

EL ARTE BIZANTINO

**EL ARTE
BIZANTINO**

PILARES

**CONTINUADOR DEL ARTE
PALEOCRISTIANO ORIENTAL**

**LA RECUPERACIÓN DE LA
CULTURA HELENÍSTICA
(PERVIVENCIA DE LAS
FORMAS CLÁSICAS)**

**Todo ello impregnado por la RELIGIÓN CRISTIANA
(variante ortodoxa) y el INFLUJO ORIENTAL
(Siria, Egipto, etc.) fuertemente enraizada en el
mundo helenístico**

ETAPAS históricas y artísticas del ARTE BIZANTINO

PRIMERA EDAD DE ORO (s. VI-IX)

Época de **Justiniano**, s. VI. Intento de restauración del Imperio Romano. Etapa de formación.

Luchas iconoclastas.

SEGUNDA EDAD DE ORO (2ª1/2 S. IX- inicio s.XIII).

Etapa de madurez.

Restablecimiento del culto a las imágenes

Expansión hacia la **cuenca del río Danubio**

Evangelización de los pueblos eslavos

Cisma religioso (1054): ruptura de la Cristiandad.

Consolidación de la **Iglesia Ortodoxa**

TERCERA EDAD DE ORO (s. XIII-XV)

Etapa de **decadencia** y **desintegración territorial**

Presiones militares externas: cruzados, normandos, venecianos, turcos...

1453 caída de Constantinopla en manos de los turcos.

Fin del Imperio Bizantino.

EL IMPERIO BIZANTINO: UNA CIVILIZACIÓN URBANA

**LA RECUPERACIÓN DEL IDIOMA
Y LA IDENTIDAD GRIEGA.**

**LA TRADICIÓN ROMANA EN EL
DERECHO Y LA ADMINISTRACIÓN.**

**UNA MONARQUÍA AUTOCRÁTICA
(monarquía absoluta de origen divino)**

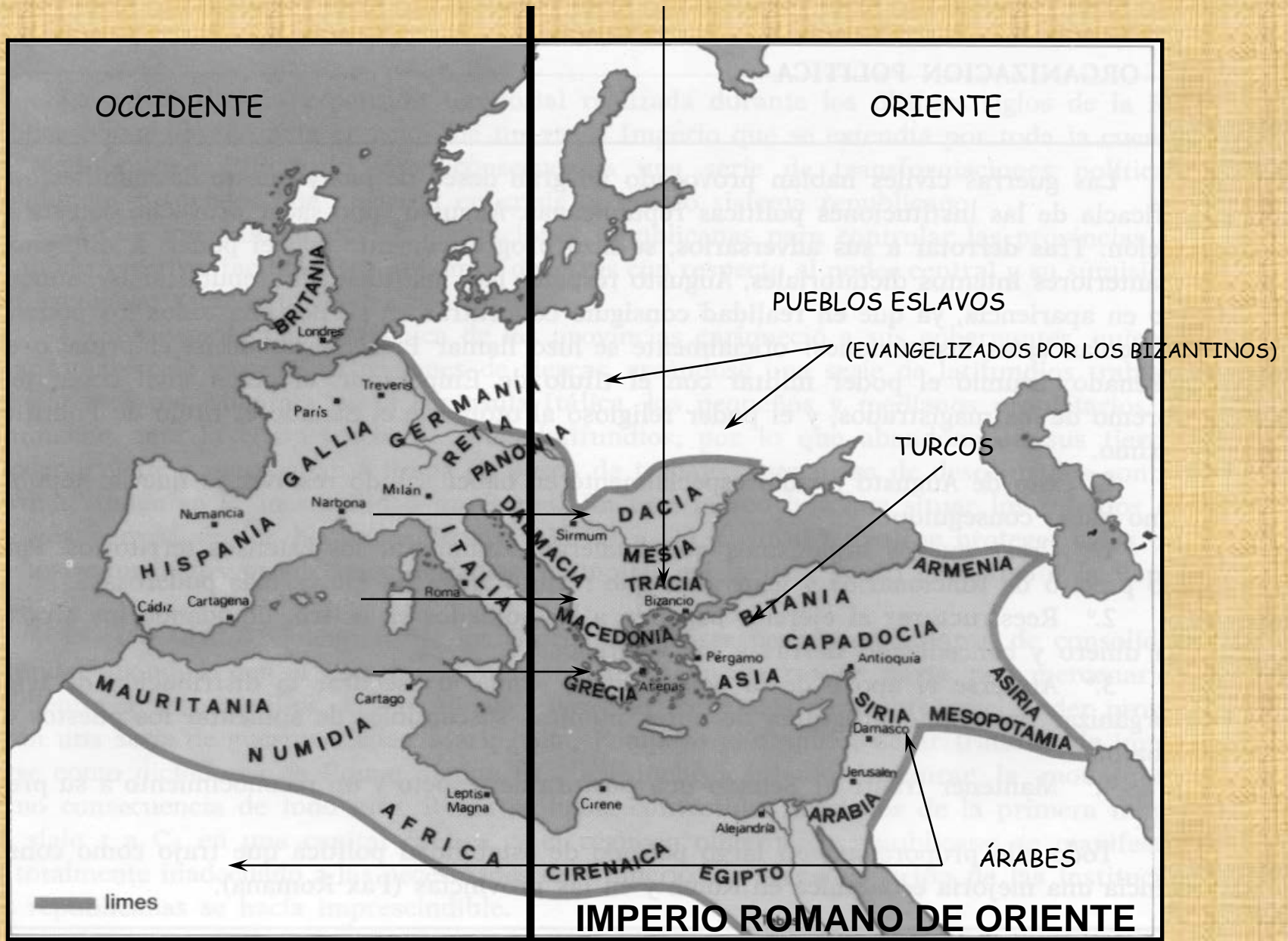
**CESAROPAPISMO (intervención del
monarca en asuntos religiosos).**

**Un Imperio fuertemente centralizado
y burocratizado.**

EL REPARTO DEL IMPERIO ROMANO TRAS LA MUERTE DEL EMPERADOR TEODOSIO (AÑO 391)

EL IMPERIO BIZANTINO: UN MILENIO DE SUPERVIVENCIA

PROGRESIVA REDUCCIÓN DEL ESPACIO GEOGRÁFICO

LA ARQUITECTURA BIZANTINA: TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS.

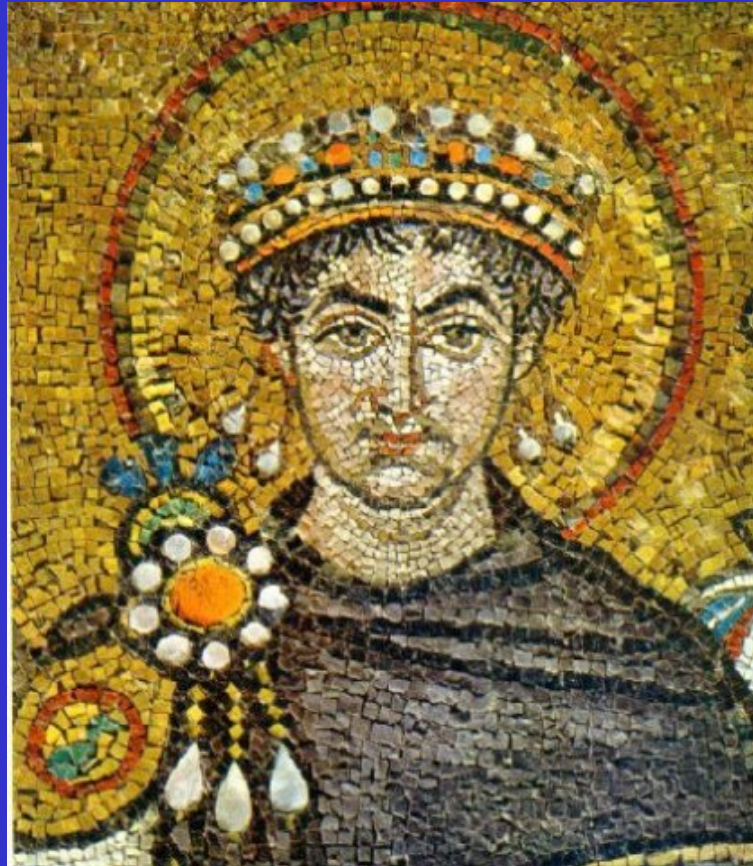

**LA BASÍLICA DE PLANTA RECTANGULAR
Y EJE LONGITUDINAL
(tradición paleocristiana)**

**LA BASÍLICA DE PLANTA CENTRALIZADA
CON CÚPULA CENTRAL**

LA ARQUITECTURA DE LA EDAD DE ORO DEL IMPERIO BIZANTINO (S. VI-IX). LA ÉPOCA DE JUSTINIANO.

