

AUGUSTO DE PRIMA PORTA

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ARTE EN LA HISTORIA - 2012

NOEMÍ GARCÍA – JORGE HUARCAYA

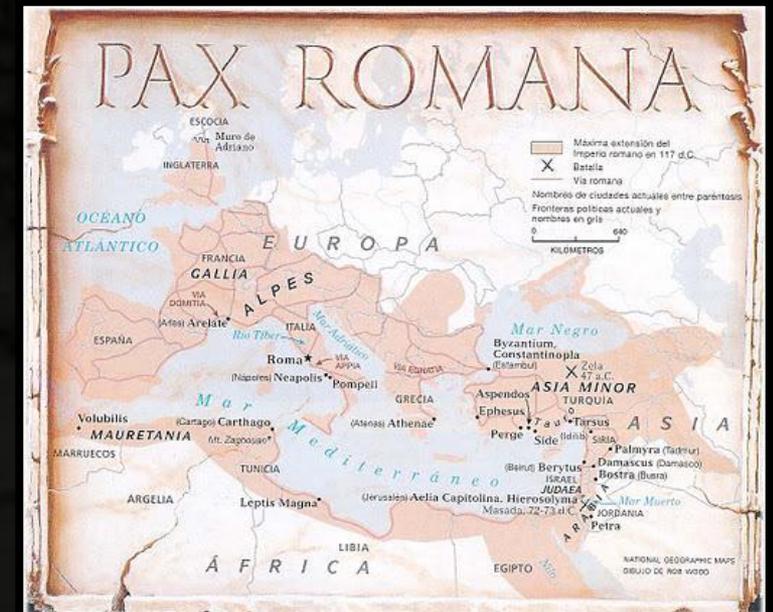
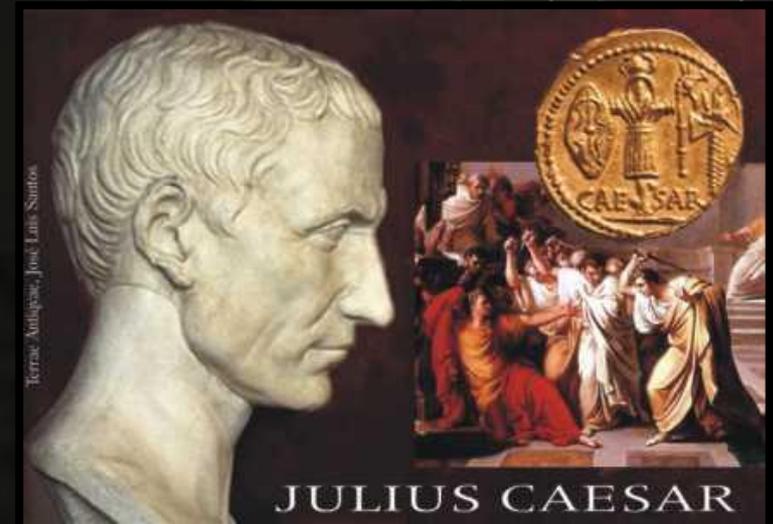
CONTEXTO

- Caius Julius Cesar Octaviano Augusto (Velletri, 23 de Septiembre de 63 aC-Nápoles, 19 de agosto de 14 dC)
- Sobrino nieto, hijo adoptivo y sucesor de Julio César
- Ocaso de la republica
- Roma: de república a imperio.
- Primer emperador de roma (del 2 de septiembre de 31 aC. al 19 de agosto de 14 dC.)
- Inicia la Pax Romana (Pone fin a las guerras de conquista)
- En arte escultórico:

República: realismo extremo (influencia etrusca)

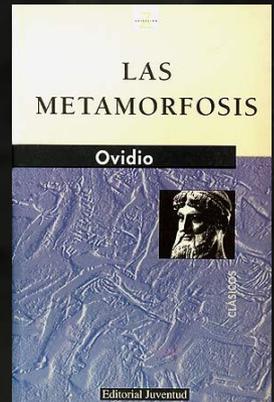
Imperio: idealización (helenismo)

- Vitrubio acaba de escribir De Architecture

CONTEXTO

«Pero mientras Esculapio no es más que un extranjero que ha encontrado un lugar entre nuestros santuarios, **César es dios en su propia ciudad** [...] y debe su metamorfosis a su hijo. Porque de entre todo lo hecho por César nada ha sido más glorioso que ser el padre de tal hijo [...]. César, tras dejar a buen recaudo el imperio, **fue colocado entre las estrellas** ya que, apenas hubo muerto, **Venus**, invisible para todos, bajó y tomó el alma del cuerpo para llevarla al alto cielo, donde se convertiría en estrella [...] y desde lo alto del cielo, César, viendo las hazañas de su hijo, reconoce que le supera y se regocija al verse vencido [...] porque también Saturno es menos grande que su hijo Júpiter. Júpiter es el soberano de las altas moradas celestes [...] del mismo modo la tierra se halla sometida al poder de Augusto.»

