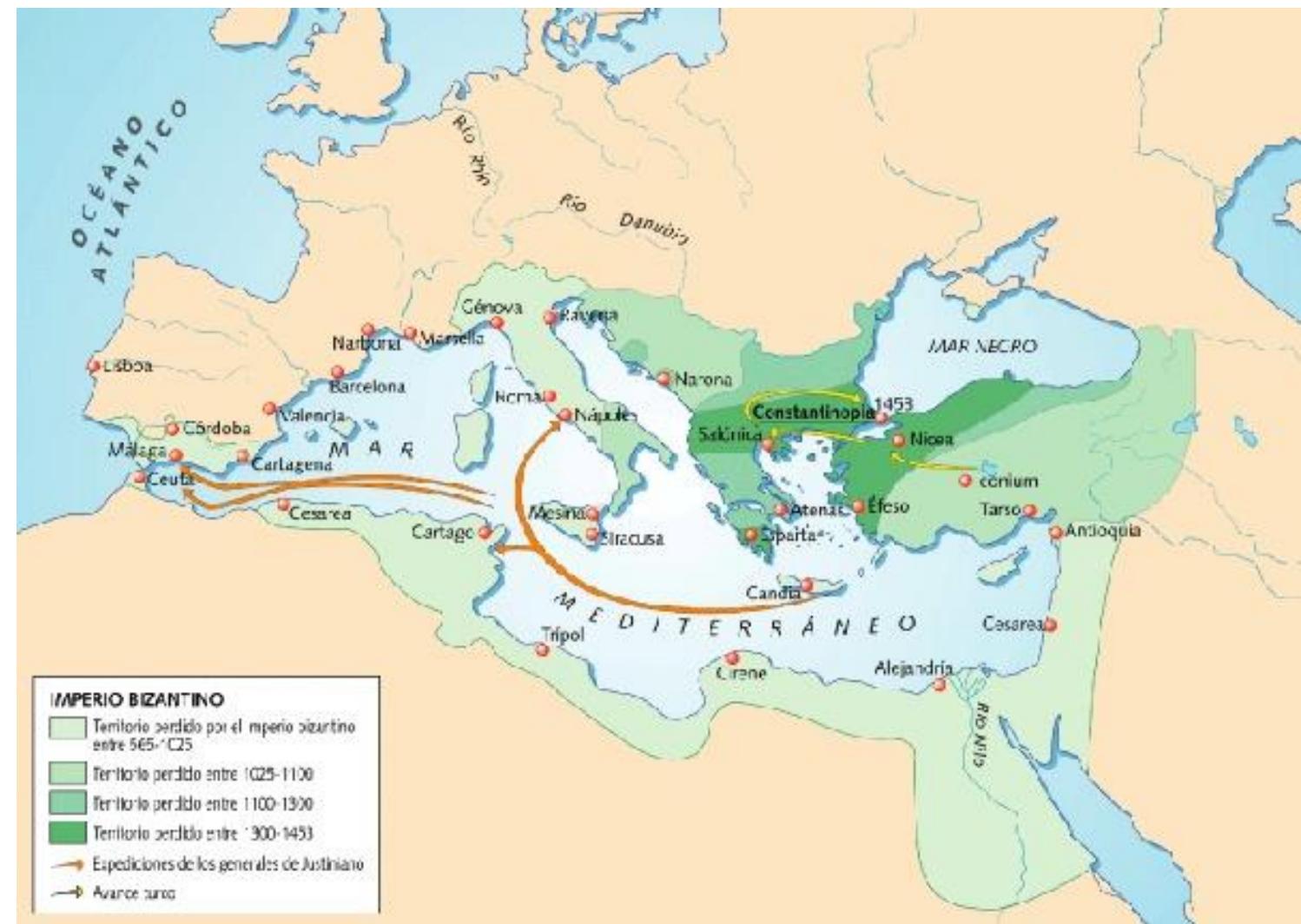

Arte Bizantino

1. REFERENTES HISTÓRICOS

- El nombre del arte bizantino viene de **Bizancio**, primer nombre de la ciudad de **Constantinopla** (actual Estambul).
 - Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año **476**, Constantinopla se convirtió en la heredera de la dignidad imperial romana y pasó a ser la capital cultural.
 - En el **siglo VI**, bajo el reinado de **Justiniano**, la ciudad de Bizancio alcanzó el **máximo esplendor**, convirtiéndose en una metrópolis con gran peso político, económico, militar, religioso y cultural.

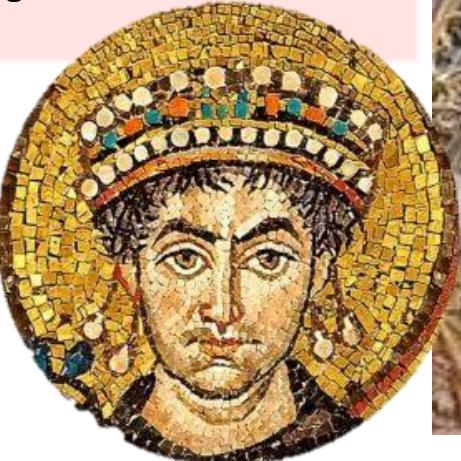
1. REFERENTES HISTÓRICOS

- Posteriormente, en los **s.VIII y IX**, la veneración de las reliquias y de las imágenes sacras y la idolatría propiciaron la aparición de un movimiento radicalmente opuesto, el **iconoclasta**, que provocó la destrucción de las imágenes.
- Tras esta oscura etapa, la civilización bizantina alcanzó un **nuevo florecimiento cultural**, acompañado de una nueva **expansión imperial**.
- La pérdida de poder político en los siglos XIV y XV finalizó con la **toma de Constantinopla en 1453** por los **turcos otomanos**, que se habían convertido al islam.

1. REFERENTES HISTÓRICOS

- El arte bizantino comprende casi 1000 años, en los cuales se pueden distinguir 3 grandes etapas:

Siglo de oro V - VII	Período iconoclasta 726 - 843	Período posticonoclasta 843 - 1453
Corresponde a dos períodos históricos: - El reinado de Justiniano (527-565).- La dinastía de los Heraclios en el siglo VII.	Se prohibió exhibir y reproducir imágenes religiosas y las de épocas anteriores fueron destruidas.	En este período se produjo el Cisma de Oriente (1054), que supuso la separación entre las iglesias de Occidente y Oriente. Un cisma que fue el origen de la aparición de la Iglesia Ortodoxa oriental. En este último período destacan dos etapas muy importantes: - La <u>dinastía macedónica</u>, también llamada la segunda edad de oro (867-1056). Las artes pictóricas, tanto el mosaico como los iconos, tuvieron una presencia importante en el arte bizantino.- La <u>dinastía de los Paleólogos</u> (1259-1453), que marcó el renacimiento cultural de Bizancio y la expansión de su arte a los pueblos eslavos.

Características generales

RELIGIÓN

PERSPECTIVA
JERÁRQUICA Y
SIMBOLISMO

Los iconos siguen un estricto código visual para garantizar una correcta transmisión del mensaje espiritual

Iconografía
estricta
ICONOS

Se evitan las representaciones realistas. Las proporciones están idealizadas y los rostros generalmente serios, sin emociones, para resaltar lo espiritual

Falta de
realismo

Los mosaicos de fondo dorado, en los que se narran episodios bíblicos o se representan figuras santas eran muy comunes en las paredes de las iglesias.