La **basílica de San Apolinar en Classe** pertenece a la **Primera Edad de Oro de la Arquitectura Bizantina** siendo durante el **siglo VI** **Rávena** el principal foco de este tipo de arquitectura en el norte de Italia. San Apolinar en Classe, presenta una **planta** característica del **tipo de basílica de tradición tardorromana**, heredado de las basílicas paleocristianas.

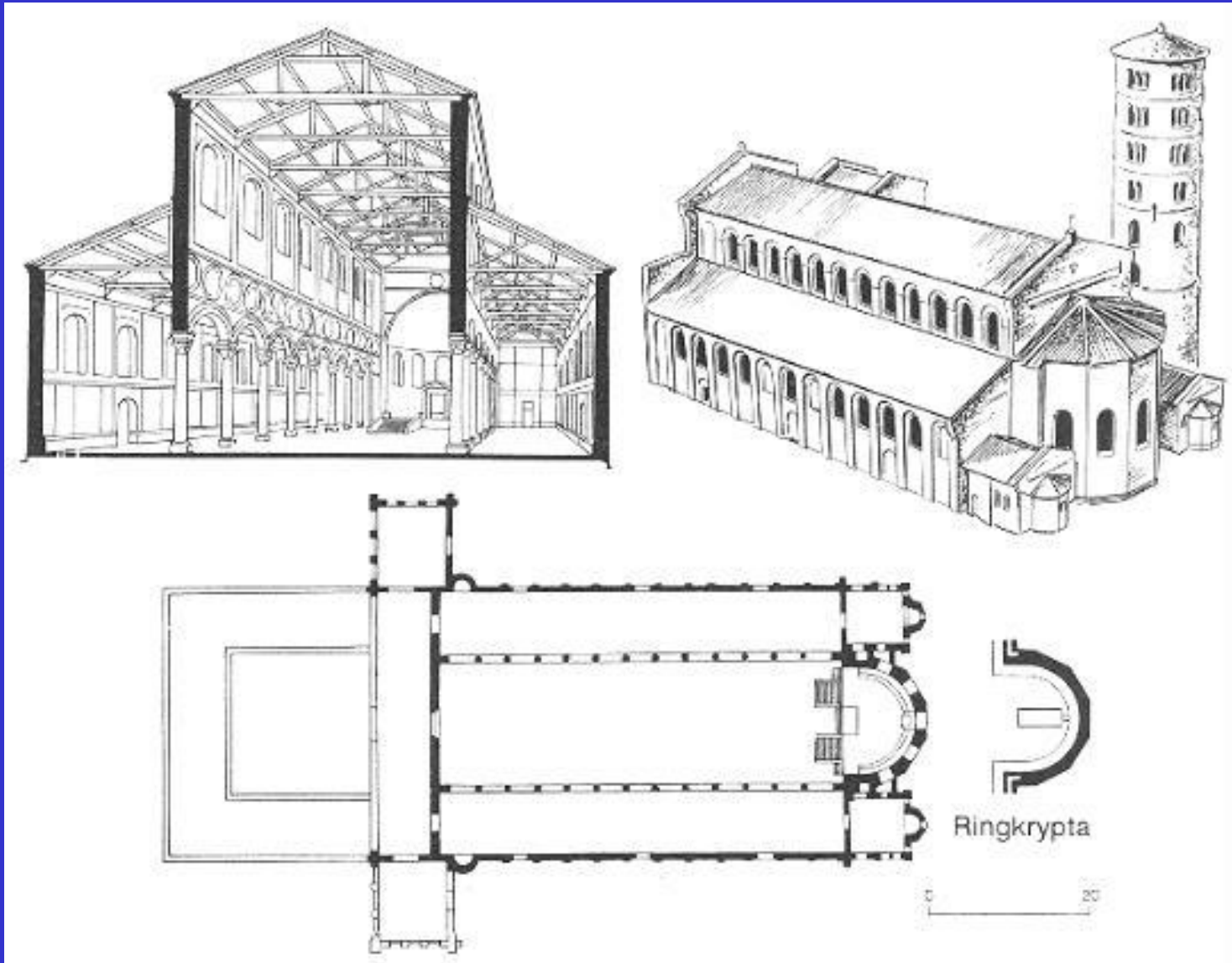

**BASÍLICA DE SAN APOLINAR
EN CLASSE (RÁVENA) S. VI**

El **interior** de la iglesia está dividido en **tres calles** separadas por una **hilera de columnas** (doce por nave) con base en forma de pilar y que soportan **arcos de medio punto**.

BASÍLICA DE SAN APOLINAR EN CLASSE (RÁVENA) S. VI

EL MOSAICO BIZANTINO

Se dice que el mosaico es el arte de crear pinturas, incrustando en cualquier tipo de material adherente como el cemento, mortero, etc. fragmentos de piedra, vidrio, cerámica o cualquier otro material de similares características.

El vocablo griego *mousa* significa, musa y se ha dicho, aunque no se ha podido localizar la fuente, que de ella proviene la palabra latina *musivus*, pues para los romanos era tanpreciado el arte de hacer mosaicos que suponían que sólo podían elaborarlo las musas o los favorecidos por ellas. La **Musivaria** es, por tanto, el **arte del mosaico**.

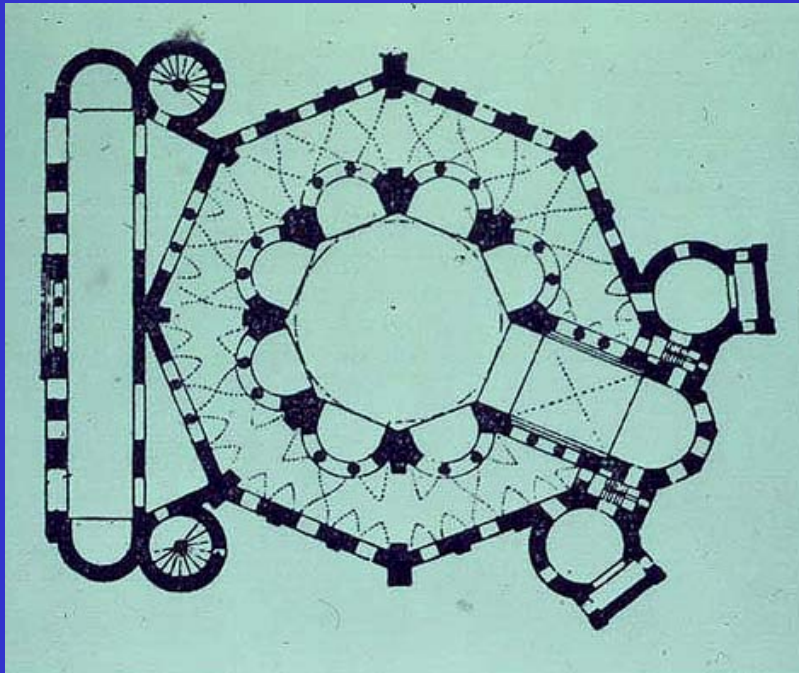

**MOSAICO DEL ÁBSIDE DE
SAN APOLINAR IN CLASSE**

MOSAICOS DEL ÁBSIDE DE SAN APOLINAR IN CLASSE, RÁVENA

El **modelo preferido** por los bizantinos fue la iglesia de **planta centralizada**, cuyos **elementos** están **dispuestos alrededor de una gran cúpula central** que se sostiene sobre **pilares y columnas**.

