2º Bachillerato

El arte paleocristiano y bizantino

ÍNDICE

1. Introducción

2. La nueva iconografía: la pintura de las catacumbas. La cristianización de la basílica.
    1. La pintura de las catacumbas
    2. La basílica cristiana
    3. Santa Sofía. Comentario

3. Los edificios bizantinos y la cúpula: Santa Sofía.
    1. Comentario de Santa Sofía

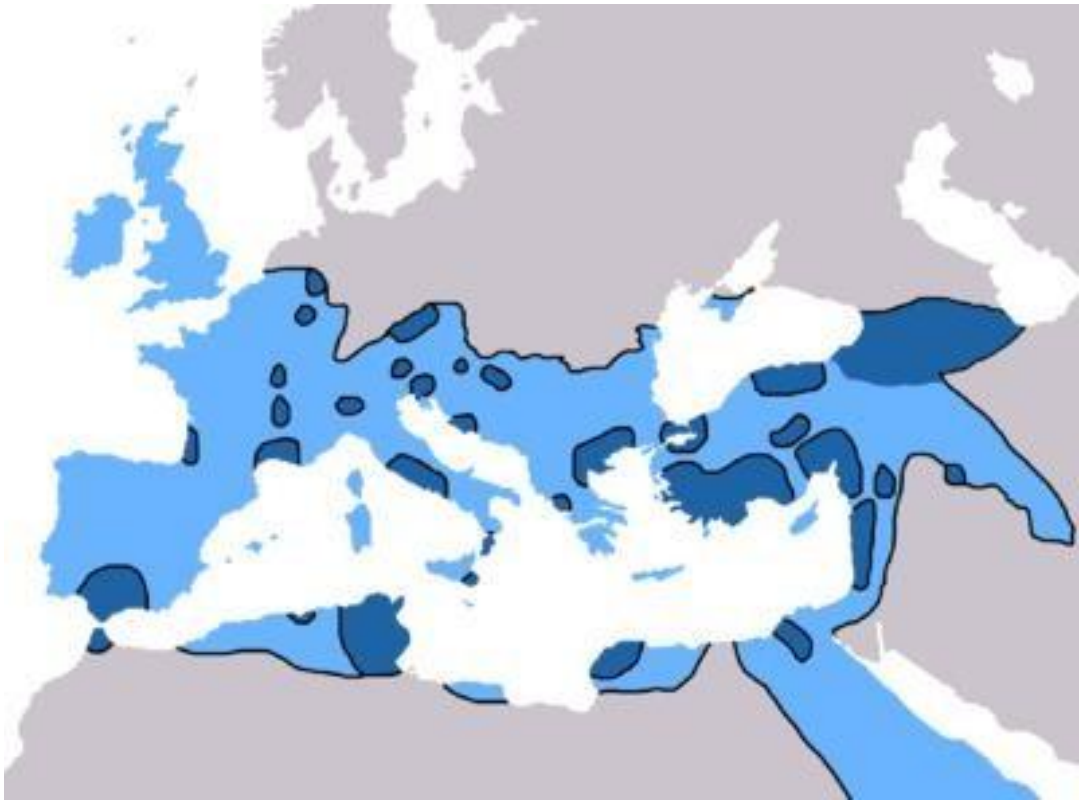
4. La decoración musivaria.

5. Comentario de obras de arte
    1. El emperador Justiniano y la emperatriz Teodora (mosaico)

Paleocristiano (paleo = antiguo, en griego):

- Primeras manifestaciones artísticas del cristianismo, siglos III y VI d.C.:

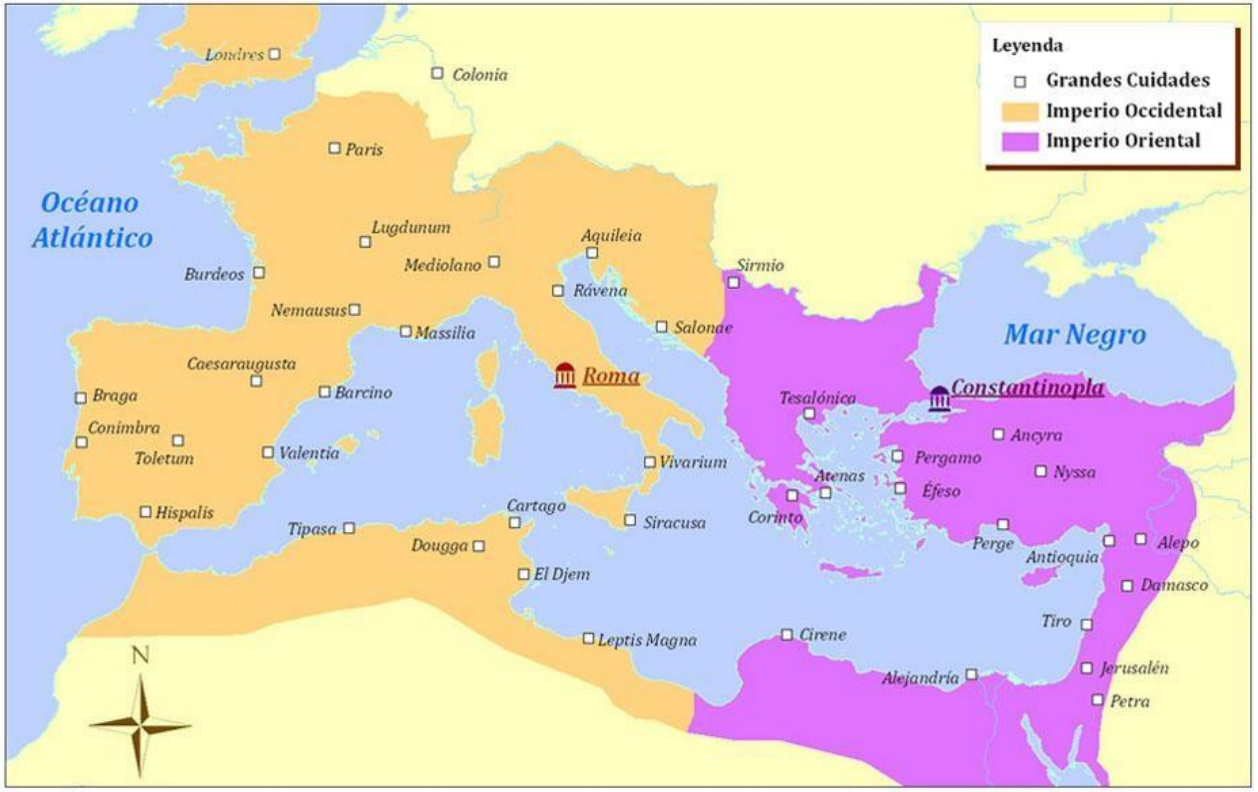
- Se trata de una adecuación de la estética tardorromana a los temas y contenidos de la religión cristiana que, tras haber sido perseguida durante mucho tiempo, se convierte en una fuerza aliada con el poder.

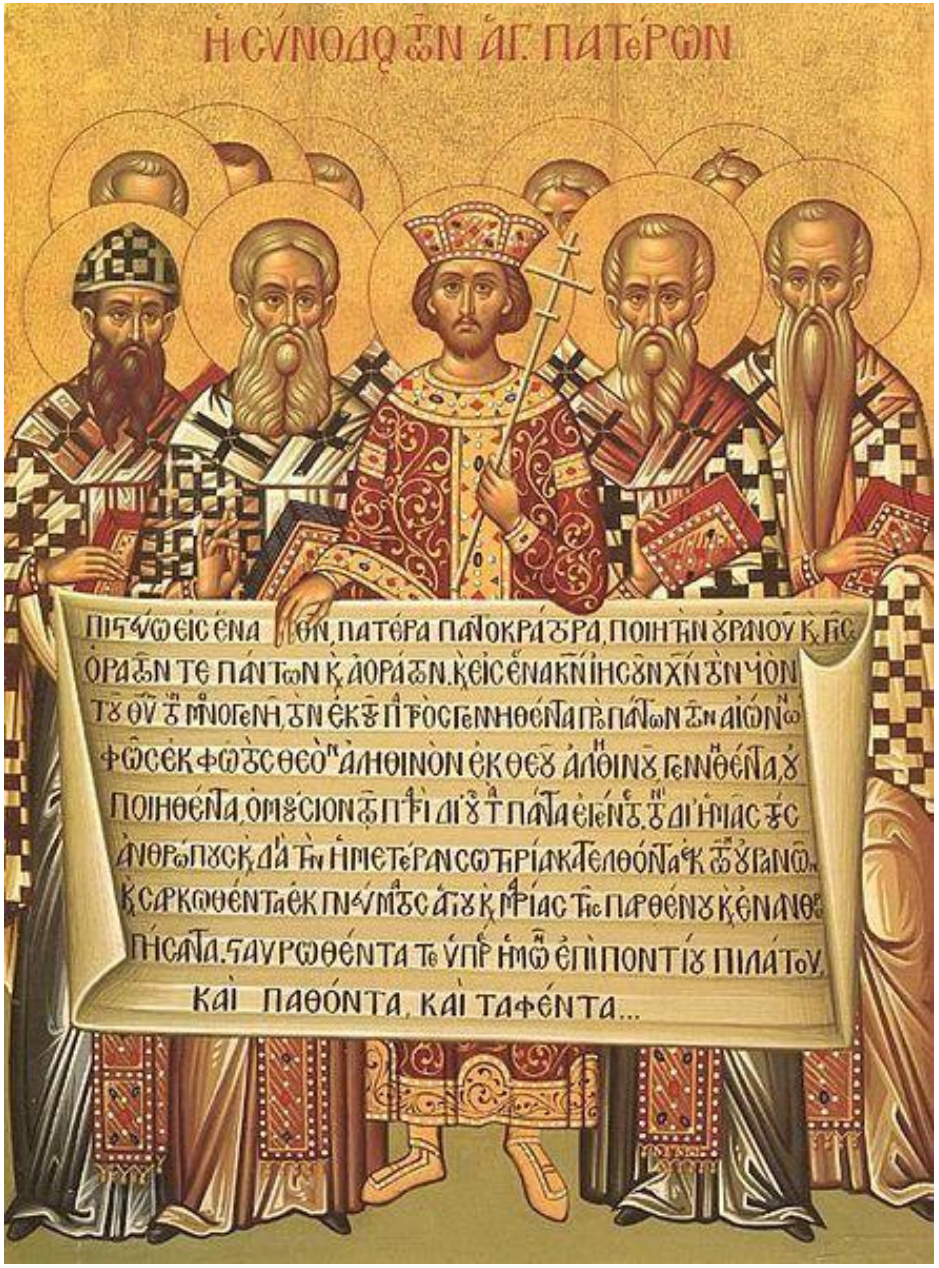
	Propagación del cristianismo en el 325 d.C.
	Propagación del cristianismo en el 600 d.C.

Bizantino viene de Bizancio, primer nombre de la ciudad de Constantinopla (hoy, Estambul). Abarca casi 1000 años, desde el siglo V hasta la toma de Constantinopla por los turcos en 1453:

- En los primeros siglos, el Imperio bizantino desarrolló un arte marcado por la estrecha unión entre Iglesia y Estado. Destaca por su brillantez el **reinado de Justiniano** (mediados del siglo VI).
- Después, se alternaron periodos de brillantez con otros más oscuros. Uno de los primeros, se produce en el siglo X, con el llamado "renacimiento macedónico".

