

Arte Bizantino

Por: Marta Soto

Índice

El relato del viaje	3
El arte bizantino	5
La idea principal	5
El contexto	5
Características principales	9
La línea del tiempo	10
La arquitectura bizantina	13
La pintura bizantina	17
La escultura bizantina	24
La obra elegida	25
Ficha de resumen del arte bizantino	30
Glosario	31

El relato del viaje

Imaginar algo que no conoces. Pensar en la gente que vivía en esa época, en cómo vestían o cómo se relacionaban. Imaginar la vida que transcurre en un imperio y el poder del emperador.

Poder viajar hasta Constantinopla, deslizar las manos por los mosaicos que recubren los muros. Levantar la mirada y ver grandes cúpulas.

Itzel recordaba que en esta época se quería remarcar mucho la espiritualidad de los personajes y para lograrlo los idealizaban sobre un fondo dorado. Recuerda que la primera vez que vio una pintura de esa época los personajes aparecían de frente y estaban bastante rígidas, además no vio ni profundidad ni volumen.

Poder cenar con Justiniano y preguntarle todo lo que siempre quiso saber. ¿Cómo fue la primera edad de oro? Sabía que había tenido lugar entre el 527 y el 565 pero quería conocer el testimonio de alguien como él.

EL ARTE BIZANTINO

s.IV al s.XV: la fusión de oriente con occidente

La idea principal

→ Glorificación de Dios

El Contexto

Los cristianos consideraban que la habilidad artística era como un don divino y que este don debía utilizarse para difundir el mensaje de Dios.

El primer arte cristiano que se conoce se pintó en las paredes y en los techos de las catacumbas.

A finales del siglo III, el **emperador Diocleciano** dividió el imperio romano en dos. Constantino convirtió en capital la ciudad de Bizancio que fue llamada desde entonces **Constantinopla**, en el año 330. Constantinopla se convirtió en la ciudad más importante de la Edad

Media. Constantinopla fue el centro de la economía, de la enseñanza, del arte y la civilización. También era un centro comercial con grandes intercambios de sedas y especias.

¿Sabías que...? Las diferencias entre las iglesias de Oriente y Occidente se debían también al idioma, pues mientras en Occidente la lengua oficial del cristianismo era el latín, en el Oriente era el griego.

El imperio bizantino se caracterizó por un profundo sentido cristiano. En el arte bizantino se aprecian influencias del arte romano, griego y persa. En su expansión hacia el Occidente el arte bizantino llegó a regiones de Italia como Rávena, Apulia, Calabria y Sicilia, Venecia.

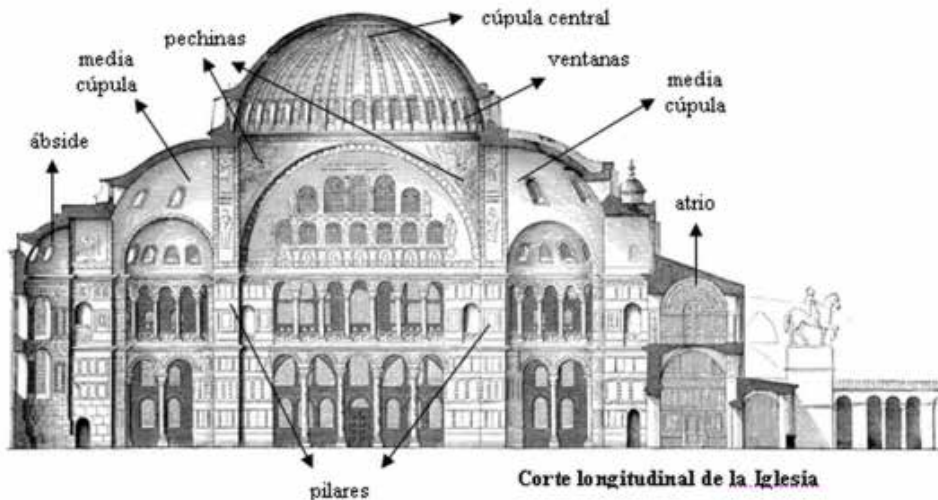
- **Reinado de Justiniano 527- 565:** la arquitectura fue uno de los medios publicitarios de Justiniano (arquitectura imperial). Únicamente el emperador podía pagar la cantidad de dinero necesario para construir. Cambió el trazado de las iglesias, que hasta el momento eran basílicas, por las de planta central cubiertas por cúpula.