MOSAICOS

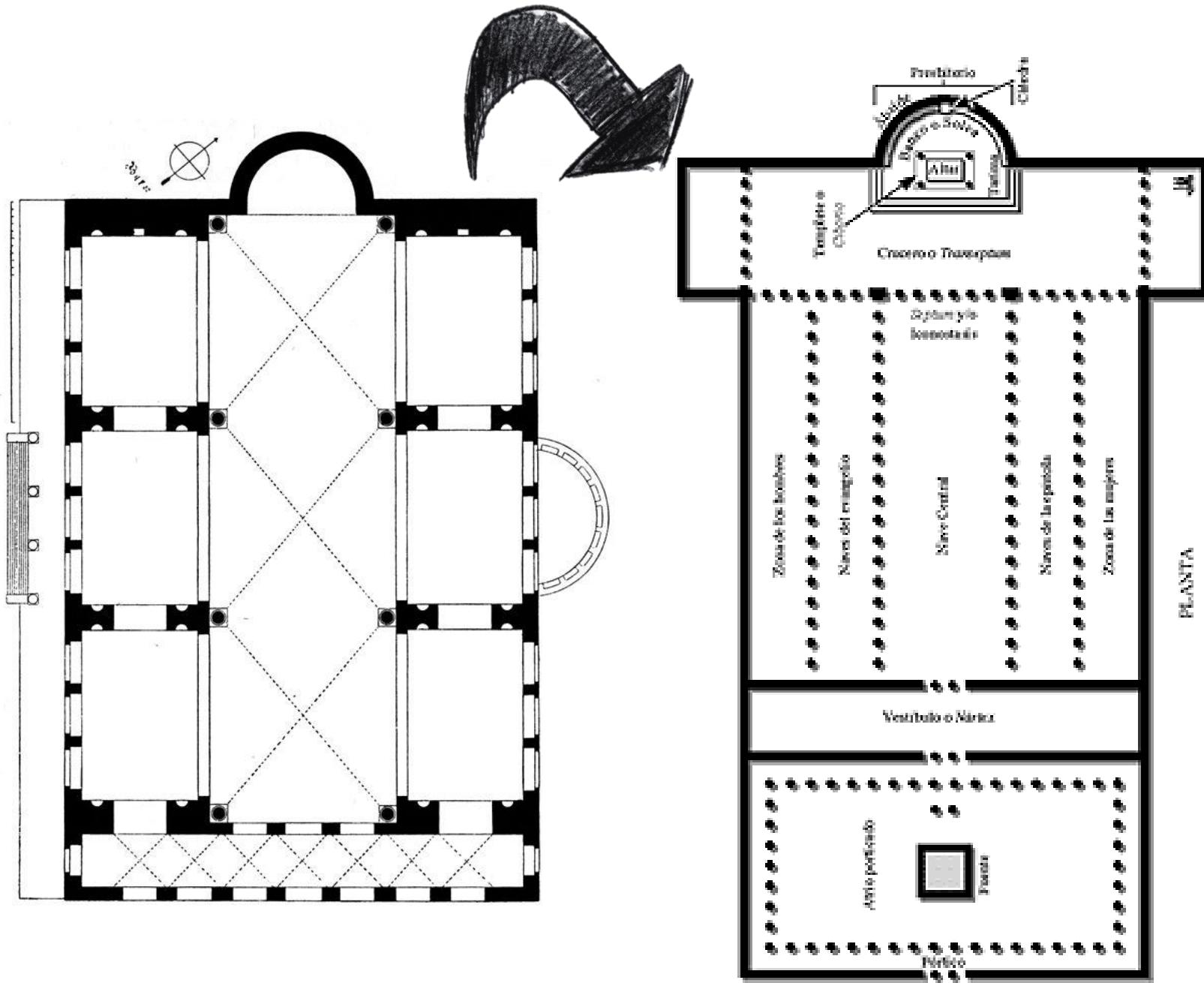
3. ARQUITECTURA

3.1. Evolución constructiva:

- La arquitectura bizantina **adaptó la basílica romana**, edificio profundamente vinculado a la idea de poder.

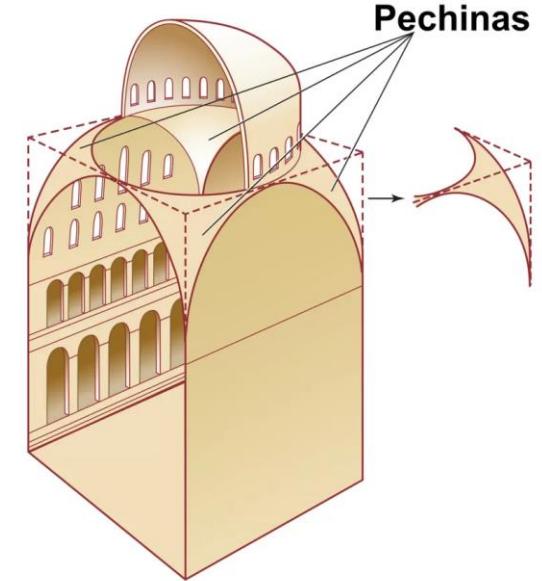
2. ROM: CONSTANTINSBASILICA.

Se mantuvieron algunos elementos constructivos como el **atrio**, aunque muy reducido, el **nártex** o la cubierta de madera a dos aguas, y se añadieron elementos como la **tribuna**, reservada a las mujeres, ubicada en la parte superior de los muros que separan la nave central de las laterales.

De las naves, la central era la más ancha y alta.

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

En **época de Justiniano** (527-565), la arquitectura se fue diferenciando cada vez más de las obras de la época anterior evolucionando cara **formas más orientalizadas**.

La influencia oriental se pone de manifiesto en el **uso de grandes cúpulas**.

Con ellas aparecen las **pechinas**, que adecuan el espacio circular de las cúpulas a las plantas poligonales

El **arco de medio punto**, el uso de la **bóveda de cañón** en los espacios longitudinales y la **bóveda de aristas** en los espacios cuadrangulares, así como la **columna** (especialmente **corintia**), son elementos derivados de la tradición arquitectónica romana puestos al servicio de una **concepción del espacio más luminosa y menos pesada**.

También es característico el **gran volumen que adquiere la parte superior de los capiteles** con la incorporación de un nuevo elemento, el **cimacio**, una pieza en forma de pirámide truncada e invertida, decorada con diversos motivos ornamentales.

Arquitectura: características

Importancia de la liturgia para organizar los espacios

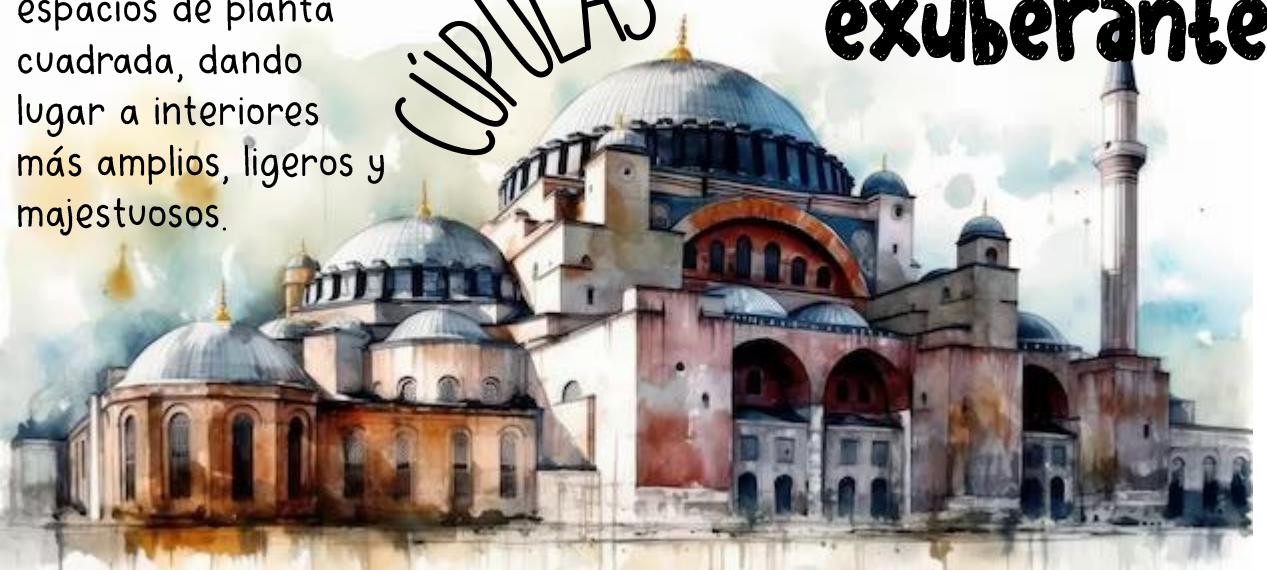

DORADO = LUZ DIVINA

La cúpula es el elemento arquitectónico más característico del arte bizantino. Con ellas se cubrían espacios de planta cuadrada, dando lugar a interiores más amplios, ligeros y majestuosos.

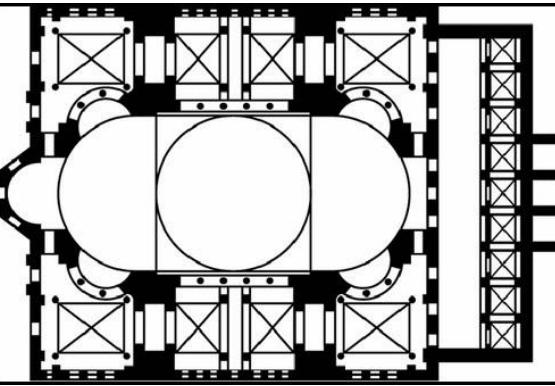
CÚPULAS

Decoración interior exuberante

El interior de las iglesias estaba ricamente decorado con mosaicos y frescos, mientras la estructura externa solía ser sencilla.