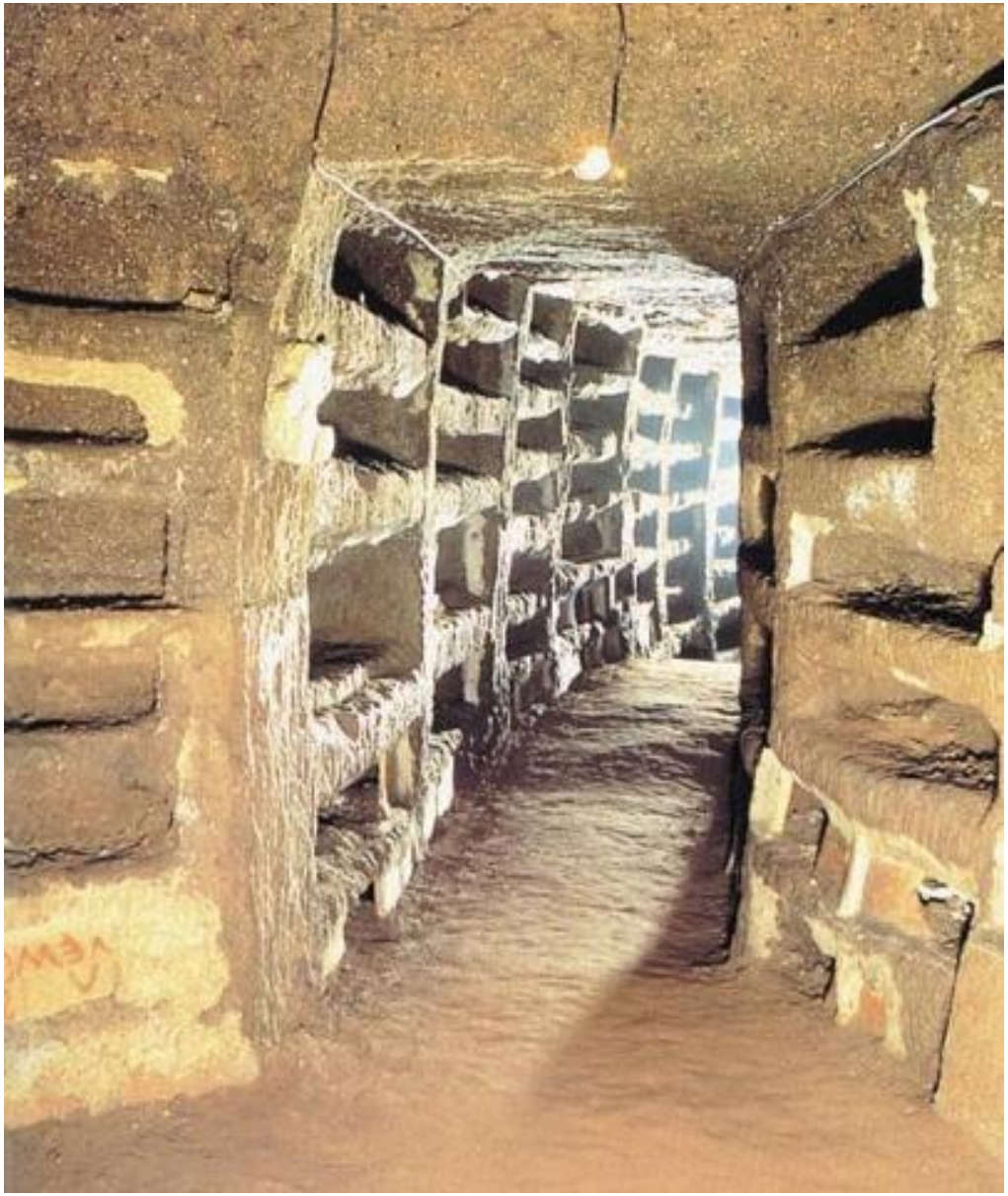

313 d.C.: EDICTO DE MILÁN DEL EMPERADOR CONSTANTINO por el que declaraba legal el culto de los cristianos	Antes de esa fecha, los cristianos viven en la clandestinidad. Con frecuencia, son perseguidos y martirizados.
	Desde esa fecha, los cristianos pueden hacer pública su fe. La Iglesia crece en organización y en número de fieles.

Icono donde aparece Constantino presidiendo el Primer Concilio de Nicea, que sirvió para unificar la doctrina cristiana y dar un impulso a su desarrollo.

LA PINTURA DE LAS CATACUMBAS

Las catacumbas eran galerías subterráneas que servían de enterramiento pero también para celebrar culto en las épocas de persecuciones.

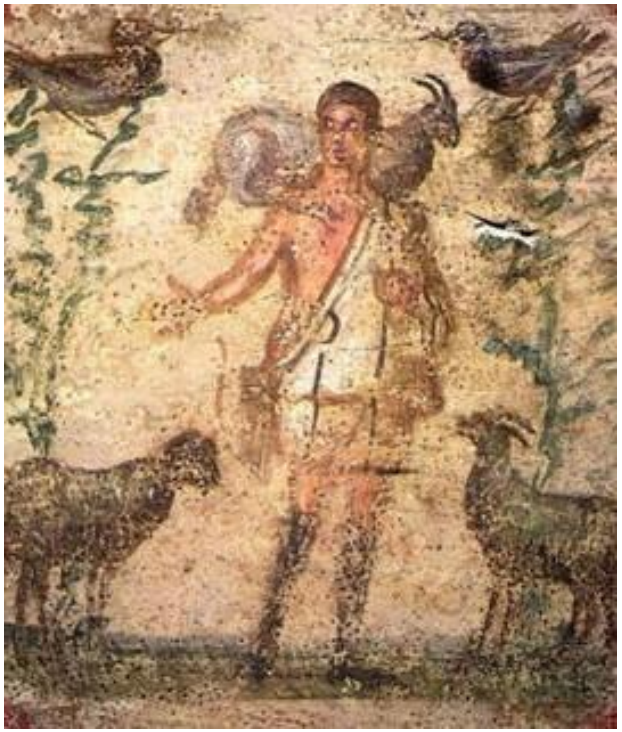
Fue en las catacumbas (adquirieron un cierto carácter monumental las de Priscila, Dominila, San Pedro, San Marcelino, etc.) donde empezaron a aparecer figuras orantes y símbolos cristianos.

Catacumbas de Priscila, en Roma

Primeros símbolos cristianos, hallados en las catacumbas:

Pez, *ictus* en griego, acróstico de "Jesucristo, hijo de Dios, Salvador".

- El cordero que simbolizaba la idea de Cristo como víctima sacrificada para salvar a la humanidad.

- El Buen Pastor era Cristo, que guiaba a sus corderos a la vida eterna.

El crismón consiste en las letras griegas X (ji) y P (ro), las dos primeras del nombre de Cristo en griego: Χριστός (*Khristós* -"el ungido").

- De este arte, lo fundamental es la iconografía.
- Pero el arte cristiano no partió de cero. Si la función principal era de propaganda, había que hablar a la gente en el lenguaje artístico al que estaban acostumbradas.
- Partiendo de esto, los artistas paleocristianos realizaron un enorme esfuerzo para adaptar los nuevos contenidos cristianos a los temas paganos tradicionales que la gente sencilla conocía de sobra.

Antecedentes mesopotámico, griego y romano del símbolo del Buen Pastor

- **El Edicto de Milán, 313, legalizó la religión cristiana.**

- **En el 395, el emperador Teodosio la convierte en religión oficial y única permitida en todo el imperio.**

- La IGLESIA se convierte en una poderosa estructura de poder, que la lleva a una auténtica fiebre constructiva:

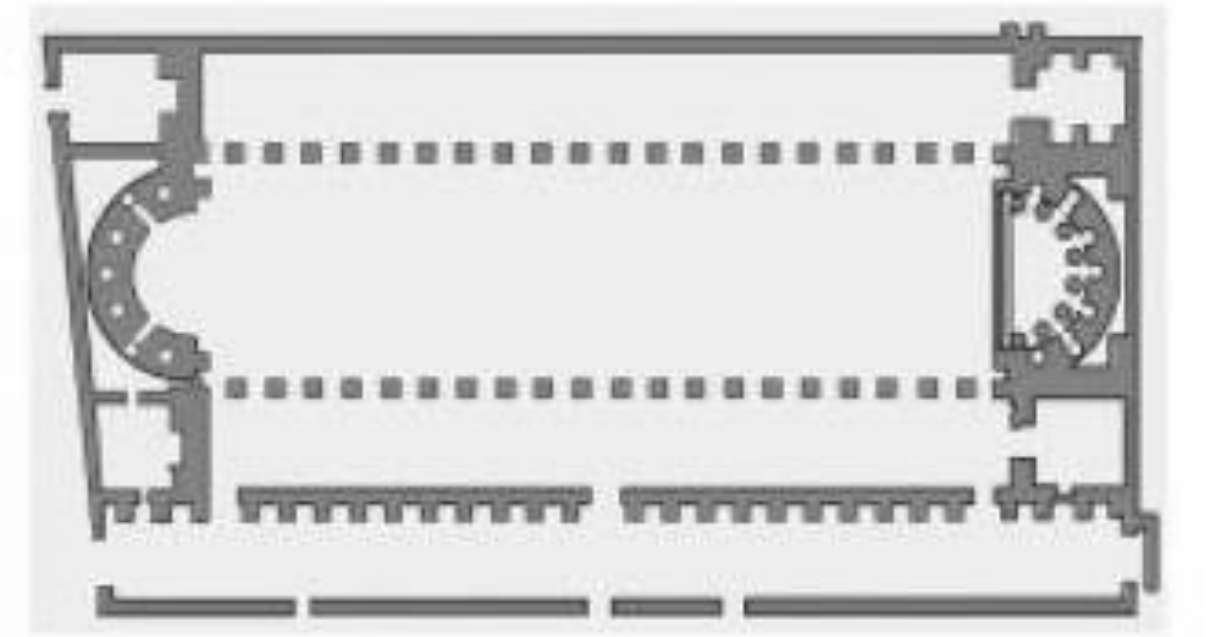
    - Grandes basílicas e iglesias en Roma
    - Basílicas en las ciudades principales
    - Pequeños santuarios dispersos por todo el Imperio

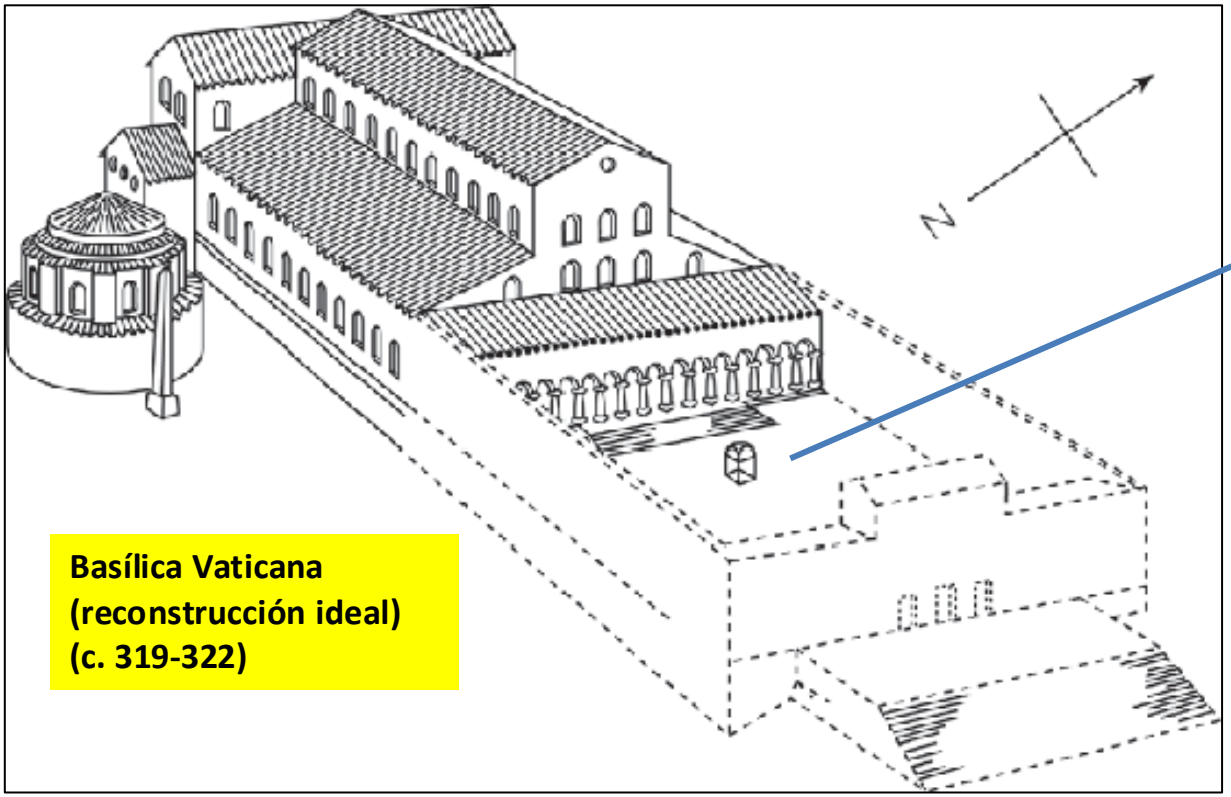
San Ambrosio y el emperador Teodosio.
Cuadro de Van Dyck (siglo XVII)

El modelo de templo que se adopta es la **basílica** romana, edificio antiguo profundamente vinculado a la idea de poder.

RECORDEMOS: La basílica era una gran sala rectangular cubierta por grandes bóvedas y con el interior dividido con columnas. Tenía funciones comerciales, financieras y de administración de justicia.