El arte bizantino alcanzó su perfección en el siglo VI, bajo el reinado del emperador Justiniano que tenía el sueño de reconstruir el Imperio Romano que había sido destrozado por los bárbaros.

Constantinopla se convirtió en una de las ciudades más bellas del momento y se hicieron auténticas obras maestras.

¡Un dato interesante! Justiniano sentía pasión por las grandes construcciones. Así que mandó hacer en Constantinopla muros, fortalezas, palacios y acueductos. Pero las iglesias fueron las construcciones más importantes. La obra maestra de la arquitectura bizantina fue Santa Sofía.

¿Sabías que...? El nombre de Santa Sofía proviene del griego Sophia, que significa sabiduría. La iglesia fue construida con el objetivo de glorificar a Dios como la encarnación de la Suma Sabiduría. El exterior es como el de todas las iglesias bizantinas, se trata de un exterior modesto que contrasta con el interior que es de una enorme belleza.

- **Movimiento Iconoclasta s. VIII-IX:** una grave crisis amenazó el arte bizantino a comienzos de siglo VIII. La tendencia oriental y hebrea que eran enemigas del arte **figurativo**, especialmente de la representación de figuras humanas y animales. Surge de esta manera una corriente **ideológica** que quiere destruir todas las imágenes sagradas que representan figuras humanas.

Para saber + En el 725 un **decreto** del emperador León III el Isaurio prohibía el culto de las imágenes de Cristo, María y los Santos y ordenó su destrucción. Así que durante este período surge en Oriente un arte ornamental sin figuras humanas. Se pueden citar los mosaicos de las mezquitas de Omar en Damasco que se realizaron bajo la dirección de los artistas bizantinos años antes de la **promulgación** del **decreto** iconoclasta.

El imperio bizantino desapareció en el año 1453, cuando Constantinopla cayó en poder de los turcos.

La frase destacada: “La pintura es para los iletrados lo que la escritura es para quienes saben leer.”

Papa Gregorio Magno, siglo VI

¡Un dato interesante! En el siglo XI un monje llamado Cirilo enseñó a los rusos, y como este pueblo no tenía escritura, les dio un alfabeto que hoy conocemos con el nombre de **cirílico**.

Características principales

El poder del emperador se basaba en un ejército y un gran cuerpo de funcionarios pagados con impuestos. Era una corte rica y numerosa, muy fiel al emperador que ayudó a mantener la cultura. La corte era el centro intelectual y social. La corte y los monasterios eran los principales clientes de los trabajos artísticos. El emperador concentraba el poder espiritual y material. Era un poder que tenía por la Gracia de Dios. La iglesia era como una especie de departamento del Estado, por ejemplo Cristo y la Virgen son representados como reyes.

La privilegiada posición geográfica de Constantinopla permitió un crecimiento económico rápido pues era un punto estratégico dentro de las rutas comerciales con Oriente.

El latín y el griego fueron las dos lenguas oficiales del imperio bizantino.

El triunfo del cristianismo va ligado al nombre de Constantino pues fue quien la convirtió en religión oficial del Estado. El arte cristiano encontró en Constantinopla el mejor lugar para expresarse. Al arte que se hizo se le llamó arte bizantino. En el arte bizantino se unen Occidente y Oriente: Roma, Grecia, Siria y Persia.

Para saber + Bizantino hacía referencia a la zona geográfica del imperio romano oriental pero también a las características del arte que se realizó en esa zona.

La línea del tiempo

Años	¿Qué pasó?	
313	El emperador Constantino se convierte al cristianismo.	
323	<i>El emperador Constantino rebautiza Bizancio como Constantinopla y crea un nuevo centro artístico para el imperio romano.</i>	
476	Cae el imperio romano de Occidente.	

Años	¿Qué pasó?
730	El emperador León III prohíbe el uso de imágenes religiosas e instala la iconoclasia.
843	<i>Las imágenes se autorizan de nuevo y el arte bizantino vuelve a florecer</i>
1054	El patriarca de Constantinopla, Miguel I Cerulario, proclama la separación total de la iglesia bizantina de la latina.

Años	¿Qué pasó?
1204	Constantinopla es saqueada por los caballeros de la cuarta cruzada.
1261	<i>Los bizantinos recuperan Constantinopla.</i>
1453	Constantinopla cae en manos de los turcos otomanos.

