

ARTE PALEOCRISTIANO Y BIZANTINO

<p>1. La nueva iconografía: la pintura de las catacumbas. La cristianización de la basílica.</p>	<p>Aprovechar este tema para comentar al alumno cómo un mismo arte puede sufrir transformaciones estéticas a partir de una cesura política: el arte paleocristiano antes y después del Edicto de Milán y el arte bizantino antes y después de la revolución iconoclasta.</p> <p>Del arte paleocristiano durante la etapa de las persecuciones señalar las características de la catacumba y su decoración pictórica como un nuevo lenguaje expresivo. Tras la Paz de la Iglesia, referir como se cristianiza un modelo arquitectónico comercial de índole pagano - la basílica-, poniéndola al servicio de una religión comunitaria, ya que por ser la liturgia y el ceremonial romano al aire libre sus templos se concibieron como relicarios de sus dioses, incapaces, por tanto, de albergar a una asamblea de fieles.</p>
<p>2. Los edificios bizantinos y la cúpula: Santa Sofía.</p>	<p>Del arte bizantino señalar el gran logro arquitectónico de la cúpula sobre pechinas y el derrame de empujes y contrarrestos mediante el empleo de medias cúpulas, recogiendo pero superando la tradición y técnica romana expuesta en el Panteón. Asimismo enfocar los edificios de planta centrada y basilical bajo la óptica del espacio interior como complemento al fachadismo.</p>
<p>3. La decoración musivaria.</p>	<p>Analícese también la utilización del mosaico como soporte decorativo y la inflexión que se opera en la iconografía a raíz de la revolución iconoclasta.</p>

ARTE PALEOCRISTIANO1

A) CONDICIONANTES SOCIOCULTURALES.	1
B) LA NUEVA ICONOGRAFÍA.....	2
<i>Hasta el año 313: La época de las catacumbas.....</i>	<i>2</i>
<i>Desde el 313: La cristianización de la basílica.....</i>	<i>4</i>
<i>Baptisterios.....</i>	<i>5</i>
<i>Tumbas.....</i>	<i>5</i>
<i>Los martyria y el culto a las reliquias.....</i>	<i>5</i>
<i>Monacato.....</i>	<i>5</i>
C) ESCULTURA, PINTURA Y MOSAICO PALEOCRISTIANOS.	6
<i>La escultura exenta.....</i>	<i>6</i>
<i>El relieve.....</i>	<i>6</i>
<i>La pintura y el mosaico.....</i>	<i>6</i>

ARTE BIZANTINO6

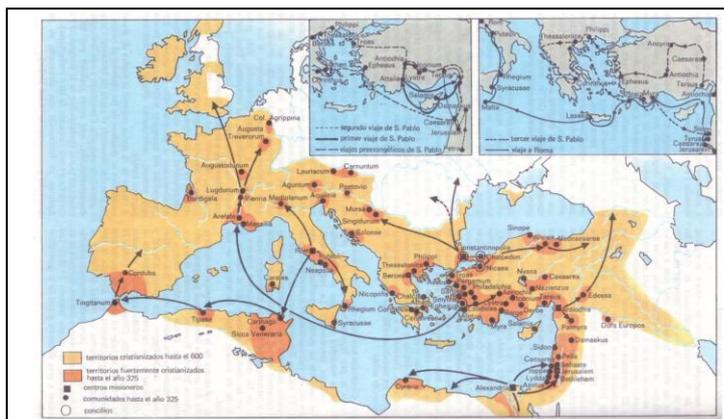
A) CONDICIONANTES SOCIOCULTURALES.	6
B) LOS EDIFICIOS BIZANTINOS Y LA CÚPULA. SANTA SOFÍA.....	7
<i>Arquitectura de la Era justiniana (siglo V – VII: Primera Edad de Oro).</i>	<i>7</i>
<i>Período posterior (726–1453).</i>	<i>8</i>
C) ESCULTURA, PINTURA Y DECORACIÓN MUSIVARIA.	9
<i>Estilo:.....</i>	<i>9</i>
<i>Temas:.....</i>	<i>9</i>
<i>Obras:.....</i>	<i>9</i>

ARTE PALEOCRISTIANO

a) Condicionantes socioculturales.

- Antes del año **313**, el cristianismo era una religión perseguida. Hasta esta fecha, se suceden periodos de tolerancia con grandes persecuciones como las de Nerón (año 64 d. C.), Domiciano (81-96 d. C.) o Marco Aurelio (165 d. C.). Con posterioridad a esta fecha el cristianismo se va asentando, salvo en el periodo de Juliano el Apostata, como religión oficial del Estado. Religión única desde Teodosio.
- Son perseguidos por su idea de que sólo hay un dios (el suyo) y porque se niegan a realizar el culto al emperador-dios. Roma era tolerante a cambio de tolerancia a otros cultos y al culto político-religioso al emperador.
- Puente entre dos culturas: la clásica y la cristiana, ésta a su vez crisol de influencias judaicas y orientales.
- Hay una **nueva dimensión espiritual** que da lugar al expresionismo cristiano frente al realismo clásico.
- Inicial baja extracción social de los cristianos, lo que unido al carácter oriental inicial provoca un arte con un carácter simbólico y expresivo, al mismo tiempo que origina un lenguaje artístico claro, fácilmente comprensible.

- El lugar inicial del arte paleocristiano son las catacumbas. Tras el **Edicto de Milán (Edicto de tolerancia del año 313)** se desarrolla en las basílicas (utilizando edificios de ese tipo) y en edificios de planta central.