PARTES DE UNA BASÍLICA

Basílica Vaticana (reconstrucción ideal) (c. 319-322)

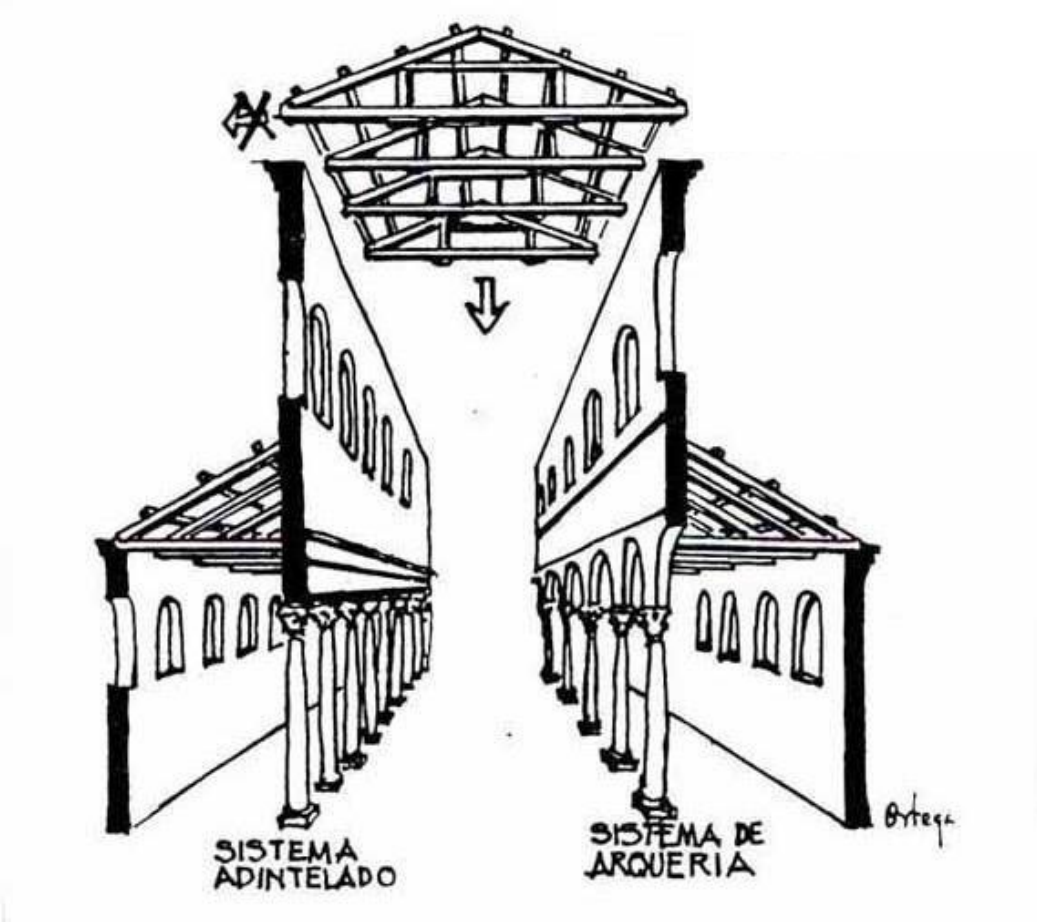
Un **patio de acceso**, abierto y porticado, que hace de transición entre el mundo del pecado (exterior) y el de la salvación (interior de la iglesia).

PARTES DE UNA BASÍLICA

- Gran **espacio rectangular del interior**, dividido en naves (tres o cinco) y cubierto por techumbres planas.

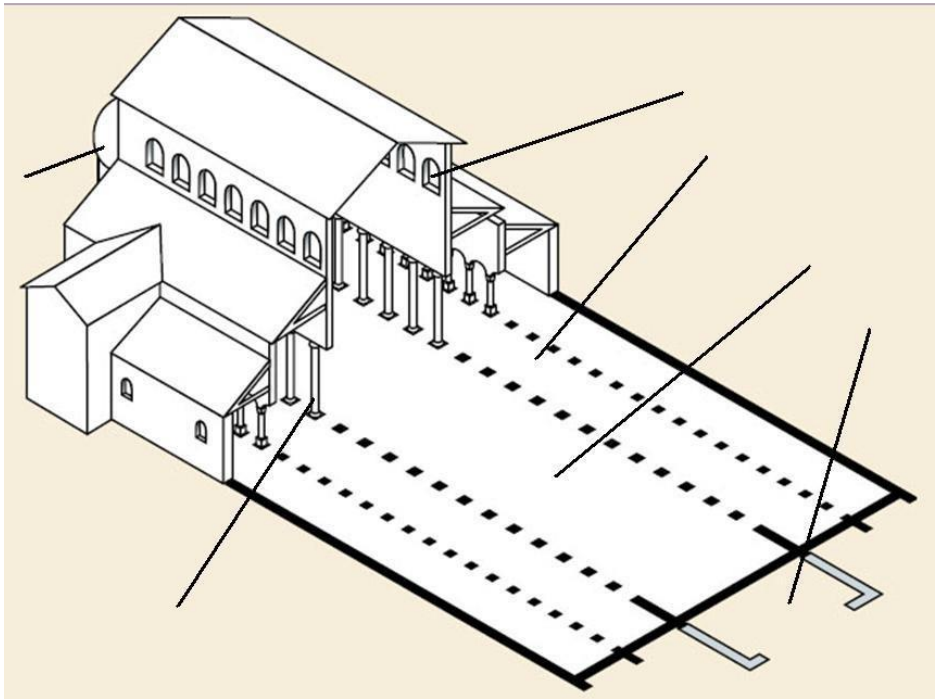
- Este techo estaba sostenido por hileras de columnas, a veces originarias de antiguos edificios romanos.

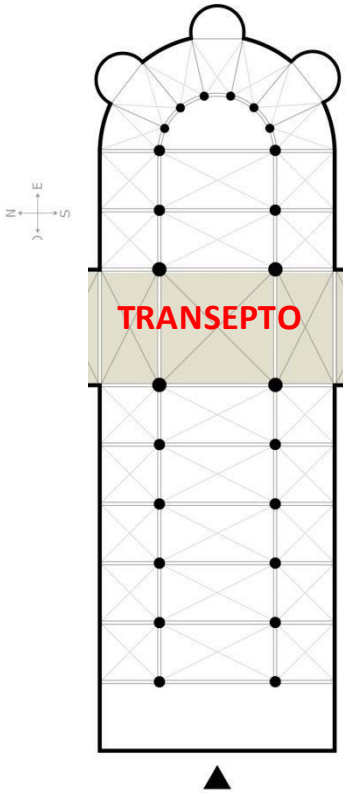
- Sobre estas columnas, se disponen arcos de medio punto o simples entablamentos arquitrabados.

- De las naves, la central era la más ancha y alta. Se iluminaba por ventanas abiertas en esa diferencia de altura.

- Dentro de ese espacio central, se fue, poco a poco, distinguiendo una zona nueva, el **transepto**, nave cruzada respecto a la orientación general.

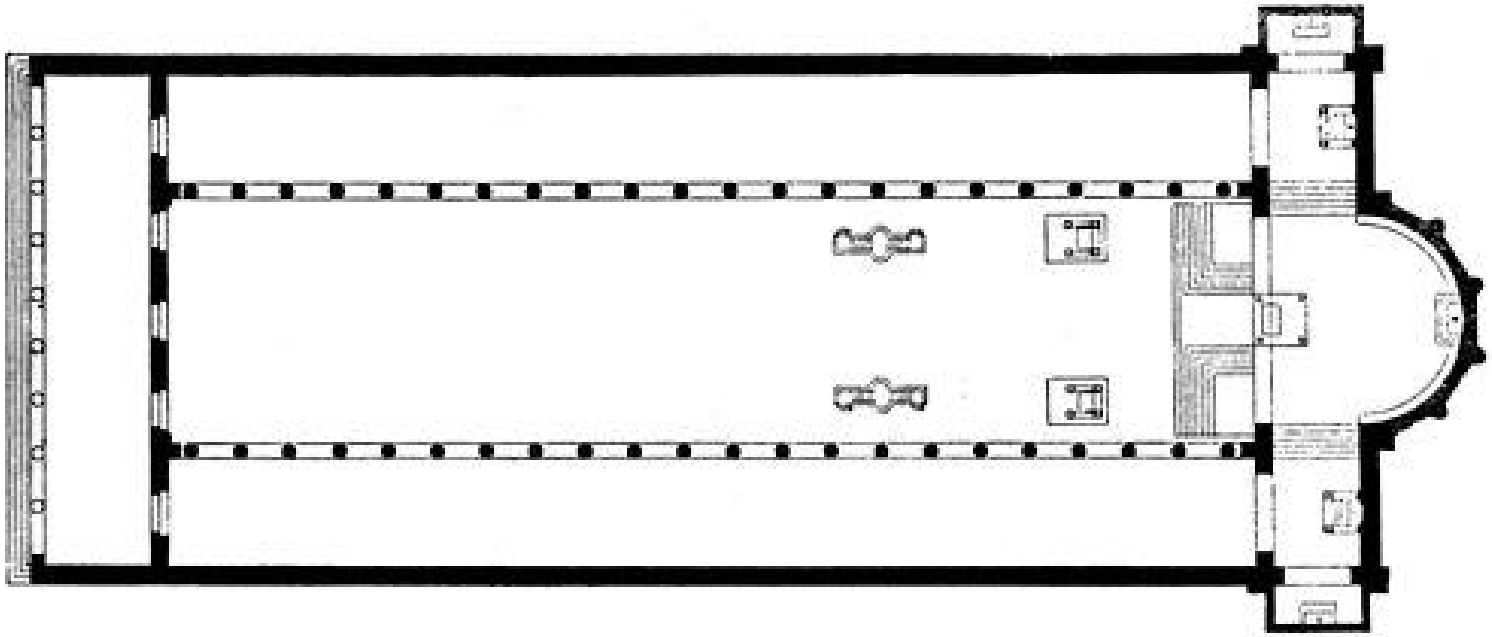
PARTES DE UNA BASÍLICA

- **Zona del altar o presbiterio**, claramente separada del resto. Normalmente, el espacio se ha configurado en forma de ábside semicircular.
  - A esta zona se accedía normalmente a través de un gran arco, heredero del simbolismo victorioso que tenían los arcos en Roma.
  - El ábside es el espacio reservado al sacerdote. En las iglesias principales, se colocaba en él la "cátedra" del obispo (de donde viene la palabra "catedral").

Interior de la **Archibasílica de San Juan de Letrán**, catedral de la diócesis de Roma.

- En Roma, se construyen importantes basílicas (todas en la periferia para evitar conflictos):
  - Santa María la Mayor
  - San Juan de Letrán
  - San Lorenzo
  - Santa Sabina
  - La primitiva basílica de San Pedro (sustituida en el Renacimiento por la actual).

Plano original de la Basílica de Santa María la Mayor. Roma

EDIFICIOS ANEXOS A LAS BASÍLICAS

- En general, los **baptisterios** son edificios sostenidos por columnas, con rica ornamentación y organizados en torno a la piscina.

- Fueron importantes y aún perviven los de San Juan de Letrán, en Roma, o el de San Juan, en Poitiers.

Interior del baptisterio de San Juan de Letrán. Roma.

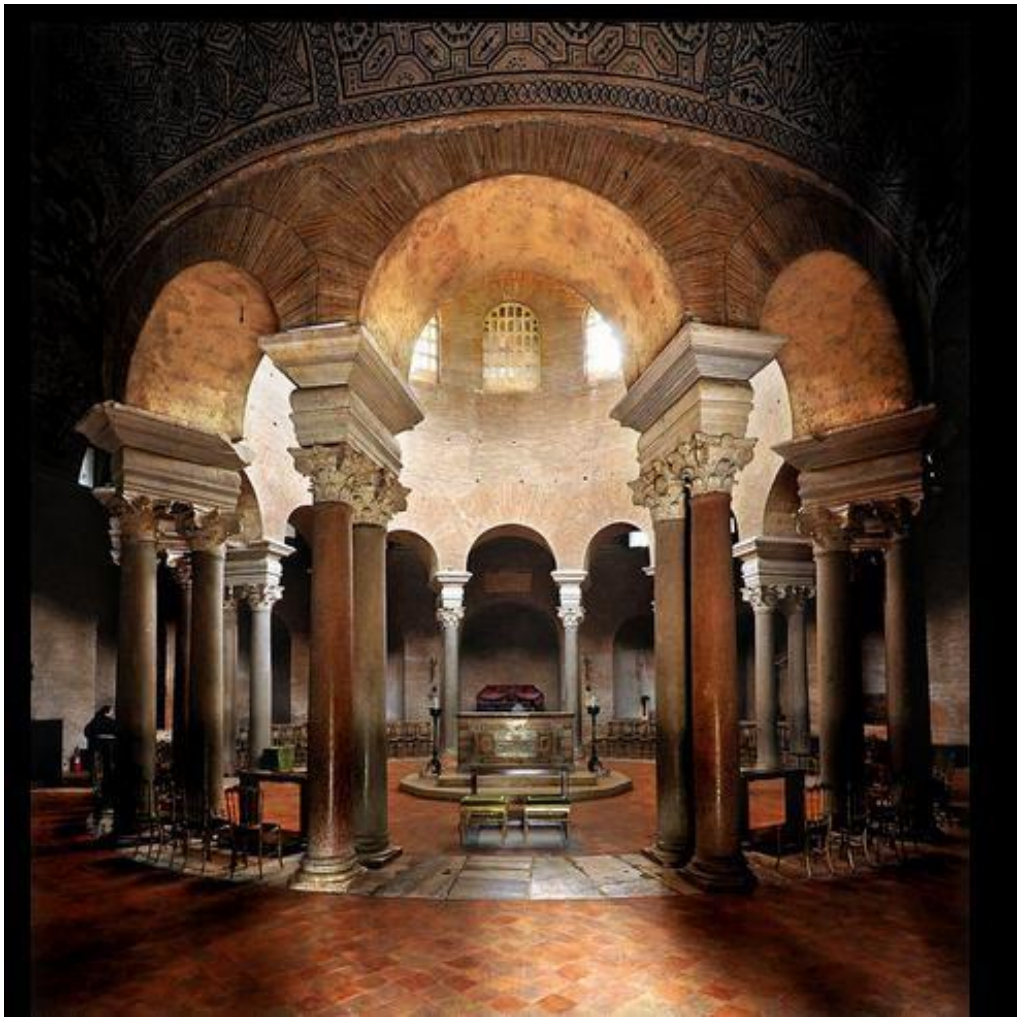
EDIFICIOS ANEXOS A LAS BASÍLICAS

- Los ***martiria*** son una evolución de los mausoleos monumentales romanos (recuérdense los de Augusto o Adriano). **Son sepulcros de mártires o santos que, además, son utilizados para el culto.**

- Obra maestra de este género es el **mausoleo de Santa Constanza**, en Roma, edificado en torno al 350.