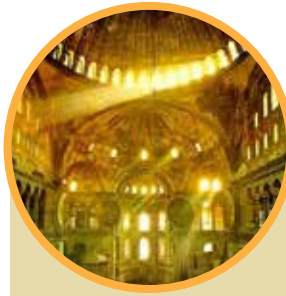
Arquitectura Bizantina

Tiene preferencia por edificios de planta central, redondos u octogonales que están cubiertos por una cúpula.

En la arquitectura bizantina el espacio ya no aparece delimitado por paredes como en los templos griegos sino lo que busca es liberarse de arcos y bóvedas y alcanzar una profundidad ilimitada.

El principal edificio fue el templo, lugar de culto y reunión. El modelo de templo es la basílica. La basílica de Santa Sofía es la más importante.

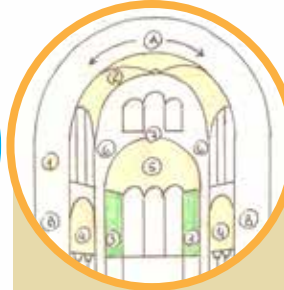
Empleo de la cúpula sobre pechinas. La cúpula es uno de los elementos arquitectónicos más importantes.

Se crea un capitel típicamente bizantino, en el que las hojas de acanto cubren un cuerpo troncocónico que es llamado capitel cúbico. Son capiteles hermosamente decorados con ornamentación zoomorfa o vegetal.

Con Justiniano (527-65) se empieza a construir para representar la importancia de la iglesia y del Imperio por medio de grandes edificios. De esta manera se demuestra la importancia de la iglesia y del Imperio. El tipo de espacio ideal es la iglesia con cúpula.

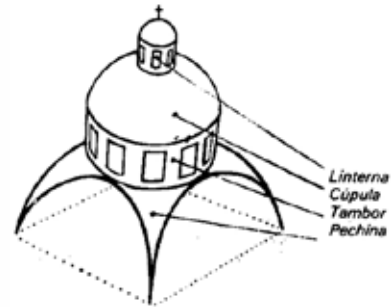
Las iglesias no se consideraban acabadas hasta que se realizaba el programa de iconografía.

- Del suelo a los arcos: zona terrestre
- Zona intermedia: mártires, profetas, santos
- Ábside y cúpula: zona celestial.

Los sistemas de soporte más frecuentes son el pilar y la columna.

Para saber + La cúpula sobre “**pechinas**”. Las **pechinas** son los cuatro triángulos esféricos constituidos por el anillo de la cúpula más los dos arcos que sirven para pasar de la superficie cuadrada de la planta a la circular de la cúpula. Se trata de colocar la cúpula sobre un plano cuadrado y apoyar éste sobre cuatro triángulos que tienen base curvilínea. Entre las **pechinas** y la cúpula se coloca otro elemento cilíndrico: **el tambor**. El sistema de apoyo son columnas con capiteles adornados con esculturas.

¿Sabías que...? Las cúpulas sobre pechinas no las inventaron los arquitectos bizantinos aunque las perfeccionaron. En Roma había antecedentes de la cúpula sobre pechinas.

¡Un dato interesante! Algunos ejemplos de arquitectura bizantina en el Occidente son:

- En Italia (Venecia: San Marco, Ravena: San Vitale, Palermo, Montreal).
- España (catedrales de Zamora, Salamanca)

Pintura Bizantina

La pintura es el elemento más importante de la arquitectura de esta época. La pintura aparece en los pavimentos, en las bóvedas, en las paredes, en los arcos y en los muros. El color domina la pintura bizantina y el mosaico es la técnica perfecta para demostrar la intensidad de los colores.

Para saber + El fondo de los mosaicos es un ambiente fantástico donde aparecen las figuras de Cristo y de la Virgen.

¿Sabías que....? Algunos mosaicos son enormes, algunos incluso cubren toda la superficie de la iglesia, como por ejemplo en San Marcos en Venecia, Italia.

No sabemos nada de los pintores de esta época ya que los nombres se perdieron con el paso del tiempo. Sí sabemos que eran gremios de artesanos especializados. Se cree que en estos gremios de artesanos había algunos grandes artistas que se encargaban de la dirección del trabajo.

La pintura más usada fue la técnica del fresco y el mosaico, que ocupaban gran parte del muro

En cuanto al arte de la miniatura, Bizancio realizó obras casi perfectas que influyeron en la miniatura medieval.

Las figuras eran inexpresivas y alargadas.

Los materiales empiezan a ser más lujosos.