IGLESIA DE SAN VITAL (RÁVENA, ITALIA) S. VI

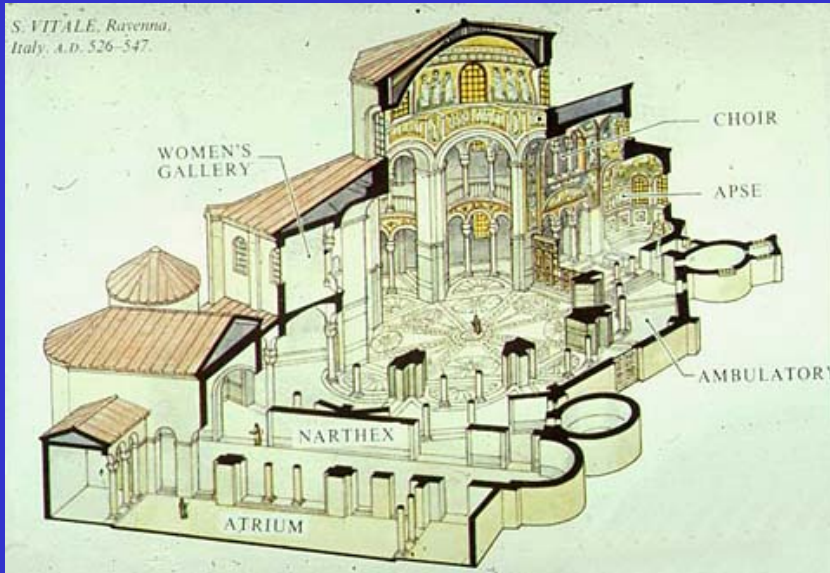

IGLESIA DE SAN VITAL (RÁVENA) S. VI

San Vital presenta una **planta octogonal**, con exedras de **dos pisos con columnas**, cubierta por una **cúpula** muy ligera y rodeada por una nave; posee, además, un **ábside** y un **nártex**.

La **cúpula**, paradigma de ligereza, está construida con pequeñas ánforas de barro empastadas en grueso lecho de cemento que forman un casquete resistente y ligero.

INTERIOR DE SAN VITAL

San Vital se aleja de la influencia romana, pero no abandona una cierta concepción occidental. Busca la **articulación racional del espacio**, establece **proporciones esbeltas** con altos pilares que acentúan la **verticalidad** y añade a la base de la cúpula un **tambor con ventanales que iluminan el espacio central**.

**LOS MOSAICOS DEL
ÁBSIDE DE SAN
VITAL (RÁVENA)**

LOS MOSAICOS DEL ÁBSIDE DE SAN VITAL (RÁVENA)

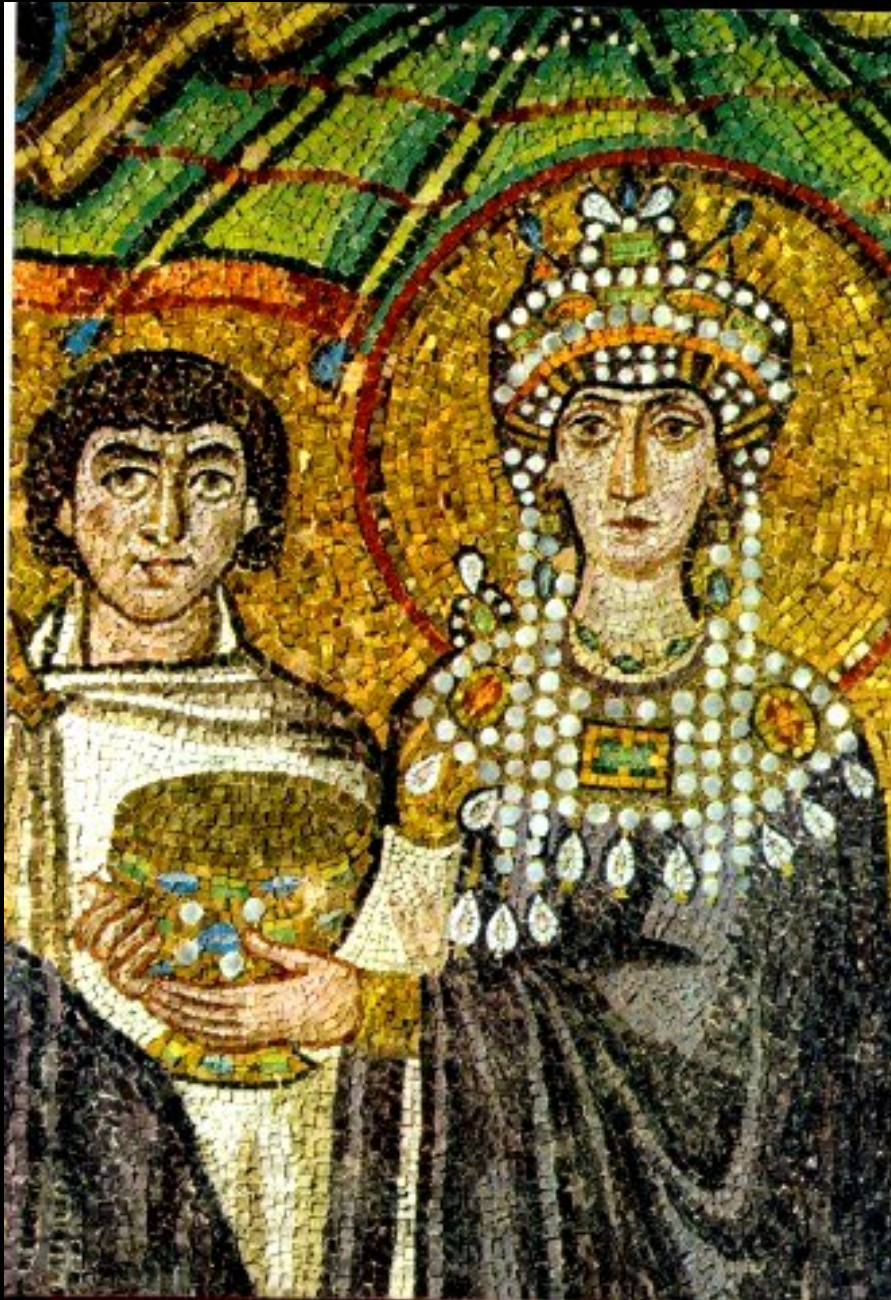

EL EMPERADOR JUSTINIANO Y SU SÉQUITO (MOSAICO DE SAN VITAL, RÁVENA)

**LA EMPERATRIZ TEODORA Y SU CORTE
(MOSAICO DE SAN VITAL, RÁVENA)**

DETALLE

MOSAICOS DE SAN VITAL, RÁVENA

La **principal obra bizantina** es, sin duda, la Basílica de Santa Sofía en "**Constantinopla**" pues, además de ser la cumbre de su arquitectura marca **la pauta** de la construcción del Imperio en el milenio de su existencia.

