

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN LETRAS
CLÁSICAS

Programa

Arte romano

Dr. Roberto Sánchez Valencia

Clave	Semestre 3° (sugerido)	Créditos 04	Área	Historia y cultura			
			Campo de conocimiento	Cultura			
			Ciclo 2024-2	Complementario			
Modalidad	Curso		Tipo	T (X)	P ()	T/P ()	
Carácter	Optativo		Horas				
			Semana		Semestre		
			Teóricas 2		Teóricas 32		
			Prácticas		Prácticas		
			Total 2		Total 32		

Seriación

Ninguna

Asignatura antecedente

Asignatura subsecuente

Presentación de la materia:

En la asignatura “Arte romano” se realiza una revisión de las principales manifestaciones de las artes plásticas elaboradas por los antiguos romanos.

Dicha revisión se realiza en base a una metodología diacrónica y sincrónica.

Diacrónica en tanto que se busca establecer los elementos de continuidad y ruptura en el proceso evolutivo de la sociedad romana a través de sus diferentes períodos históricos: la monarquía, la república y el imperio.

Sincrónico en tanto que se intenta establecer las especificidades que permitan al estudiante

reconocer de inmediato a una pieza artística y ubicarla temporalmente. El curso va acompañado de cientos de imágenes que coadyuvan al aprendizaje, especialmente en el propósito de reconocer técnicas, características y temas que facilitan la identificación temporal de las obras de arte.			
Objetivo general: El alumno estudiará el arte de Roma desde su etapa más antigua hasta la etapa final del Imperio romano.			
Objetivos específicos: 1. El alumno será capaz de explicar el desarrollo de las técnicas en la producción de las artes plásticas de Roma antigua. 2. El alumno será capaz de explicar el desarrollo de los temas en la producción de las artes plásticas de los antiguos romanos. 3. El alumno conocerá las especificidades de las artes plásticas romanas en cada uno de sus principales períodos: la monarquía, la república y el imperio. 4. El alumno será capaz de identificar el periodo artístico al que debe adscribirse una obra de arte romana a través de la ponderación de sus características técnicas y temáticas. 5. El alumno será capaz de identificar el estilo y la iconografía de las diferentes obras artísticas de la cultura romana.			
Índice temático			
	Unidades	Horas / Semestre	
		Teóricas	Prácticas
1	Unidad 1: Introducción: el arte etrusco y su influencia en el arte romano.	2	
2	Unidad 2: El arte griego y su influencia en el arte romano.	2	
3	Unidad 3: Las artes plásticas romanas durante el	8	

	período de los siete reyes.		
4	Unidad 4: Las artes plásticas romanas durante el período republicano.	8	
5	Unidad 5: Las artes plásticas romanas durante el período imperial.	12	
Total		32	
Contenido temático			
Unidad	Temas	Número de sesión	
1	Presentación del temario y criterios de evaluación. Los antecedentes del arte romano: los etruscos y su influencia en la sociedad romana, particularmente en las artes plásticas. Las prácticas funerarias etruscas y su influencia en la concepción del sepulcro romano. Hallazgos arqueológicos que lo corroboran. Los templos etruscos y su influencia en la técnica y en el diseño de construcción de los templos romanos. La tendencia al realismo en la escultura etrusca y su impacto en la plástica romana.	Primera sesión	
2	Los antecedentes del arte romano: los griegos y su influencia en la sociedad romana, particularmente en las artes plásticas desde la Magna Grecia y, posteriormente desde Grecia balcánica. Las principales aportaciones de la arquitectura griega en la arquitectura romana: los órdenes arquitectónicos (dórico, jónico y corintio), la decoración de las traveses y de los tímpanos. Los elementos de ruptura con respecto a la tradición arquitectónica griega: los estípites y los podios. La tendencia al idealismo en la escultura y en la pintura griegas y su impacto en la plástica romana.	Segunda sesión	