Theotokos es la Virgen como trono de la santa sabiduría de Cristo, como madre. Se les representa con ropajes ricos y geométricos como si fueran cortesanos.

El color púrpura era un color de mucho prestigio puesto que era muy caro. Es un color que se asociaba con el imperio. Se usaba a menudo para pintar los ropajes de Cristo y de la Virgen. El púrpura más puro era exclusivo del emperador.

¿Sabías que...? Una de las habitaciones del palacio llamada Porfira, destinada a las emperatrices reinantes cuando daban a luz, tenían el suelo de mármol púrpura. Los nacidos en esta habitación eran conocidos como porfirogénetas, condición que desde principios del siglo x dota de legalidad para poder reinar.

Para saber + El mosaico

Los mosaicos recubrían las paredes de los edificios. Los mosaicos son de **teselas** con fondos dorados y **bastante decorados**.

→ **La figura humana tiene mucha importancia:**

- La figura principal tiene un tamaño más grande.
- Las formas alargadas de las figuras dan sensación de espiritualidad.
- **A las figuras les falta expresión** en el rostro. Los ojos se resaltan, agrandándolos y fijando la mirada en el infinito.

Mosaico de Teodora

Mosaico de Justiniano

Hay armonía entre los personajes que aparecen.

→ Los personajes están colocados de manera frontal, por lo que no hay profundidad ni volumen.

¿Sabías que...? Cuando la iglesia de Santa Sofía fue transformada por los turcos en **mezquita**, los mosaicos fueron cubiertos con capas de **revoque**. En la actualidad Santa Sofía es un museo.

¡Un dato interesante!

Algunos de los mosaicos más bellos se encuentran en San Demetrio de Tesalónica, que son un siglo posteriores de los mosaicos de Santa Sofía. Están hechos con pequeñas **teselas** que están colocadas delicadamente para lograr cambios suaves de tonos. En estos mosaicos destaca la figura de San Demetrio y los colores de los vestidos son brillantes.

Para saber + En el arte antiguo se hacían muchos mosaicos. El mosaico proviene de Mesopotamia y se desarrolló en la época romana para pavimentar y decorar habitaciones importantes. El arte bizantino continúa con las prácticas romanas y continúa utilizando el mosaico para cubrir paredes y bóvedas pero no en el suelo como ocurría en Roma.

Escultura Bizantina

Después del siglo IX, se hacen más abundantes los relieves que tienen a Cristo y a la Virgen María como protagonistas. El tema principal es la Deesis. ¿Qué es la Deesis? Es Cristo, acompañado de la Virgen y San Juan, también el emperador y la emperatriz junto a Jesús recibiendo de él la coronación

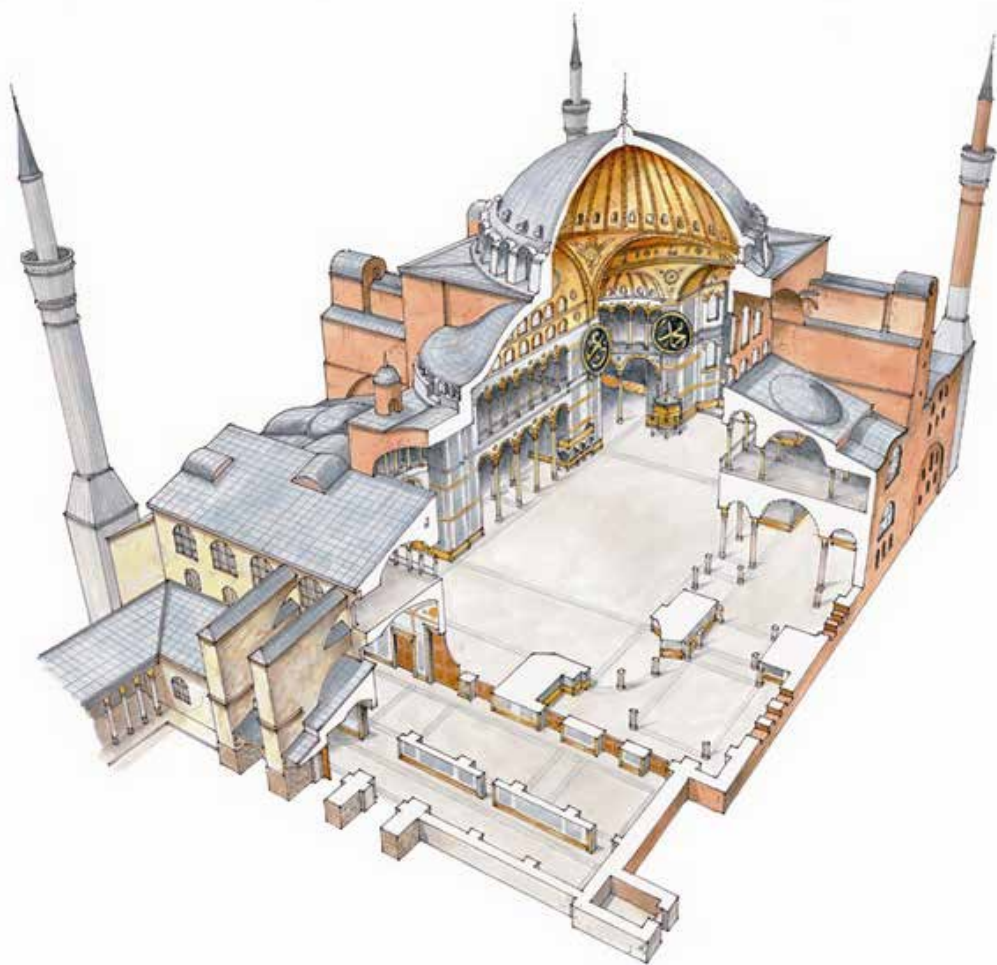
Hubo poca escultura porque los movimientos integristas cristianos prohibían las representaciones de estatuas civiles o religiosas.