EDIFICIOS ANEXOS A LAS BASÍLICAS
Mausoleo de Santa Constanza

El espacio central está cubierto por una cúpula semiesférica, en cuya base se abren doce ventanas, y delimitado por una serie de columnas pareadas.

EDIFICIOS ANEXOS A LAS BASÍLICAS
Mausoleo de Santa Constanza

Este espacio central está rodeado por bóveda anular decorada con mosaicos que representan escenas de vendimia (símbolo cristiano de la vida de ultratumba).

EDIFICIOS ANEXOS A LAS BASÍLICAS
Mausoleo de Santa Constanza

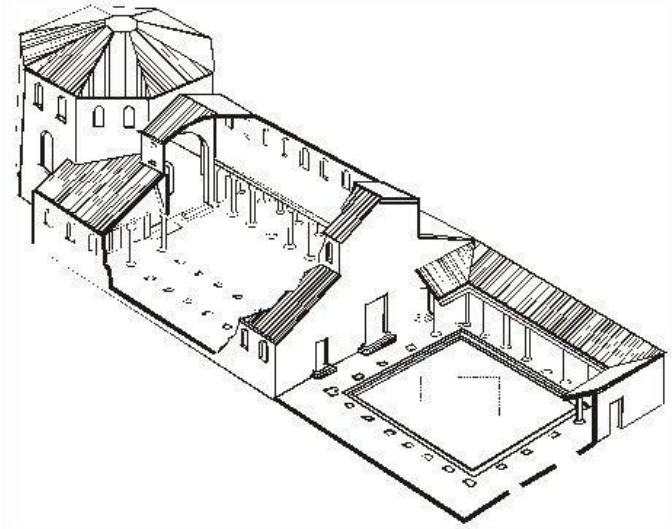
- El recubrimiento de mosaicos nos muestra otro rasgo de la arquitectura paleocristiana: el ocultamiento que se hace de las estructuras constructivas.
- Los arquitectos disimularon el "esqueleto" de sus edificios y los convirtieron en espacios de luz y color sin apenas consistencia física.

BASÍLICAS Y MAUSOLEOS EN LOS SANTOS LUGARES

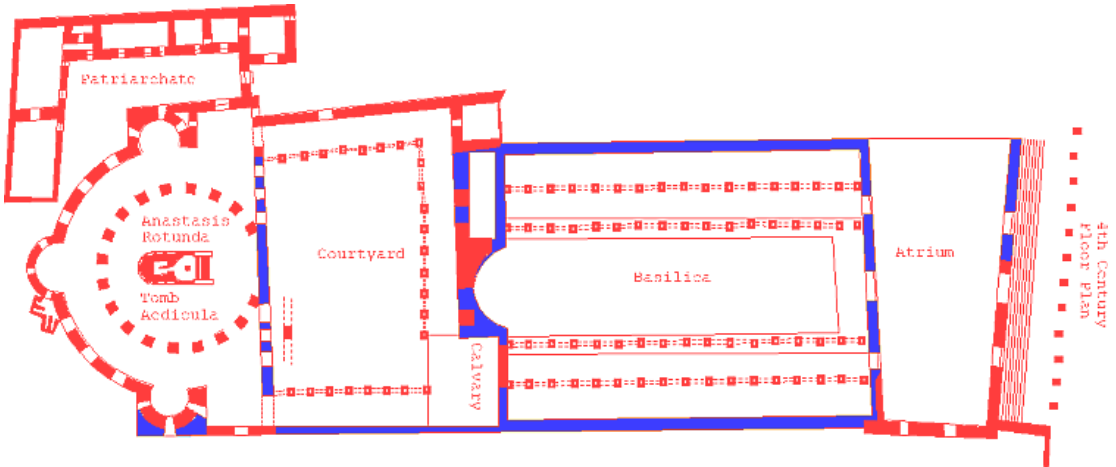
Iglesia de la Natividad de Belén. Combinaba una basílica de cinco naves con un octógono final que encerraba el espacio donde según la tradición había nacido Jesús.

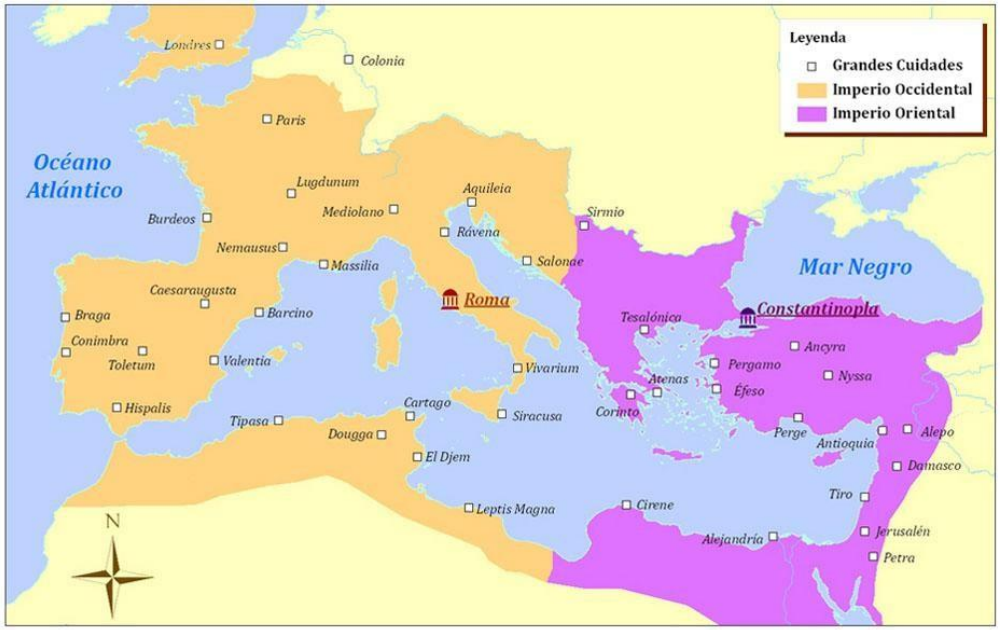
BASÍLICAS Y MAUSOLEOS EN LOS SANTOS LUGARES

En **Jerusalén, la Iglesia del Santo Sepulcro** es otro edificio complejo: cinco naves y, al final, una gran rotonda circular en cuyo interior se albergaba el supuesto sepulcro de Cristo.

Los edificios bizantinos y la cúpula: Santa Sofía.

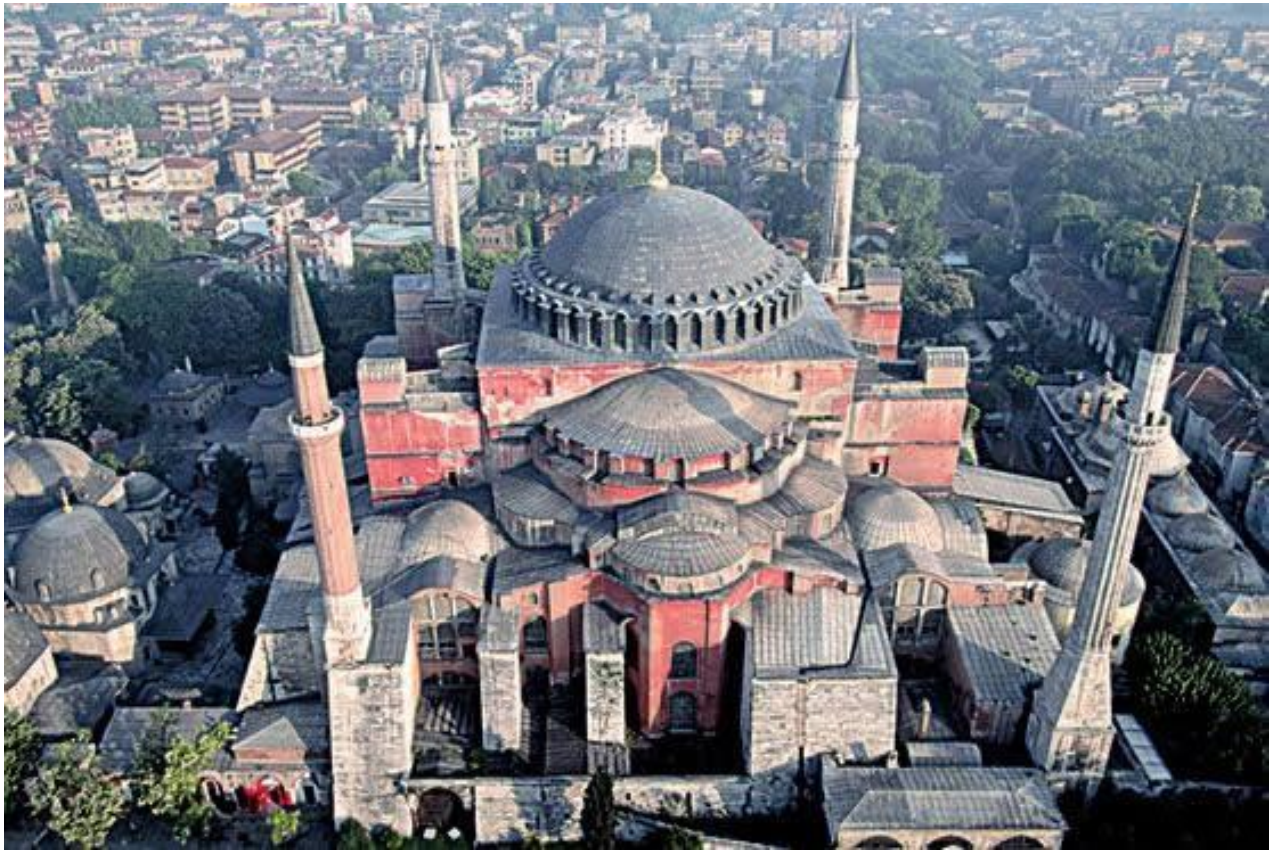
- En el 395, muere Teodosio y el Imperio Romano es dividido entre sus dos hijos: Honorio heredó la zona occidental, y Arcadio, la oriental. La capital del llamado Imperio Romano de Oriente se fijó en Constantinopla (antigua Bizancio).

- Vivió una época de esplendor en el siglo VI, con el emperador Justiniano, pero no alcanzó nunca la grandeza de Roma.

Los edificios bizantinos y la cúpula: Santa Sofía.

•Constantinopla alumbró un nuevo arte destinado a poner de relieve la profunda alianza que existía entre el emperador (*basileus*) y la Iglesia cristiana.

•La arquitectura bizantina dio una enorme importancia a la cúpula, que se convierte en algo más que un elemento arquitectónico: es el símbolo del cielo y del lazo eterno que se quiere establecer entre Dios y los hombres.

Los edificios bizantinos y la cúpula: Santa Sofía.

•Justiniano (527-565) llevó a cabo una política expansiva que le llevó a conquistar, aunque efímeramente, amplias zonas de Italia, del norte de África y del sur de la P. Ibérica.

