

TEMA 5

ARTE PALEOCRISTIANO HASTA JUSTINIANO: LA BASÍLICA Y LOS ORÍGENES DE LA ICONOGRAFÍA CRISTIANA. EL ARTE BIZANTINO: SANTA SOFÍA Y SAN VITAL.

1.- EL ARTE PALEOCRISTIANO

1.1.- MARCO HISTÓRICO

1.2.- LA ARQUITECTURA

1.3.- EVOLUCIÓN DEL ARTE FIGURATIVO

A.- PINTURA

B.- LA ESCULTURA

C.- EL MOSAICO

2.- EL ARTE BIZANTINO

2.1.- MARCO HISTÓRICO

2.2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ARQUITECTURA

2.3.- EVOLUCIÓN DEL ESTILO.

A.- FOCO DE CONSTANTINOPLA.

B.- FOCO DE RÁVENA.

1.- EL ARTE PALEOCRISTIANO

1.2.- MARCO HISTÓRICO

El máximo valor del arte cristiano primitivo lo constituye el hecho de servir de **punto entre las dos culturas occidentales la clásica y la cristiana**. Con el arte de las primeras comunidades cristianas asistimos al cambio decisivo de unas **formas de arte** a otras **radicalmente diferentes**, donde el realismo clásico será sustituido por el expresionismo cristiano. Las **figuras planas y sin fondos** sustituyen a la perspectiva y al modelado.

Las primitivas comunidades cristianas se congregan en casas particulares y con más frecuencia en catacumbas. **No hay pues una arquitectura inicial** que defina el nuevo espíritu cristiano. Sin embargo sí aparece una interesante **línea pictórica** paralela a la pintura pagana contemporánea. Esta pintura **copia los temas de la mitología romana pero les da nuevos significados**. Más adelante

aparecen símbolos propiamente cristianos y temas del Antiguo Testamento que irán forjando la iconografía cristiana. Las mejores muestras de esta época se encuentran en las *catácumbas*, de **San Sebastián, en las de San Calixto y en las de Santa Priscila en Roma**.

En el año **313**, **Constantino** acepta el cristianismo por el llamado Edicto de Milán. A partir de aquí la nueva fe se va a manifestar con todo el esplendor que le da su triunfo. Las **primeras basílicas** toman como modelo las basílicas civiles romanas por ser éste el tipo de edificio más adecuado a las grandes concentraciones de fieles. De muy primera época son las basílicas de **Santa María la Mayor y Santa Sabina en Roma**.

También con Constantino aparecen monumentos circulares o poligonales destinados a *mausoleos o a baptisterios*.

El arte paleocristiano se desarrolla durante los **cinco primeros siglos de nuestra era** en tierras del antiguo Imperio Romano. Aunque el origen del cristianismo está en Oriente, donde surgen las primeras comunidades cristianas, la ilusión evangelizadora de los discípulos de Cristo llevaron muy pronto a Roma la nueva doctrina. La ciudad se convirtió en símbolo del cristianismo y fue en Occidente donde surgen las primeras manifestaciones paleocristianas.

1.2.- LA ARQUITECTURA

La arquitectura paleocristiana tiene **dos etapas muy diferenciadas**. La primera se desarrolla con **anterioridad al Edicto de Milán**. Antes de éste, los cristianos no tenían libertad para manifestar sus creencias, lo que determinó que su arte, prohibido y perseguido por los romanos, se mantuviera en la clandestinidad. Sin embargo, **a partir del año 313**, el arte paleocristiano se manifestó abiertamente mediante una nueva arquitectura y un lenguaje simbólico.

La arquitectura anterior al Edicto de Milán

En los inicios del cristianismo, sus fieles utilizaron para sus **reuniones las propias casas** de los cristianos más acomodados, aunque también existieron **pequeñas iglesias denominadas tituli** que, para no delatar su función, carecían de signos externos que las identificaran y se hacían en el entramado de las casas.

De esta época se conservan los restos de varias *catácumbas*, que eran cementerios subterráneos destinados a la sepultura de los cristianos. No eran utilizadas para el culto, sino que en ellas se celebraban banquetes fúnebres de influencia pagana. La entrada se hallaba en lugares inesperados y en su interior existían **galerías muy estrechas**, denominadas ambulacrum, que recorrían todo el espacio. En los laterales de dichas galerías se abrían unos **huecos rectangulares**, los loculi, donde se colocaban los cadáveres. Entre los loculi destacan los que eran ocupados por los cuerpos de mártires, que adoptaban forma de arco y eran conocidos como arcosolium. Al final de las galerías se abrían los, cubiculum, donde se colocaban asientos corridos de piedra.

Aunque existieron catácumbas por todo el Imperio Romano, las más importantes se hallaban en Roma, como **las de Priscila, San Calixto, Santa Domitila y San Sebastián**. A la entrada de algunas catácumbas se realizaron pequeñas edificaciones con ábsides trebolados que se llamaron cellas

memoriae.