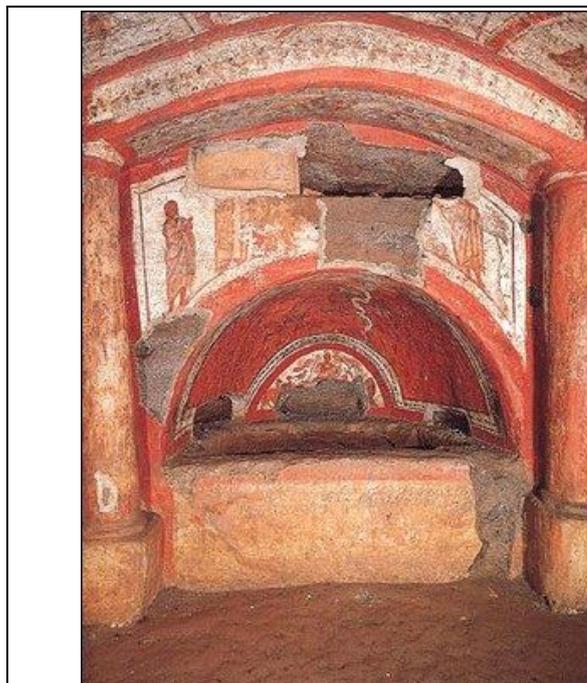

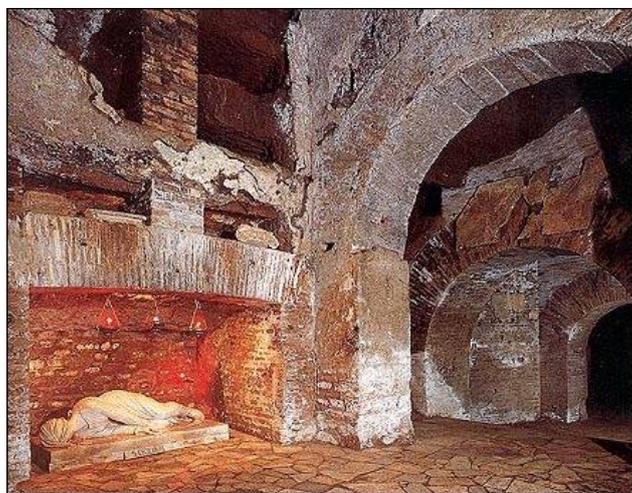
b) La nueva iconografía.

Hasta el año 313: La época de las catacumbas

- **Las catacumbas** constituían lugar de enterramiento. Roma reconocía a los miembros de cualquier asociación el derecho a enterrarse en colectividad. En las catacumbas no se celebraban reuniones *sinaxiales* (*culto*). La ceremonia habitual era el banquete fúnebre. Desde el 313, las catacumbas se convirtieron en lugares de peregrinación. (*Ambulacri: pasillos. Loculi: hueco en la pared. Cubiculi: cámara. Arcosolium: cámara en forma de arco, reservada a los mártires*).
- Hubo desde el principio “**domus ecclesiae**” o “**tituli**”: eran casas patricias que servían como lugar de reunión a los primeros cristianos. Tenían un patio y distintas habitaciones que utilizaban para bautismo, zona de catecúmenos, eucaristía, celebración de ágapes. Para no despertar sospechas, no tenían exteriormente nada que las distinguiera. Se celebraban las reuniones dominicales (*sinaxis*).
- **La pintura.**
 - El Cristianismo se apartó tempranamente de la vieja norma judaica que imponía la prohibición de la imagen. El Cristianismo surge en un medio clásico por el contrario saturado de imágenes. Este lenguaje figurativo romano predisponía al uso de la imagen en el campo del templo cristiano.
 - Destaca como arte “decorativo” principal de las catacumbas, con un estilo muy esquemático y pobre pero con una nueva iconografía que había que establecer y que será la base de la manera de representar los temas cristianos en la época medieval.
 - Pinturas de las catacumbas de S. Calixto,...
 - Con la Paz de la Iglesia (313) la pintura cristiana entra en una nueva fase. Las catacumbas se convierten ahora en lugar de veneración de mártires y cristianos enterrados en la época de clandestinidad. Las paredes reciben pinturas de estilo más cuidado. Las iglesias se llenan de pinturas y, sobre todo, mosaicos.
- Se van a constituir ahora los grandes temas del arte cristiano posterior.
- Se trataba de hacer comprensible el cristianismo a unas gentes educadas en romano. En principio, pues, las formas y los temas romanos continúan. Lo que cambia es la significación. La vid nada tiene que ver con las fiestas de Baco, sino que simboliza la vivificadora sangre de Cristo. Pez en griego es *IXZUS*, letras que indican las palabras de *Iesous Christos Theou Uios Soter*, es decir, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador

Arcosolio Catacumba Priscila

Catacumba San Calixto

- Sigue la tendencia que vemos en el relieve romano anterior, con la pérdida del equilibrio clásico (un solo plano, sin perspectiva, antinaturalismo, esquematismo, simetría, frontalismo,...).
- Los temas son comunes a la pintura, al relieve y a la miniatura. **La iconografía** tiene un marcado carácter salvífico:
 - El banquete está en relación con la costumbre funeraria de reunirse a la mesa.
 - La presencia del pavo real parte del significado pagano de incorruptibilidad, pero el cristiano la entiende como símbolo de lo eterno.
 - El Orante no es un signo genérico, sino la misma figura del difunto rogando por su salvación, con los brazos levantados, y por esta razón se manifiesta el sexo y la edad. Como complemento de esto, en los enterramientos se añaden, junto a los retratos de los difuntos, los emblemas de la cofradía a que pertenecían (toneleros, panaderos, enterradores, etc.).

- Se emplean temas paganos de carácter funerario, a los que se otorga una significación cristiana. Se usa el tema de las Estaciones símbolo de la esperanza en la idea de redención.
- Ya un abierto símbolo del cristianismo es el lábaro o crismón, colocado dentro de láurea clásica. El crismón es el anagrama de Cristo. ($\chi + \rho$) Χριστός. En la E. Media, a veces, se toman como caracteres latinos y se añade una S: X = Cristo; P = Pater; S = Spiritu Sancto. α y ω significan principio y fin.
- **Temas del Antiguo Testamento:**
 - Adán y Eva, únicas figuras que se ofrecen desnudas.
 - Caín y Abel.
 - El Sacrificio de Abraham.
 - Elías llevado al cielo.
 - Daniel en el foso de los leones y los jóvenes en el horno de Babilonia comportan la idea de salvación.
 - Jonás tragado por el monstruo marino.
 - La historia de Susana.
 - El Paso del Mar Rojo,
 - Moisés haciéndose cargo de la ley.
 - Moisés haciendo oración en el Sinaí.
 - Moisés haciendo brotar el agua de la Peña de Horeb.
- **Temas del Nuevo Testamento.** Repertorio más amplio.