CULTO AL EMPERADOR, influencia de:

- Los **faraones egipcios**
- Algunas **monarquías helenísticas**, que consideraban dioses a los reyes y cayeron bajo el poder de Roma.

El poeta romano Ovidio nos cuenta en su libro *Metamorfosis*, escrito en la primera década del siglo I e.c., cómo César se metamorfoseó en estrella y dios. Por eso su hijo adoptivo, Augusto, que gobernaba en ese momento, podía decir que era hijo de dios.

CONTEXTO en el ámbito de la ESCULTURA romana

- Durante el llamado «*clasicismo augústeo*», los escultores van a ser generalmente griegos.
- La oferta artística: los talleres de copias romanos
- Géneros escultóricos de mayor desarrollo: **retrato** y relieve histórico
- El carácter romano realista y práctico le llevan al **GUSTO POR EL RETRATO individualizado** y concreto frente a la idealización y generalización griega.
- Desarrollo del retrato para **exaltar a un determinado personaje**. Si hay idealización (emperadores), busca acentuar el poderío y carácter superior del personaje.
- El romano quería perpetuarse a través del retrato, este tenía que parecerse al retratado.
- Materiales: **mármol** y **bronce**. Otros: cerámica, vidrio, madera, hueso y marfil.

PAPEL DEL ARTISTA EN LA SOCIEDAD ROMANA

“Si te haces escultor, no serás más que un peón, agotarás tu cuerpo (...), no percibirás más que un salario vil y módico (...), no serás más que un obrero, un hombre perdido entre la multitud, arrodillado ante los grandes, humilde servidor de los que poseen la elocuencia; vivirás como una liebre destinada a ser presa del más fuerte,. Y, aunque llegues a ser un Fidias o un Policleto, aunque realizases mil obras maestras, lo que se alabará será tu arte, y entre aquellos que lo contemplan no habrá uno solo que desee emularte, ya que, por muy hábil que seas, siempre serás considerado un artesano, un vil obrero que vive del trabajo de sus manos.”

LUCIANO, siglo II d. C.

El escultor romano no es creador de “formas” que representen la “belleza ideal”; es alguien que reproduce aquello que ya está, la naturaleza, la **realidad**.

El artista era un **funcionario al servicio del poder**; lo prioritario no es el virtuosismo o el estilo personal, sino **ensalzar** al cliente o autoridad pública.

LOCALIZACIÓN

Hallada en 1863 12 km al norte del centro de Roma, en la excavación de la villa donde residió Livia, la viuda del emperador. en la localidad de «Prima Porta», Roma.

LOCALIZACIÓN actual

Museo del vaticano (Braccio Nuovo)

FICHA DE LA OBRA

Título: Augusto de Prima Porta

Autor: Desconocido

Cronología: Original 19 a.c

Copia 14 d.c

Técnica: Original.- fundición

Copia.- talla

Material: bronce (mármol amarillo)

Dimensiones: 2,04 m alto

Estilo: romano imperial

Tipología:

Retrato imperial de cuerpo entero

Forma:

Bulto redondo, escultura exenta

BRONCE

MARMOL

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Función-Temática-Estilo-Forma →

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

- El más celebre retrato de agosto.
- Realizada en mármol (policromada) probablemente después de su muerte (14 d.c) para su esposa Livia y es copia de un monumento en bronce erigido en su honor en el año 19 a.c.
- El emperador se presenta de pie descalzo sobre un pedestal, vestido con una túnica sobre la que exhibe una coraza musculada esculpida con relieves (paludamentum).
- Su coraza reproduce el episodio considerado inicio de la pax augusta.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

FUNCIÓN.-

Propagandística- Conmemorativa

Propaganda política, tanto de la familia de Augusto como del imperio .

Sirvió a Livia para promocionar la figura de su hijo, Tiberio, heredero de Augusto

Exalta las hazañas de Augusto como fundador y pacificador del Imperio.

Arte como vehículo para canalizar los ideales políticos del Estado.