Exterior sobrio

Plantas centralizadas

Contraste entre lo mundano y lo divino

San Vitale (s.VI), Rávena

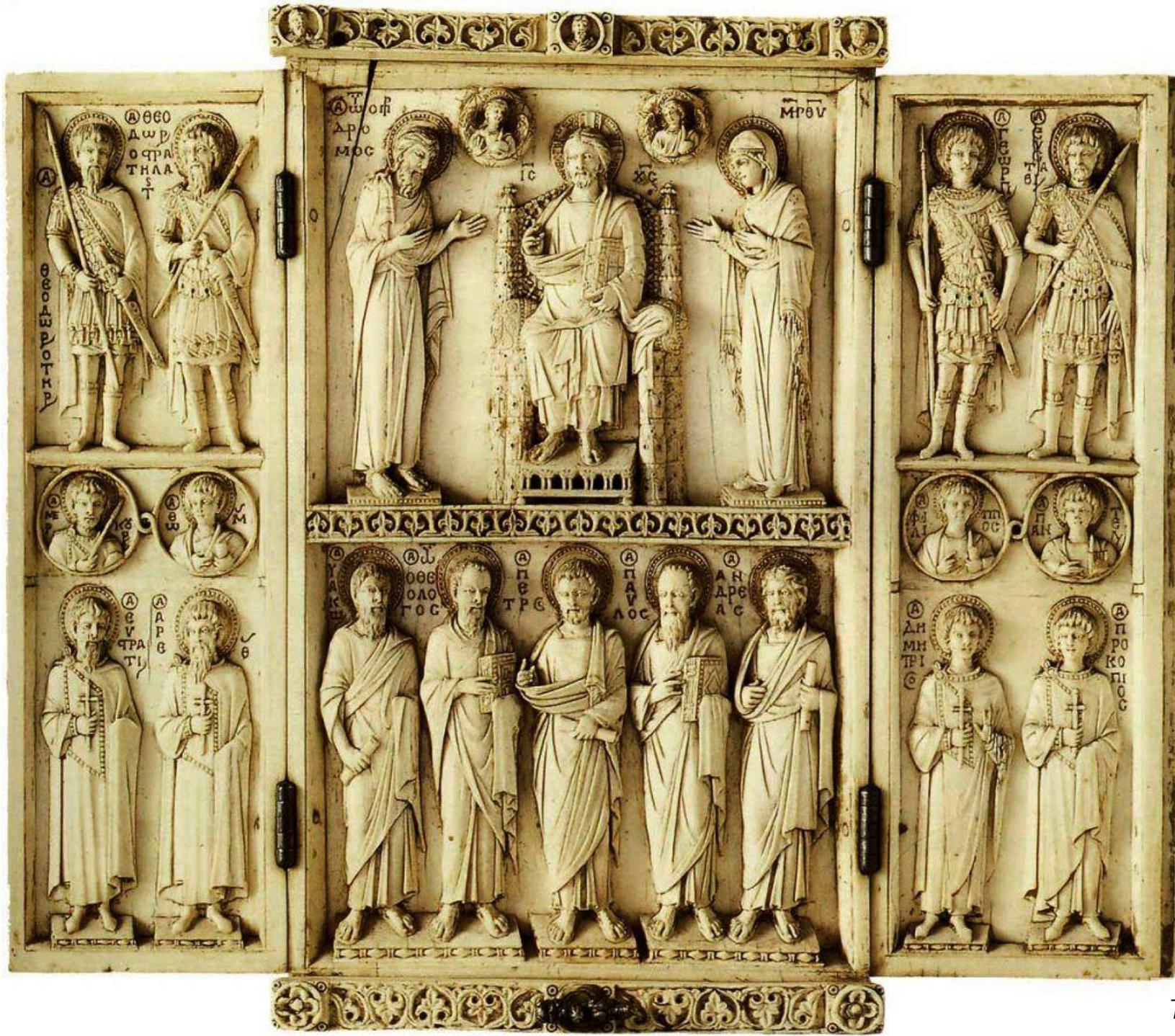

3. ESCULTURA

3.1. El delicado trabajo del marfil:

- La escultura bizantina se alejó de los modelos del arte clásico.
- Las **principales muestras** de escultura están en la elaboración de **orfebrería** y **esmaltes litúrgicos** y, sobre todo, en los **relieves en marfil**.
- El marfil fue un material muy utilizado en Bizancio tanto en objetos mobiliarios como en numerosos **dípticos**, **trípticos** y **polípticos** consulares en los que se destaca la figura del cónsul o magistrado.
- También destacan los **marfiles imperiales**, relieves en los que se solía combinar la imagen del emperador con la de Cristo para resaltar su autoridad divina.

Los relieves escultóricos bizantinos se caracterizan por el uso de figuras dispuestas en actitud frontal, sin perspectiva o profundidad, con poco dinamismo, y enmarcadas en posiciones rígidas y jerarquizadas.

Tríptico Harbaville (s.X), Musée du Louvre, París

Políptico Barberini (s.VI), Musée du Louvre, París

Cátedra de Maximiano (545), Museo Arcivescovile

4. ARTES PICTÓRICAS

4.1. El mosaico y la pintura

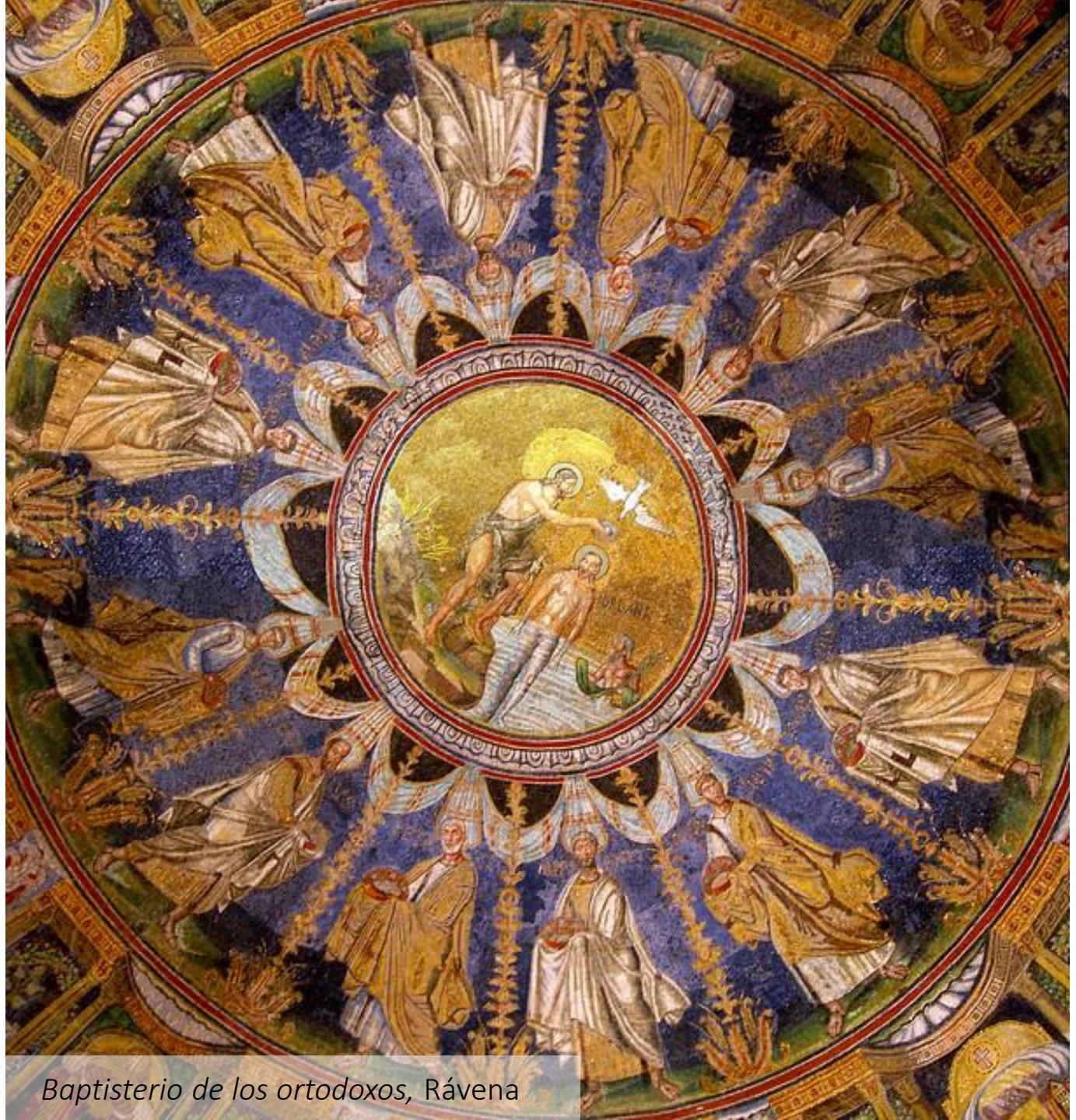
- El arte bizantino embelleció los **interiores de las iglesias** cubriendo con mosaico las paredes, bóvedas y cúpulas.
- Las técnicas musivarias utilizadas eran como las de los romanos, con una especial preferencia por el ***opus tessellatum*** y por el uso de una **gama cromática muy rica**, en que el **dorado** tiene una presencia importante
- La **iconografía** representada es básicamente **religiosa**:
 - **Cristo triunfante (Pantocrátor)** siempre en la cúpula.
 - **La Virgen María (Teotocos)** siempre en el ábside central.
 - **Episodios bíblicos** relacionados con la Virgen, la vida de Jesús y la manifestación de Dios ante los hombres, como el Pentecostés.
 - También fueron habituales las **representaciones del emperador** acompañado de su séquito