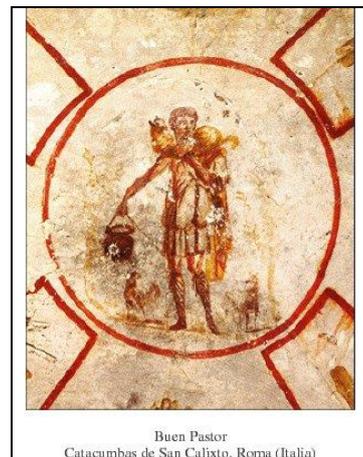
Cristo es aludido de diversas maneras. Primero empleando temas de procedencia pagana, como Orfeo, que pacifica a las fieras igual que Cristo a las almas; o como **Buen Pastor** que guarda a sus ovejas y lleva sobre los hombros la oveja enferma o descarriada.

Orante
Catacumbas de Priscila, Roma (Italia)

- No se acostumbra a representar las escenas cruentas de la Pasión, aunque sí la predicción e inminencia de ella, como el gallo y San Pedro, la entrada de Jesús en Jerusalén, Jesús ante Pilatos, etcétera. Entre los principales temas del Nuevo Testamento cuentan la Resurrección de Lázaro, la curación del ciego, la multiplicación de los panes y los

peces, la curación de la Hemorroisa, Jesús y la Samaritana, el Nacimiento de Cristo, la Adoración de los Magos, la Transfiguración, la curación del paralítico, las Bodas de Caná, el bautismo de Cornelio y la prisión de San Pedro.

Buen Pastor
Catacumbas de San Calixto, Roma (Italia)

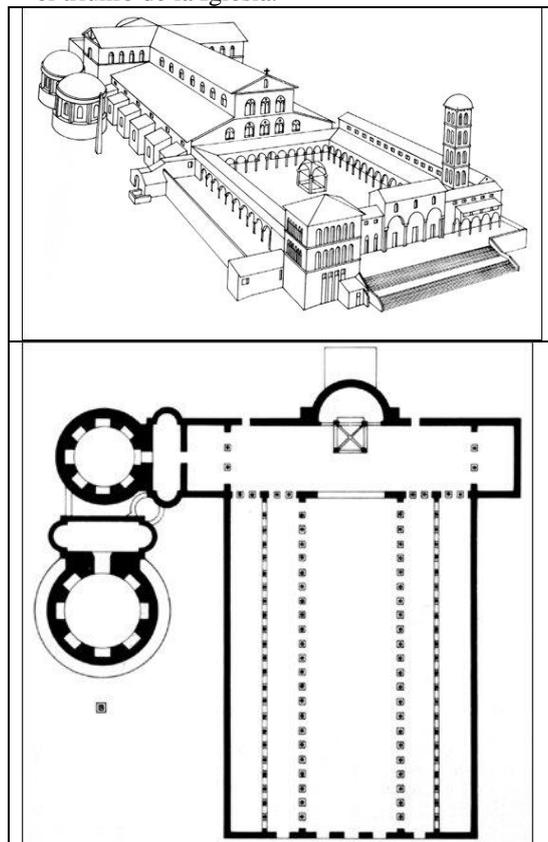
- Con frecuencia, Jesús aparece reunido con los Apóstoles. Entre éstos sobresale San Pedro, a quien el Señor hace entrega del volumen de la ley (*Dominus legem dat*).
- Se desarrolla la iconografía eucarística, que tiene dos motivos esenciales: **la vid**, apoyándose en la frase evangélica de que Cristo era la vid y los discípulos los sarmientos. Aparece el Cáliz o los racimos de uva, con los pájaros que acuden a picotearlos, simbolizando el banquete eucarístico. O la vendimia, de origen pagano: grupos de niños desnudos se encaraman a los sarmientos, otros pisan el fruto, y **el cordero**, solo o con la cruz encima, que aludía al que los judíos inmolaban en la Pascua.
- Desde Constantino se ve la figura de Cristo provisto del rollo de la Ley.
- Se desarrolla el **símbolo de la cruz**. Empezó a generalizarse, pero sin Cristo, debido a la **heterodoxia monofisista** (*sólo admite la naturaleza divina en Cristo, niega el sufrimiento*). Otro tema habitual es la hetimasia: el trono de Cristo vacío, con los instrumentos de la Pasión: cruz, corona, clavos. Pero ya en el siglo V esta pudibundez desaparece y se representa a Cristo en la cruz, junto a los dos ladrones. Contra esa herejía se alzó la Iglesia, clamando por la realidad del suplicio. En el Concilio de Constantinopla del año 692 se recomendó a los artistas la representación realista de la Crucifixión.
- **Tetramorfos** o representación simbólica de los cuatro evangelistas: Juan (como un águila), Lucas (como un toro), Marcos (como un león) y Mateo (como un hombre). Aparece en las iglesias.