•Estos éxitos llevaron al *basileus* a poner en marcha la construcción de importantes edificios en la capital. Destacan, entre ellos, la **Iglesia de los santos Sergio y Baco**, y, sobre todo, **Santa Sofía.**

Exterior de la **Iglesia de San Sergio y San Baco.** Constantinopla.

Ficha técnica

Iglesia de Santa Sofía (532-537)

Arquitectos: Artemio de Tralles e Isidoro de Mileto

Constantinopla (actual Estambul, Turquía)

El artista y su época

- Santa Sofía es el ejemplo más representativo de la arquitectura bizantina y uno de los templos más hermosos levantados por el ser humano.

- Los arquitectos, parece que elegidos directamente por el emperador Justiniano tenían conocimientos diferentes:

    - Artremio de Tralles, experto en matemáticas y geometría, habría sido el responsable teórico del proyecto.

    - Isidoro de Mileto fue el encargado de la ejecución de la obra.

Justiniano dando órdenes a sus arquitectos.
Miniatura perteneciente a la Crónica de Santa Sofía. Museos Vaticanos

Función

- Dedicada a la Sabiduría Divina.

- Las obras duraron solo cinco años, un tiempo inusualmente breve para una obra de tal envergadura. Esta rapidez provocó numerosos problemas: hubo accidentes y diversas partes se derrumbaron, incluida la gran cúpula.

- Durante siglos, fue el templo más importante de la cristiandad.

- A partir del siglo XV, cuando la ciudad fue tomada por los turcos, se convirtió en mezquita.

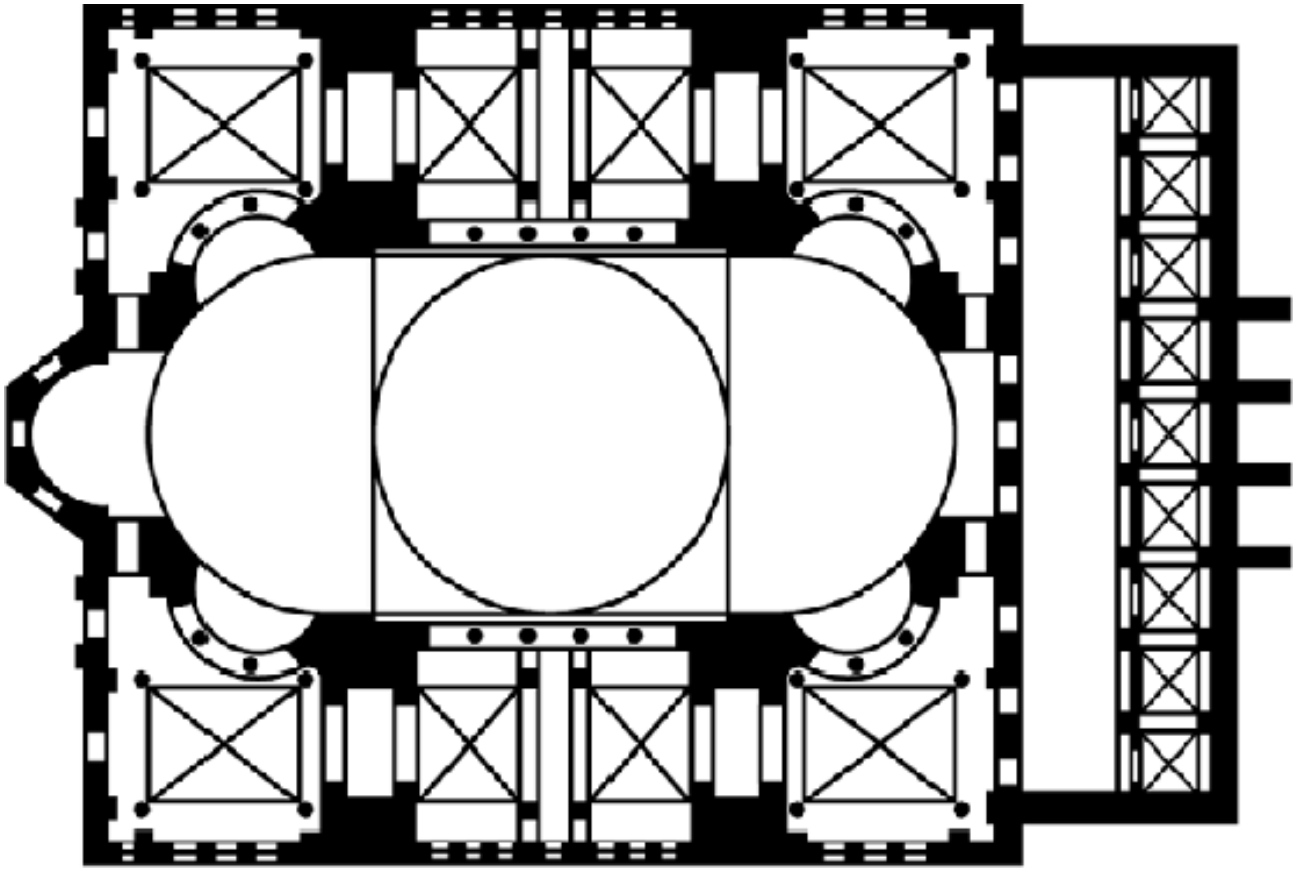
- En la actualidad, el edificio ha sido desprovisto de cualquier función religiosa y funciona como museo.

En esta imagen de Santa Sofía se pueden observar los cuatro minaretes que añadieron los turcos cuando convirtieron el edificio en mezquita.

Análisis (I)

La planta ya revela que estamos ante un nuevo sentido artístico nuevo. Es un edificio al mismo tiempo, centralizado y basilical.

Análisis (II)

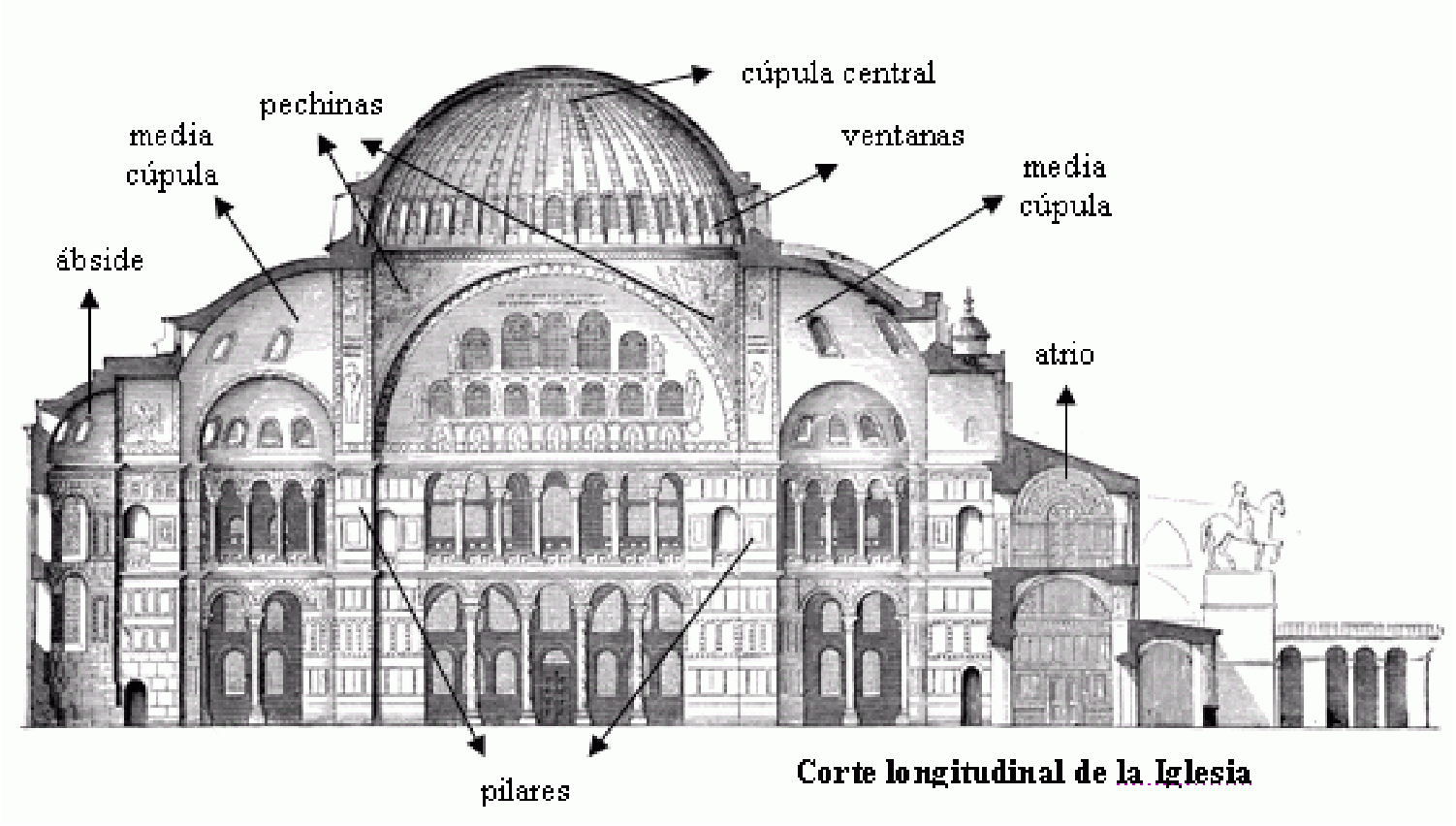
Todo parece estar diseñado para sostener una gran cúpula de 30 metros de diámetro y 54 de altura. El sistema es el siguiente:

- El círculo de la cúpula está inscrito en un cuadrado y sostenido por cuatro pechinas (triángulos con un lado curvo).

Análisis (III)

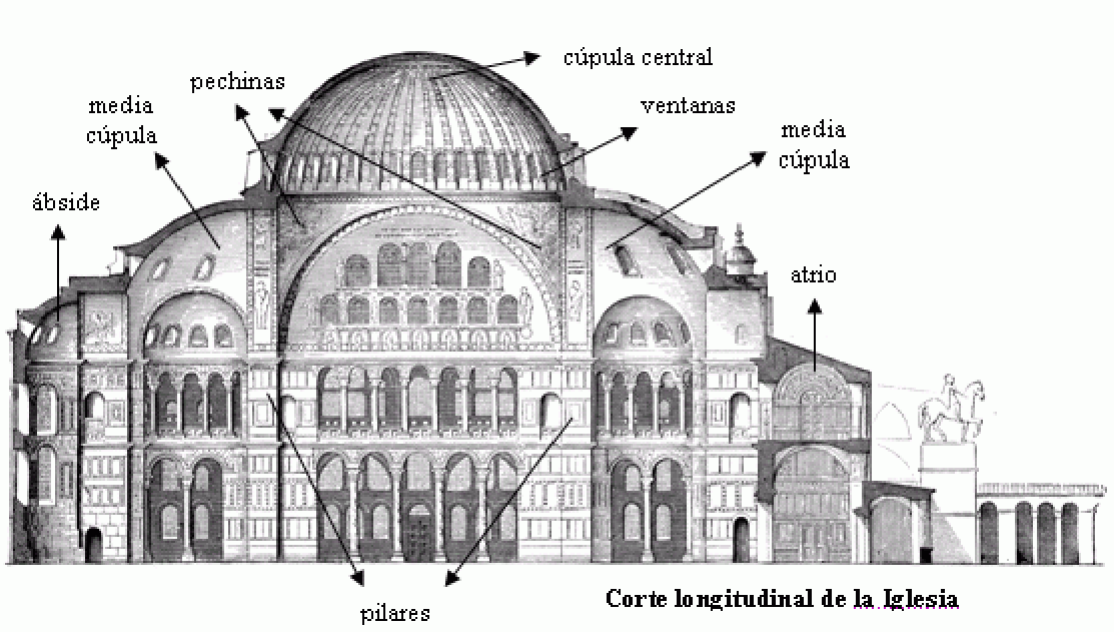
• Cada pechina está anclada en un pilar que llega hasta el suelo. Estos pilares eran la clave de la sujeción; por eso fueron construidos con sumo cuidado a base de piedras cuadradas unidas con plomo. (Las cúpulas romanas, como el Panteón, se asentaban en gruesos muros circulares).

Corte longitudinal de la Iglesia

Análisis (IV)

- Esta estructura central estaba rodeada…
  - En dos de los lados, había senda cúpulas adyacentes que empujaban a la central.
  - En los otros dos lados, el empuje era contrarrestado por dos arcos que actuaban a modo de contrafuerte.
  - Alrededor de esta segunda estructura, hay otros elementos, de menor altura.

Corte longitudinal de la Iglesia

Análisis (V)

- Desde el interior, la impresión es que la cúpula está en el aire.

- Sin embargo, exteriormente, la cúpula no muestra toda su magnitud porque está rodeada por un tambor cilíndrico que cubre 1/3 de su altura. En este tambor, se abren ventanas que iluminan el templo.

