Ιστορία Τέχνης- Ελένη Τραγέα

5ο μάθημα :, 1. **Στοιχεία Ρωμαϊκής τέχνης**

1. Στοιχεία Ρωμαϊκής τέχνης

Εισαγωγή

Οι Ρωμαίοι ήταν ένας λαός που για κάποιο χρονικό διάστημα έζησε παράλληλα με τους Ετρούσκους. Η πόλη της Ρώμης το κέντρο του πολιτισμού τους ιδρύθηκε μάλλον κατά τον 8ο αιώνα. Τον 7ο αιώνα η πόλη αυτή διοικούταν από αριστοκρατία των Ετρούσκων αλλά τον 6ο οι Ρωμαίοι απέκτησαν περισσότερη δύναμη έδιωξαν τους Ετρούσκους από την πόλη τους και άρχισαν να κατακτούν σταδιακά τις δικές τους πόλεις. Ο μύθος του Ρωμύλου και Ρώμου, είναι ο μύθος της ίδρυσης του Ρωμαϊκού κράτους και πιθανόν να υπονοεί τις αψιμαχίες αυτές ανάμεσα σε Ετρούσκους και Ρωμαίους.

Περίοδοι Ρωμαϊκής τέχνης

* 509- 211π.Χ: Πρώιμη Δημοκρατία
* 211- 31 π. Χ: Ύστερη Δημοκρατία
* 31-14 π.Χ. Η τέχνη της Αυτοκρατορίας (Αύγουστος)
* 14 π.Χ- 68 μ.Χ Η ανάπτυξη της Δυναστικής τέχνης
* 69- 96 μ.Χ. Ο εμφύλιος πόλεμος και οι νέοι διάδοχοι
* 98- 138 μ.Χ Αυτοκράτορες από την επαρχία
* 138-192 μ.Χ Η αρχή της παρακμής
* 193–235 μ.Χ Εμφύλιος πόλεμος και η δυναστεία των Σεβήρων
* 235-306 μ.Χ Οι αυτοκράτορες του 3ου αιώνα και η Τετραρχία

α) 509- 211π.Χ: Πρώιμη Δημοκρατία

Το 509 π.Χ. χρησιμοποιείται ως ο χρόνος έναρξης της Ρωμαϊκής τέχνης. Πρόκειται για το έτος που οι Ρωμαίοι ανέτρεψαν την τυραννία και ίδρυσαν δημοκρατικό κράτος. Η αλλαγή αυτή του πολιτεύματος οδήγησε σε μεγάλες αλλαγές στην κοινωνία και κατ' επέκταση στην τέχνη. Από το 509 εως το 200 περίπου οι Ρωμαίοι κατορθώνουν από μια μικρή πόλη κράτος, να ιδρύσουν αποικίες σε όλη την Ιταλική χερσόνησο και να κυριαρχήσουν σε αυτή υποδουλώνοντας τους Ετρούσκους, τους μεγάλους ανταγωνιστές τους. Στην περίοδο αυτή η επίδραση της τέχνης των Ετρούσκων αλλά και των Ελλήνων είναι μεγάλη ήδη και εμφανής. Ήδη από αυτή την περίοδο στην αρχιτεκτονική εμφανίζεται η μεγάλη ανακάλυψη και επινόηση της Ρωμαϊκής τέχνης η αψίδα και η καμάρα. Σε αντίθεση με την ελληνική αρχιτεκτονική όπου τα κτίρια και οι κίονες γεφυρώνονταν και στεγάζονταν με την ευθεία γραμμή, εδώ η οροφή αποτελείται από καμπύλες γραμμές. Αυτή η διαφορά συνετέλεσε στη δημιουργία οροφής ολοκληρωτικά πλέον πέτρινης χτισμένης χωρίς ξύλινα δοκάρια και κεραμίδια. Ένα ακόμα νέο υλικό που χρησιμοποιείται είναι μια ηφαιστειακή άμμος με χαλίκι η οποία σκληραίνει στην ήλιο και λειτουργεί σαν ένα «τσιμέντο».

β) 211- 31 π.Χ: Ύστερη Δημοκρατία

Την περίοδο αυτή η επίδραση της Ελληνικής τέχνης είναι ισχυρή σε όλα τα πεδία της ρωμαϊκής (αρχιτεκτονική, ζωγραφική, γλυπτική). Οι Ρωμαίοι καλλιτέχνες υιοθετούν Ελληνική θεματολογία, τεχνική και στυλ.