Desde el 313: La cristianización de la basílica

- En Oriente también surge esta arquitectura cristiana. Un elemento básico, el nicho litúrgico, que mira hacia Jerusalén lo adoptarán los cristianos (*ábside*). La arquitectura cristiana es ahora (desde el 313) patrocinada por el Estado. Constantino regala edificios paganos y sufragando muchas obras. Eso explica que muchos tipos arquitectónicos paganos pervivan.
- El templo cristiano no deriva del pagano (que sólo era la casa del dios) sino que es una transposición de la basílica civil greco-romana (ésta sí adecuada a reuniones y ya usada para ello). El Cristianismo recibió ya logrado este tipo arquitectónico. No hubo sino una adecuación al culto.
- Lo que el Cristianismo valoró no fue el volumen del templo, sino el espacio interior. En el edificio predomina el eje longitudinal y se obtiene la sensación de movimiento hacia el altar.
 - Es la residencia del obispo y sacerdotes, con sus numerosas dependencias.
 - Tiene forma alargada, con tres o cinco naves, la central generalmente doble que las laterales.
 - En un extremo de ésta se halla la puerta y en el otro el ábside, que marca la orientación del templo. Su planta suele ser semicircular, o también poligonal.
 - La mirada en las primitivas basílicas se efectuaba a oriente, tomándolo de los paganos.
 - Los techos son de madera y planos (un cielorraso de casetones), lo que permite una mejor audición.
 - Al principio las basílicas no se abovedan. El tejado se dispone a dos aguas en la nave mayor y en vertiente sencilla en las laterales.
 - Se usan materiales lujosos: mármoles y mosaicos.
 - La iluminación se conseguía con ventanas, que, por ser amplias en la nave principal, proporcionaban a ésta una mayor luz, lo cual contribuía a acentuar el valor emocional de la calle central.
 - El altar. Éste se reduce a una mesa, forma que simboliza el banquete eucarístico. No hay más que un altar, con lo cual se obtiene la unidad litúrgica.
 - Para acentuar el valor del altar, se cubre con un baldaquino (*ciborium*)
 - Pero el culto requiere un presidente de la asamblea: el obispo. Éste tiene su sede en el tronos o cátedra, que está en el ábside. Esta disposición deriva de Roma, del trono imperial.
 - A los lados se sitúan los asientos del clero mayor. Un poco más hacia los fieles, y dentro de esta nave mayor, se sitúan los ambones. En el de la izquierda se lee el Evangelio y en el de la derecha las Epístolas.
 - Hay otro pequeño espacio que se reserva para el clero menor (coro). Todo esto constituye el presbiterio.

- Hay separación de sexos: los hombres se mantienen en el lado del Evangelio y las mujeres en el de la Epístola.
- Sólo pueden penetrar en el templo los que han recibido el bautismo. Los catecúmenos, que están en período de preparación, asisten sólo hasta el canon de la misa, ocupando un vestíbulo que hay detrás de la puerta (nártex).
- Como lugar de reunión de los fieles hay un atrio o patio porticado.
- Se cultiva muy poco el exterior del templo, de suerte que la fachada no muestra sino un muro plano con un frontón por remate.
- Las columnas guían la vista, pero también la planitud de los muros. El presbiterio queda enmarcado por el arco de triunfo, es decir, una gran arcada de medio punto, que viene a emular el efecto triunfal de los arcos conmemorativos romanos. Pero aquí el significado es religioso. Es el triunfo de la Iglesia.

- El pueblo tiende a aproximarse hacia el presbiterio con objeto de participar de manera más activa. Eso determinará el desarrollo del crucero. Efectivamente, el muro se rompe por los lados, a la altura del presbiterio, formándose una nave transversal. Es, desde luego, un resultado práctico, pero ello no impide que se derive un efecto simbólico, ya que se ha formado una planta en forma de cruz.
- Las columnas sostienen entablamento o arcos.
- Las paredes se cubren con mosaico, acentuando el valor deslizante del muro.

- La separación de sexos llega a determinar un lugar ex profeso para la mujer: la tribuna, vasto espacio situado encima de las naves laterales. Con ello se reduce la luz en el templo, y para buscarla se hace preciso elevar el techo con objeto de abrir ventanas en el trozo de muro que se sitúa sobre las columnas. El horizontalismo del templo empieza a quebrarse y augura un nuevo significado espacial, que se consumará en el estilo Románico: la verticalidad.

- San Pedro en Roma (Año 319).
- San Pablo Extramuros, gigantesca y muy reformada (Fines del siglo IV).
- Santa Inés Extramuros (año 342) Mosaico del ábside del siglo VII.
- San Lorenzo Extramuros, de época constantiniana (año 330).
- Santa María la Mayor (Papa Sixto III: 432-440), primer edificio a María, con mosaicos del siglo V.
- Santa Sabina, muy bien conservada (mediados del siglo V).
- San Clemente, Santa María in Cosmedin, etc.
- En Nápoles conviene citar las de San Jenaro y San Jorge.

Baptisterios.

- Responden a plan central, ya circular, ya poligonal. En el centro se sitúa la cisterna (cuba), que suele ser de gran tamaño en atención a que el bautismo es de inmersión.
- Sólo se bautizaba a los adultos. Desde el siglo VIII se generaliza el bautismo de infantes, operándose una reducción de la cisterna. La ceremonia del bautismo estaba rodeada de la mayor solemnidad. Se hacía pocas veces al cabo del año, oficiando el obispo, y recibían las aguas regeneradoras numerosos neófitos. Ésta es la razón de que el recinto fuera grande. En cuanto a la forma central, está claramente tomada de los balnearios romanos, ya que la función es la misma, si bien cambia el sentido. Hay baptisterios rodeados de nichos que sirven como en los baños romanos de vestuario. (*El tipo octogonal: el 8 alude a la resurrección que significa el bautismo, después de los siete días de la creación. El hexagonal simboliza el crismón*)
 - San Juan de Letrán, en Roma.
 - El de los ortodoxos en Rávena (*mediados s. V*) (206)
 - El de los arrianos en Rávena
 - El de Albenga (Liguria) tiene forma octogonal, con nichos alrededor para vestuario.
 - De tipo redondo, pero con corona de nichos es el de Djemila (Numidia)

Tumbas.

- El plan central es asimismo característico de las tumbas, que derivan de los mausoleos romanos.

Lo mismo que en los bautisterios, un objeto centra el espacio, en este caso el sepulcro.

- El Mausoleo de Santa Constanza responde a plan circular.
- El de Gala Placidia, en Rávena (*mediados s. V*).