Análisis (VI)

Debemos añadir que el peso de la cúpula se vio aliviado por la utilización de tejas realizadas con una arcilla porosa que pesaba cinco veces que la normal.
Originalmente, gran parte del edificio estuvo decorado con mosaicos, destruidos posteriormente por los turcos en casi su totalidad.

Comentario

- Todo, en el interior de Santa Sofía, transmite una sensación de ligereza, casi de ingravidez.

- Tras la conquista de la ciudad por los musulmanes y su conversión en mezquita, se edificaron los minaretes exteriores, se modificó la distribución interior y se eliminó la mayor parte de la decoración.

- Santa Sofía se convirtió en un edificio mítico. Sus soluciones se usaron en otros edificios aunque en menor escala.

- El mosaico fue un elemento decorativo básico del arte bizantino.

- Aunque se trata de una antigua, nunca alcanzó el un nivel artístico tan elevado como en Bizancio.

- La técnica consistía en colocar pequeñas teselas (de mármol, piedra, pasta vítrea, etc.) en una superficie de cemento. Para colorearlas se usan óxidos metálicos; y a veces se recubren de oro o plata.

- Las técnicas más habituales son:

  - el ***opus tesselattum***, a base de teselas cúbicas, todas iguales y de distintos tonos.
  - el ***opus vermiculattum***: cada tesela tiene el contorno preciso para que así se puedan realizar todo tipo de escenas figuradas.

•Al contrario que los romanos, que los utilizaron en su última época como pavimento, los bizantinos los usaron para decorar cúpulas y paredes.

•La pericia de los artistas llevó a que se produjeran sorprendentes juegos de luces y sombras que contribuían a la idea de una arquitectura hecha de luz y espíritu más que de materia.

•El control de la realización de mosaicos correspondía al taller imperial ubicado en Constantinopla. Este taller fijaba la iconografía oficial y establecía el lugar del templo en el que podía colocarse cada una de las figuras.

Decoración musivaria de una cúpula de Basílica de San Apolinar in Classe (Rávena)

En el año 726 comenzó lo que se conoce como revolución iconoclasta que consistió en la prohibición de que en las iglesias hubiera figuras religiosas.

Las razones que llevaron al triunfo de la iconoclastia son las siguientes:

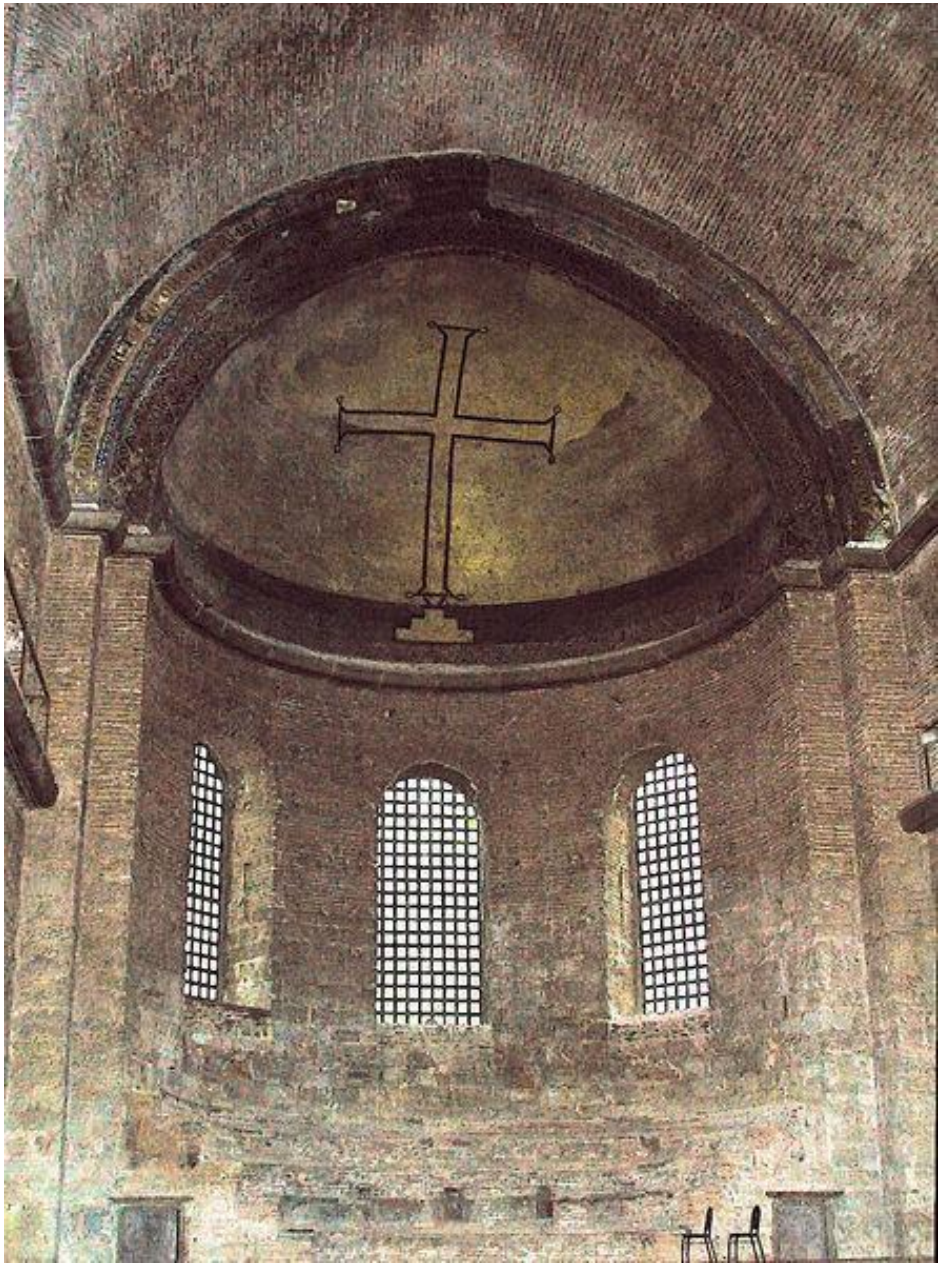
- El poder imperial reacciona contra el poder económico y político que estaban acumulando ciertos monasterios, que se beneficiaban de las imágenes que poseían.
- Aducen que eran los propios textos sagrados los que estaban en contra de la proliferación de imágenes
- Dicen que León III, el emperador que firmó el decreto, tenía consejeros judíos y musulmanes.

León III y su hijo Constantino V, impulsores de la iconoclastia

- Durante el largo periodo que duró la revolución iconoclasta (726-843), los únicos temas representados fueron la cruz desnuda, el trono vacío sobre el que descansaba el libro de las sagradas escrituras y campos con flores y pájaros.

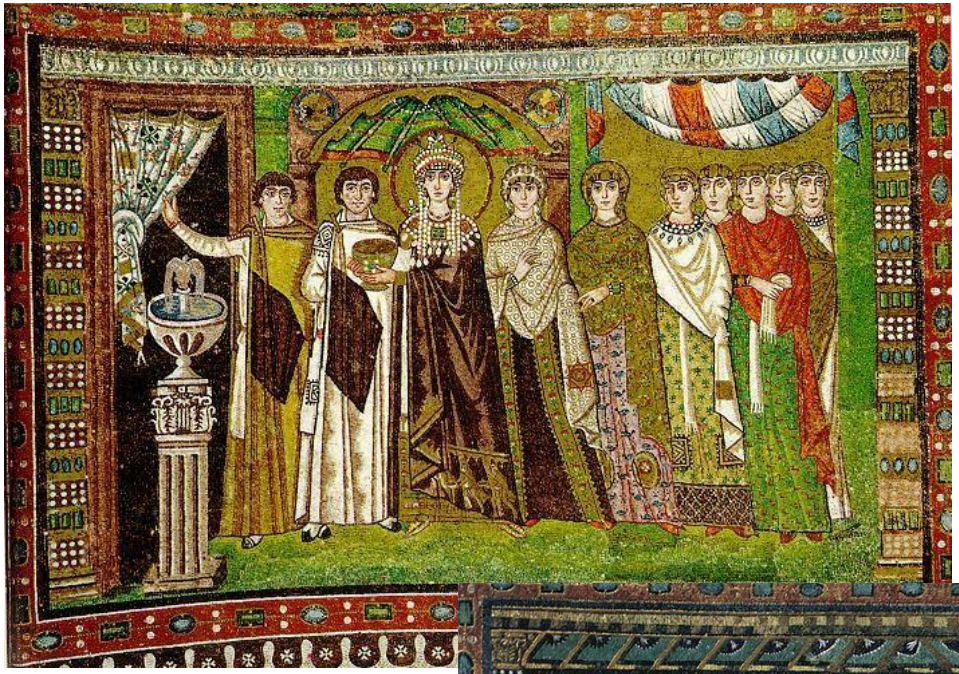
- Vemos, por tanto, cómo –igual que ocurrió con el Edicto de Milán- una decisión política afectó de manera importante a la producción artística.

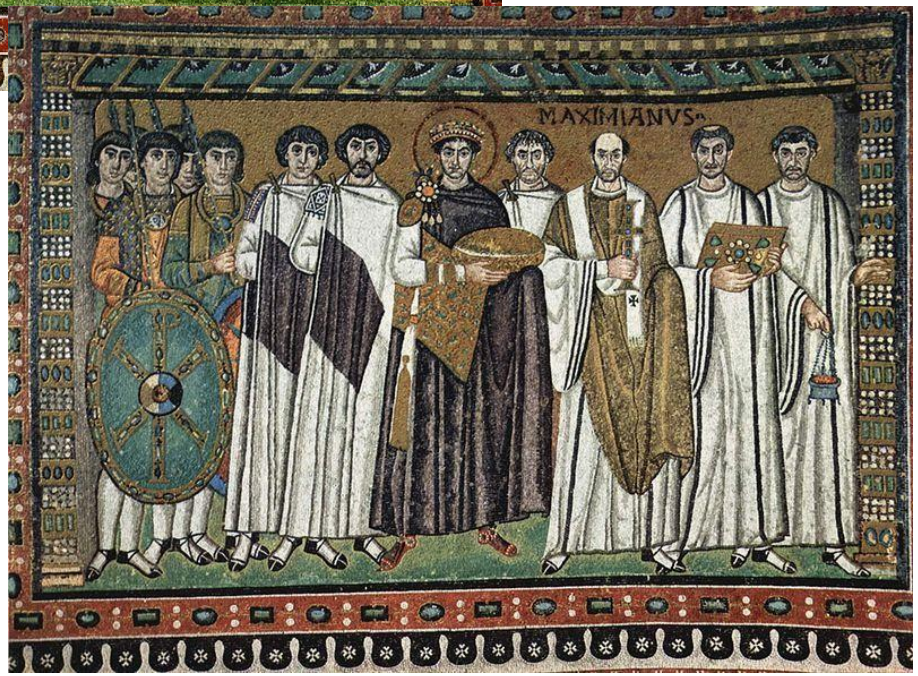

Una simple cruz: ejemplo de arte iconoclasta en la **iglesia de Santa Irene** de Constantinopla.

- Los mosaicos bizantinos más importantes que se conservan son los de Santa Sofía y, sobre todo, los de la iglesia de **San Vital,** en Rávena.