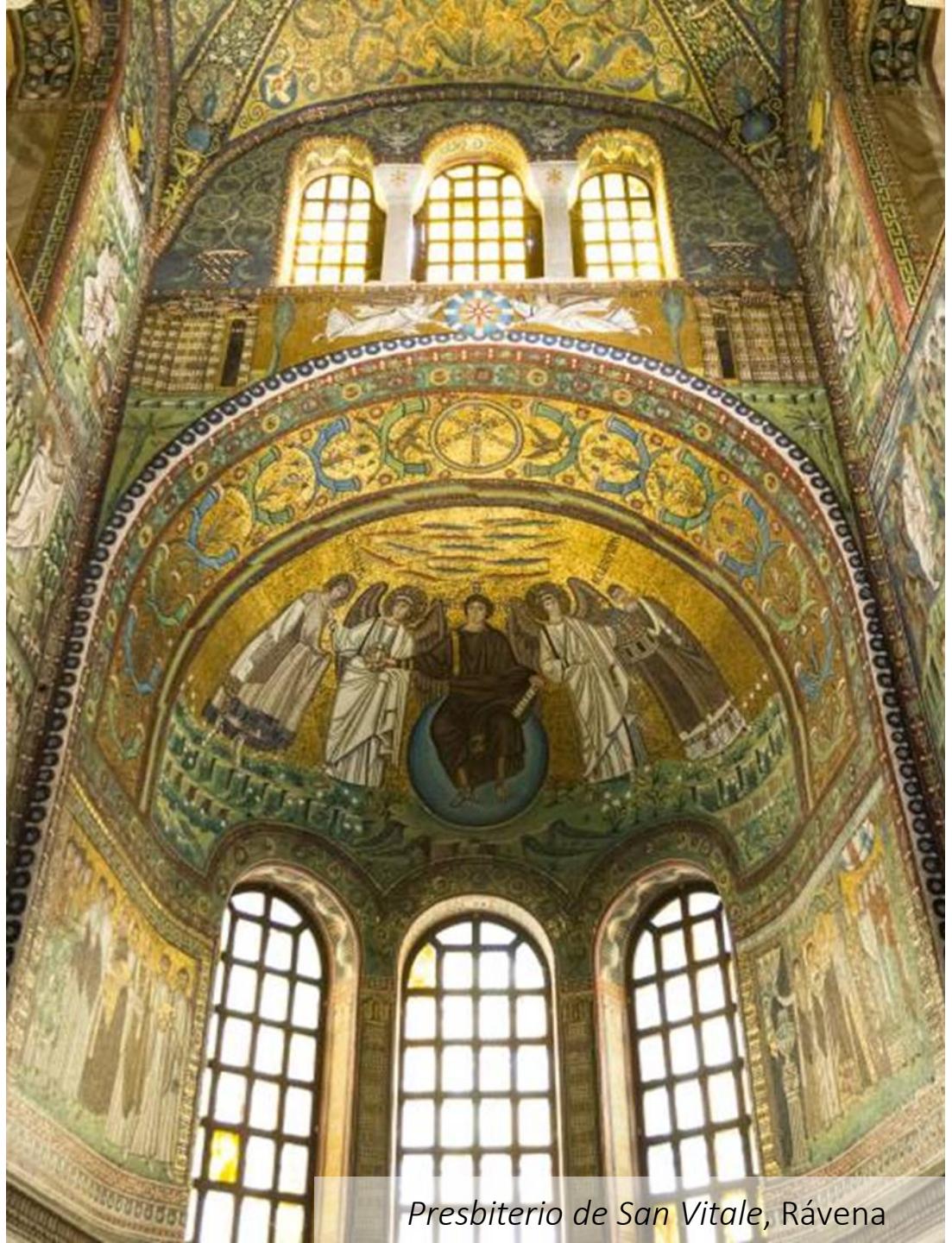
Cortejo de Teodora, San Vitale de Rávena

Cortejo de Justiniano, San Vitale de Rávena

Baptisterio de los ortodoxos, Rávena

Presbiterio de San Vitale, Rávena

Baptisterio Neon, Rávena

Formalmente destaca la representación hierática, simétrica, plana y frontal de los personajes sobre fondos dorados, en los cuales muy pocas veces se percibe algún elemento arquitectónico o paisajístico.

Este tipo de representación tiene, en la concepción cristiana de la época, una lectura simbólica según la cual ocupan el espacio que la divina Providencia les ha asignado para la eternidad.

Mosaicos del ábside de la Catedral de Monreale (s.XII), Sicilia. Un gigantesco pantocrátor de medio cuerpo preside todo desde lo alto debajo, en dos zonas, aparecen la Teotocos (virgen con el niño) entre ángeles y santos, sobre fondos dorados sin paisaje.

SANTA SOFÍA DE CONSTANTINOPLA

SANTA SOFÍA DE CONSTANTINOPLA

FICHA TÉCNICA

Autores: Antemio de Tralles (474-534) e Isidoro de Mileto (480-540).

Cronología: 532-537

Tipología: iglesia (arquitectura religiosa)

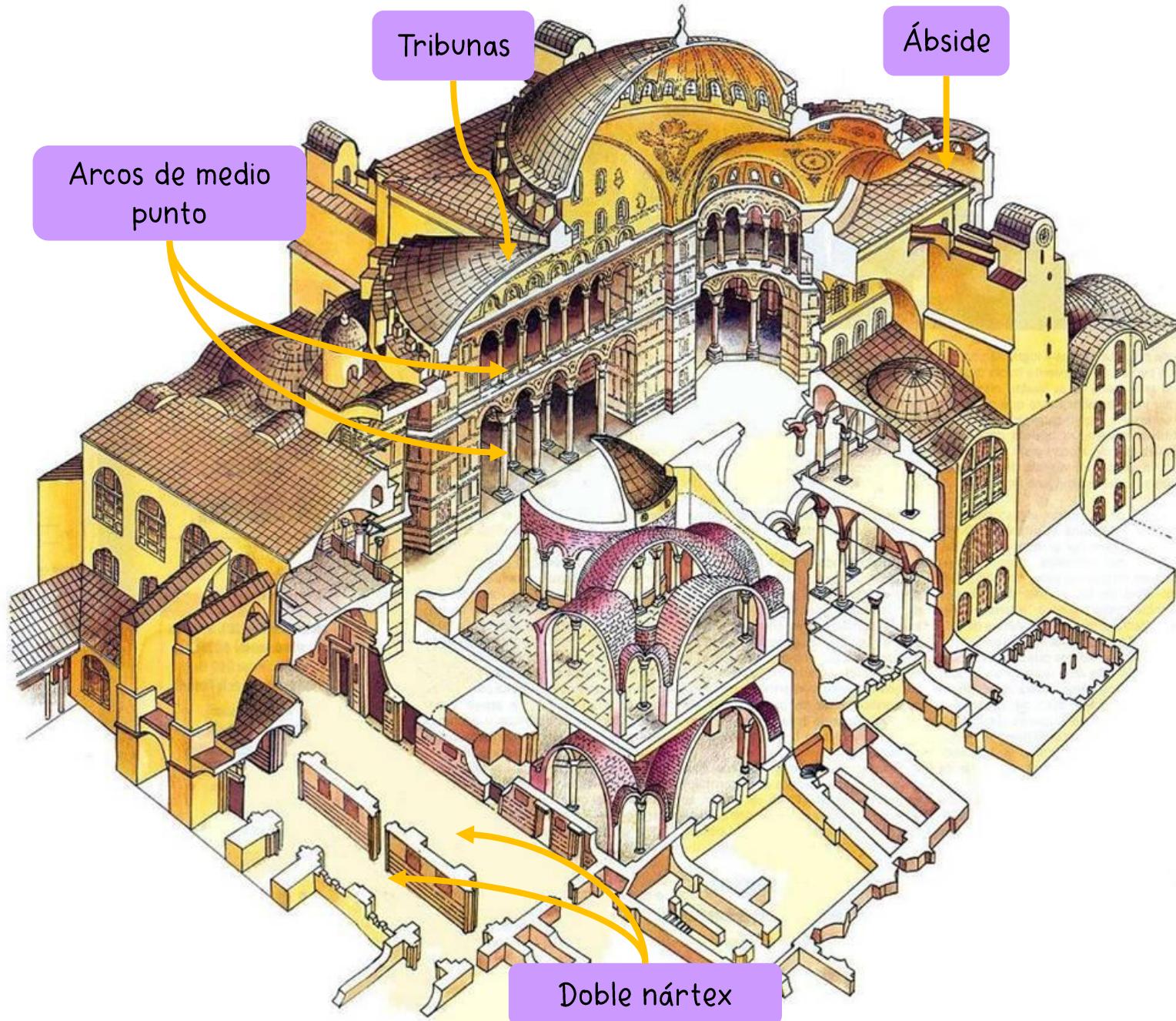
Material: ladrillo y mármol; el interior, recubierto con mosaicos.