Την περίοδο αυτή εμφανίζεται για πρώτη φορά ο αρχιτεκτονικός τύπος της **Βασιλικής**. Πρόκειται για ένα μακρόστενο κτίριο, συχνά διώροφο με κίονες στο εσωτερικό του και στο εξωτερικό στις στενές πλευρές. Στην μία στενή πλευρά βρισκόταν ένα υπόστεγο μπαλκόνι, ενώ στην άλλη εσωτερικά υπήρχε ένας ελαφρά υπερυψωμένος χώρος που λίγο αργότερα μετατράπηκε σε ημικύκλιο. Η βασιλική ήταν ένα διοικητικό κτίριο, όπου η κοινότητα έπαιρνε τις αποφάσεις της και όπου πραγματοποιούνταν δικαστήρια. Στον υπερυψωμένο χώρο κάθονταν οι δικαστές ή τα υψηλά πρόσωπα στη διοίκηση της πόλης ενώ το κεντρικό χώρο γέμιζαν οι πολίτες. Από το κτίριο αυτό θα δημιουργηθούν οι πρώτες εκκλησίες στη Βυζαντινή περίοδο.

Στην **ζωγραφική** (βρίσκουμε ζωγραφική ξανά σε τοίχους από τα τέλη της Ελληνιστικής περιόδου) της περιόδου, στις τοιχογραφίες, ο θεατής μπορεί να δει να εμφανίζονται τα χαρακτηριστικά της Ρωμαϊκής ζωγραφικής, η προσπάθεια απόδοσης του βάθους, ο όγκος μέσω των φωτοσκιάσεων και της νατουραλιστικής απεικόνισης.

Στη **γλυπτική** συνδυάζονται επιδράσεις από την ελληνιστική τέχνη και συγκεκριμένα από την τέχνη της Περγάμου (έντονη κίνηση, βαθύ ανάγλυφο κ.α.) με συντηρητικότερες τάσεις που προέρχονταν από τη ρωμαϊκή τέχνη (λιγότερη κίνηση, αυστηρότητα, πιο μικρό ανάγλυφο). Το νέο στοιχείο στη γλυπτική σε σχέση με την Ελληνική γλυπτική είναι ο ρεαλισμός στα πορτρέτα. Για πρώτη φορά το πορτρέτο αντί να παρουσιάζει μια ιδεαλιστική όψη του εικονιζόμενου επιχειρεί να τον εικονίσει όπως πραγματικά είναι.

γ)31-14 π.Χ. Η τέχνη της Αυτοκρατορίας (Αύγουστος)

Την εποχή αυτή στη Ρώμη πραγματοποιείται αλλαγή του πολιτεύματος. Την προηγούμενη περίοδο, η Ρώμη ήταν στην ουσία μια δημοκρατική πόλη- κράτος με επεκτατικές τάσεις καθώς διεύρυνε τα εδάφη της και δημιουργούσε διαρκώς νέες αποικίες. Οι στρατηγοί της έχαιραν ιδιαίτερης εκτίμησης και αποκτούσαν ολοένα περισσότερη πολιτική δύναμη και επιρροή ανάλογα με τις στρατιωτικές επιτυχίες τους.