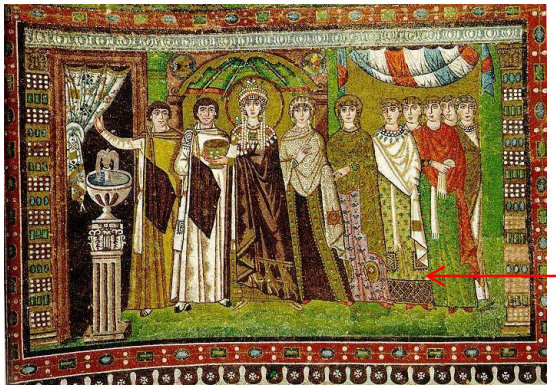
- En lugar preferente de San Vital, encontramos los famosos mosaicos del **emperador Justiniano y de la emperatriz Teodora**, cada uno de ellos acompañado de su séquito

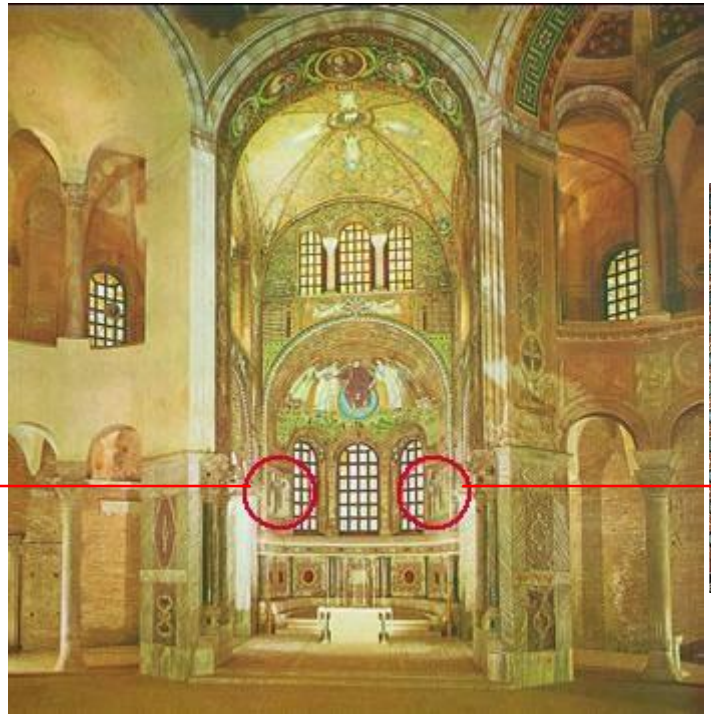

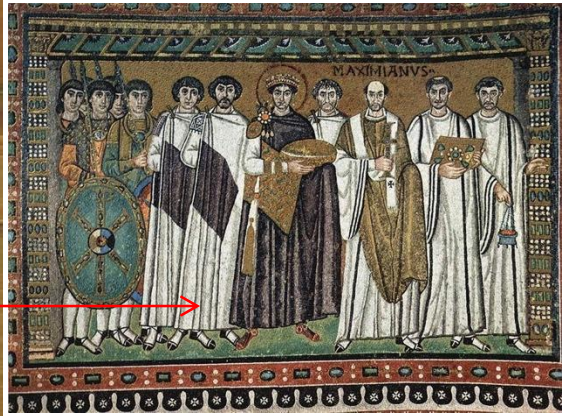

Ficha técnica

El emperador Justiniano y la emperatriz Teodora.
Mosaico de artista desconocido
Iglesia de San Vital de Rávena. Italia

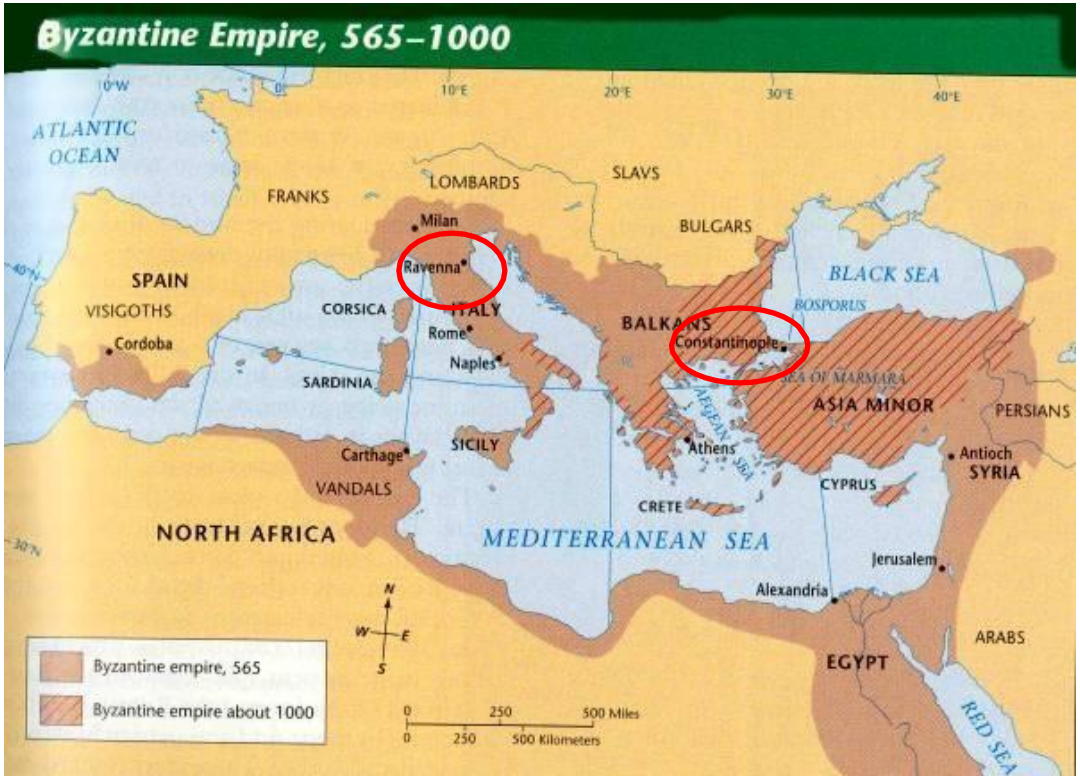

El artista y su época

- Obra cumbre del arte musivario bizantino. Son, además, las dos únicas representaciones que se conservan del emperador Justiniano y su esposa, Teodora.

- Justiniano gobernó más de cuarenta años y realizó un esfuerzo notable por restaurar el Imperio Romano en todo su esplendor.

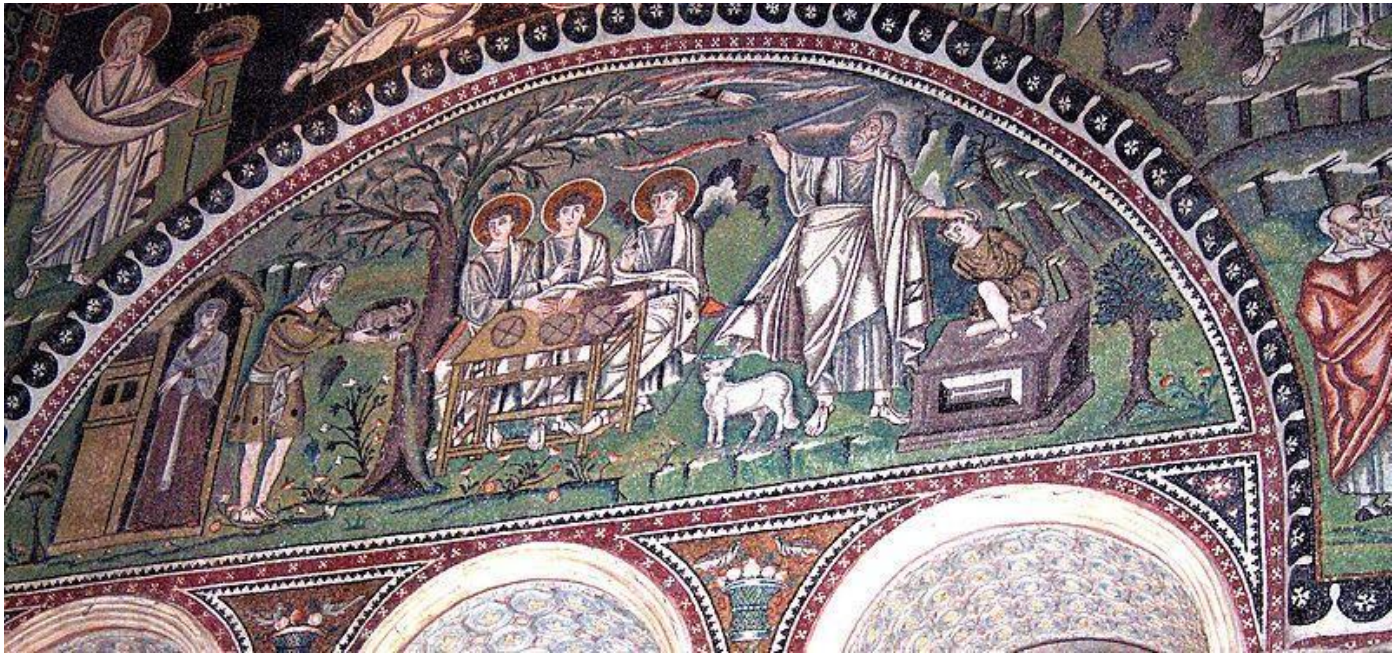
- En Rávena, los bizantinos llevaron a cabo un amplio programa constructivo, que incluye las iglesias de San Apolinar el Nuevo, San Apolinar *in clase* y San Vital.

Contenido (I)

•Los interiores de todos estos edificios fueron decorados con mosaicos que cumplían un amplio programa iconográfico.

•Además de los que muestran al emperador y su esposa, hay mosaicos con escenas del Antiguo Testamento y otros que reflejan el triunfo del cristianismo sobre la religión arriana, practicada por los godos vencidos.

Dos historias del Antiguo Testamento con Abraham como protagonista: **Los tres ángeles** y **Sacrificio de Isaac**.

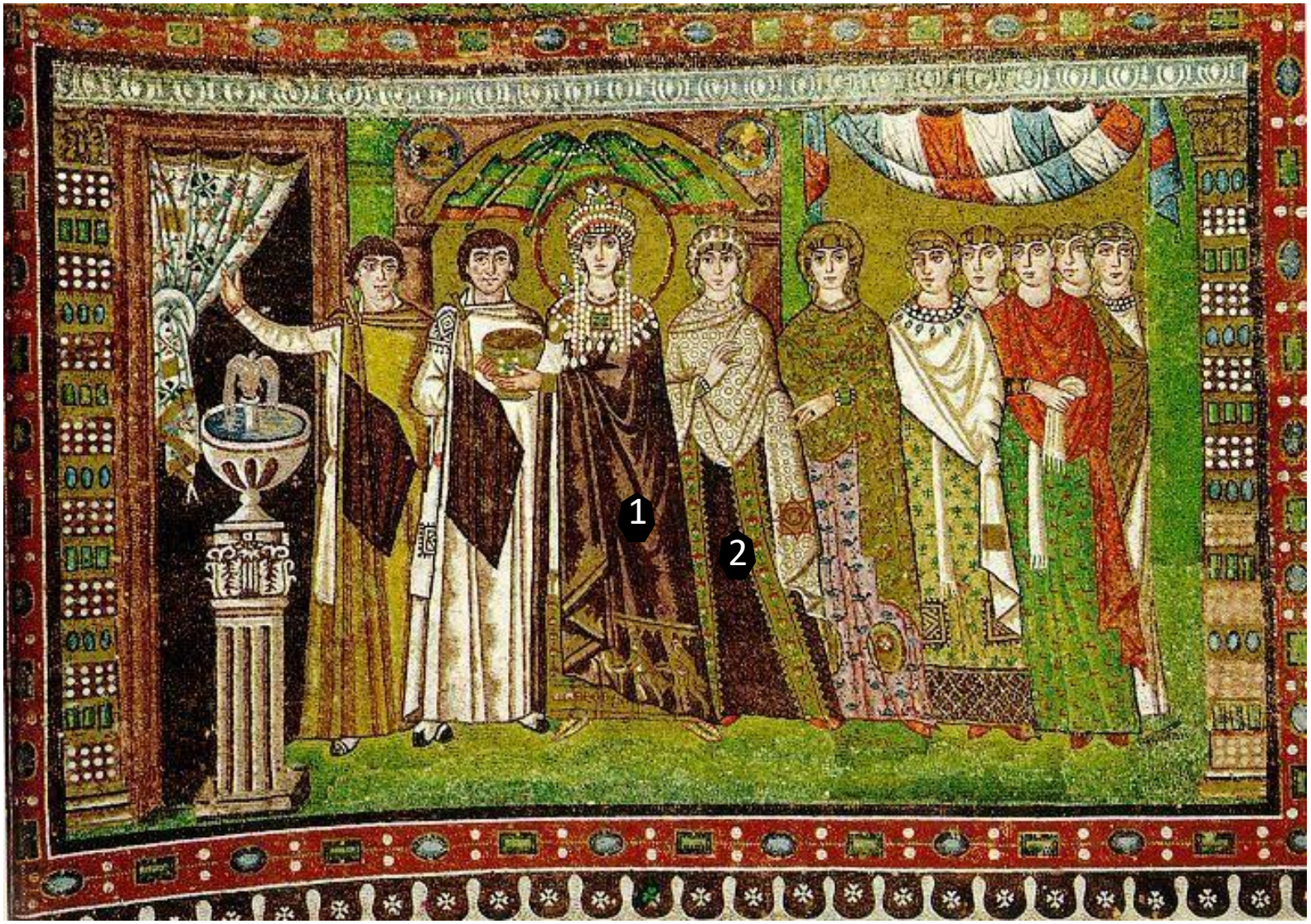
Contenido (II)

El esquema de ambos mosaicos, situados a ambos lados del presbiterio, es similar: aparecen, el emperador en uno y Teodora en el otro, haciendo una ofrenda al recién consagrado templo y acompañados por su respectivos séquitos

1: Justiniano. 2: el General Belisario. 3: el obispo Maximiano. 4: el banquero Juliano Argentario

Contenido (III)