Tiene una magnífica estructura pensada para crear un interior digno de sus creencias cristianas y **se basa en los materiales y las técnicas de construcción romanas** de los que han formado parte hasta la división del antiguo Imperio Romano en el 395 d.C. a la muerte de Teodosio el Grande. En efecto, **el espacio arquitectónico romano atiende especialmente al interior y es concebido de forma estática, a la vez que la solución de la cúpula sobre pechinas, conocida desde tiempos romanos, permite crear un amplio espacio interior que se extiende a los ábsides.**

Cuando el Imperio bizantino desaparece por la conquista musulmana en 1453 esta obra, que era la admiración de sus conquistadores, se convirtió también en el **modelo a imitar para la construcción de la mezquita en oriente.**

BASÍLICA DE SANTA SOFÍA

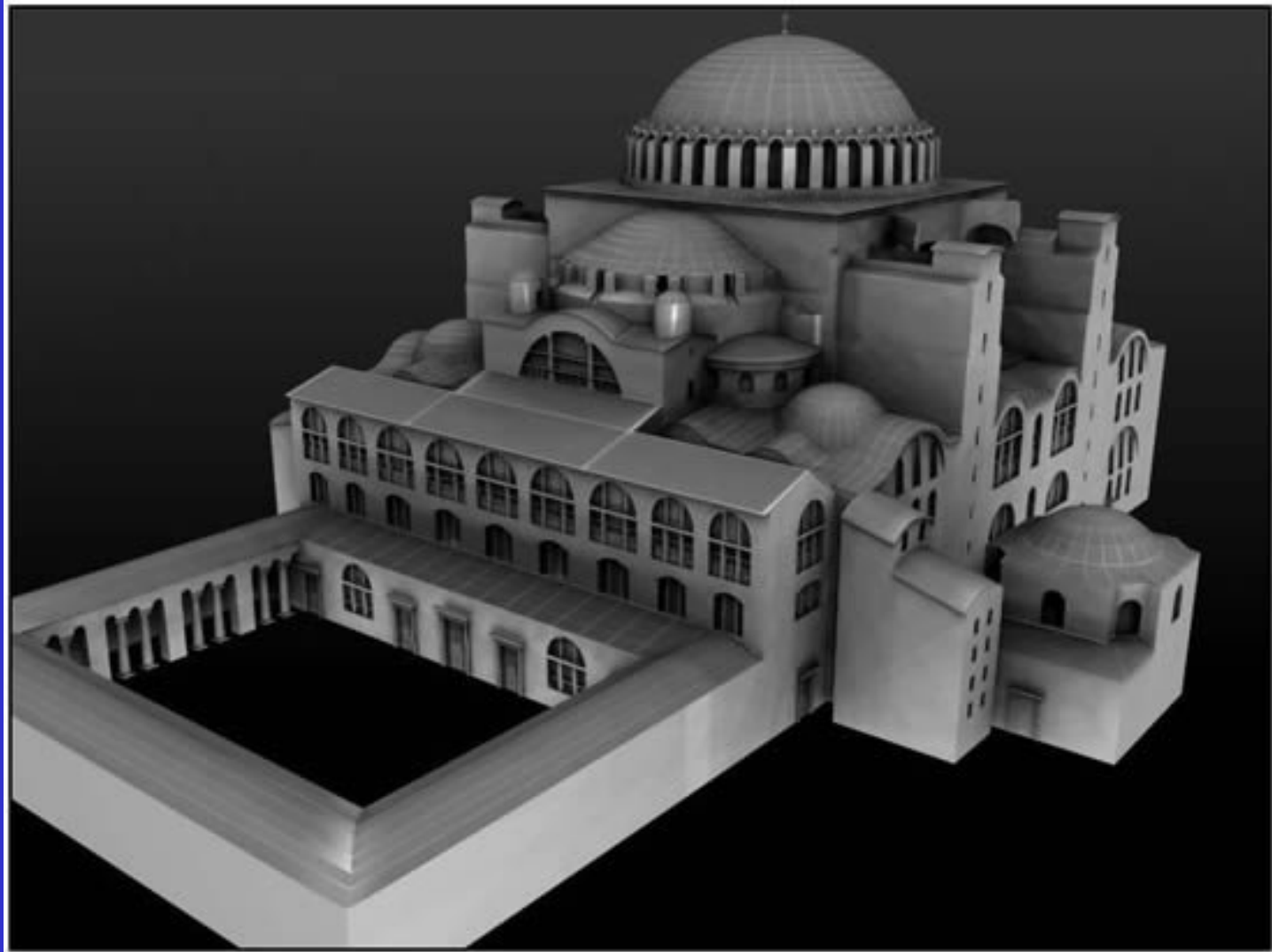

**Basílica dedicada a la 2ª persona de la Santísima Trinidad, como
“sabiduría Divina”
(*Hagia Sofia*)**

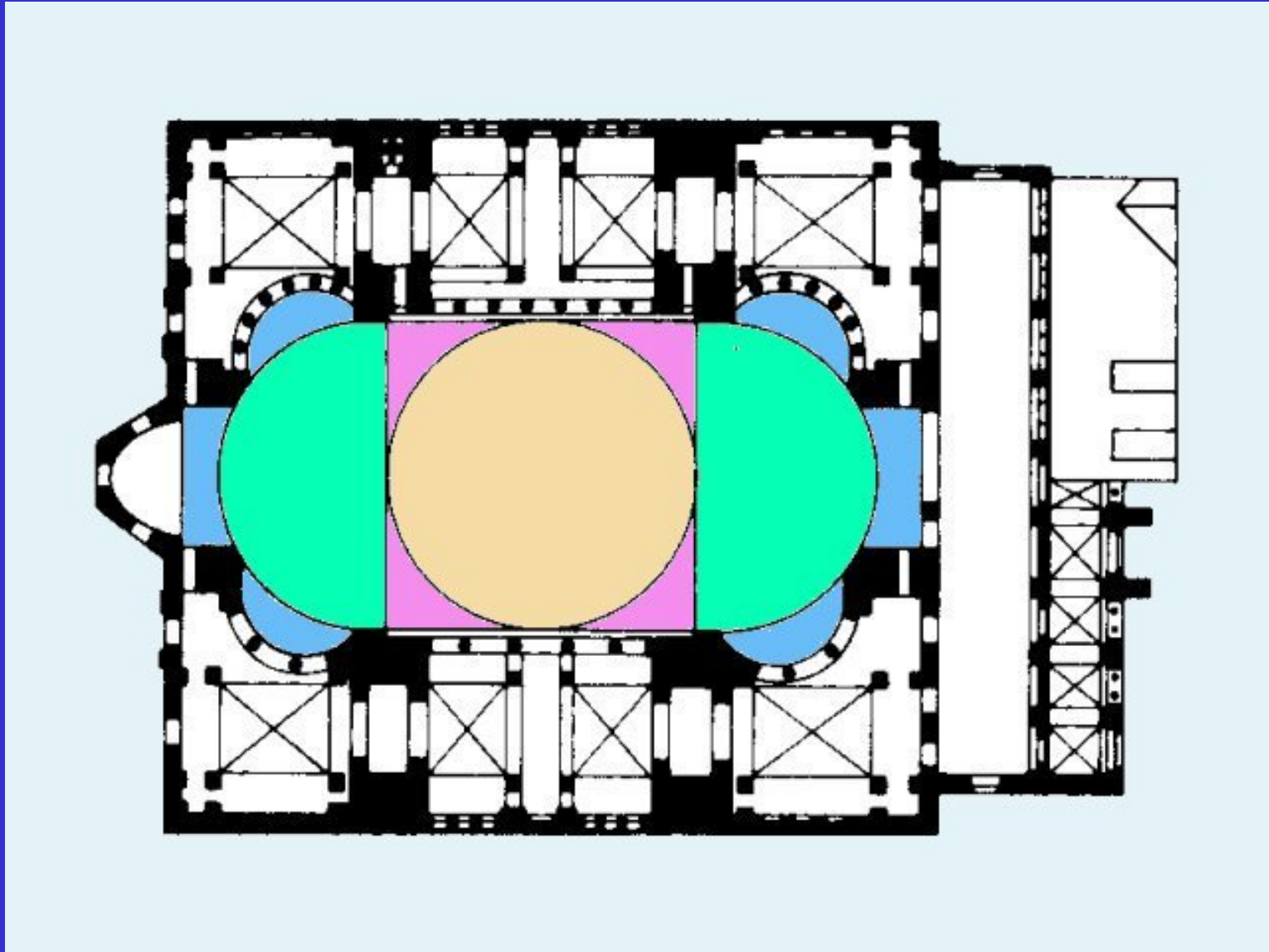
BASÍLICA DE SANTA SOFÍA: VOLUMETRÍA EXTERIOR