Ο Αύγουστος, απόγονος πλούσιας και ισχυρής οικογένειας, και υιοθετημένος γιος ενός πετυχημένου στρατηλάτη του γνωστού Ιούλιου Καίσαρα, κατόρθωσε να αλλάξει το πολίτευμα και να γίνει ο πρώτος Αυτοκράτορας της Ρώμης. Μετά τον φόνο του Καίσαρα από τον Βρούτο και τους συνεργάτες του, ο Αύγουστος μαζί με 2 ακόμα έμπιστους αξιωματικούς του Καίσαρα τον Μάρκο Αντώνιο και τον Λέπιδο νίκησαν σε μάχες τους συνωμότες και ίδρυσαν την τριανδρία, τη διοίκηση δηλαδή της Ρώμης και των κτήσεων της από τρεις άνδρες. Ο Αύγουστος κράτησε τη διοίκηση της Ιταλικής χερσονήσου και της Ευρώπης, Ο Αντώνιος την Αίγυπτο και τις άλλες ανατολικές κτίσεις και ο Λέπιδος την Αφρική. Γρήγορα άρχισαν οι αψιμαχίες ανάμεσα στους 3 άνδρες για την κατάκτηση της εξουσίας. Ο Αύγουστος κέρδισε αρχικά τον Λέπιδο σε ναυμαχία και ανέλαβε τα στρατεύματα του και αφού κατόρθωσε να δυσφημίσει τον Μάρκο Αντώνιο στη γερουσία πήρε την έγκρισή τους να ξεκινήσει τον πόλεμο ενάντια σε αυτόν και την Κλεοπάτρα. Όταν κέρδισε τη μάχη αυτή έγινε ο μοναδικός αυτοκράτορας της Ρώμης αλλάζοντας το πολίτευμα και δημιουργώντας μια διαδοχή αυτοκρατόρων που κράτησε για πολλούς αιώνες (στην ουσία μέχρι το Βυζάντιο). Η αλλαγή του πολιτεύματος αλλάζει τη μορφή της κοινωνίας, τις ανάγκες της και κατά συνέπεια και την τέχνη. Από αυτή την εποχή έχουμε υπέροχα δείγματα ζωγραφικής στην Πομπηία όπου βλέπουμε και την εξέλιξη από το δεύτερο στο τέταρτο στυλ ζωγραφικής διακόσμησης

ε) 69- 96 μ.Χ. Ο εμφύλιος πόλεμος και οι νέοι διάδοχοι

Το **Κολοσσαίο** δεν είναι το πρώτο μόνιμο Ρωμαϊκό αμφιθέατρο αλλά είναι το πιο μεγαλειώδες από άποψη μεγέθους και διακόσμησης. Κτίστηκε σε εκπληκτικά σύντομο χρονικό διάστημα, εάν σκεφτεί κανείς το μέγεθος του, ανάμεσα στο 72-80 μ.Χ.. Διαθέτει θέσεις για 45.000 θεατές και ένα προσεκτικά σχεδιασμένο δίκτυο από σήραγγες, σκάλες και εισόδους που έχουν γραμμένα απάνω τους τα νούμερα των θέσεων και επέτρεπαν στους θεατές να κινηθούν συντεταγμένα και να φτάσουν εύκολα στις θέσεις τους. Η κατασκευή του ήταν ευρηματική και στηρίχτηκε σε πολλές νέες τεχνικές ανακαλύψεις. Αντίθετα η εξωτερική διακόσμηση του ήταν ιδιαίτερα συντηρητική. Η μοναρχία των Φλαβίων επιθυμούσε να επιστρέψει σε συντηρητικότερες μορφές της τέχνης ώστε να συνδεθεί η βασιλεία τους με αυτή του Αύγουστου και όχι του Νέρωνα, που μόλις είχε προηγηθεί, και με την αρχαιότερη παράδοση της Ρώμης. Εξωτερικά το κτίριο αποτελείται από 4 ορόφους. Οι τρείς πρώτοι αποτελούνται από αψίδες που στηρίζονται σε κίονες ανάγλυφους κατά το ήμισυ. Ο πρώτος είναι σε ρυθμό Τοσκανικό (απλοποίηση του Δωρικού ρυθμού, με κίονες χωρίς αυλακώσεις η οποία συναντάται στην Ιταλική αρχιτεκτονική), ο δεύτερος σε ιωνικό και ο τρίτος σε κορινθιακό. Από αναπαραστάσεις σε νομίσματα της εποχής εκείνης μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι αψίδες του 2ου και 3ου ορόφου χρησιμοποιούνταν για τη στέγαση και παρουσίαση αγαλμάτων.

Πομπηία και Ερκολάνο

Πρόκειται για δύο επαρχιακές αλλά πλούσιες πόλεις της Ιταλίας, τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Όταν ο Βεζούβιος τις κατέστρεψε και τις 2 στις 24 Αυγούστου του 79 μ.Χ. διασφαλίστηκε η διατήρηση τους μέχρι την εποχή μας. Από τις πόλεις αυτές μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τον αστικό ιστό της εποχής, την καθημερινή ζωή αλλά και να συναντήσουμε δείγματα τέχνης που πιθανώς θα είχαν φθαρεί. Έχουμε ήδη συναντήσει τοιχογραφίες από την Πομπηία σε προηγούμενες εποχές, αλλά σε αυτή την εποχή έχουμε τα τελευταία έργα που δημιουργήθηκαν και στις 2 αυτές περιοχές. Τα μωσαϊκά και οι τοιχογραφίες που βρίσκουμε εκεί μας δίνουν την αίσθηση πως θα ήταν η εσωτερική διακόσμηση των πολυτελών σπιτιών και σε άλλες περιοχές. Πλούσια χρώματα, νατουραλισμός και αρχαιοελληνικοί μύθοι είναι τα χαρακτηριστικά της διακόσμησης.