Los capiteles se decoraban con temas vegetales y formas geométricas.

La Obra Elegida

Nombre: Basílica de Santa Sofía de Constantinopla

Cronología: 537

Localización: Estambul

Es la obra más importante del arte bizantino y de la época del **emperador** Justiniano. La basílica simbolizaba el poder que tenía el imperio y era también una ofrenda a Dios. Se edificó entre el 532 y el 537 sobre los restos de un templo que se incendió en una rebelión contra su poder.

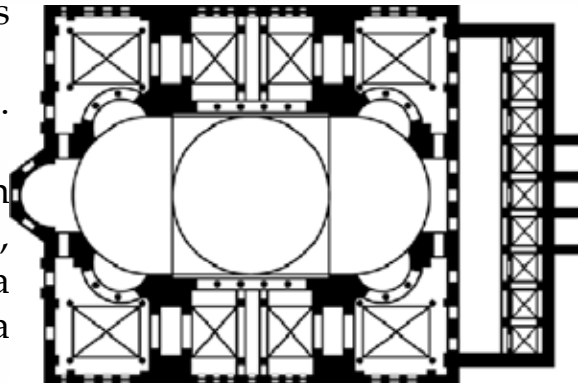
Fue diseñada por Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto.

Tiene planta basilical con tres naves y un ábside interior semicircular. Este espacio está dividido en dos:

→ **Naos:** donde se colocaba los fieles.

→ **Presbiterio:** para los clérigos.

Estos dos espacios estaban divididos por el iconostasio, una especie de reja que se cubría con velos en el momento de la consagración.

Planta de Santa Sofía

Cúpula de Santa Sofía

La cúpula tiene una altura de 55 metros y 31 metros de diámetro. La cúpula está sujeta por medio de

cuatro pechinas. En la cúpula hay cuarenta ventanas que logran hacer un anillo de luz y que da la sensación de que la cúpula está flotando en el aire.

El exterior contrasta con el interior. Mientras que el exterior está realizado en ladrillo el interior está cubierto con mármoles y mosaicos.

En el siglo XV, en el año 1453, Santa Sofía fue convertida en mezquita después de la conquista de Constantinopla por

los turco-otomanos. Colocaron grandes medallones en el interior con inscripciones del Corán, los mosaicos bizantinos fueron cubiertos y se levantaron cuatro minaretes en el exterior. En 1934 fue convertida en museo del arte bizantino.

Ficha resumen del arte Bizantino

Se realizó poca escultura porque los movimientos integristas cristianos prohibían las representaciones de estatuas civiles o religiosas.

La pintura es el elemento más importante de la arquitectura de esta época.

La pintura más usada fue la técnica del fresco y el mosaico, que ocupaban gran parte del muro.

En las pinturas los personajes están colocados de manera frontal. No hay profundidad ni volumen.

A las figuras les falta expresión en el rostro.

Los ojos se resaltan, agrandándolos y fijando la mirada en el infinito.

Capiteles decorados con temas vegetales y con formas geométricas.