RECONSTRUCCIÓN DE LA BASÍLICA DE SANTA SOFÍA SIN LOS AÑADIDOS DE ÉPOCA TURCA

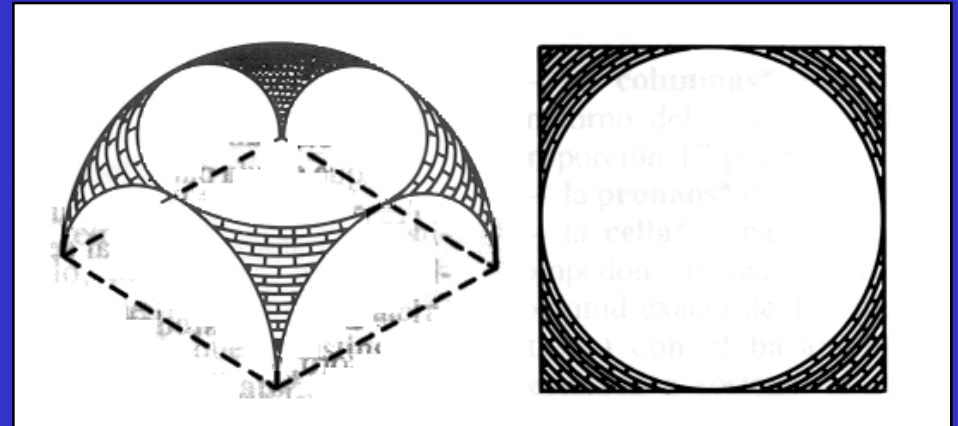

LA BASÍLICA DE SANTA SOFÍA: PLANTA

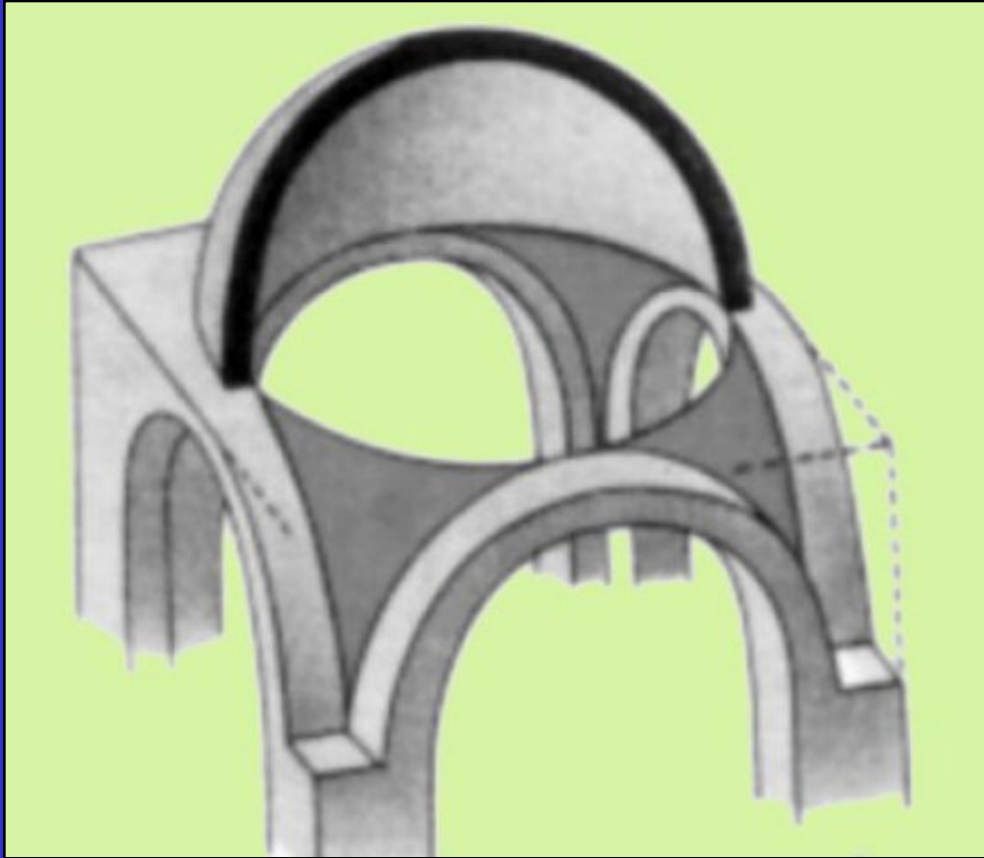
PLANTA CENTRALIZADA CON CRUZ GRIEGA INSCRITA Y CÚPULA CENTRAL

LA ARQUITECTURA BIZANTINA: EL SISTEMA DE CUBIERTA.

LA CÚPULA SOBRE PECHINAS

Las “**pechinas**” son cada uno de los cuatro **triángulos esféricos** constituidos por el **anillo de la cúpula** y los dos **arcos torales** que sirven para pasar de la superficie cuadrada de la planta a la circular de la cúpula. Esta forma de resolver el soporte de la cúpula es más elegante y limpia que el sistema de “**trompas**”, empleado por los romanos.

