, pero era un tipo de arcaísmo. El estilo era del pasado y no significaba nada en el mundo helenístico. Durante los últimos años de la República,

algunos clientes romanos pedían objetos de este estilo. Creo que Augusto y los artistas de su corte usaban el estilo para romper con los mundos helenístico y republicano y con las influencias de estos mundos. El quería presentar mensajes nuevos y necesitaba un estilo nuevo. El estilo clasicista llevaba su propio mensaje; se refería a la edad de oro artístico de Atenas, la edad gloriosa cuando se había edificado el Partenón, el Erecteión y todos los otros edificios del Acrópolis. Para los romanos sofisticados, los artistas de Atenas del siglo cinco habían subido al nivel más alto de la creación. Augusto estaba creando un orden nuevo en el mundo romano. Este estilo con su mensaje de un pasado glorioso servía bien los deseos del emperador.

Vemos como los artistas usaron este estilo del pasado para el monumento público más famoso de la época de Augusto, la Ara Pacis (Figura 4:9). Está en el norte de la ciudad al lado de la vía que llega a la ciudad desde la parte noroeste de Italia y de las provincias de Galia e Iberia. Augusto había terminado los conflictos en todo el Imperio. El último había sido la guerra contra las tribus en el norte de España, los Cantabros. El era general, hemos visto la estatua de él como hombre militar. Era normal erigir altares temporarios para celebrar un acto

especial, como una victoria. Los cultos de estos altares eran estatales. En este caso se ha cambiado la tradición. Según la historia oficial, el Senado votó para erigir un altar a la paz de Augusto. Lo edificó al lado de la vía por la cual pasarían Augusto y el ejército al regresar a la capital. En realidad, no estamos seguros si Augusto planeó todo y si el monumento representa el mensaje oficial del emperador. La estructura es de mármol de Luna y tiene dos partes. La de afuera imita la cerca de un altar temporario, pero es de mármol en vez de madera. Pero podemos ver las formas de la cerca de madera. Normalmente había guirnaldas de flores. Aquí hay guirnaldas de mármol. Dentro de la cerca hay un altar. La mayoría de las ceremonias religiosas romanas y griegas se celebraban en altares que estaban al aire libre. Los altares de los templos estaban enfrente de la fachada del templo. La religión oficial de los romanos y los griegos se practicaba al aire libre, no dentro de edificios. Los templos eran las casas de los dioses cuando los dioses querían vivir en la tierra.

Para decorar la Ara Pacis, el altar de paz, los artistas usaron el estilo clasicista de una manera muy específica. Hay dos puertas en el edificio, una en el lado oeste y la otra en el lado este. Están en una

4:9 – La Ara Pacis (de una diapositiva comercial).

línea. En los cuatro espacios a los lados de las puertas hay relieves – cuatro. Aquí podemos ver dos. Uno es una escena narrativa – un episodio de la historia de Eneas, el príncipe de Troya que era el héroe de los romanos (Figura 4:10). Con este relieve el artista combina los elementos del estilo clasicista – un hombre joven, de cuerpo perfecto, idealizado, en asociaciones lógicas con otras figuras – con el espacio más profundo del estilo helenístico. El otro relieve es puro estilo clasicista. Este relieve muestra una personificación – un concepto helenístico – la personificación de la Tierra – se llama Telus (Figura 4:11). Alrededor de ella están todas las plantas y animales que florecían ahora a causa de la Paz de Augusto. Los otros dos relieves funcionan de la misma manera. El artista usa la alegoría de Telus para describir la importancia de la Paz de Augusto. El relieve con Eneas es un tipo de símil visual como en el Altar de Pérgamo – Augusto es el nuevo Eneas.

En los dos costados sur y norte hay dos frisos grandes que están en la parte alta y afuera de la cerca. En dos hay desfiles (Figura 4:12); grupos de gente, bien vestidos, caminan despacio en una dirección. Pensamos que el prototipo es el friso del Partenón en Atenas. Allá hay grupos de gente que caminan despacio en una dirección. Las figuras de la Ara Pacis son del estilo clasicista, son idealizadas, de caras ovaladas, jóvenes (hay una excepción) de formas racionales. El espacio no es profundo. Hay solamente dos niveles de espacio. Las relaciones entre las figuras y entre las figuras y el espacio son lógicas. Pero, la importancia de la Ara Pacis no es el estilo. El estilo es parte del mensaje. Si miramos con cuidado vemos que todo no es lo mismo. Hay una diferencia en cuanto a los vestidos y entre los grupos de gente. En frente hay un grupo de hombres que llevan gorras distintas. Rodean a

4:10 – El relieve de Eneas de la Ara Pacis; foto: W. E. Mierse.

un hombre más alto que lleva corona. Este es Augusto y los hombres son flamines – sacerdotes de los cultos estatales. Detrás de este grupo hay otro con un hombre grande que lleva un velo (Figura 4:13). Es el sacerdote que va a ofrecer el sacrificio esta vez. La cara, como la de Augusto, tiene características especiales, es un retrato. Este es Agripa, el amigo íntimo de Augusto. Cuando miramos las caras de la gente en los desfiles, reconocemos que hay caras genéricas y caras específicas – retratos. No estamos seguros de quiénes sean estas personas, probablemente miembros de la familia imperial. En el friso del Partenón todas las figuras son ge-

4:11 – El relieve de Telus de la Ara Pacis; foto: W. E. Mierse.

4:12 – El relieve del desfile con Augusto de la Ara Pacis (de una diapositiva comercial).

4:13 – *El relieve del desfile con Agripa de la Ara Pacis (de una diapositiva comercial).*

néricas. El friso de la Ara Pacis representa un acto histórico, el día cuando Augusto y su familia, los miembros del Senado, y la aristocracia y el pueblo de Roma inauguraron el altar. Es la tradición romana, un acto histórico captado en un monumento permanente. Pero hay un poco más. Entre los grupos de gente hay niños. Los artistas los pusieron enfrente donde podemos verlos fácilmente. Cuando toda la gente camina en una dirección, los niños

se paran. Hay una ruptura en el ritmo de la composición. Vemos a los niños. ¿Por qué? Una de las leyes que Augusto había promulgado lo hizo difícil ser miembro de las clases altas sin niños. Para aumentar y estabilizar las clases altas, Augusto fomentaba la idea que la familia aristocrática debía ser grande. Aquí, en el monumento dedicado a Augusto, se había concedido un lugar importante a los grupos de padre, madre, y niños.