El Edicto de Milán y las primeras basílicas

Tras el Edicto de Milán, en el **año 313**, por el que el **emperador Constantino** promulgaba la **libre elección de culto** y comenzaron a proliferar las construcciones adaptadas a las nuevas necesidades de las congregaciones cristianas. Surgió así la **basílica cristiana**, cuya planta deriva de las basílicas romanas civiles, con **tres naves y cabecera en forma de ábside**.

La basílica paleocristiana consta de un **espacio longitudinal precedido por un atrio cuadrado o rectangular, el nártex** (parte porticada del atrio) donde se situaban los catecúmenos, personas que estaban iniciándose en el cristianismo y que todavía no habían sido bautizadas. Las **cubiertas son planas y de madera**. Su **interior** se divide en **tres o cinco naves, separadas por columnas** que sostienen **entablamentos o arcos**. La **nave central es más alta y ancha que las laterales** y en la parte superior de ésta abren **ventanas** que iluminan el interior del templo. Posteriormente, se sitúan sobre las naves laterales unas galerías llamadas **matronium** (por ser el espacio reservado a las mujeres) que oscurecen el templo, lo que obliga a elevar un poco más la nave central.

La parte más importante de la basílica y hacia la que se dirigen todas las demás, creando un espacio camino, es el **ábside, precedido por una nave transversal de corta longitud**. Es **semicircular**, está **abovedado** y en su interior se encuentran la mesa de altar, cubierta por un baldaquino, y la cátedra destinada al oficiante.

Las basílicas principales las encontramos en **Roma**.

San Juan de Letrán se hace sobre un palacio de Constantino (s.IV) Los materiales que usan son de edificios anteriores con lo que queda una obra muy suntuosa, digna y rica. Tiene **cinco naves y crucero** donde se ponían los dignatarios de la iglesia. La **techumbre es plana** en las naves y **bóveda de horno en el ábside**.

La de San Pedro es mandada construir por Constantino (s.IV) sobre la tumba del apóstol San Pedro. Sigue los mismos planos y disposición que San Juan de Letrán. Al igual ocurre con **Santa María la Mayor**.

Santa Sabina es una de las mejor conservada de la época. Tiene 3 naves, la central más alta que las laterales con el fin de ser iluminada por ventanales.

Otra de las famosas es la de **San Pablo extramuros** en el lugar en que el apóstol sufrió el martirio. Aún se conservan otras basílicas menores como la de **Santa María in Cosmedín** y la de **San Clemente**.

Del tiempo de Constantino hay dos basílicas en **Jerusalén**: La de **la Natividad de Belén** con planta longitudinal, de cinco naves, crucero y ábside semicircular. Y **la Basílica del Santo Sepulcro** con cinco naves y marcando el sepulcro se hace una gran rotonda en forma octogonal.

Baptisterios

Junto a las basílicas se solían disponer los baptisterios, construcciones destinadas a la celebración del sacramento del Bautismo. Generalmente de **planta octogonal**, en su interior se encuentra la pila bautismal que es de gran tamaño, pues el bautizo se hacía por **inmersión**. El más conocido es el de **San Juan de Letrán** (Roma), de **planta octogonal, con columnata y deambulatorio**, construido en el siglo IV, en tiempos del emperador Constantino.

En **Rávena** está el **Baptisterio de los ortodoxos**, mandado construir en tiempos de **Teodorico**. Planta octogonal. **Cúpula central de bóveda de media naranja**.

El **Baptisterio de los Arrianos** es de finales del s. V. Sigue el modelo de los ortodoxos.

Construcciones funerarias

Además de las basílicas y los baptisterios, resultan interesantes las construcciones funerarias, todas ellas de **planta central**, ya sea **circular**, como el mausoleo de Santa Constanza en Roma, ya de **cruz griega**, como el de Gala Placidia, en Ravena, del siglo V.

El de Santa Constanza es del tiempo de Constantino, dedicado a su hija Constanza. Es el monumento cristiano funerario más antiguo. **Planta circular con nartex**. En su interior se forma una **rotonda con columnas pareadas** que crean, con el muro exterior, una bóveda de cañón, totalmente decorada con mosaicos.

El mausoleo de Gala Placidia es del s. V dedicado por **Honorio** a su hermana Gala Placidia. Adosado al nártex de la iglesia de la Santa Cruz. **Planta de cruz griega**, hecho en sillarejo, con decoración exterior de arcos ciegos.

1.3.- EVOLUCIÓN DEL ARTE FIGURATIVO

Hasta mediados del s. II no encontramos ningún tipo de figuración y, es a partir de aquí, donde encontramos pinturas en las catacumbas y en alguna casa.

Un curioso descubrimiento es la **casa de Dura Europos**, en Siria donde se han encontrado 3 habitaciones: una dedicada a Baal, otra dedicada a Sinagoga judía y otra dedicada al culto cristiano con escenas del Antiguo Testamento.

A.- PINTURA:

La **pintura paleocristiana** decora básicamente los **techos y bóvedas de las catacumbas** con una clara **influencia clásica**, tanto en la temática como en el **modelado suave y el naturalismo** de las formas. **A partir del siglo V la figuras pierden volumen y proporción**, se muestran monumentales y con líneas muy expresivas, y dispuestas sobre un **fondo dorado** que confiere a la pintura un aire de espiritualidad.