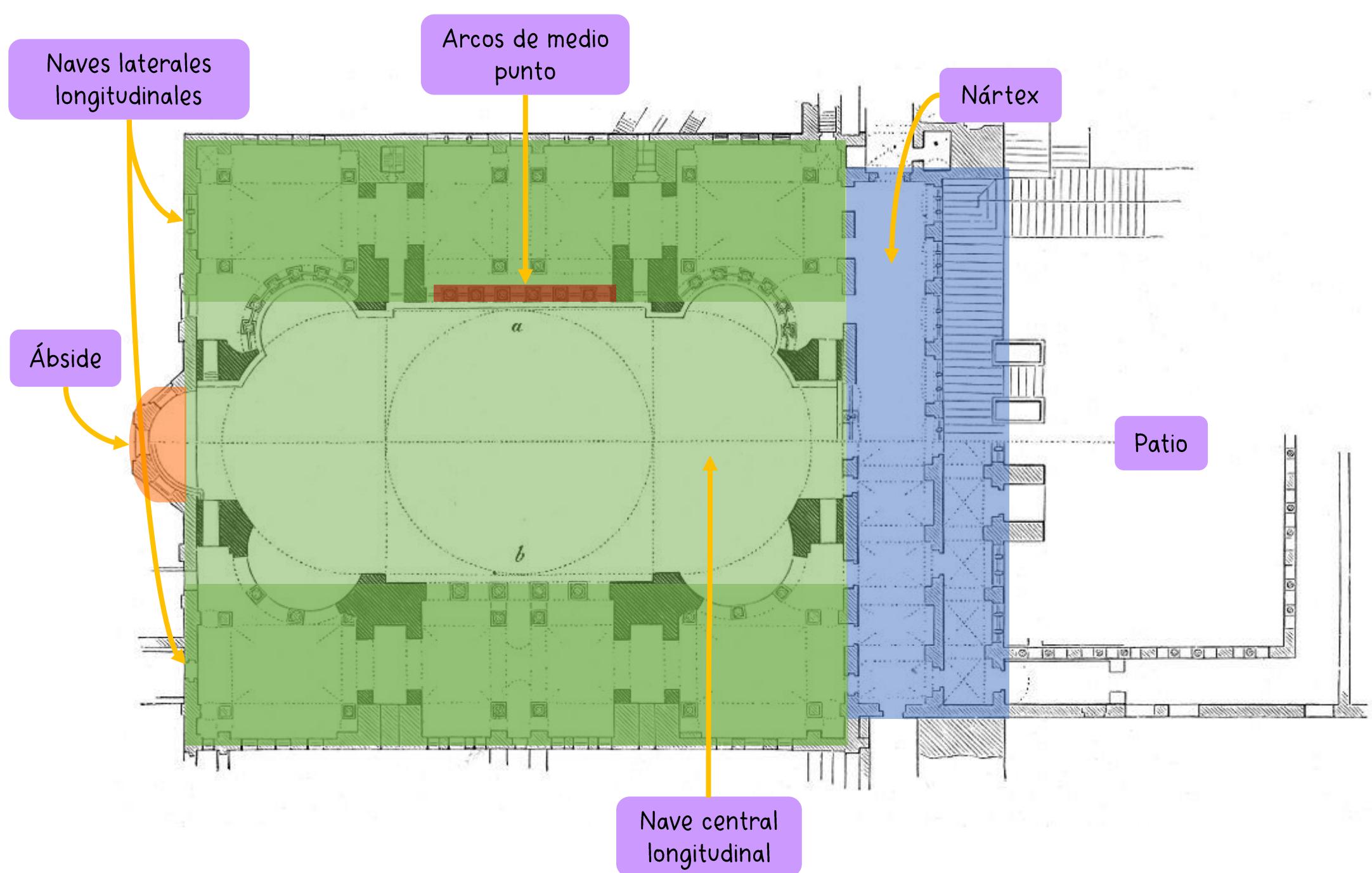
Estilo: bizantino.

Localización: Estambul

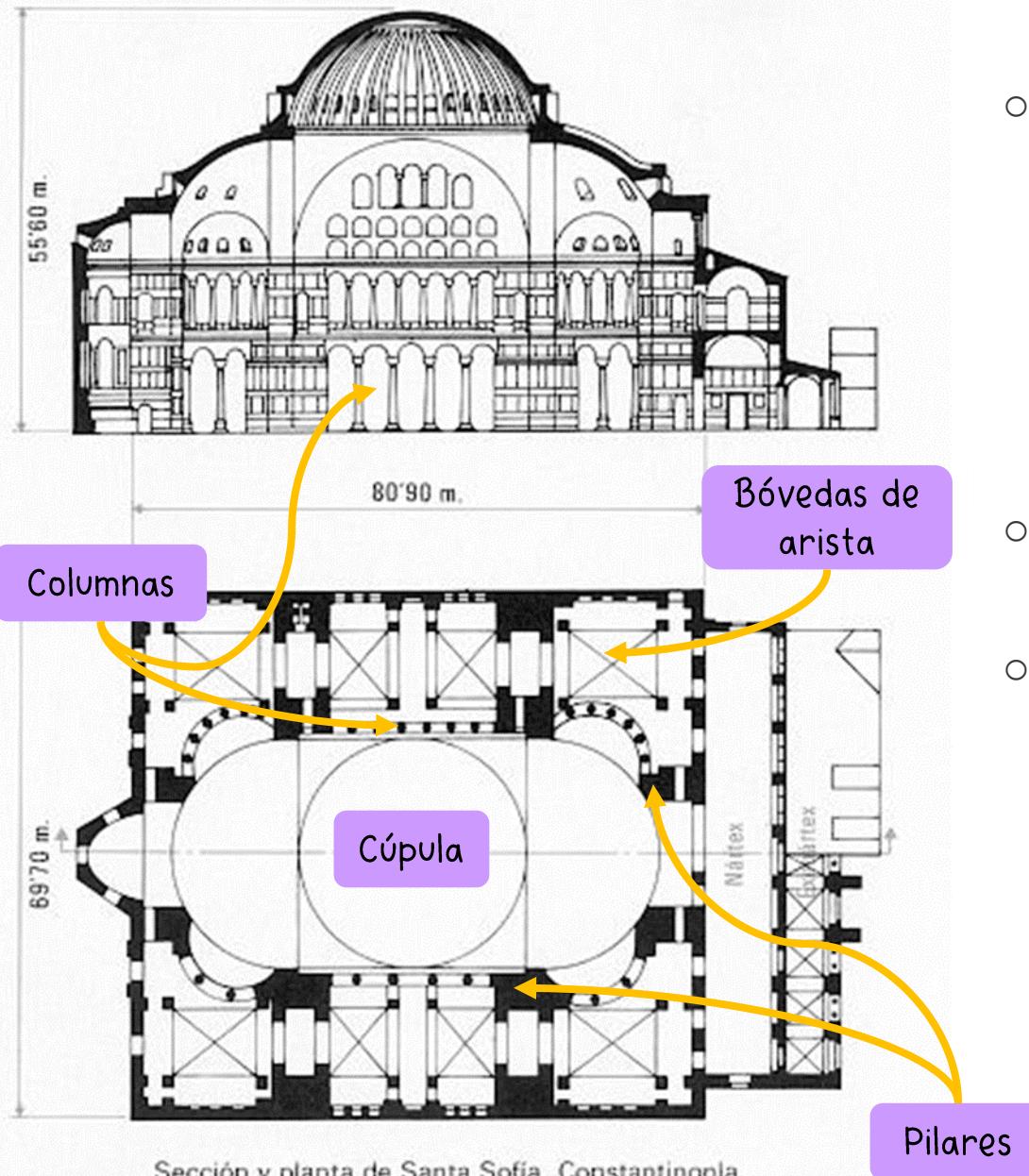
SANTA SOFÍA DE CONSTANTINOPLA

- Edificio que **une tradiciones de Oriente y Occidente**, siendo al mismo tiempo **centralizado** y **basilical** dentro de un rectángulo de 70x76 metros.
- Como planta basilical, está precedida por un **doble nártex** y tiene **3 naves longitudinales** separadas por arcos de medio punto sobre columnas.
- La **nave central** es el doble de ancha y nos conduce, como espacio longitudinal, hacia el **ábside**.
- Las **naves laterales** tienen **dos niveles**. En el segundo nivel, las **tribunas** se abren a la nave central mediante arcos de medio punto.