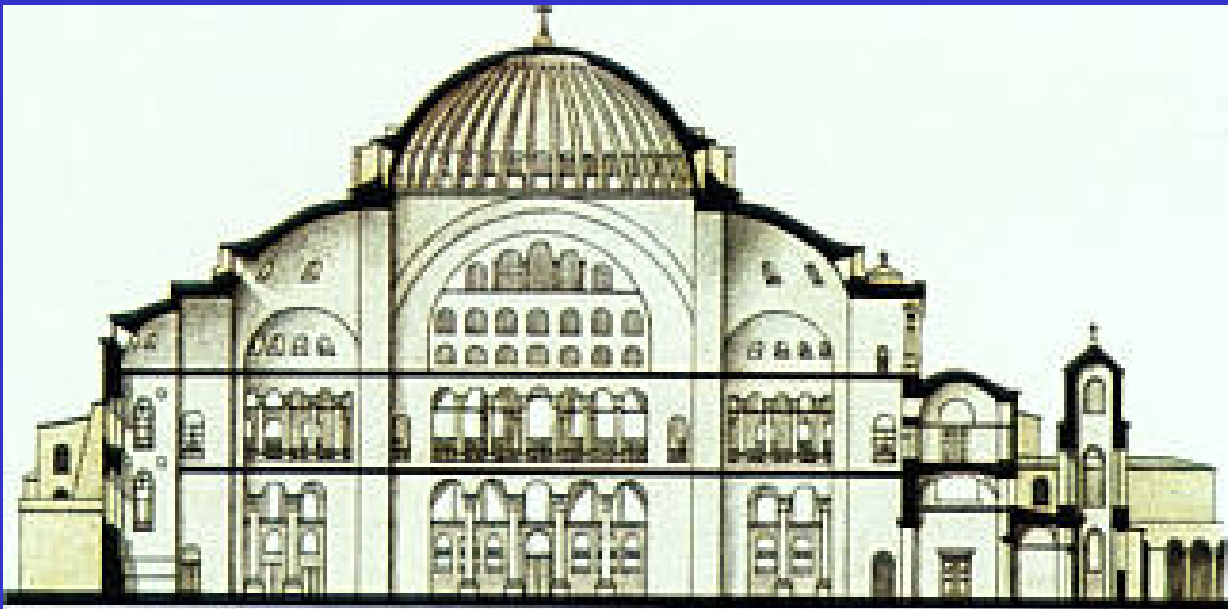

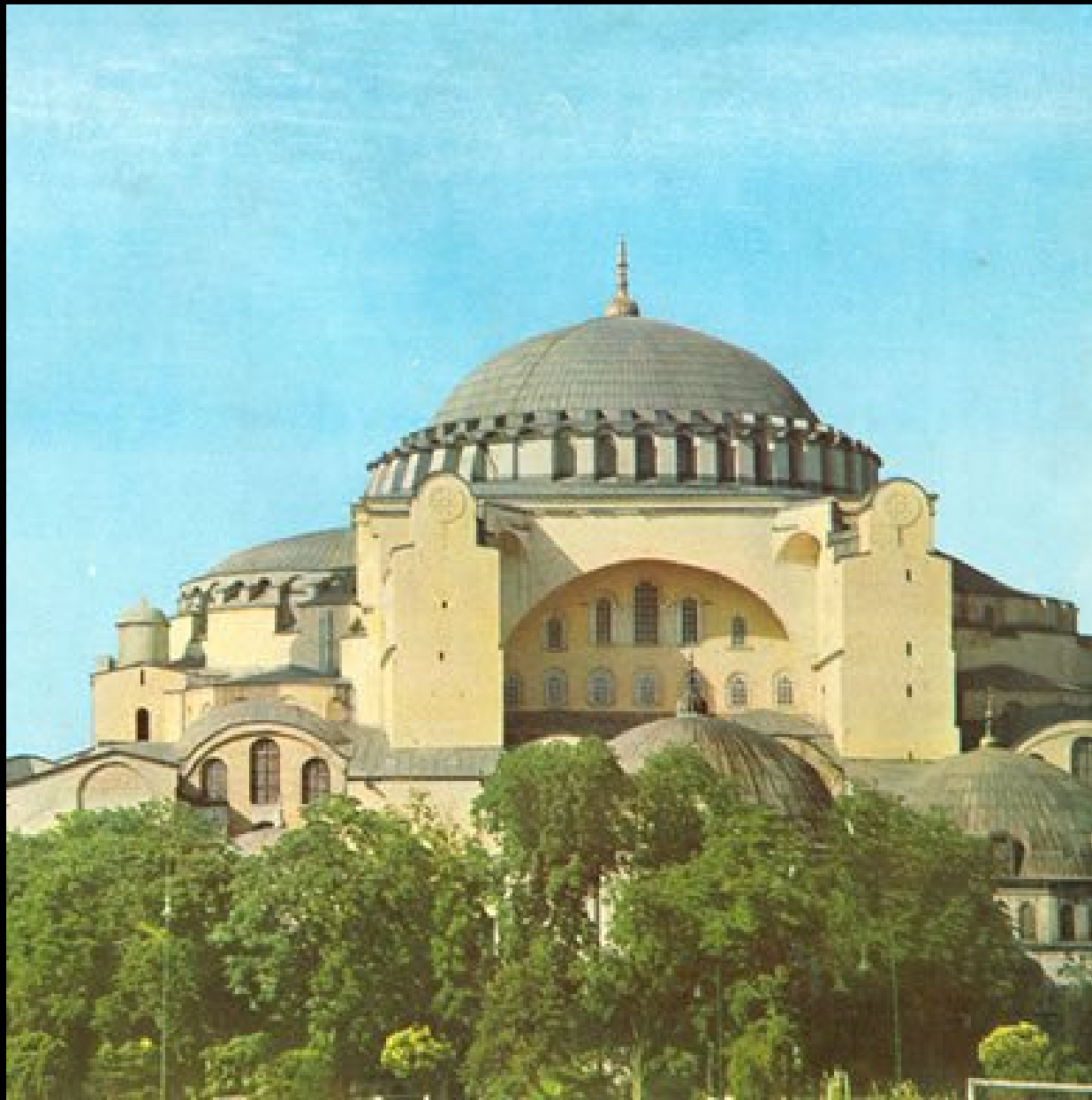
**LA CÚPULA SOBRE
PECHINAS**

EL EXTERIOR: EL SISTEMA DE CÚPULAS Y CONTRARRESTOS

**CORTE
TRANSVERSAL
DE LA BASÍLICA
DE SANTA SOFÍA.
OBSÉRVESE LA
CÚPULA
CENTRAL Y EL
SISTEMA DE
MEDIAS
CÚPULAS Y
CUARTOS DE
CÚPULA QUE LE
SIRVEN DE
CONTRARRESTO**

VISTA INTERIOR DEL SISTEMA DE CÚPULA CENTRAL Y SEMICÚPULAS COMO CONTRARRESTOS

**SANTA SOFÍA:
INTERIOR.**

EL INTERIOR

El edificio consta de una galería superior con un palco desde donde la emperatriz podía presenciar las largas y fastuosas ceremonias que generalmente se celebraban. El acceso a esta tribuna se hacía mediante una rampa por la que, si era necesario, podían acceder jinetes a caballo

Su inmensa cúpula se levanta a 55 metros del suelo, con un diámetro de 31 metros.

LA EVOLUCIÓN DE LOS ELEMENTOS CLÁSICOS: EL CAPITEL, EXPONENTE DE LA MÁXIMA RIQUEZA BIZANTINA

capitel de Santa Sofía
(capitel de avispero y
capitel albarda)

Capitel de San Vital

LOS MOSAICOS DE SANTA SOFÍA

El **repertorio iconográfico** de los muros realizado entre los siglos IX y XII, es de **inspiración cristiana**. Los mosaicos cubren parte de los muros, los ábsides, las bóvedas y la cúpula. Fueron cubiertos por una gruesa capa de cal tras la conquista turca; posteriormente fueron restaurados y sacados a la luz, allí donde todavía pervivían. La **combinación de luz y color** crean un ambiente de **extraordinaria riqueza**.

**La Virgen
flanqueada por
los emperadores
Justiniano (que
ofrenda la iglesia
a la Virgen) y
Constantino (que
le presenta la
ciudad de
Constantinopla**

MOSAICO DE SANTA SOFÍA

La Virgen flanqueada por el emperador Juan Commeno II y la emperatriz Irene

MOSAICOS DE SANTA SOFÍA: LA THEOTOKOS

La Deesis: Jesucristo, entre la Virgen y San Juan Bautista

Jesucristo flanqueado por el emperador y la emperatriz

Santa Sofía: conclusiones.

El inmenso ámbito que creaba la bóveda por encima de los fieles quería representar un único Dios y una única fe para toda la humanidad.

La iglesia custodiaba las reliquias más extraordinarias del cristianismo primitivo, desde el pozo de la Samaritana, o los restos de la Vera Cruz, hasta la losa donde se había depositado el cuerpo de Jesús. Se cree que el exterior de la iglesia tenía un color salmón oscuro parecido al actual.

Santa Sofía representa la síntesis entre Oriente y Occidente. En ella se funden las dos concepciones del mundo y se forma un estilo nuevo, completamente original. La simbiosis entre la cúpula, como símbolo del arte oriental y la planta basilical, cuyo origen está en Occidente. Dice la leyenda que cuando Antemio e Isidoro terminaron la iglesia, Justiniano exclamó: "**Salomón te he vencido**".

LA IRRADIACIÓN DEL ARTE BIZANTINO

La evangelización de los pueblos eslavos por monjes ortodoxos y la propia **dimensión territorial del Imperio Bizantino**, explican la extraordinaria difusión de sus soluciones arquitectónicas y estéticas. Hoy podemos hallar iglesias de **tradición bizantina en los Balcanes, Centroeuropa y Europa del este.**