TEMÁTICA.-

Voluntad Histórica

- Transforman el lenguaje artístico griego, abstracto, adecuándolo a sus necesidades cotidianas e históricas.
- Querían dejar constancia de sus logros, siempre glorificando su presente y su pasado
- La narración indirecta y mitológica se convierte en **la exaltación individual de sus gestos e historia concretos.**

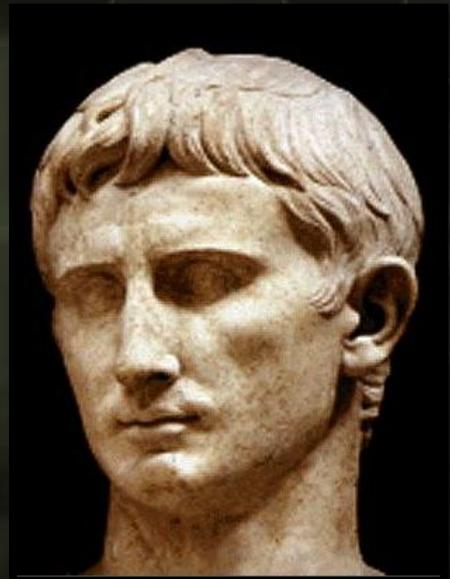
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

ESTILO.-

Retrato imperial

- Parecido físico, pero los defectos naturales y rasgos se suavizan, sin perder individualidad.
- Se tiende a la perfección física, reflejo de la rectitud moral

3 tipos de retratos (imperiales):

- Togatos (máx. Pontífice)
- **Toracatos** (jefe militar)

Con el típico atuendo militar y en actitud de pedir silencio para la *adlocutio* arenga al ejército.

- Aposteósico (heroizado, divinizado)

DESCRIPCIÓN FORMAL

- Tiene el brazo derecho levantado.
- Bajo la pierna derecha está la figura de Cupido montando un delfín, es un recurso empleado por el escultor que ayuda a sostener el peso del mármol.
- Reproduce el estilo del Doríforo utilizando el contraposto.
- El rostro del emperador no refleja una belleza ideal, sino que muestra las propias facciones suavizadas.
- Con ello, consiguen un retrato psicológico perfecto, donde se mezclan autoridad y humanidad.
- Esta voluntad realista se aprecia con los pliegues del vestido y los complementos.
- No tiene parte trasera ya que la escultura se colocaba contra la pared o en una hornacina.

El 16 de enero de 27 a.C el senado otorgó a Octavio el sobrenombre de Augusto, Confiriendole autoridad de escencia divina

ANTECEDENTE HISTÓRICO

celebró un acuerdo de paz con el Imperio Parto —el más poderoso de sus vecinos— por la vía diplomática. La devolución a Roma de los estandartes de la región que Craso perdió en el 53 a.C. a manos de los partos es el episodio considerado inicio de la edad de oro del imperio de agosto (20 a.C.).

Octavio Augusto es recordado por sus múltiples victorias bélicas seguidas de periodos de paz, «**Pax Augusta**», momento donde también le fueron concedidos los **títulos de Augusto e Imperator**. Debido a estos éxitos el senado encargó esta escultura de manera conmemorativa y llegada la muerte del emperador, se realizó una copia.

La paz augusta

ANÁLISIS FORMAL

Proporción-Postura-Simetría-Trazos-Equilibrio-Atuendo-Color

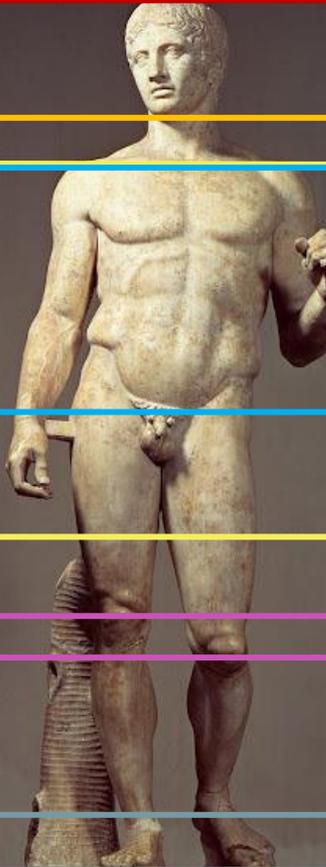
ANÁLISIS FORMAL

PROPORCIÓN

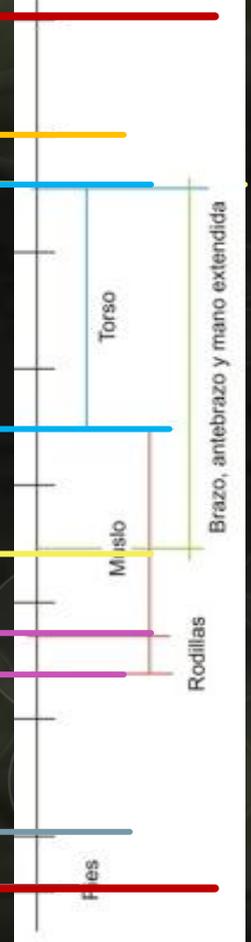
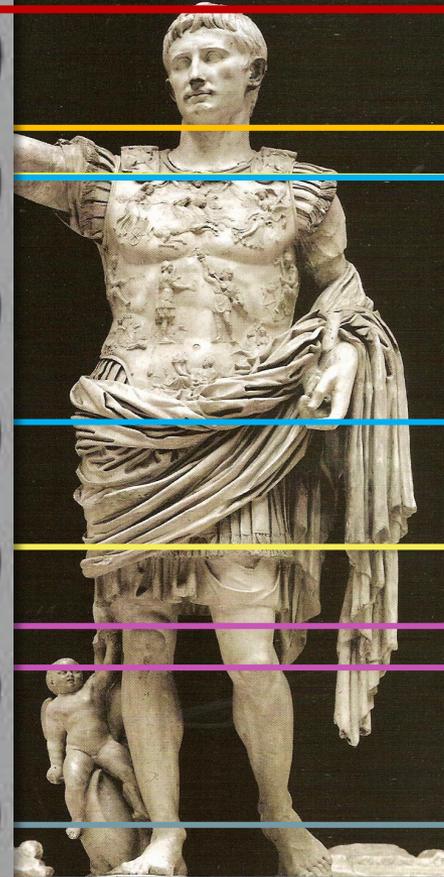
Se inspira en el **Doríforo** de Policleto:

- Respeta el **canon de 7 cabezas**
- Proporcionalidad de las partes del cuerpo

DORÍFORO DE POLICLETO

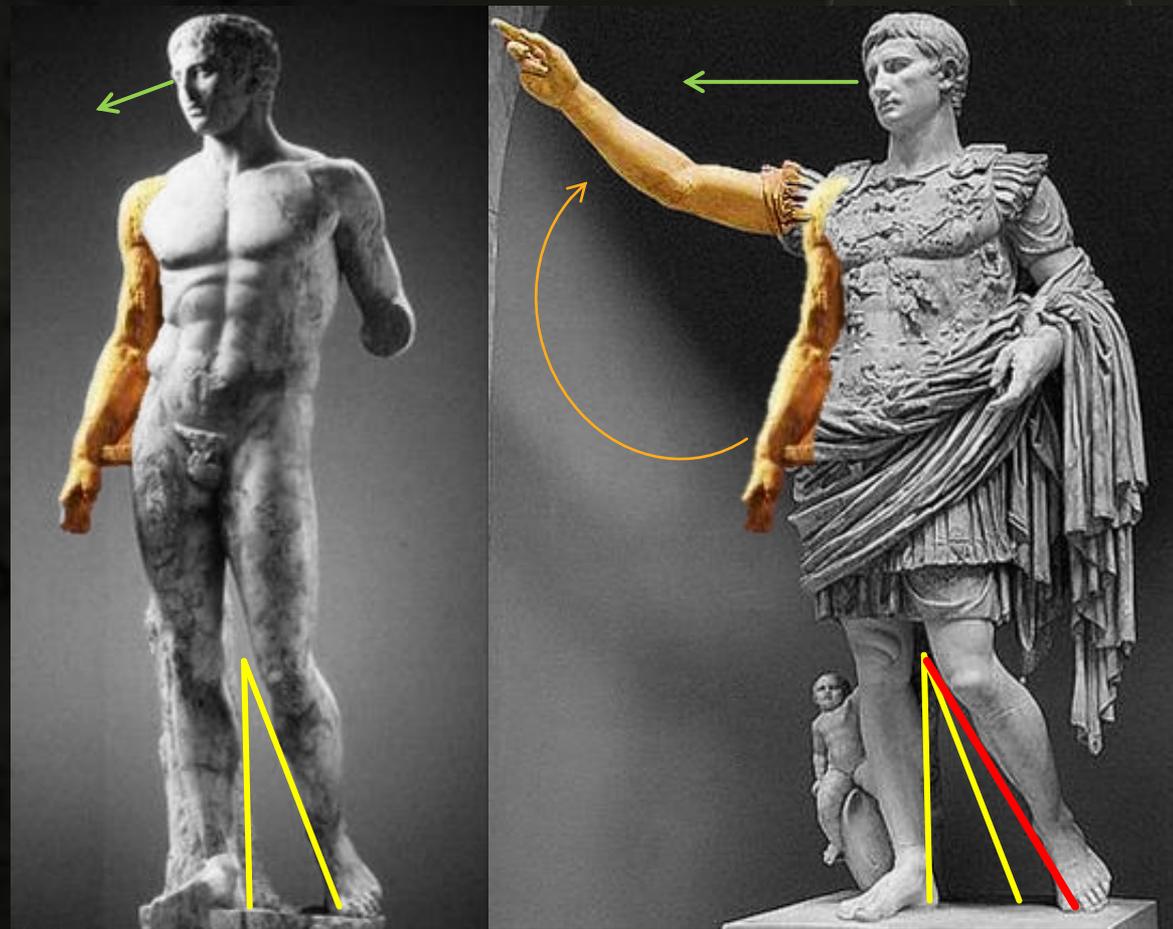
AUGUSTO DE PRIMA PORTA

POSTURA

Claramente inspirada en el **Doríforo** de Policleto:

- Uso del **contraposto**:
 - Descansa su peso sobre la pierna derecha y retrasa la izquierda, como si estuviese dando un paso.
- Es un movimiento contenido, sobrio y "clásico".