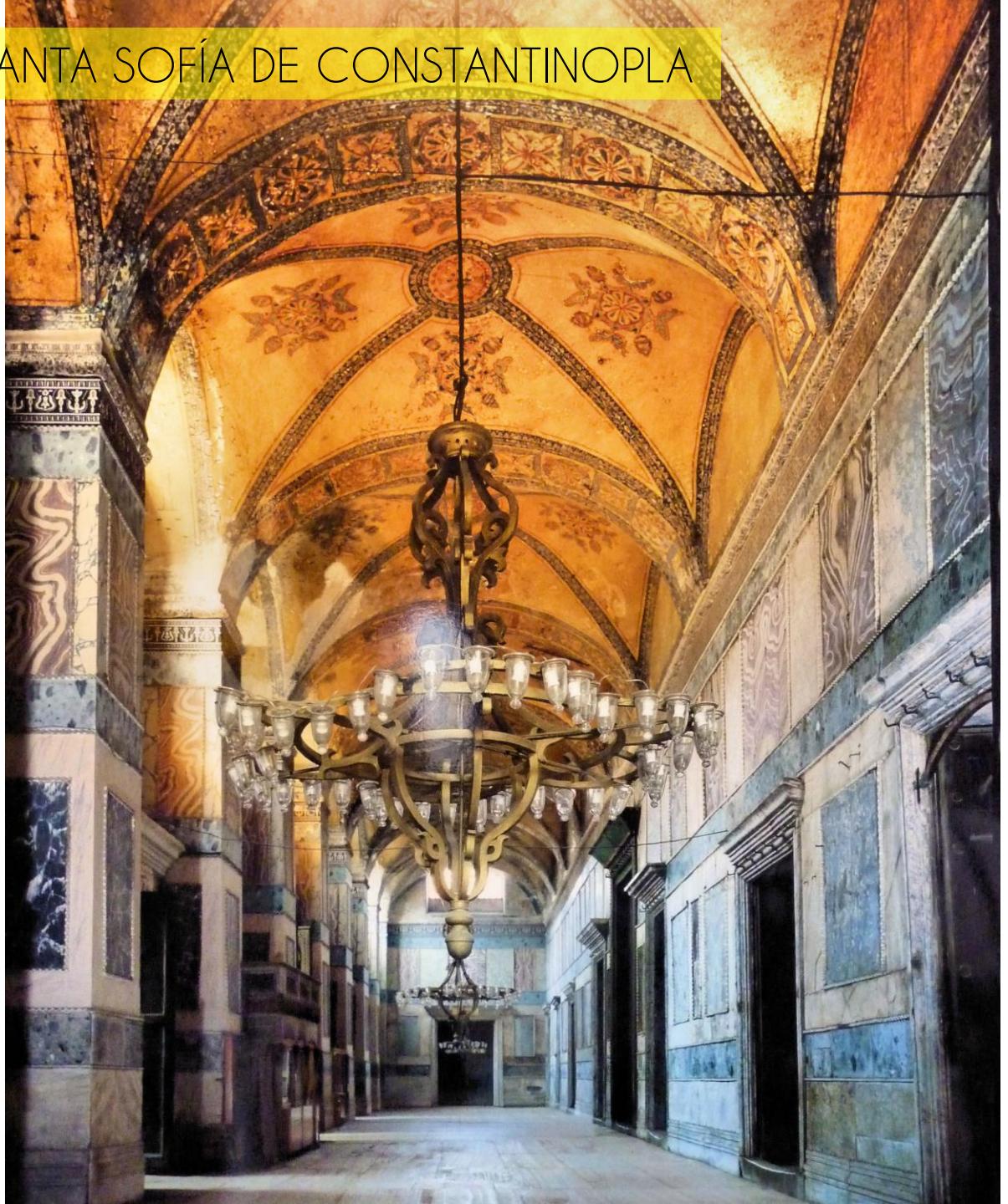
SANTA SOFÍA DE CONSTANTINOPLA

- Los **materiales** utilizados en la construcción fueron la piedra, ladrillo, hormigón y en la cúpula materiales más ligeros. Los muros se recubrieron con mármoles y mosaicos de temas geométricos y figurativos.
- Como **elementos sustentantes** tenemos muros, pilares y columnas con bellos **capiteles labrados a trépano y con cimacio**.
- El **sistema constructivo**, en todo el edificio, es el **abovedado**, con bóvedas de arista en las naves laterales que quedan aisladas visualmente de la gran sala central y por tanto con un papel muy secundario. En la nave central, la **cúpula**.