ζ) 98- 138 μ.Χ Αυτοκράτορες από την επαρχία

Πάνθεον

Το πιο σημαντικό κτίριο κατά τα χρόνια αυτά είναι το Πάνθεον. Όπως φαίνεται και από το όνομα του είναι αφιερωμένο σε όλους τους θεούς, αν και δεν γνωρίζουμε εάν όντως γίνονταν θρησκευτικές τελετουργίες εκεί. Το κτίριο είναι καινοτόμο από πολλές απόψεις. Καταρχάς, σπάζοντας την παράδοση της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής, η **όλη διακόσμηση του βρίσκεται στο εσωτερικό και όχι στο εξωτερικό**, καθώς το εσωτερικό καλύπτεται με πολύχρωμα πολύτιμα είδη μαρμάρου, και περιέχει κόγχες με αγάλματα. Το βασικό στοιχείο του κτιρίου είναι ο τεράστιος τρούλος του μια τέλεια μισή σφαίρα 43.2 μέτρων στη διάμετρο. Στο κέντρο του τρούλου υπάρχει ένα φεγγίτης με διάμετρο 9 μέτρων. Όλο το φως του κτιρίου προέρχεται από αυτόν τον φεγγίτη και τις ανοικτές πόρτες της εισόδου. Ο ανοικτός χώρος και το ύψος του κτιρίου προκαλούν το δέος του επισκέπτη ακόμα και σήμερα και είναι ένας μηχανικός θρίαμβος που ακόμα δεν είναι κατανοητό πως επιτεύχθηκε. Στην εξωτερική πλευρά το Πάνθεον στην είσοδό του μοιάζει με ένα τυπικό ναό της εποχής. Ο πρόναος με τους υψηλούς κίονες και το αέτωμα σκόπιμα κρύβει τον τεράστιο όγκο του τρούλου. Κατά συνέπεια όταν ο επισκέπτης έμπαινε στο κτίριο ο τρούλος θα ήταν μια έκπληξη, που θα τον εντυπωσίαζε.

Στήλη του Τραϊανού

Αν και **νικητήριες στήλες** είχαν δημιουργηθεί από παλιότερα, καμία δεν έχει το ύψος και την πολυτέλεια στη διακόσμηση που έχει η **στήλη του Τραϊανού**. Καθώς ο Τραϊανός ήταν πετυχημένος στρατηλάτης βρήκε αυτόν τον τρόπο να τονίσει τις στρατιωτικές του νίκες. Η στήλη αποτελείται από 3 μέρη, τη βάση της, το κατεξοχήν τμήμα της και μια πλατφόρμα στο τελείωμα της όπου αρχικά έστεκε το άγαλμα του αυτοκράτορα (τώρα έχει αντικατασταθεί από άγαλμα του Αγ. Πέτρου). Η βάση ανάγλυφη είναι στολισμένη με σωρούς από τα όπλα των παραδομένων λαών. Έχει πόρτα η οποία επιτρέπει την είσοδο στο εσωτερικό της στήλη και στη σκάλα που τη διατρέχει. Η κατεξοχήν στήλη περιτρέχεται από 23 σπειροειδώς αναπτυγμένες ζώνες με ύψος 1 μέτρο οι οποίες έχουν σε ανάγλυφη διακόσμηση τα γεγονότα της στρατιωτικής επιχείρησης του Τραϊανού κατά των Δάκων. Η ανάγλυφη διακόσμηση χωρίζεται σε 155 σκηνές. Οι περισσότερες από αυτές δεν είναι μάχες, αλλά σκηνές όπου ο αυτοκράτορας επιβλέπει και μιλάει στα στρατεύματα, χτίζει φρούρια, αποδέχεται την παράδοση των εχθρών και θυσιάζει τους θεούς. Η θεματολογία και η εκτέλεση έχει ελληνιστικά πρότυπα. Δεν τονίζεται μονάχα ο ήρεμος νικητής αλλά και η αγωνία των ηττημένων. Να υπενθυμίσουμε ότι τα ανάγλυφα θα ήταν βαμμένα με ζωηρά χρώματα γεγονός που θα βοηθούσε την κατανόηση τους και την ανάγνωσή τους από απόσταση.