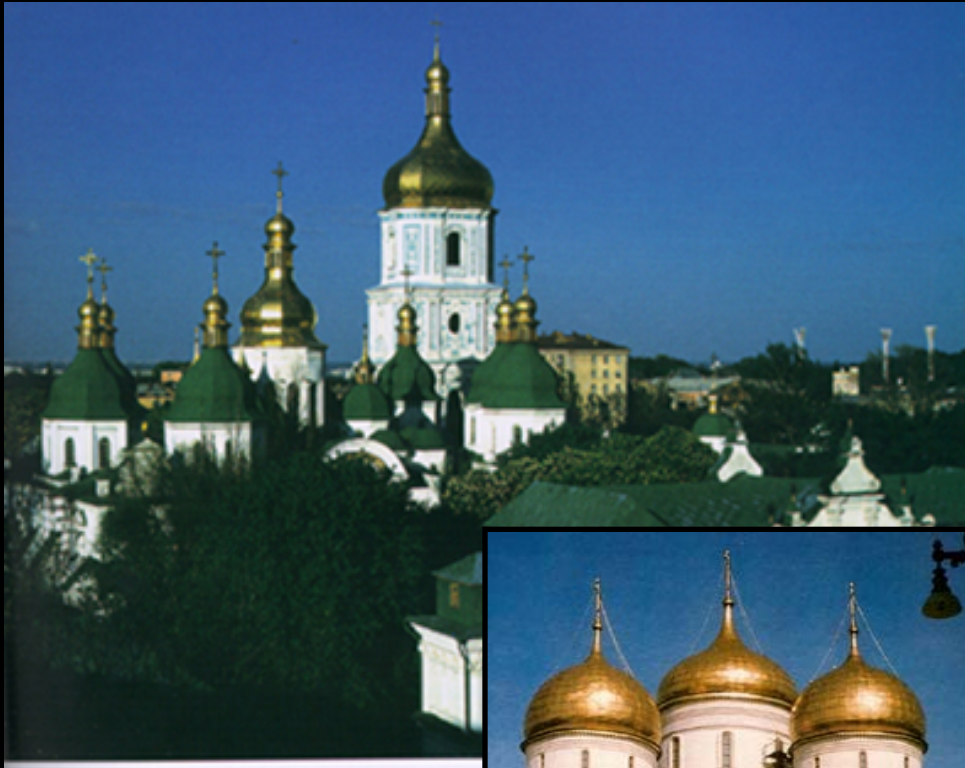

Monasterio de Dafne, Khatholikon, Atenas

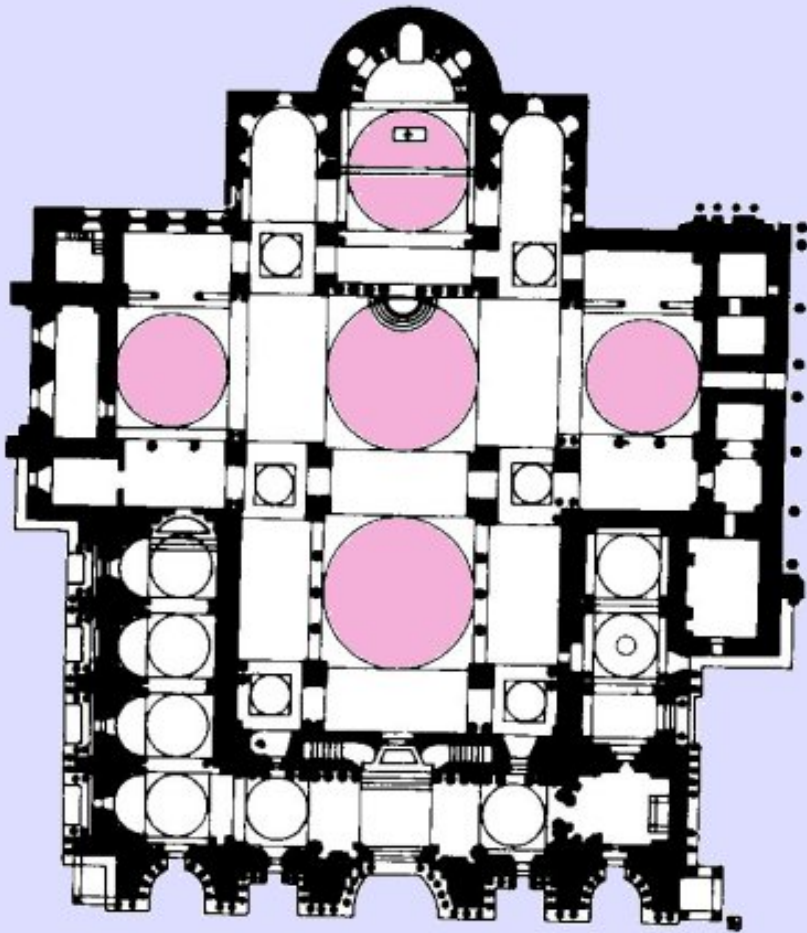

Santa Sofía de Novogorod (Rusia)

SANTA SOFÍA DE KIEV (UCRANIA)

IGLESIA DE SAN MARCOS (VENEZIA)

IGLESIA DE SAN MARCOS (VENEZIA)

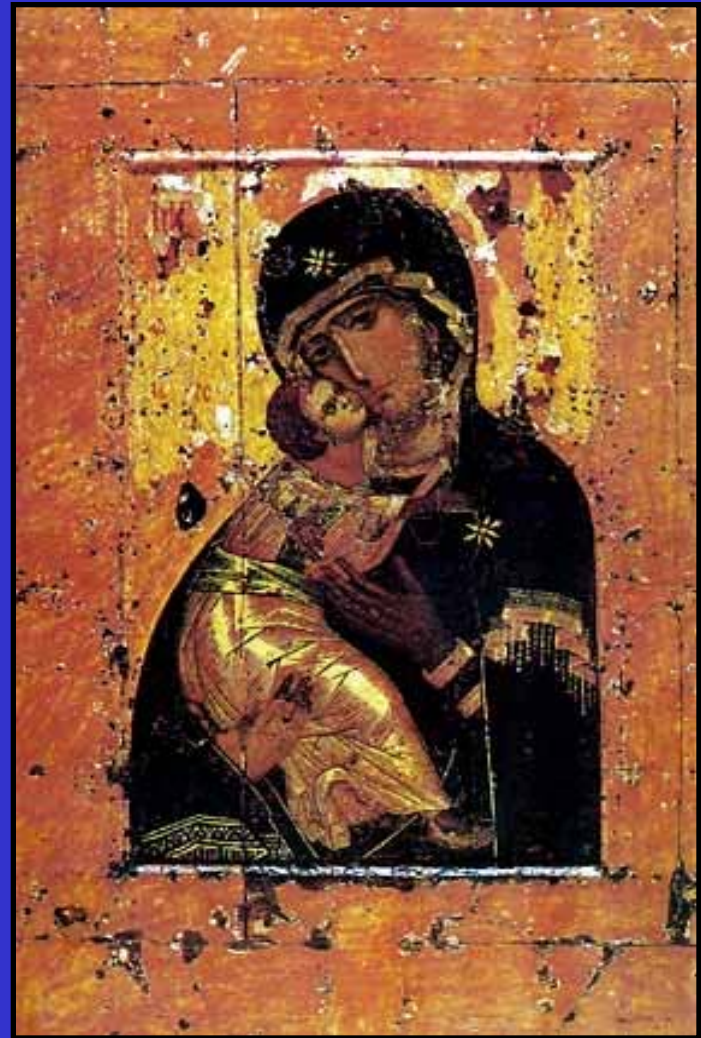

**SAN MARCOS:
INTERIOR**

ARTE BIZANTINO: LOS ICONOS

- Los bizantinos, antiguamente, designaban con la palabra **icono** a toda **representación de Cristo, la Virgen, un santo, un acontecimiento de la historia Sagrada**, representación que podía ser **pintada o esculpida, móvil o monumental**. Pero la Iglesia ortodoxa moderna aplica con preferencia este término a las **pinturas de caballete**, y es el sentido que se le da hoy tanto en la arqueología como en la historia del arte.
- El icono bizantino **es, por consiguiente, una pintura sacra sobre una estructura portátil, de madera o metal, cualquiera que sea la técnica de la pintura**: colores colocados sobre una preparación de enyesado, cubos de mosaicos, esmaltes,...