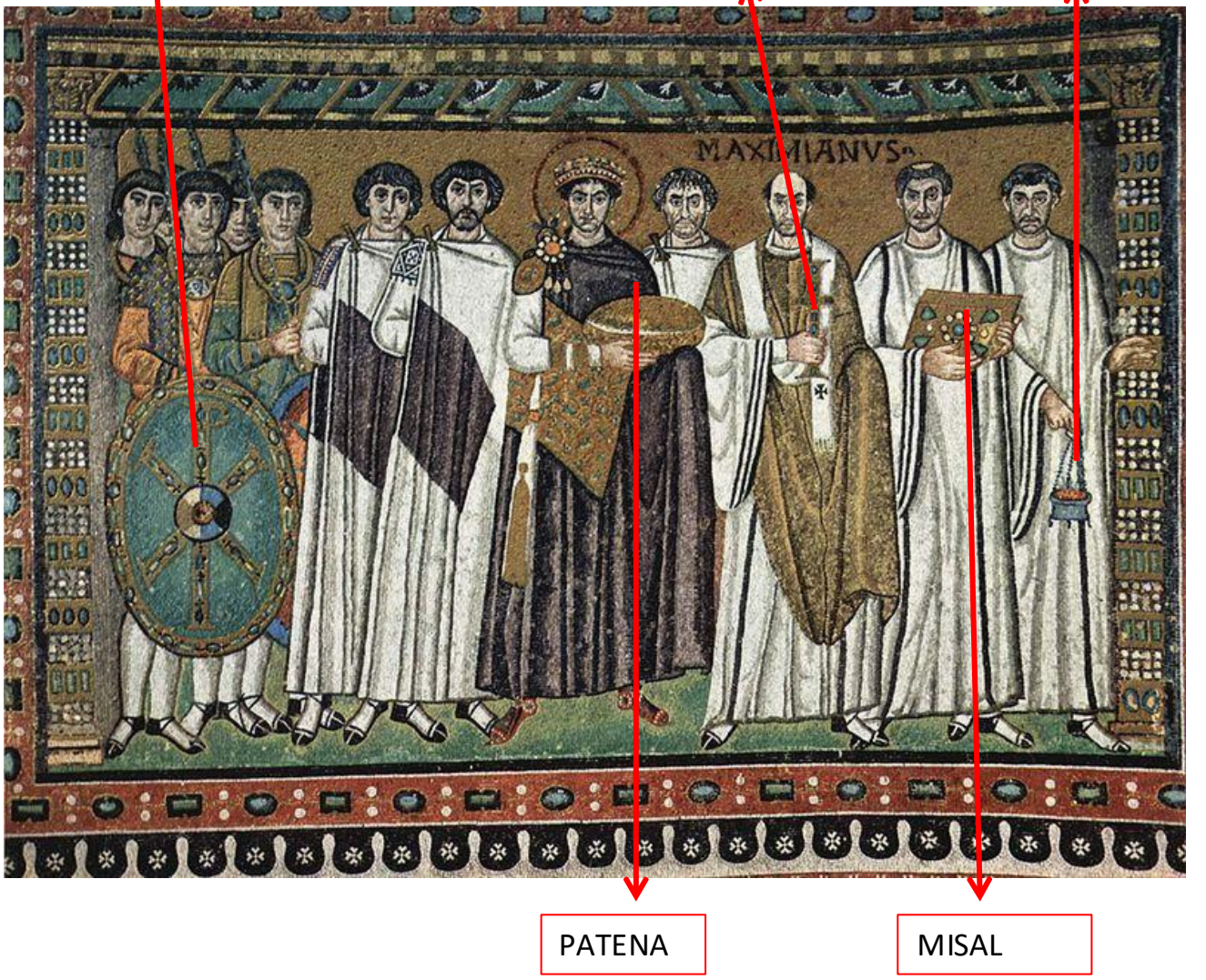
1: Emperatriz Teodora. 2: Antonia, esposa de Belisario.

Análisis (I)

- Ambos mosaicos utilizan teselas de innumerables colores y revelan una notable maestría técnica

- Los personajes centrales visten de púrpura para destacar su dignidad imperial.

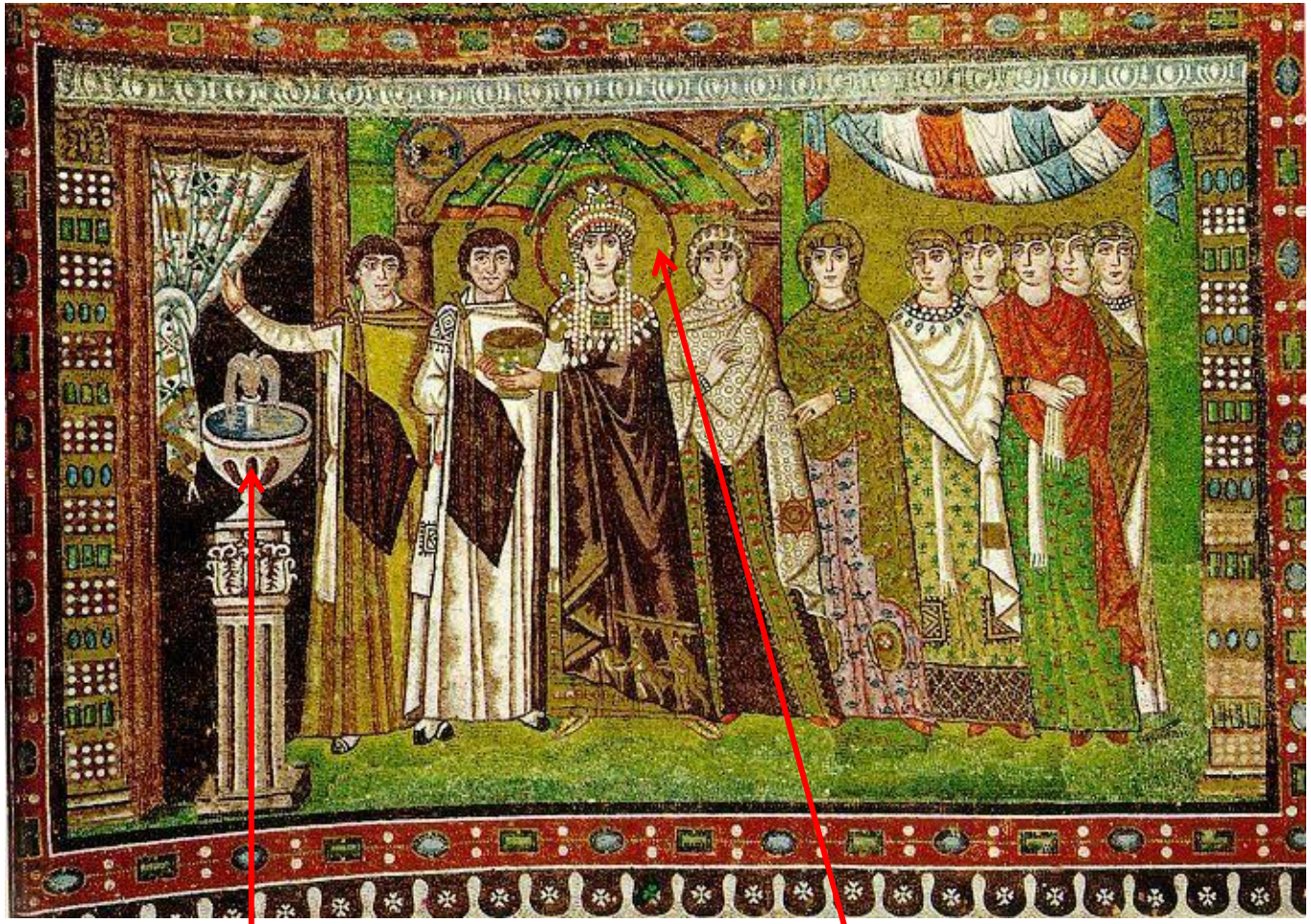
- Tanto los emperadores como los miembros de su séquito portan ofrendas de carácter religioso

Análisis (II)

Todo el conjunto es más un retrato oficial que una representación individual de los personajes. Poco interesa a los autores un acercamiento a la realidad.

En el mosaico de Teodora, podemos observar varios detalles que indican una falta de interés del autor por la perspectiva…

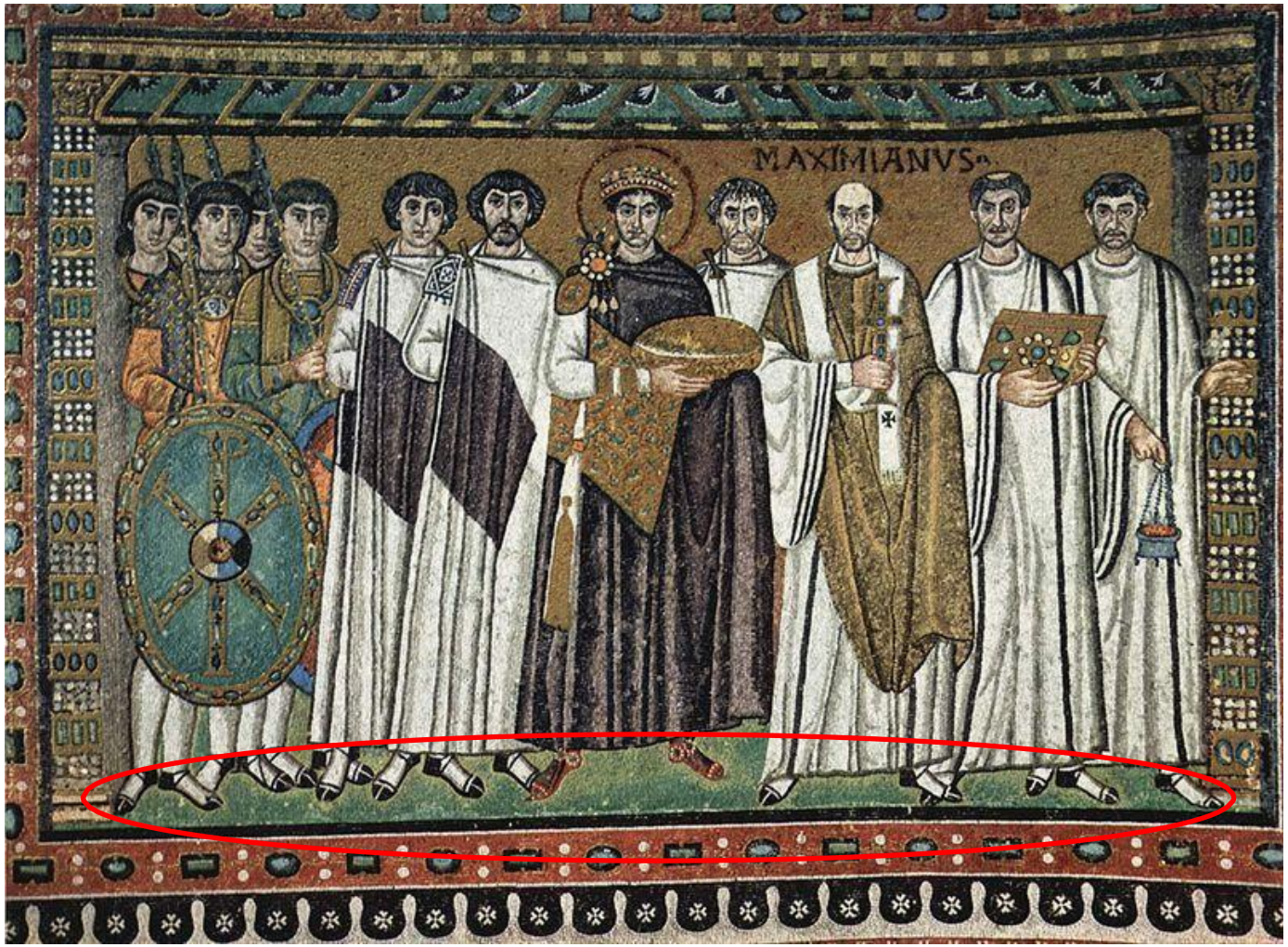
La fuente del primer plano, que intenta, sin conseguirlo, dar una sensación de profundidad.

El nicho que deja ver parte de otra estancia.

Análisis (III)

En el cambio, el fondo del de Justiniano se limita a un telón dorado, flanqueado por dos columnas, que resalta la figura del emperador y sus acompañantes.

Esa falta de interés por el realismo la observamos también en los pies, que no se apoyan en el suelo de manera creíble.

Comentario

Los mosaicos de San Vital nos muestran varias cosas:

- La importancia que adquirió Rávena.
- El esfuerzo que hicieron las autoridades bizantinas por reafirmar la fe cristiana y por vincularla al pode imperial.
- La maestría a la que había llegado la escuela bizantina en el arte musivario.