SANTA SOFÍA DE CONSTANTINOPLA

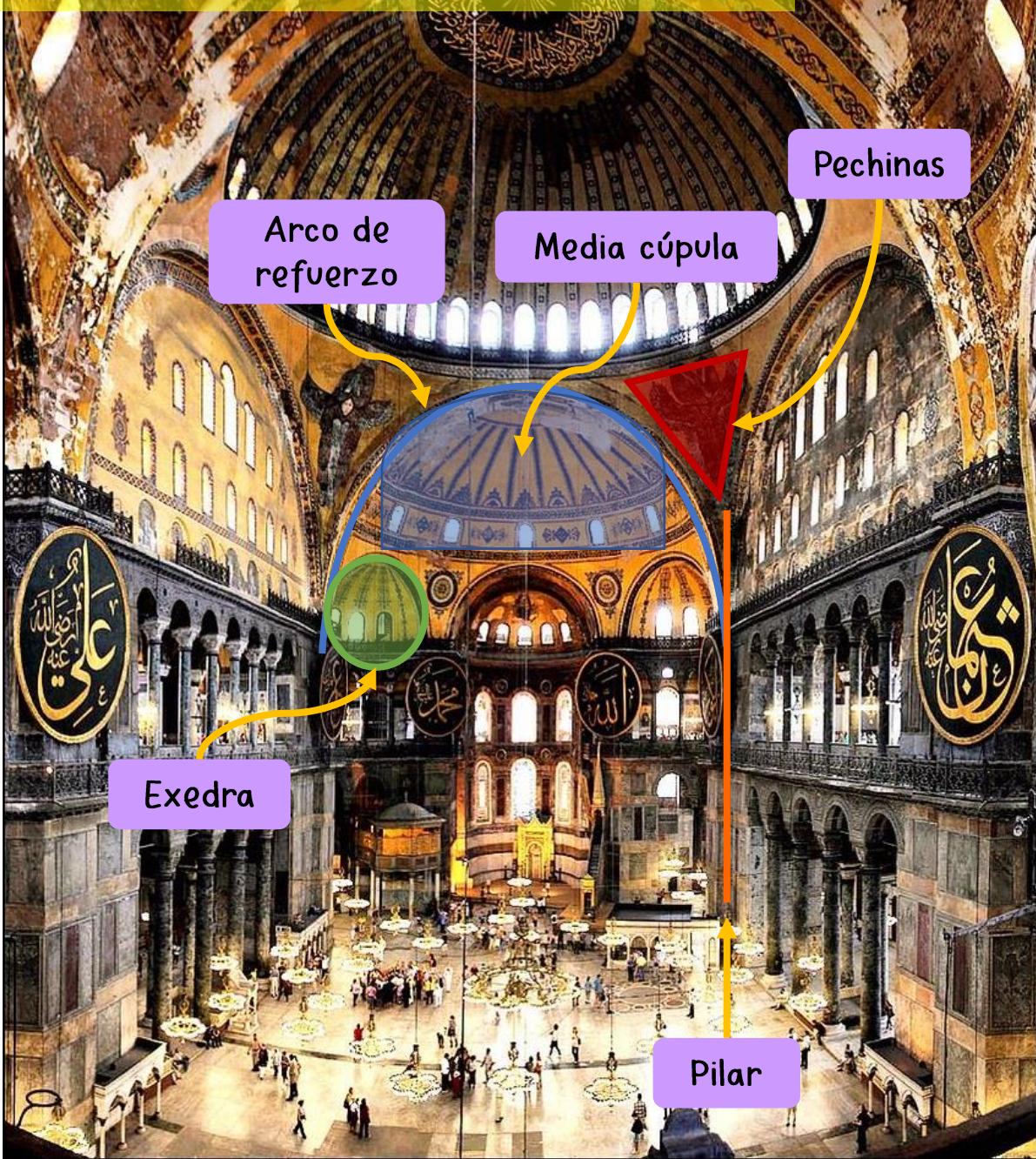

SANTA SOFÍA DE CONSTANTINOPLA

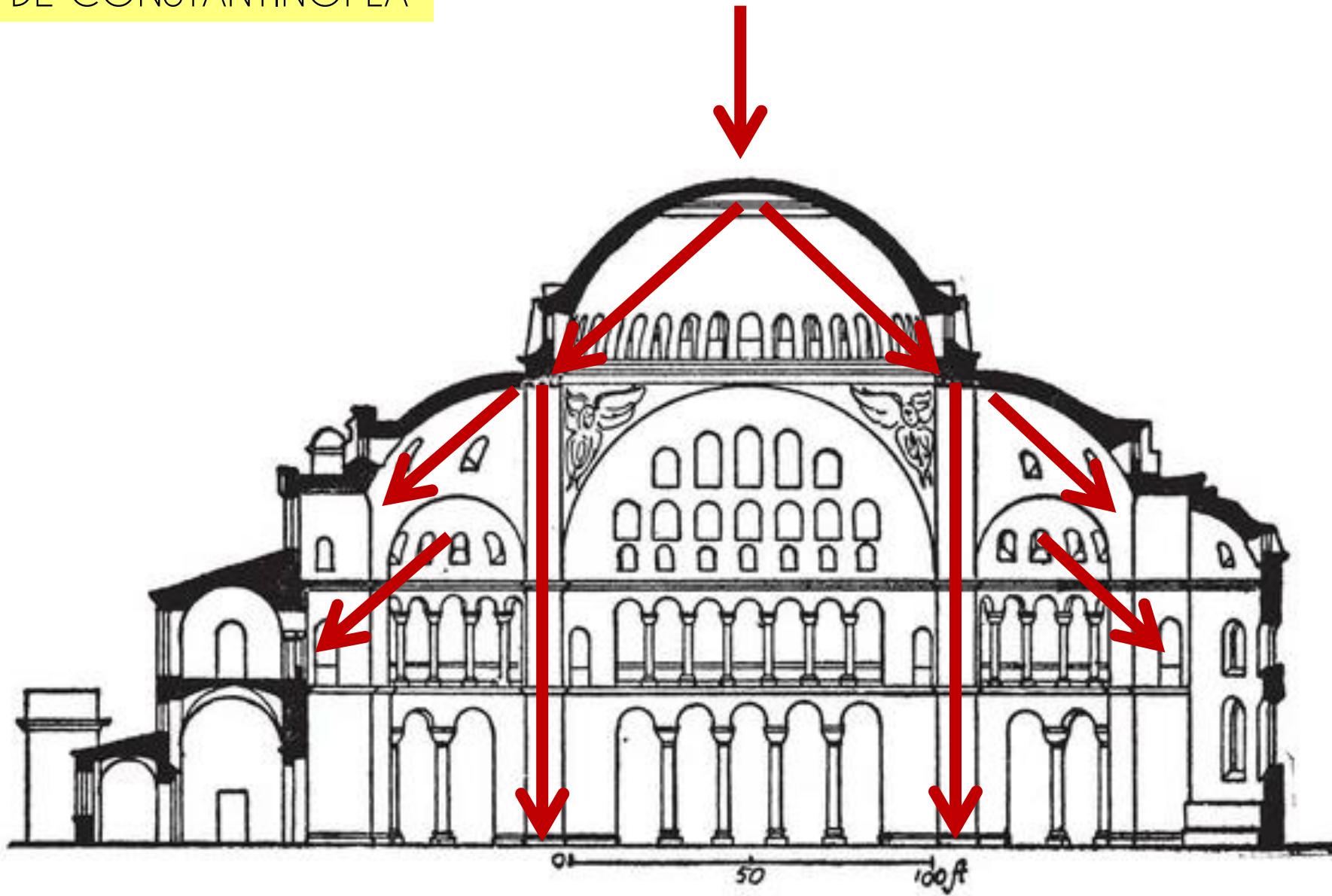
- Lo más destacable del espacio central es la **cúpula gallonada**, que **carece de tambor** y está construida con materiales de poco peso, como anforillas, lo que permite abrir el **anillo de ventanas** dando la sensación de que la cúpula flota.
- Esta cúpula tiene 31 metros de diámetro y se levanta a 50 metros del suelo.

SANTA SOFÍA DE CONSTANTINOPLA

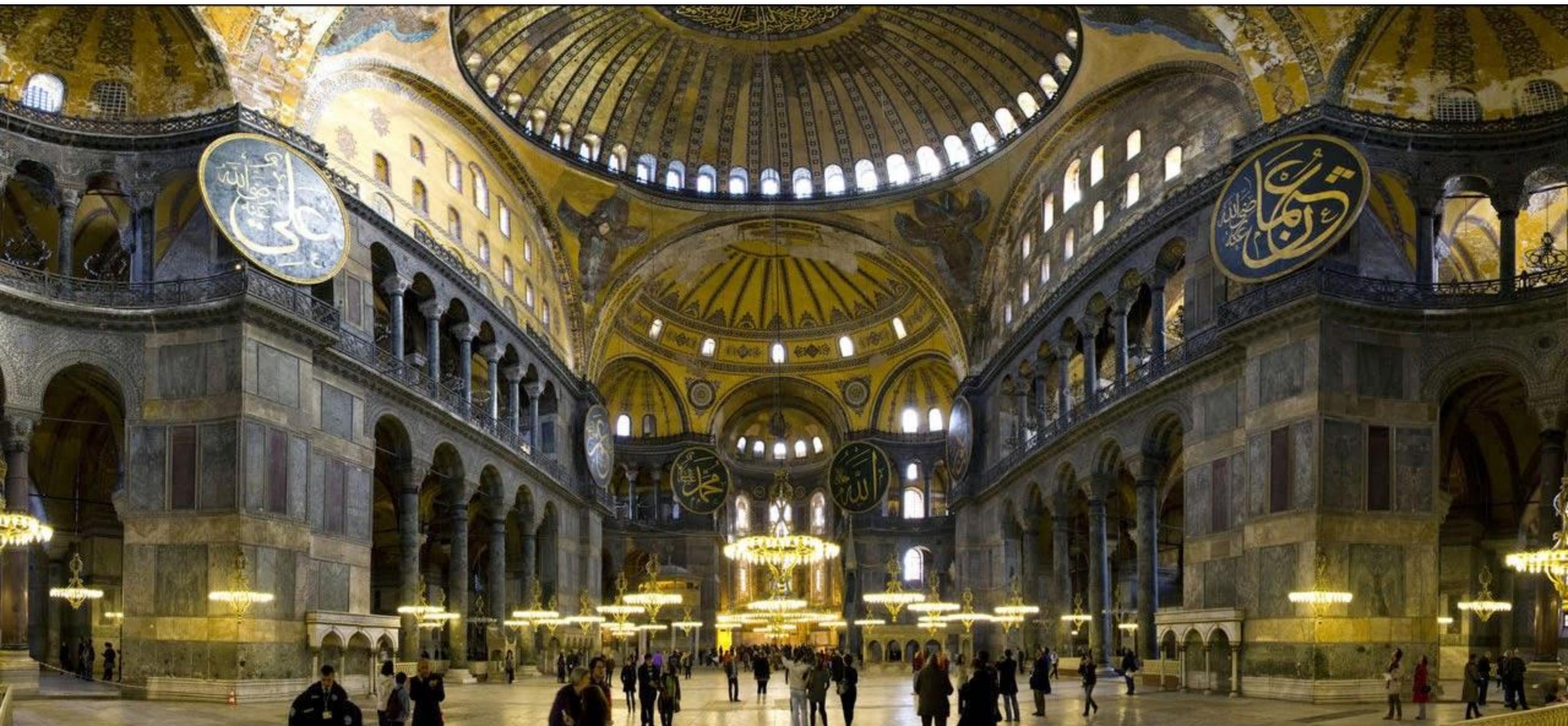
- Para pasar del espacio cuadrangular de la planta al circular de la cúpula, se realizan 4 grandes **pechinias**, en forma de triángulo curvilíneo, que recogen parte del peso y lo trasladan sobre cuatro grandes **pilares o machones** cuyo empuje exterior se contrarresta con **contrafuertes**.
- Además, para ayudar a contrarrestar el empuje de la cúpula se realizan **dos grandes arcos de refuerzo** que trasladan el peso hacia **dos medias cúpulas**, una en la cabecera y otra en los pies.
- Estas dos medias cúpulas se contrarrestan a su vez mediante otras dos pequeñas **exedras**.
- El resultado es un interior de grandes dimensiones y que gracias a la disposición de arcos y columnas da una sensación de **espacio amplio y diáfano**.