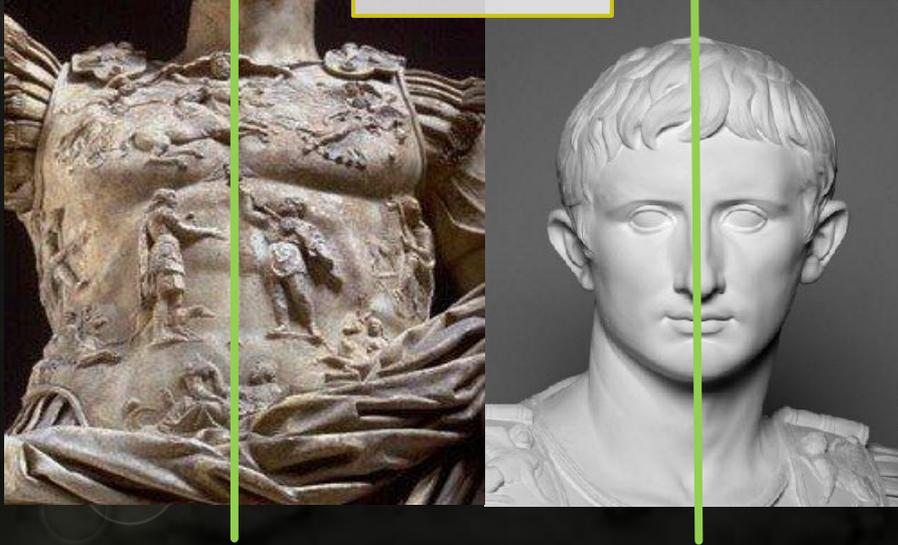

Se modificaron algunas poses del Doríforo, ya que se levantó la cabeza, se la hizo girar hacia delante y mirar hacia lo lejos, y se levantó el brazo derecho en posición de mando, para que, a través de la mirada y del gesto, como si se debiera a su fuerte personalidad, controlase el espacio que tiene frente a él. La pierna izquierda se dobla mucho más para agilizar la estática del modelo policlético.

ANÁLISIS FORMAL

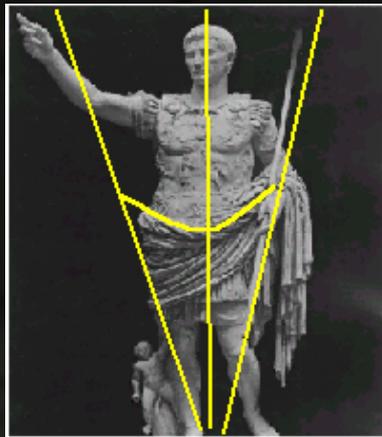
SIMETRÍA

AXISIMETRÍA

TRAZOS

- Las líneas de composición forman un triángulo invertido

ASIMETRÍA:

- Se debe al empleo del contraposto para romper con la frontalidad.

ANÁLISIS FORMAL

La estatua original fue de bronce pero el ejemplar, conservado en Roma, es de mármol y se afirma que estaba policromada, ya que quedaron trazas en el conjunto general de la copia de mármol que ayudaron a recomponer sus pinturas:

- Las ropas (atuendo y paludamento o manto de general), con rojos vivos y púrpuras
- Las piezas de metal, en color dorado (la coraza, el cetro y, también, los flecos del faldellín y de las hombreras de cuero) y el cuerpo, con sus carnaciones
- La boca y los ojos también estaban policromados.

ATUENDO

- Va vestido, pues no es un atleta, sino jefe militar: coraza anatómica, paludamento y bastón consular.
- Técnica del «pañó mojado» en la coraza.
- Marcado realismo en el paludamento.