La iglesia de Santa Sofía fue transformada por los turcos en mezquita y los mosaicos fueron cubiertos con capas de revoque.

El modelo de templo es la basílica.

El Glosario

Ábside. Parte del templo, abovedada y comúnmente semicircular, que sobresale en la fachada posterior, y donde se instalaban el altar y el presbiterio.

Iletrado. Que no sabe leer ni escribir.

Capitel. Arte superior de la columna o la pilastra, de diferentes figuras y adornos según el estilo arquitectónico a que corresponde.

Cirílico. Perteneciente o relativo al alfabeto usado en ruso y otras lenguas.

Cruzada. Expedición militar de los cristianos contra los musulmanes con el fin de recuperar los territorios de Tierra Santa, que se llevó a cabo durante los siglos XI al XIV.

Decreto. Decisión tomada por la autoridad competente en materia de su incumbencia, y que se hace pública en las formas prescritas.

Emperador. Soberano de un imperio.

Figurativo. Arte que representa la realidad de forma fiel o semejante, en oposición a los abstractos.

Gremio. Grupo de personas del mismo oficio o profesión.

Iconoclasta. Contrario al culto a las imágenes sagradas.

Ideología. Conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una persona, una colectividad, una doctrina o una época.

Ideológica. De la ideología o relativo a ella.

Mezquita. Templo del rito musulmán.

Otomano. De Turquía o relativo a este país europeo y asiático; turco.

Presbiterio. Área del altar mayor hasta el pie de las gradas por donde se sube a él, que regularmente suele estar cercada con una reja o barandilla.

Promulgación. Publicación oficial de una ley u otra disposición.

Revoque. Capa o mezcla de cal y arena u otros materiales semejantes que se utiliza para revocar.

Teselas. Cada una de las piezas con que se forma un mosaico.

Trazado. Recorrido o dirección de un camino, canal, línea ferroviaria, carretera, etc.:

Por: Marta Soto
Palabras: 1,879
Imágenes: 123rtf

Fuentes:

- Bassegoda, J. (1977) Atlas de la historia del arte. (11ª ed.). Barcelona: Ediciones Jover. ISBN: 84-7093-010-9
DK Publishing. (2013). Art that changed the world. (1ª ed.). ISBN: 9781465414359.
Editorial Santillana (2005) La Enciclopedia del estudiante: Historia Universal Volumen 7.
ISBN: 84-9815-190-2.
Fernández, Antonio., BARNECHEA, Emilio., HARO, Juan. (1990) Historia del arte. (1ª ed.). Barcelona:
Ediciones Vicens-Vives. ISBN: 84-316-2554-4
Hernán, Gerardo. (2010). Una historia del arte para niños. (1ª ed.). Argentina: Ediciones Lea.
ISBN: 978-987-634-230-8
Hodge, Susie. (2012) 50 cosas que hay que saber sobre arte. (1ª ed.). Argentina: Editorial Paidós.
ISBN: 978-987-1496-30-3
Ragon, J., Sáez, E., Solá, T., Sols, L., Santiago, M. (1997) Història de l'art. (7ª ed.). Barcelona:
Editorial Teide. ISBN: 84-307-3302-7

Referencias <http://www.soyarmenio.com.ar/2013/06/convertirian-en-mezquita-santa-sofia.html>
<http://ameiric.blogspot.com/2011/01/basilica-de-santa-sofia.html>
http://editorial.cda.ulpgc.es/construccion/construccion/1_historia/15_bizantina/c154.htm
<http://ameiric.blogspot.com/2011/01/basilica-de-santa-sofia.html>
<http://gloriagaga.blogspot.com/2012/04/arte-bizantino.html>
http://es.123rf.com/photo_17003457_friso-de-mosaico-bizantino-de-maria-jesus-y-la-escena-de-la-natividad-reyes-en-el-interior-del-museo.html
<http://quijotediscipulo.wordpress.com/tag/leonardo-da-vinci/>
<http://www.preguntasantoral.es/2011/01/maria-santisima-i/icono-moderno-bizantino-griego/>
<http://ernesto51.wordpress.com/tag/mosaicos-bizantinos/>
<http://loslugarestienenmemoria.blogspot.com/2012/03/sobre-pechinas-y-trompas-elementos.html>
http://kenyablues.blogspot.com/2010/01/iii-parte-el-romanico-y-su-influencia_8171.html
<http://www.arteguias.com/bizantino.htm>