3	La arquitectura romana en tiempos de los 7 reyes: De la Roma <i>quadrata</i> a la muralla serviana. Las diferentes técnicas de construcción evidenciadas por la arqueología: <i>opus quadratum, incertum, reticulatum, testaceum</i>. La urbanística: La calle y las partes que le constituyen. La vivienda romana: la “domus” versus la “insula”. La disposición de la <i>civitas</i> (el cardo y el decumano), así como sus edificios primigenios con una descripción detallada de las partes que les constituyeron y la función de dichos espacios: El drenaje o cloaca; los acueductos, las cisternas, abrevaderos, lavanderías y fuentes. Las termas y las letrinas. El arco romano y sus diferencias con respecto a modelos más antiguos: mesopotámicos y griegos. Las partes constitutivas del arco romano y su función. Los usos arquitectónicos de arco romano: bóvedas de cañón, bóveda de crucería, galerías y arcos triunfales. La construcción de los primeros puentes romanos El mosaico romano y sus partes constitutivas: una solución permanente al problema de la decoración de los espacios públicos con exceso de humedad y tendencia al salitre. El cementerio romano: la inhumación y la cremación. La decoración de los sarcófagos, la antropomorfización de las urnas y la decoración de las criptas. La escultura religiosa temprana: elementos de continuidad y elementos de ruptura con respecto a otras tradiciones mediterráneas (la <i>Mater Matuta</i>)	Tercera sesión Cuarta sesión Quinta sesión
---	---	---

4	Los edificios y espacios públicos del período republicano: La curia, la basílica, el foro el anfiteatro y el teatro. Especificaciones sobre la construcción de dichos recintos y espacios: sus partes constitutivas, sus técnicas constructivas sus usos ordinarios y extraordinarios.	Sexta sesión
	El arte militar romano: el <i>castrum</i> con todas sus especificaciones en tiempos de la república romana. Las aportaciones romanas a los navíos de la antigüedad. Los puertos y las calzadas construidos por los romanos fuera de Italia: usos militares y de comercio. El simbolismo del arte militar y su influencia en la plástica: el <i>signum</i> y el <i>signifer</i> con sus más importantes derivaciones: <i>aquilifer</i>, <i>Vexillarius</i>, <i>Draconarius</i>, etc.	Séptima sesión
	Examen parcial.	Octava sesión
	El expansionismo militar romano y el impacto de otras culturas en las artes plásticas romanas: El impacto de orfebrería celta en la sociedad romana. La apropiación por parte de los romanos de la fabricación del vidrio. Los usos que los romanos dieron al vidrio El impacto del aniconismo judío en la idea de la romanidad en la etapa final de la república.	Novena sesión
	El coleccionismo romano y su impacto en la función de las artes plásticas. La vivienda elitista: las villas y sus características.	Décima sesión

5	El arte como recurso propagandístico para justificar el cambio de sistema político. El arte imperial bajo la dinastía Julio-Claudia: El panteón de Agripa, los acueductos (<i>aqua virgo</i>, <i>aqua claudia</i>), <i>el Ara Pacis</i>, <i>Augustae</i>, la <i>Maison carrée</i>, el templo de Livia, etc., etc. El arte imperial bajo la dinastía de los Flavios: El Coliseo y los anfiteatros en las capitales de provincia. Los arcos triunfales y sus elementos simbólicos. El arte pompeyano. Los comienzos del arte paleocristiano. El arte imperial bajo la dinastía de los Antoninos: El mercado de Trajano, la columna trajana, el <i>tropaeum</i>, el templo romano en la isla elefantina. La villa Adriana y sus edificios, la restauración del panteón de Agripa, el mausoleo de Adriano, la ciudad de Antinópolis. Las fortalezas militares de piedra: Aquilea y Garni. Los muros fronterizos. La columna aureliana. Las esculturas imperiales ecuestres. Las catacumbas judías y cristianas. El arte imperial bajo la dinastía de los severos: el enaltecimiento de los pueblos originarios de los emperadores: <i>Leptis Magna</i> y sus características. Las termas de Caracalla. El desarrollo de la iconografía paleocristiana en tiempos de la anarquía militar. El arte imperial en el contexto de la caída del Imperio romano	Décima primera sesión Décima segunda sesión Décima tercera sesión Décima cuarta sesión Décima quinta sesión
---	---	--

	Examen final	Décima sexta Sesión
--	--------------	------------------------

Estrategias didácticas		Evaluación del aprendizaje	
Exposición	X	Exámenes parciales	1 (50 %)
Modalidad presencial			
Trabajo en equipo		Examen final	1 (50 %)
Lecturas		Trabajos y tareas	
Se proporciona en versión pdf los textos de fuentes primarias sobre los que también se realizarán preguntas en los exámenes del curso.	X		
Otras:		Participación en clase	Ver Nota *
		Otras:	Los estudiantes podrán presentar un examen final de segunda vuelta. En tal caso, las calificaciones previamente obtenidas no se desechan, sino que se promedian con la nota que el estudiante obtenga, adquiriendo un valor del 50 %.

*Nota: La participación no cuenta con un porcentaje asignado para la obtención del promedio, sin embargo, se invita a los estudiantes a participar ya que esto podría convertirse en un elemento un que les ayude a mejorar su calificación en caso de ser necesario.