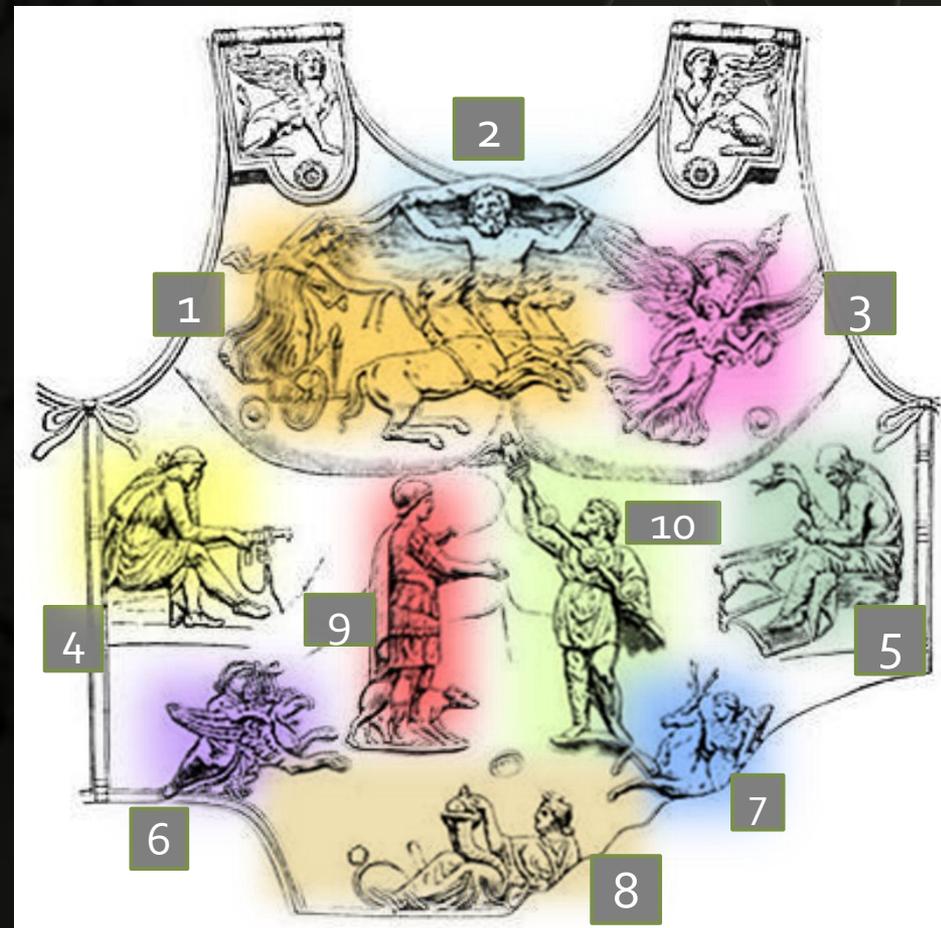
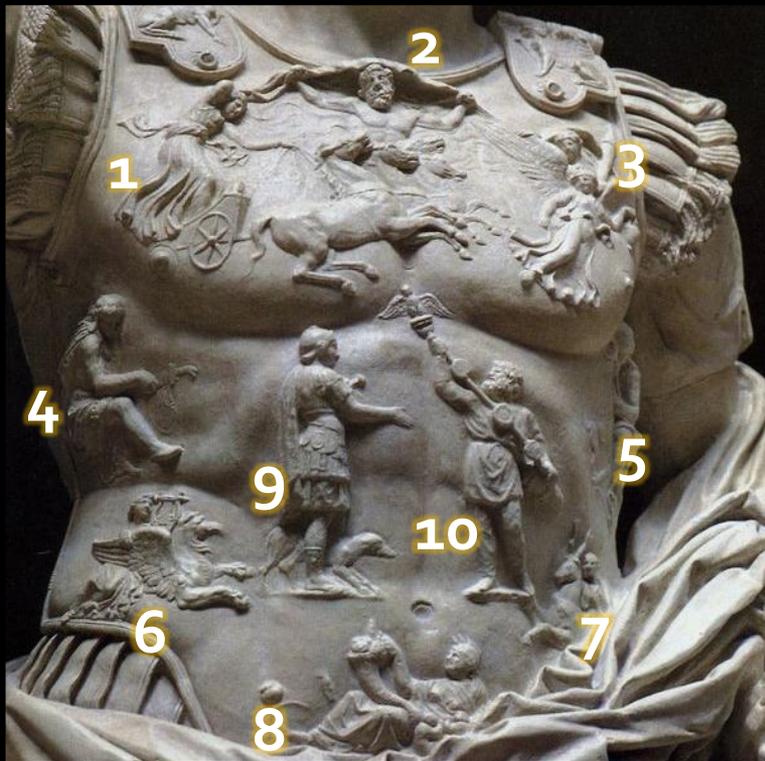

COLOR

ICONOGRAFÍA

Alusiones a la gloria del Imperio y del Emperador.