Los martyria y el culto a las reliquias.

- Igual plan se observa en *los martyria, iglesias-sepulcro erigidas en honor de un mártir*. El cuerpo se encerraba en una cripta (*confessio*), que generalmente quedaba clausurada. Y encima se disponía el altar. Por lo común, el edificio se cubría con cúpula, al igual que la mayoría de los edificios de plan central. En estos edificios sólo se dice misa el día del aniversario.
- El culto a las reliquias favoreció la creación de edificios dedicados al culto. En Oriente se instauró desde el siglo IV la costumbre de fragmentar las reliquias, permitiéndose su traslado para favorecer las fundaciones.
- La rotonda del Santo Sepulcro, inspiró a los musulmanes cuando edificaron la mezquita de Omar. Traslado por los cruzados a Occidente, dio lugar a las iglesias centrales de los templarios.
- A los lados del presbiterio nacen dos habitaciones, la prothesis, donde se consagraban las ofrendas, y el diaconicum, que servía de vestuario. Estas dependencias pasaron a Occidente y de ellas nació la sacristía.
- Otra novedad es la aparición de la fachada monumental, con puerta central y dos torres a los lados.

Monacato.

- La aparición del monacato iba a dar nacimiento a uno de los organismos arquitectónicos de mayor trascendencia en la historia del Cristianismo: el monasterio. Los comienzos se efectúan en Egipto, a través de la vida eremítica. Los monjes vivían en agrupaciones similares a poblados, con celdas a manera de casas, donde hacían vida aislada, salvo para la comida y la oración. (*San Antonio Abad: 251-356; San Pacomio: 287-347; San Basilio, que establece una Regla: 330-379; San Simeón el Estilita: 390-459 (207); San Jerónimo, creador de la Biblia "Vulgata" y anacoreta: 347-419; San Agustín: 354-430; San Benito de Nursia, fundador de la regla benedictina: 480-547*)

c) Escultura, pintura y mosaico paleocristianos.

La escultura exenta.

- Se cultiva fundamentalmente el relieve. La escultura exenta está representada por un corto número de figuras de Jesucristo. El tipo más antiguo, que se logra ya antes de la Paz de la Iglesia, es *el Cristo Buen Pastor*. *El Cristo Doctor* enseñando la ley tiene ahora la majestad de un Zeus, aunque es también joven e imberbe. Se halla en pie, o más comúnmente sentado, sobre silla curul romana, y portando el rollo de los Evangelios en la mano. Así se representará a Cristo en lo sucesivo: será el Cristo en majestad.

El relieve.

- Faltando la escultura monumental, **los sarcófagos** nos ofrecen el conjunto más importante de la escultura paleocristiana. Se hacen primordialmente los sarcófagos en mármol y pórfido, dejándose sin labrar los de barro cocido. Era frecuente pintar y dorar los sarcófagos, como ya hicieron los romanos. Los sarcófagos labrados en los cuatro frentes son excepcionales. Por lo común, se deja sin labrar el lado que se pone junto a la pared.
- Se disponen los relieves en serie narrativa seguida; otras veces las escenas se separan por columnas y arcos, formando tabernáculos
- Generalmente, en los sarcófagos están esculpidos los retratos de los cónyuges.
 - Dogmático.
 - De Junio Basso
 - De los dos hermanos.
 - De la Pasión.
- En Siria se hacen las primeras tapas de libros decorados con relieve de marfil.

La pintura y el mosaico.

- En las catacumbas (visto antes)
- En Egipto la pintura cristiana alcanza un elevado desarrollo. Pintura móvil, lo que permitió su difusión e influencia entre musulmanes, bizantinos y cristianos occidentales. Predominan los motivos estilizados. La figura humana se distingue por presentar una gran cabeza y el cuerpo rechoncho. Los iconos son efigies funerarias, que derivan del arte retratístico romano-egipcio de El Fayúm, incluso técnicamente.
- **La miniatura** nace en este territorio oriental del mundo cristiano; su cuna parece haber sido Alejandría. La miniatura puede adoptar dos formatos: el de rólulo o rollo y el códex. En el rólulo la narración se desarrolla de una manera continua; el códice impone la representación aislada.
- **El mosaico** en las catacumbas fue excepcional, pero menudea a partir de la Paz de la Iglesia en los nuevos edificios. El mosaico sigue usándose en la decoración de pavimentos, pero comienza ahora a extenderse a las paredes y el ábside, adaptándose en éste a la superficie semicilíndrica y al casquete. Las teselas en los mosaicos de pared son de mármol y vidrio, material este último que comenzó a usarse en los últimos tiempos de Roma (opus tessellatum y opus vermiculatum, de teselas más pequeñas este último). Para los fondos se prefiere el color dorado, símbolo del cielo y del resplandor divino.
- En las naves, sobre las columnas se disponían episodios de los dos Testamentos. En el ábside, en la parte superior aparece el Señor, lleno de majestad. Nos hallamos ante una iglesia triunfante.
 - En los mosaicos de Santa María la Mayor se adoptan efectos de claroscuro y realismo
 - Mausoleo de Santa Constanza: tema de la vid.
 - Mausoleo de Gala Placidia: Tetramorfos.
 - Baptisterio de los arrianos: En la cúpula los Apóstoles y el bautismo de Cristo.
 - Baptisterio de los ortodoxos.

ARTE BIZANTINO

a) Condicionantes socioculturales.

- la Nueva Roma: Bizancio, Constantino + polis (año 330).
- La construcción de la nueva capital atrajo artistas y artesanos de todo el Imperio.
- La división del Imperio; Año 395. Teodosio divide el Imperio: Oriente para Arcadio y Occidente para Honorio.
- La reconquista de Justiniano pretende rehacer el imperio perdido ya el occidental ante los bárbaros, y conquista África, el sur de España e Italia (527 – 565).
- Herencia clásica:
 - El Derecho.