SANTA SOFÍA DE CONSTANTINOPLA

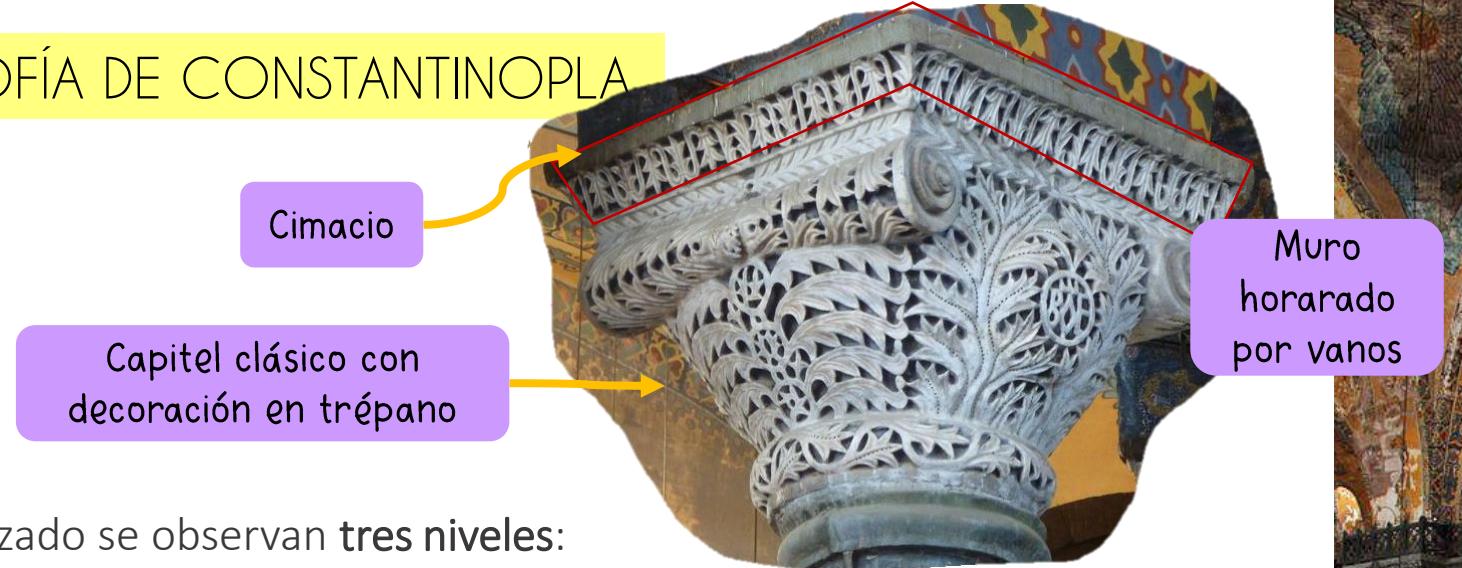

SANTA SOFÍA DE CONSTANTINOPLA

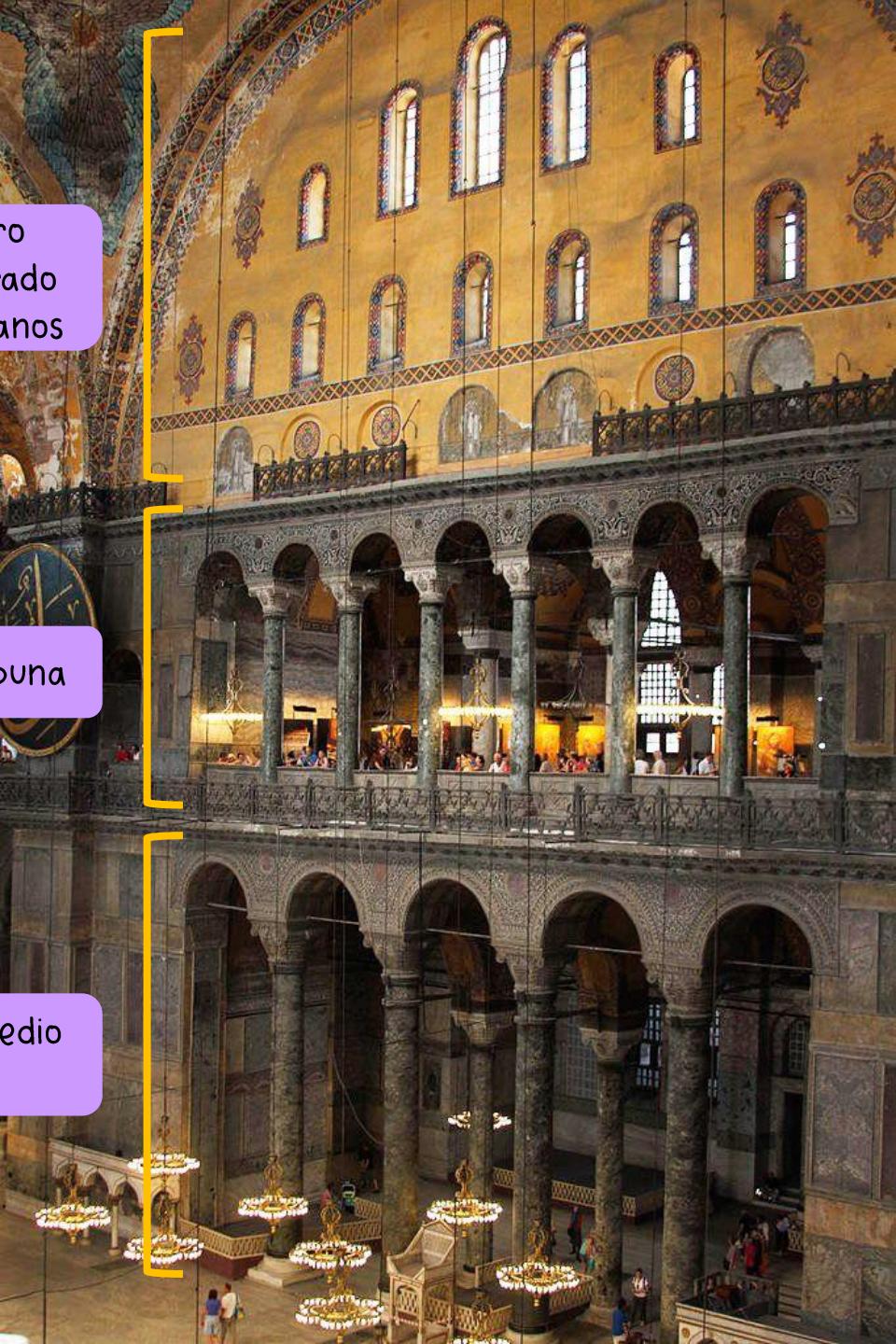

SANTA SOFÍA DE CONSTANTINOPLA

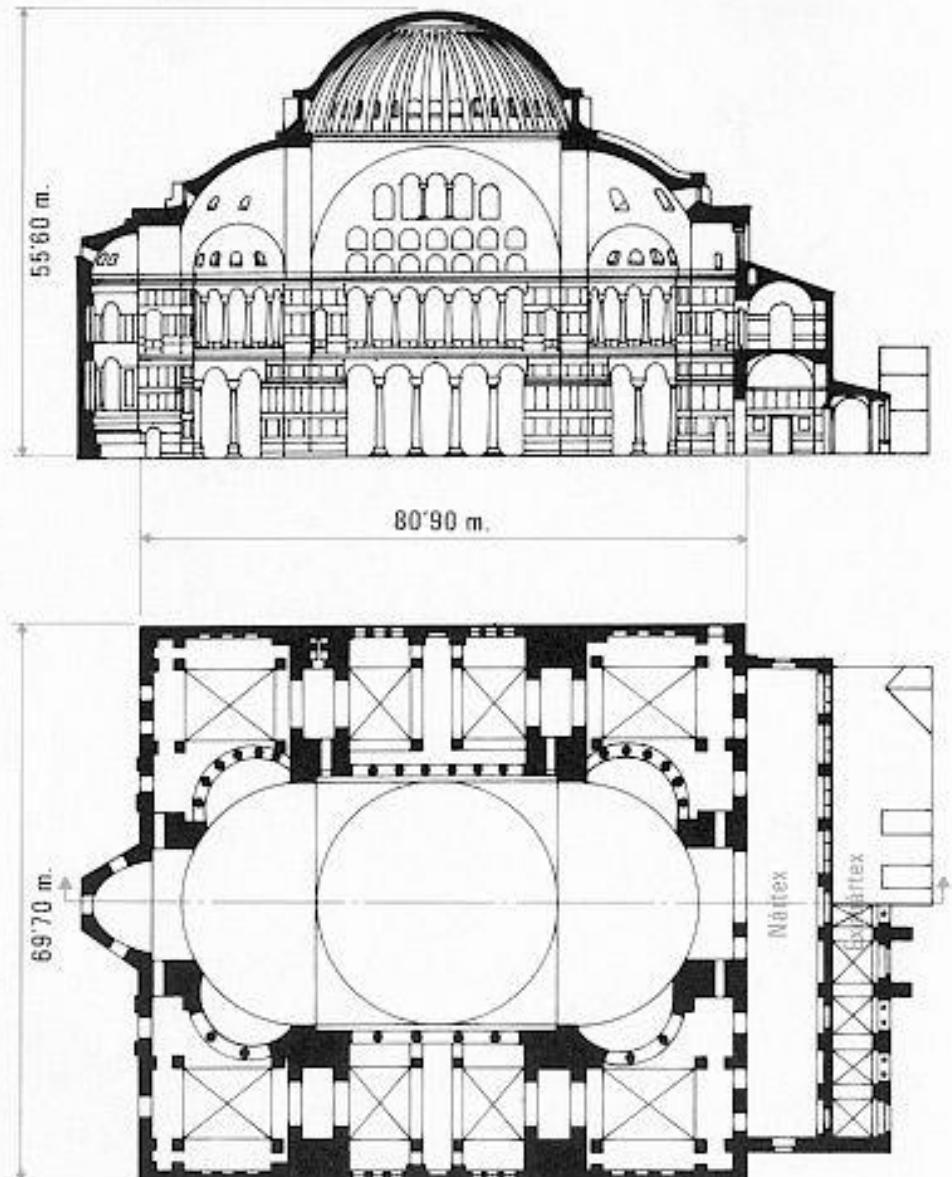

- En el alzado se observan **tres niveles**:

- Las **arquerías inferiores** con arcos de medio punto que descansan sobre **finas columnas** con **capiteles elaborados** con trépano y sobre los que se superpone un **cimacio**. Estas arquerías dan paso a las naves laterales.
- Las **tribunas**: una para hombres y otra para mujeres. Están abovedadas y asoman a la nave central mediante vanos separados por columnas de capiteles, también ricamente trabajados.
- Muro horadado por vanos por el que entra la luz.

SANTA SOFÍA DE CONSTANTINOPLA

Sección y planta de Santa Sofía, Constantinopla.

- En el **exterior**, Santa Sofía ofrecía a la vista una **organización en volúmenes** que descienden en cascada de manera escalonada, desde la cúpula a las exedras. De este exterior **sobrio** no se deduce el brillante espacio interior,

SANTA SOFÍA DE CONSTANTINOPLA