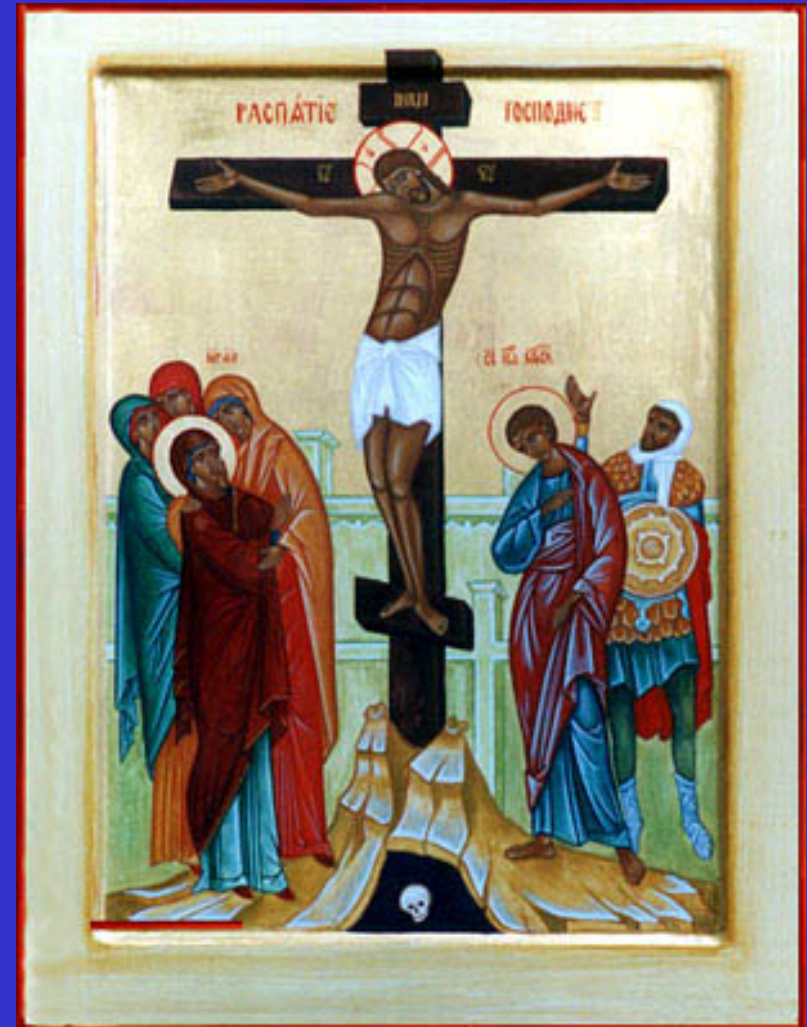
- Pronto circularon **retratos de la Virgen y de Cristo**, considerados por la tradición como auténticos y atribuidos a san Lucas. Ya en el S. VI, los iconos pasaron a convertirse en **objetos de culto**, como lo eran las reliquias a las que aparecían asociados, transformándose en algo operativo. **Adquirieron un valor místico.**
- **Se rezaba ante ellos** y se les utilizaba como **objetos profilácticos**. por eso el emperador Heraclio puso imágenes de la Virgen en los mástiles de sus barcos. Este culto idolátrico llegaría al paroxismo en el ambiente catastrófico del S. VII, en el momento en el que el enemigo -eslavos, árabes-, pone cerco a la propia Constantinopla y reduce el Imperio a la mitad.

- **Las luchas iconoclastas** purificarían la función y significado del icono al precisar que si estaba pintado correctamente, es decir, si reproducía **modelos cuya autenticidad esta garantizada por la tradición**, el icono se convierte en **reflejo de un prototipo divino, y participa de su santidad.**
- El icono es el espejo en el que se refleja el mundo visible: es existencialmente idéntico a su modelo, a pesar de ser diferente en su esencia. **Venerar un icono es identificarse con él y recibir su gracia.** Sobre esta doctrina se construirá el sistema clásico de la **pintura bizantina.**

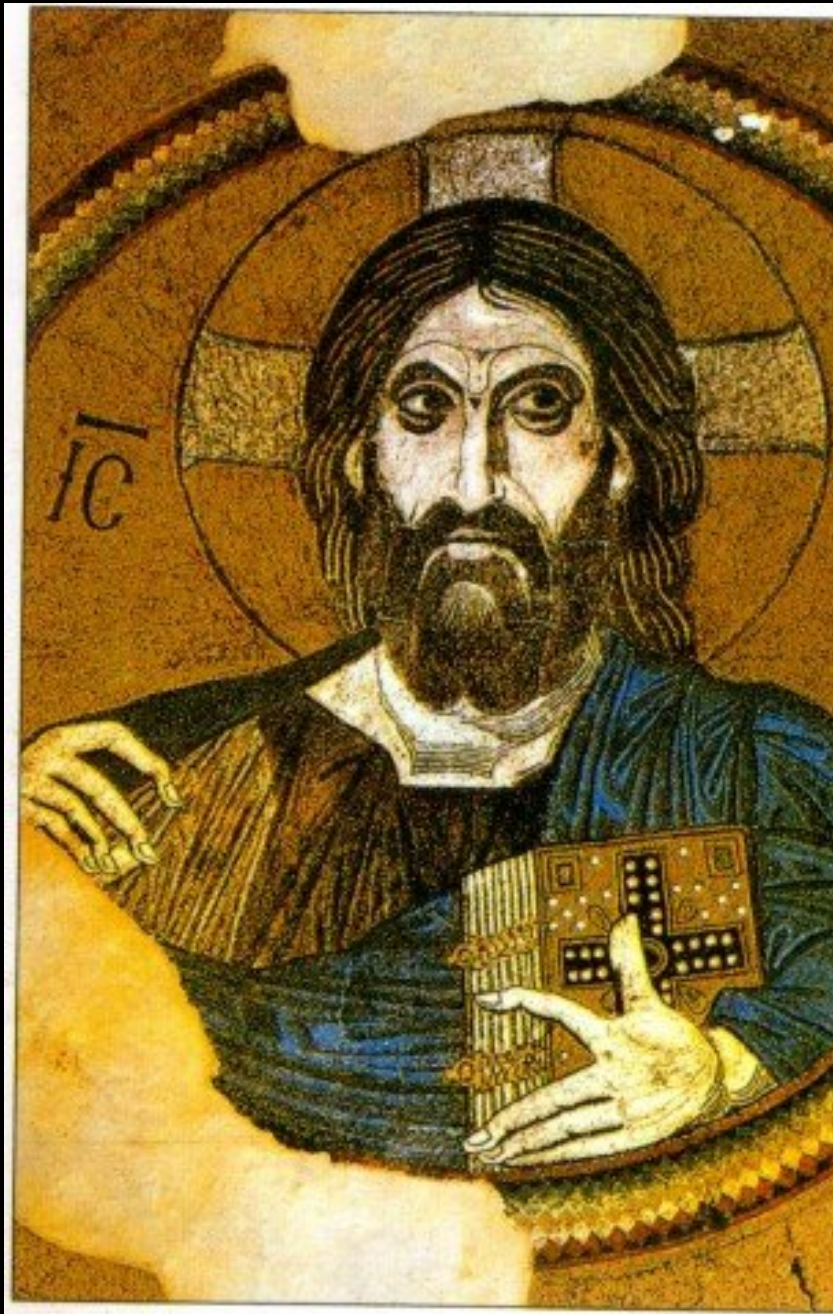
- Los iconos y el **desarrollo del iconostasio**, tabique revestido de iconos que aísla el santuario de la nave de la iglesia en la línea de las exigencias del rito ortodoxo, marcan el nacimiento de una **escuela original**, caracterizada por la **sencillez de composición**, necesaria para que las tablas resultasen legibles desde la altura a la que estaban colocadas, el **idealismo de las expresiones**, que **ennoblece** incluso las obras más mediocres y traslada a sus figuras del lugar y el tiempo, el **sentido del ritmo**, que equilibra armoniosamente los distintos elementos que intervienen en el cuadro, y en el uso de un **colorido vigoroso y placentero**, donde se afirma el **sentido del color y el gusto por las luces vivas** que han caracterizado siempre al arte ruso.

**La Theotokos
(La Virgen como
trono del niño)**

**LA ICONOGRAFÍA BIZANTINA
SERVIRÁ DE MODELO
AL ARTE CRISTIANO
OCCIDENTAL**

**Pantocrator
(mosaico de la
iglesia de Dafne,
Atenas)**

Pantocrator de la catedral de Cefalú, Sicilia

EL PANTOCRÁTOR

CRISTO ENTRONIZADO

La crucifixión

La creación de Adán, capilla palatina de Palermo