- La administración imperial romana.
- El idioma y civilización griega.
- Herencia cristiana:
 - Creencias y costumbres cristianas de tipo oriental.
- Consecuencias de ambas:
 - La corte imperial.
 - El cesaropapismo: intervención del emperador en asuntos de la Iglesia.

Períodos del arte bizantino.

- Era justiniana (s. V – VII).
- Período iconoclasta (726 – 843) y 2ª etapa (850 – 1.050).
- 3ª etapa (s. XI – XV).

b) Los edificios bizantinos y la cúpula. Santa Sofía.

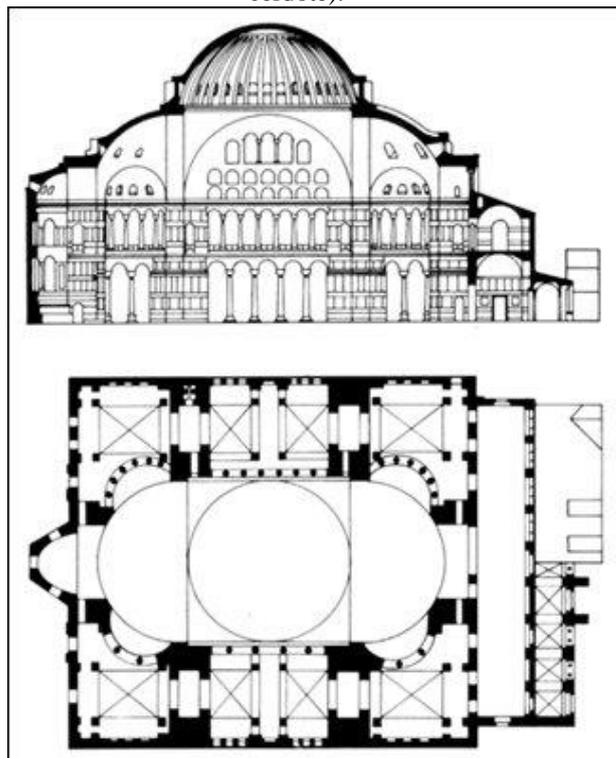
Arquitectura de la Era justiniana (siglo V – VII: Primera Edad de Oro).

- Se siguen haciendo y utilizando el mismo tipo de edificios de la época imperial romana y la paleocristiana:
 - Civiles: teatros, termas, cisternas, puentes, circo, acueductos,...
 - Religiosos: Los edificios de planta central propios del paleocristiano se siguen construyendo (baptisterios, martyria, mausoleos) pero ahora este modelo centralizado se extiende también a los grandes edificios, intentando a veces unir la planta central con la basilical (Santa Sofía): eclosión de los sistemas centralizados, que derivan de la influencia de Roma y de los modelos de Mesopotamia:
- **Iglesia de los Santos Sergio y Baco, en Constantinopla** (527-536) (planta central cuadrada sobre ocho pilares octogonal y gallonada).
- **Santa Sofía de Constantinopla** (¡532 – 537!) Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto en época de Justiniano, sustituye a la basílica de Constantino, destruida por un incendio.

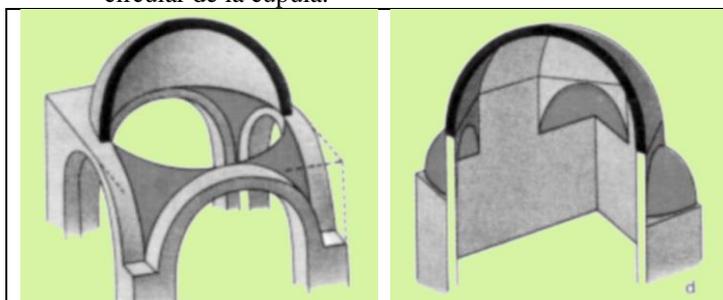
Resume las nuevas características de las iglesias bizantinas y sirve de modelo para futuras construcciones; aunque ninguna se atreve a imitar sus dimensiones.

- Es un ejemplo claro de iglesia palatina: el palacio está al lado y el emperador tiene su trono en la tribuna, desplazando de este lugar a las mujeres.
- Organización espacial: Tiene una disposición basilical, con tres naves, las laterales más pequeñas. Pero al mismo tiempo es una planta central organizada por una gran cúpula sostenida por los cuatro gruesos pilares. Características similares a otras iglesias:
 - Atrio porticado por sus cuatro lados. Con el tiempo desaparece en otras iglesias, quedando sólo el pórtico de la fachada.
 - En su centro se coloca la pila de agua bendita (*fial*).
 - Fachada del templo.
 - Nártex.
 - Iglesia:
 - ≈ Naos: para los fieles. El clero menor se coloca cerca de la iconostasis.
 - ≈ Presbiterio, aislado por la iconostasis: para los oficiantes (al llegar el momento de la eucaristía unos velos cerraban la iconostasis, dándole al rito un carácter místico).
 - Ábsides semicirculares o poligonales.
 - El clero mayor se coloca en el ábside, al lado del trono del obispo.
 - Dos ambones.
 - Prótesis (para guardar las especies).

→ Diaconicum (donde se reviste el sacerdote).

- La basílica ahora se aboveda.
- Recoge la tradición romana de cúpulas gigantes (Panteón) que crean amplios espacios interiores. Tiene 33 m.; la del Panteón 43,3. Es gallonada, con 40 nervios.
- Las cúpulas se apoyan sobre pechinás (sistema propio), en otras iglesias sobre trompas (sistema persa). La cúpula romana (Panteón) se erigía sobre un grueso muro circular; ahora la base normalmente son cuatro gruesos pilares, así que hay que adaptar la forma cuadrada de la base con la circular de la cúpula.