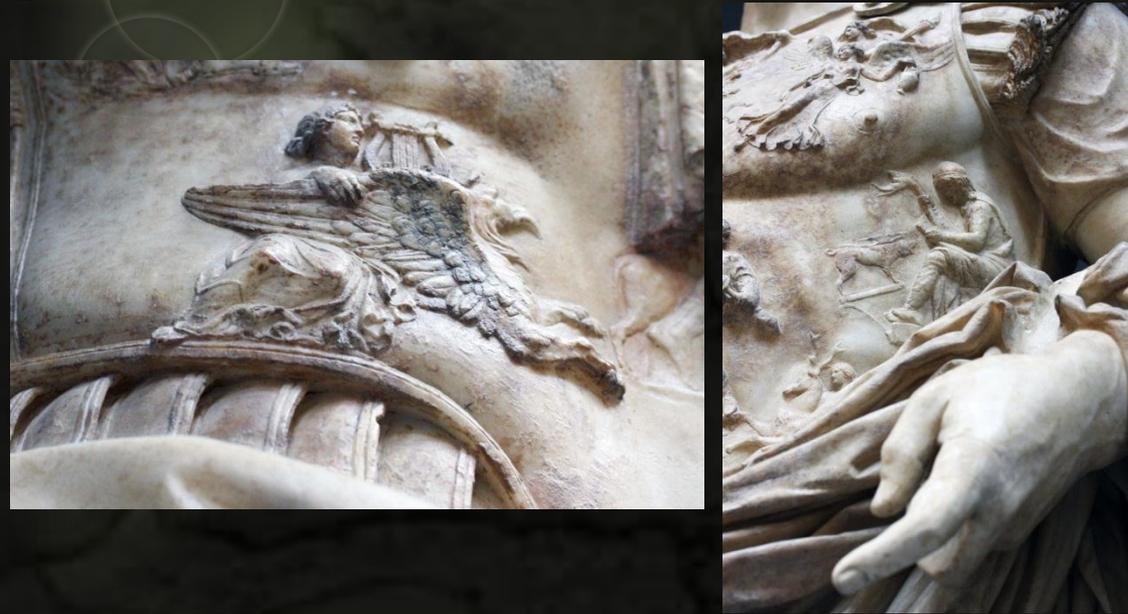
LA PAX AUGUSTA O PAZ ROMANA

- 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

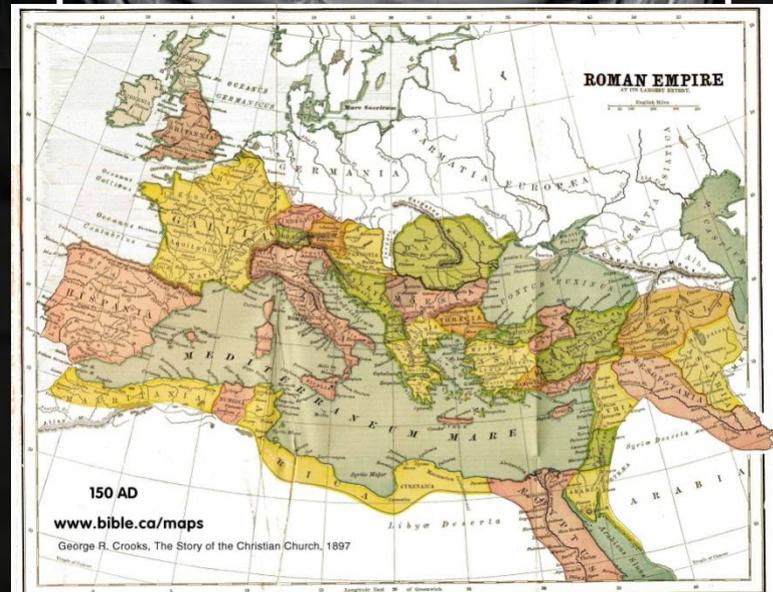
- 6.- Apolo sobre el grifo.
- 7.- Diana sobre un ciervo.
- 8.- La Tierra con dos niños y la Cornucopia de la abundancia.
- 9.-Marte (Tiberio) y la Loba Capitolina
- 10.- Guerrero Parto

Iconografía de la coraza

Relieve narrativo de las gestas del emperador y de sus dioses protectores

En la parte superior el Cielo extiende su manto sobre su cabeza y debajo reposa la tierra, protegida por las dos divinidades protectoras del emperador, Apolo y Diana, mientras el sol atraviesa el espacio con una cuadriga precedida por dos ninfas (Venus y la aurora). En el centro, una figura que quiere representar Roma acompañada de la loba mítica, recibe las insignias que las victorias del emperador han recuperado de sus enemigos.

CUPIDO (Eros) junto a la pierna derecha:

-Intención: emparentar a Augusto con la diosa Venus

La Eneida-
Virgilio

Historia de la «gens Julia» de promover que sus ancestros provenían ni más ni menos que de la misma diosa Venus (Afrodita).

Julio César lo solía comentar como dato de alta alcurnia.

-Función: «cupido sobre un delfín» servía de apoyo estructural.

DELFIN:

Alusión a la victoria naval de Actium (31 aC), en que la flota de Octavio (Agripa) deshace las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra, eliminando el último obstáculo para la proclamación del Imperio.

PIES DESCALSOS:

- Augusto fue divinizado tras su muerte (14 d.C.) y Livia, su mujer, fue su sacerdotisa. El hecho de ir descalzo significa que la estatua se hizo cuando ya Augusto estaba en el Olimpo, entre los otros dioses.
- El original en bronce debió usar sandalias (19 a.c).

