

Arte bizantino

Hº del Arte

El arte bizantino se desarrolló en el **Imperio Bizantino** (330-1453), cuya capital fue **Constantinopla** (actualmente Estambul). Este estilo artístico fusionó influencias romanas, cristianas y orientales, generando una estética única que prosperó principalmente en la arquitectura, el mosaico y las artes decorativas. El papel de este estilo fue, además, crucial en la expresión de la fe cristiana, ya que sirvió como vehículo para transmitir ideas religiosas y políticas, buscando representar lo divino más allá del mundo terrenal.

1. Referentes históricos:

El arte bizantino nace con la **fundación de Constantinopla por el emperador Constantino I** en 330 d.C., como nueva **capital del Imperio Romano de Oriente**. Este imperio sobrevivió a la caída de Roma en el 476 (s.V) y continuó existiendo hasta su conquista por el Imperio Otomano en 1453 (s.XV). El momento de **mayor esplendor** se dio durante el **reinado de Justiniano I** (527-565), promotor de grandes obras arquitectónicas como Santa Sofía que convirtieron la ciudad en un referente cultural y artístico.

La evolución del arte bizantino estuvo marcada por los conflictos teológicos, como la **controversia iconoclasta** (siglos VIII-IX), que prohibió la representación de imágenes religiosas por considerarlas una forma de idolatría y destruyó muchas de las obras realizadas hasta el momento. Tras la superación de esta oscura etapa, la producción artística se revitalizó, especialmente con la creación de iconos y mosaicos.

A lo largo de su historia, el arte bizantino influyó en otras culturas, particularmente en el mundo eslavo y la Rusia medieval, y continuó dejando huella en la Edad Media occidental a través del intercambio cultural y comercial.

2. Características generales del arte bizantino:

- Un arte esencialmente religioso:** la mayoría de las obras bizantinas tienen una función religiosa, ya sea en la arquitectura o en las artes plásticas. Los edificios y las imágenes se conciben como expresiones de la gloria divina.
- Lujo y ostentación:** las obras evocan la grandeza de las ceremonias litúrgicas y del Imperio, así como el lujo y ostentación de la Corte.
- Falta de realismo:** a diferencia del arte grecorromano, el arte bizantino evita la representación realista de la figura humana. Las proporciones son idealizadas y los rostros, generalmente serios, muestran poca emoción, con el objetivo de resaltar lo espiritual.

- d) **Uso del mosaico:** los mosaicos de fondo dorado eran muy comunes en las iglesias. En ellos se narran episodios bíblicos y se representan figuras santas con gran solemnidad.
- e) **Iconografía estricta:** las imágenes religiosas, conocidas como **iconos**, seguían un estricto código visual. Las figuras divinas, como Cristo y la Virgen, se representan según las formas establecidas para garantizar una correcta transmisión del mensaje espiritual.
- f) **Perspectiva jerárquica y simbolismo:** la escala de las figuras y los colores se utilizaban con un fuerte sentido simbólico. Por ejemplo, el tamaño de la figura podía indicar su importancia dentro de la composición, y los colores dorados o azules representaban el ámbito celestial.

3. Arquitectura:

La arquitectura bizantina se distingue por su monumentalidad y su capacidad para integrar arte y simbolismo en espacios sagrados. Entre sus principales características destacan:

- **Plantas centralizadas y de cruz griega:** a diferencia de la planta basilical romana, que era alargada, las iglesias bizantinas más representativas adoptaron una planta centralizada, con una gran cúpula en el centro. La planta de cruz griega (con todos sus brazos iguales) también se usó frecuentemente.
- **Uso de cúpulas:** la cúpula es el elemento arquitectónico más característico del arte bizantino. Estas eran utilizadas para cubrir espacios de planta cuadrada dando lugar a interiores amplios, más ligeros y majestuosos. Santa Sofía, con su inmensa cúpula central, es el mejor ejemplo de esta innovación.
- **Decoración interior:** el interior de las iglesias bizantinas estaba ricamente decorado con mosaicos y frescos que recubrían paredes y bóvedas. Estas decoraciones representaban escenas bíblicas o imágenes de Cristo, la Virgen y los santos. El uso del dorado en los mosaicos tenía un propósito simbólico: evocar la luz divina. De este modo, la estructura externa solía ser sencilla, mientras que el interior era opulento y decorativo lo que creaba una sensación de gran contraste entre lo mundano y lo divino.
- **Materiales:** La arquitectura bizantina empleaba materiales como el ladrillo, piedra y mármol, además de incorporar mosaicos de vidrio y oro.
- **Espacios sagrados y liturgia:** la arquitectura bizantina estaba diseñada para facilitar el ritual cristiano ortodoxo, dividiendo el espacio entre el clero y los fieles. El **iconostasio**, una pantalla de iconos que separaba el altar del resto de la iglesia, era un elemento crucial en las iglesias bizantinas.