- Se debe destacar el cuidado estudio de las fuerzas resultantes de la construcción de la cúpula y el modo de contrarrestarlas: no aumentando el grosor de los muros como en Roma, sino con: 1º otras bóvedas (cruz griega), 2º semicúpulas de cuarto de esfera y 3º contrafuertes.
- Al utilizar una gran cúpula sostenida por otras grandes semicúpulas y éstas a su vez sostenidas por otras menores, además de conseguir contrarrestar los grandes empujes de la gran cúpula y hacer innecesarios los gruesos muros (del tipo de

los del Panteón) consiguen crear un espacio interior amplísimo, mucho más que con una sola cúpula. El espacio interior es lo importante (arquitectura como construcción de volúmenes y espacios amplios).

- La luz que entra por los ventanales de la cúpula hace que ésta parezca flotar, al no verse los pilares sobre el tambor.
- La cúpula es un símbolo del cosmos, gobernado por Cristo.
- Se emplean piedras porosas, cerámica, tubos, tejas contrapuestas, etc. Para dar mayor ligereza a las bóvedas y cúpulas.
- Se utiliza ladrillo, revestido con placas de mármol y planchas de cobre.
- Austeridad exterior (piedra, ladrillo) – riqueza interior (mosaicos y pinturas).
- El orden más usual es el corintio; pero sobre el capitel se coloca un cimacio, con lo que gana en altura.
- Se generaliza, en otras iglesias, la tribuna para las mujeres (gineceo o matronium).
- La cúpula se hundió por una serie de terremotos el año 558. Se reconstruyó el año 563, elevando la cúpula desde los 51 m. originales a los 56.
- Con la conquista turca fue convertida en mezquita, desapareciendo algunos mosaicos y apareciendo los medallones con inscripciones religiosas. Se convierte desde entonces en el modelo típico y casi exclusivo de las mezquitas de la zona.
- Los alminares son evidentemente de época posterior (musulmanes).
- No fue Constantinopla el único foco importante en esta primera Edad de Oro de Bizancio, es menester recordar el núcleo de Rávena, el exarcado occidental situado en el nordeste de la península italiana en las riberas del mar Adriático, junto a Venecia.
 - **San Vital en Rávena (538-547)**
 - Fue elegida como capilla palatina de Justiniano y la emperatriz Teodora.
 - Tiene mármoles policromos y mosaicos, aunque los muros son, como es habitual, de piedra y ladrillo.
 - La cúpula tiene tubos de barro cocido para aligerarla.
 - De planta octogonal con nave circundante entre los elevados pilares y con una prolongación semicircular en la cabecera, delante del ábside del presbiterio; Tiene nártex y en los pies tiene un amplio atrio con torres laterales.
 - En esta iglesia de San Vital están ya prefigurados los rasgos más característicos de la estilística en la arquitectura medieval de Occidente, sobre todo en lo que se refiere al sentido vertical de la construcción en detrimento de la horizontalidad precedente.
- Las otras iglesias bizantinas de Rávena tienen influencia paleocristiana por su estructura basilical. Son de la primera mitad del siglo VI y tienen destacados mosaicos.
 - **San Apolinar in Classe -en el puerto-** (basílica).

- **San Apolinar Nuevo** (basílica).

Período posterior (726–1453).

- Iglesias en forma de cruz griega inscrita en un cuadrado con cúpula, bóvedas de medio punto en las naves y cúpulas secundarias entre los brazos de la cruz. Puede tenerlas sólo en el pórtico (tres).
- La cúpula se coloca ahora sobre tambor y aparece con los radios o gallones muy marcados. Tiene una sobresaliente cornisa ondulada.

- **Capilla palatina de Basilio I (881)**

- **Conjuntos monásticos del Monte Athos en Grecia**

Tras el Cisma de Oriente (1.054) y la creciente feudalización se produce una progresiva decadencia política, no así cultural: el Imperio va reduciéndose, pero el arte bizantino se difunde cada vez más.

- Se siguen utilizando las plantas de iglesias en forma de cruz griega con las características vistas en la etapa anterior.
- Mayor ligereza: pilares estilizados y columnas soportando bóvedas.
- Excepcional desarrollo de la iconostasis.
- Se emplea a veces el ladrillo como decorativo: similares al mudéjar español.
- Influencia fuera del Imperio:
 - En Venecia, canalizadora del comercio con Occidente.
 - **San Marcos de Venecia.** (del año 1063)
 - ≈ Planta de cruz griega inscrita en un rectángulo y cubierta con cinco cúpulas sobre tambor, una sobre el crucero y cuatro en los brazos de la cruz
 - En la Sicilia normanda y en el mundo árabe. Techos de madera, arcos apuntados, arquerías ciegas y materiales policromos.
 - Entre los siglos XIII y XV, el arte bizantino se extendió por Europa y Rusia (mundo eslavo), con predominio de las plantas de iglesias cubiertas mediante cúpulas bulbosas sobre tambores circulares o poligonales.
 - **Santa Sofía de Kiev.** (del año 1017)
 - ≈ Cinco naves con ábsides, deambulatorio y cúpulas bulbosas.
 - **San Basilio de Moscú.** Gallones en forma helicoidal.
 - **La Anunciación de Moscú.**
 - **El Kremlin** (fortaleza). La iglesia de la Asunción del Kremlin, en la Plaza Roja de Moscú, realizada en tiempos de Iván el Terrible (1555-1560).
 - ≈ Cinco cúpulas, la más alta y esbelta en el crucero y otras cuatro situadas en los ángulos que forman los brazos de la cruz. Resaltan por su coloración, por los elevados tambores y por sus característicos perfiles bulbosos.

c) Escultura, pintura y decoración musivaria.

- Sólo relieves en sarcófagos o materiales ricos (marfil).
- Función litúrgica de estas artes: las iglesias son ahora mucho más decoradas que en la época paleocristiana.
- El mosaico lo llena todo; es el más empleado:
 - Teselas de toda clase de materiales. Los fondos son dorados.
 - Recubre muros y bóvedas (en Roma normalmente aparecen en el suelo).

Estilo:

- Composición frontal de las figuras, muy repetitivas.
- Perspectiva ptolemaica a veces (líneas divergentes hacia el fondo, donde las figuras son mayores). Punto de vista alto y objetos del mismo tamaño que los hombres (árbol, casa, barco,...).
- Es plana, sin volumen.
- Tamaño jerárquico.
- Simbolismo del color: dorados para la divinidad.
- Hieratismo.