Perfil profesiográfico	
Título o grado	Licenciado en Historia, especialista en antigüedad clásica y maestro en cultura grecorromana por la Universidad Estatal de San Petersburgo, Rusia. Doctor en Historia por la UNAM. Posdoctorado en Historia comparada de las religiones (Universidad la Sorbona y Escuela Práctica de Altos Estudios, París, Francia) Segundo doctorado en curso en Historia del Arte (UNAM)
Experiencia docente	27 años como profesor universitario en la UNAM (licenciatura, maestría y doctorado) 16 años como profesor de Arte y Cultura de Grecia y Roma antiguas y de Arte medieval y renacentista en la Universidad del Claustro de Sor Juana.
Otra característica	Director del Colegio de Arte y Cultura de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Curador de la exposición permanente de íconos rusos en el Ex palacio del Arzobispado de México (Museo de la SHCP) Asesor académico de la muestra internacional el Color de los Dioses presentada en el Palacio de Bellas Artes de México. Autor de seis libros y una decena de artículos académicos. Conferencista en más de cien foros, entre otros: las universidades de Harvard, Oxford, la Sorbona, San Antonio, Logroño, La universidad Católica de Buenos Aires, la Academia Mexicana de Historia, etc.

Bibliografía básica:

BAGNO a Ripoli (editor), *Arte griego y arte romano*, Florencia, Scala-Logos, 2010

BIANCHI Bandinelli, Ranuccio, *Roma: Centro del poder*, trad. Concepción Hernando Martín, Madrid, Aguilar, 1970.

_____, *Roma: El fin del arte antiguo*, trad. José Antonio Miguez, Madrid, Aguilar, 1971.

_____, *Rome, The Late Empire: Roman Art. a. d. 200-400*, trad. Peter Green, Londres, Thames and Hudson, 1971.

CHARLES Picard, Gilbert, *Art romain*, París, Lausana, 1968.

_____, *El arte helenístico*, trad. Consuelo Luca de Tena, Madrid, Nerea, 1989.

ELVIRA, Miguel Ángel, *Etruria y Roma republicana*, Barcelona, Grupo 16, 1989.

FERDER, Theodore H., *Great Treasures of Pompeii & Herculaneum*, Nueva York, Abbeville Press Inc., 1978.

GABUCCI Ada, *Roma*, tr. De Pilar González, Barcelona, Electa, 2006

GARCÍA y Bellido, Antonio, *Arte romano*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1990.

MATTUSCH, Carol, *Pompeya y una villa romana: arte y cultura alrededor de la bahía de Nápoles*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2009

NORTH Hopkins, John, *The genesis of Roman architecture*, New Haven, Yale University Press, 2016.

PITARCH, Antonio José, *Arte Antiguo*, Barcelona, Gustavo Gili (Fuentes y documentos para la Historia del arte), 1982.

POULSEN, Vagn, *Arquitectura Romana*, México, Fondo de Cultura Económica, 1969.

WALKER, Susan, *Arte romano*, trad. Isabel Bennasar y Miguel Morán, Madrid, Akal, 1999.

ZANKER, Paul, *Augusto y el poder de las imágenes*, trad. Pablo Diener Ojeda, Madrid, Alianza, 1992.

_____, Paul, *Roman art*, Los Angeles, J. Paul Getty Museum, 2010.

Bibliografía complementaria:

BRENDEL, Otto J., *Etruscan Art* (The Pelican History of Art), Harmondsworth, Penguin Books, 1978.

BRILLIANT, Richard, *Commentaries on Roman Art: Selected Studies*, Londres, Pindar, 1994.

ETIENNE, Robert, *Pompeya, la ciudad bajo las cenizas*, trad. María Osorio, Madrid, Aguilar S. A. Ediciones, 1990.

LEÓN, Pilar (coordinadora), *Arte romano de la Bética*, Sevilla, Fundación Focus-Abengoa, 2008

MAIURI Amadeo, *Mestiere d'archeologo*, Milano, Libri Scheiwiller, 1978

NEIRA, Luz, *Civilización y barbarie: el mito como argumento en los mosaicos romanos*, Madrid, El Boalo, 2012

El Museo Estatal del Hermitage (San Petersburgo, Rusia, cuenta con 33 salas dedicadas al arte antiguo, de las cuales 13 están dedicadas al arte romano. Todas ellas se pueden visitar de manera virtual y realizar acercamientos (zoom) a las piezas. Comparto el enlace:

[Visita virtual \(hermitagemuseum.org\)](http://hermitagemuseum.org)