EL PERSONAJE

Patrocinador del arte, Augusto fue amigo de los poetas Ovidio, Horacio y Virgilio.

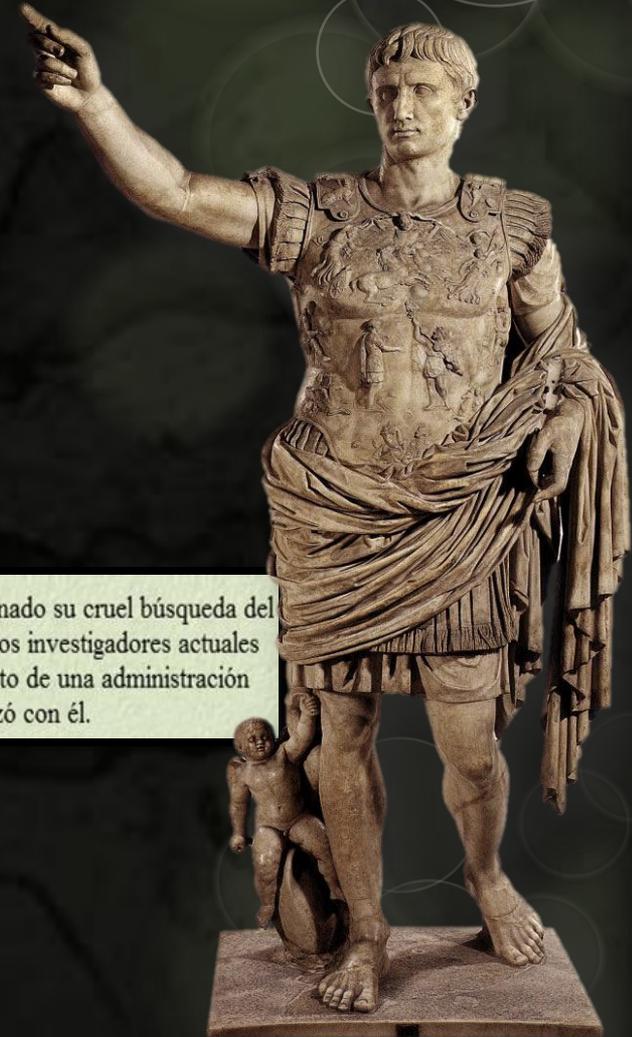
Se dice que fue un líder carismático que se ganó el respaldo del pueblo y del senado.

Adepto riguroso a las virtudes romanas, intentó regular la moral pública mediante la aprobación de la ley suntuaria y la del casamiento. Fomentó el desarrollo de la agricultura en Italia.

Octavio Augusto

*Retratado en cerca de 80 modelos

Tanto los escritores antiguos como los más recientes han diferido en sus valoraciones sobre Augusto. Algunos han condenado su cruel búsqueda del poder. Otros, incluido el fiel partidario de la república Tácito, han admitido sus buenas acciones como dirigente. A veces los investigadores actuales critican sus métodos poco escrupulosos y su estilo autoritario, pero normalmente reconocen sus logros en el establecimiento de una administración eficiente y un gobierno estable, así como en la obtención de seguridad y prosperidad para el Imperio Romano que comenzó con él.

CONCLUSIONES

- A pesar de la influencia republicana del retrato (los rasgos veraces de Augusto), el **estilo de este retrato está más cerca del idealismo helenizante**. Su rostro tranquilo y sereno, su pose decidida y enérgica, la musculatura perfecta, las proporciones anatómicas y la postura clásica señalan el deseo de hacer un modelo del gobernante perfecto.
- Con esta Obra **se inician los retratos imperiales** como elementos de difusión de la imagen del emperador a lo largo del Imperio así **como elemento de propaganda y legitimación del poder imperial**.
- En el Augusto de Prima Porta se produce la **síntesis entre el clasicismo griego**, cuyo lenguaje formal se adopta, **y la concepción romana** de la obra de arte sujeta a lo utilitario y real.
- El arte y la cultura romana **representa la culminación del proceso evolutivo de las culturas mediterráneas**. Incorpora a su expresión artística múltiples elementos de las más diversas culturas mediterráneas con un sincretismo sumamente característico.

FUENTES

- ROMA, Arte y Arquitectura. Brigitte Hintzen-Bohlen
- Historia del Arte, ed. Noguera. 1978
- Gran Historia Universal, Tomo 3. Edit. LARROUSSE
- **La coraza de Augusto**. Historia 16, nº 171, Año XV, Julio, 1990. Madrid.
- Prof. Ana Rey Lama, www.slideshare.net
- <http://www.lahistoriaconmapas.com/2011/11/la-pax-romana-o-pax-augusta.html>
- http://historiaprimerozliceo21.blogspot.com/2010/10/augusto-primera-porta_24.html