Και σε αυτή την εποχή συνεχίζεται η τέχνη του μωσαϊκού. Και αυτή την εποχή γίνεται μια προσπάθεια για νατουραλιστική απεικόνιση (βάθος και όγκος) αλλά μια νέα πιο απλή τάση εμφανίζεται η οποία απλοποιεί το μωσαϊκό και από έγχρωμο το μετατρέπει σε ασπρόμαυρο είτε σε πολύπλοκα μοτίβα είτε σε σκηνές που όμως δίνονται τοποθετούνται στο χώρο με επίσης γεωμετρικό τρόπο και όχι αφηγηματικό.

η) 138-192 μ.Χ Η αρχή της παρακμής

Φαγιουμ

Από την ταφική τέχνη έχουν μείνει και τα εξαίρετα πορτρέτα ξύλινη βάση που ονομάζονται φαγιούμ. Τα πορτρέτα αυτά είναι μια μοναδική ανάμιξη τριών καλλιτεχνικών παραδόσεων. Από την Αίγυπτο προέρχεται η ιδέα να καλυφθεί το σώμα- μούμια με μια ξύλινη κάσα πάνω στην οποία θα είναι ζωγραφισμένος ο νεκρός. **Από την Ελλάδα η τεχνοτροπία της ζωγραφικής, που με τις φωτοσκιάσεις γίνεται η προσπάθεια να απεικονιστεί νατουραλιστικά ο όγκος του προσώπου και από την Ιταλία η ρεαλιστική απεικόνιση των ατομικών χαρακτηριστικών του εικονιζόμενου**. Ο ρεαλισμός των εικόνων αυτών είναι εκπληκτικός καθώς όπως έχουν δείξει ανθρωπολογικές μελέτες των σκελετών απεικονίζονται σωστά τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του νεκρού αλλά και η ηλικία χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε προσπάθεια εξιδανίκευσης τους. Ακόμα και τα ρούχα και τα κοσμήματα αντιστοιχούν με ακρίβεια στη μόδα της εποχής που πέθανε ο νεκρός. Τα πρόσωπα εικονίζονται από το στήθος και πάνω και στρέφουν ελαφρώς το πρόσωπό τους ώστε να δοθεί μια πιο δυναμική απόδοση του προσώπου τους και να δοθεί η αίσθηση του όγκου πιο αποτελεσματικά. Τα Φαγιούμ τα θεωρούμε πολύ σημαντικά όχι μόνο για την υψηλή αισθητική τους αλλά και γιατί η τεχνοτροπία τους είναι ο πρόγονος της Βυζαντινής αγιογραφίας των ξύλινων φορητών εικόνων.

η) 235-306 μ.Χ Οι αυτοκράτορες του 3ου αιώνα και η Τετραρχία

Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από διαρκής αναστάτωση (επιδρομές, και οικονομική κρίση). Οι αυτοκράτορες ξεπηδούν μέσα από τα στρατεύματα και είναι στρατιωτικοί αλλά η βασιλεία τους κρατάει για λίγο καθώς σύντομα δολοφονούνται από τους πολιτικούς αντιπάλους τους. Η Τετραρχία ήταν η συμφωνία τεσσάρων από αυτούς να χωρίσουν την αυτοκρατορία και να κυβερνήσουν μαζί, ορίζοντας προκαταβολικά τους διαδόχους τους. Η τετραρχία επέφερε για λίγο την πολυπόθητη ηρεμία στην αυτοκρατορία.(Κατά την περίοδο αυτή εμφανίζονται τα πρώτα δείγματα χριστιανικής τέχνης που θα συζητηθούν στον επόμενο κεφάλαιο.) Μία από τις πρωτεύουσες της τετραρχίας είναι η Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα κάποια μεγάλα έργα της εποχής να δημιουργούνται εκεί.