Temas:

Se establece con el tiempo (sobre todo tras el período iconoclasta) un programa iconográfico rígido:

- En el ábside: La **Virgen** se convierte en un tema importante (casi no aparecía en el Paleocristiano):
 - Theotokos (sedente con el niño en el regazo).
 - Blancheritissa (orante).
 - Hodegetria (conductora: señala al niño como camino de salvación).
- En el centro de la cúpula: Cristo: **Pantocrátor** (Cristo bendiciendo en un clípeo rodeado por ángeles y profetas):
 - Con el libro de la ley en la mano.
 - Con barba, casi viejo.
 - Bendice con dos dedos.
 - Descalzo o con sandalia.
- Deesis: Cristo en el trono con la Virgen y San Juan.
- Crucificado: en majestad, sin sufrir.
- El resto del espacio escenifica la historia evangélica, siguiendo las fiestas litúrgicas del año (Navidad, Pascua, Ascensión y Pentecostés).
- A veces también aparecen santos, apóstoles mártires, obispos,...

Obras:

Era justiniana (siglo V – VII: Primera Edad de Oro)

- Sobresalen los mosaicos de **San Apolinario el Nuovo** (Ravena - S. V) que se representan en tres niveles a lo largo de la nave central. Los superiores son representaciones de 26 milagros de Cristo. A continuación entre las ventanas, los profetas, y, encima de las columnas, las procesiones de mártires y vírgenes.

La procesión de las vírgenes tiene unos bellos reflejos dorados, rica decoración de las hieráticas y rítmicas vírgenes en unas actitudes repetitivas con un fondo (ligera perspectiva) de palmeras que recuerdan los arcos de separación de los sarcófagos romanos. Esas repeticiones vienen dadas de la alternancia de las posturas de las manos, colores de las flores y de las diademas... Hay una gran riqueza y originalidad en los estampados, en las joyas, en las vestimentas de las vírgenes y de los magos...

- En **San Apolinario in Classe** (Rávena - S. VI) en el ábside y en el arco triunfal aparece el santo obispo rodeado de ovejas. El santo, con enorme majestad, está en actitud orante flanqueado por una hilera de ovejas con un paisaje de rocas y árboles presidido todo por una gran cruz en fondo azul con gran riqueza de colorido en la pedrería, estrellas....
- Obra maestra son los mosaicos que adornan el presbiterio de **San Vital de Ravena** (s. VI). Se concentran en torno al ábside, indicando que se trata del espacio más importante de la iglesia. En la bóveda de horno preside las escenas una imagen de Cristo joven e imberbe flotando sobre el mundo junto a San Vital y el Obispo Eclesio

Todo el fasto de la corte se exhibe en el **Séquito de Justiniano** con el obispo Maximiano y el **de Teodora**: en ambos casos sus figuras son firmes, hieráticas, imponentes y parecen trascender los límites de una mortal y común humanidad. Así las figuras son planas y carentes de movimiento. Están realizadas con economía de trazos, gruesos y esquemáticos. Hay una gran despreocupación por la anatomía, los rostros son muy expresivos aunque la mayor parte de ellos son convencionales excepto los de los principales personajes que se pueden considerar auténticos retratos.

Es sobresaliente el trabajo de matización de los trajes, vestiduras, la riqueza de las joyas, el hieratismo de todos los personajes sobresaliendo las actitudes de los emperadores oferentes. La combinación de colores en los que sobresalen los azules lapislázuli, dorados, ocre, rojos, amarillentos es realmente de una riqueza auténticamente imperial-religiosa. Por eso decimos que trascienden los límites de lo mortal para acercarse hacia lo divino. Su misma localización junto al altar entra dentro de la política cesaropapista bizantina. Es una de las cumbres mundiales del mosaico y un hito máximo de todo el Arte Universal.

Los efectos del período iconoclasta (726 – 843) en la escultura y pintura.

- Durante el período iconoclasta triunfa una tendencia religiosa que proviene del primitivo cristianismo, donde había una corriente que pretendía seguir con las costumbres religiosas judías, entre ellas las de no

- decir el nombre de Dios y no representarlo nunca. Estas representaciones, por tanto, son para ellos ídolos, dioses falsos, por los que deben destruirlas.
- La decoración será pues anicónica y de elementos geométricos, vegetales,...
- Deshumanización de la figura humana (para no ser acusados de idólatras).
- Repetición de los modelos, que aparecen en la iglesia con una localización rígidamente preestablecida: no es un arte espontáneo, sino muy regulado, y en el que no interesa salirse de la norma, innovar.

Otras realizaciones artísticas

- **El Icono:** pintura religiosa sobre tabla.
 - Temas y estilo similares al mosaico.
 - Ntrª Sra. de Berat.

- Pinturas de libros.
- Puertas de bronce.
- Tronos o cátedras
 - Cátedra del obispo Maximiano (año 550)
- Dípticos consulares
- Trípticos.
 - Marfil Barberini (S. VI)
 - Tríptico Habarville (S. X)

Por la creciente feudalización se produce una progresiva decadencia.

- El gran desarrollo de la iconostasis explica la costumbre eslava de los iconos, muy extendidos.
- En los muros de las iglesias se sigue empleando casi exclusivamente el mosaico.

http://www2.art.utah.edu:81/cultureSearch.html	http://www.artehistoria.com/
http://web.tiscali.it/romaonlineguide/homeesp.htm	http://www.thais.it/default.htm
http://wings.buffalo.edu/AandL/Maecenas/	http://www.catacombe.roma.it/indice_sp.html
http://www.imperiobizantino.com/iconos_estudio.html	http://www.imperiobizantino.com/artepal.pdf
http://www.imperiobizantino.com/elmosaico.htm	http://perso.wanadoo.es/jmorarentero/index.html