Se basa en los **temas de la Biblia (AT y NT) y en la simbología cristiana**. Es **pintura plana** sin ningún interés por la perspectiva y el volumen.

Simplifica los rasgos y no se recrea en el detallismo. Los colores tienen una gama recortada, dominando los ocres.

Las imágenes simbólicas que utilizan son:

el **pez**: Cristo. **Panes**: la Eucaristía. **Barca**: la Iglesia. **Pavo real**: alma salvada. **Paloma**: paz. **Uvas**: eucaristía. **Corona de laurel y palma de palmera**: mártires. **Ancla**: cruz, la Trinidad. Tres **lábaros** (XXX) prosperidad en Roma y ahora también Cristo. **Crismón** (X) lábaro: divinidad.

Las imágenes figurativas son:

Orante: el alma en unión con Dios (manos levantadas). **Buen Pastor**: Cristo como buen pastor. **Filósofo**: Cristo predicando a las masas. **Taumaturgo**: Cristo haciendo milagros. **Apóstoles**: Todos en torno a una mesa (Eucaristía) o San Pedro o san Pablo en solitario. Personajes del AT: **Jonás** con la ballena (Cristo resucitado), **Moisés**, los **macabeos en el horno**, **Noé**, **Jacob**, los **Reyes Magos**.

Evolución de la figuración:

En el **s. III** aparece el *orante y el buen pastor*, ambos con antecedentes en la escultura clásica. Los **símbolos** de este siglo son la **barca, el ancla, el pez, la palma, las uvas y el pavo real**. Aparecen también ya algunos **personajes del Antiguo Testamento**, y a finales de este siglo se comienza a representar a los **apóstoles** con preferencia por san Pedro y san Pablo. La figura de **Cristo como ad locutio** (el que predica) y **taumaturgo** (haciendo milagros) y siempre sin barba y joven. Al final del s. III aparece el tema de **la Virgen**.

En el **s. IV** aparece el **crismón X**, adaptado y más bien se reserva para el círculo de Constantino. En el mismo círculo imperial se promueve la imagen de los **Reyes Magos**, como trasposición de que los emperadores cristianos también adoran a ese niño. En ese círculo aparece también la **cruz gemada** (con piedras preciosas), que se entiende como una dignificación de la cruz.

Por influencia de Bizancio, la pintura abandona el procedimiento del fresco para acogerse al más refinado y duradero del mosaico. Las escenas eran tomadas indistintamente del Antiguo o del Nuevo Testamento. Paulatinamente asistimos al **alejamiento de los ideales clásicos** y así, mientras en las figuras de Santa Constanza de Roma (siglo IV) el modelado y el naturalismo de las formas es evidente, en las figuras de la iglesia de San Cosme y San Damián (siglo VI) ha desaparecido todo relieve para dar paso al color plano, sin claroscuros, perspectiva ni otros efectos, resultando de este modo, hondamente expresivo como la nueva fe que estaba iluminando a la Humanidad. **Triunfa así un arte simbólico**, un arte que insinúa más que dice, **que simplifica y busca la verdad espiritual más que la verdad material**.

B.- ESCULTURA:

En sus **inicios**, los cristianos mostraron un **cierto rechazo por la escultura**, pues se vinculaba al **paganismo**, a la idolatría y pesaba la tradición de la religión hebraica que prohíbe la representación de la divinidad. Hay un titubeo entre la cultura hebrea y la clásica. Sin embargo en los sarcófagos, donde son suficientes los símbolos, **se mantiene el estilo escultórico romano** siendo a veces imposible distinguir uno de otro.

Sin embargo, y gracias a la **influencia de la imaginería romana**, poco a poco sirvió para expresar sus creencias religiosas. Al principio se limitaron a **copiar formas y temas clásicos**, aunque **variaron su significado**. Así, surgió un **mundo simbólico** alrededor de la plástica paleocristiana.

La escultura se relaciona con los sarcófagos. Se empiezan a utilizar cuando en **el siglo I**, la costumbre que se impone es la **inhumación**. En un principio se compran hechos y aparecen con iconografía o mitología clásica. Luego se exigirá una determinada iconografía cristiana relacionada normalmente con la **Resurrección**.

En los **primeros siglos se mezclan reminiscencias clásicas como la imago clipeata** (imagen en medallones), que recuerda a las mascarillas etruscas.

A finales del s. III se amplía el repertorio y aparecen los mismos temas que en las catacumbas.

En cuanto a la **disposición**, los primeros suelen ser de **un solo friso**, y a partir del **s. IV aparecerán dos frisos superpuestos**. También encontraremos **otros que se dividen por columnas**, creando una especie de nichos.

En cuanto a la **forma de los relieves** está **en relación con el relieve de Roma del s. IV** : relieves con **bastante volumen** potenciando el **claroscuro**, gusto por el **dinamismo** y el **abigarramiento** de las figuras.

Algunos ejemplos tenemos en el **sarcófago de los dos hermanos** representados en la imago clipeata, ambos se parecen, se disponen **dos frisos con escenas del AT y del NT mezcladas**.

En el **sarcófago dogmático** intercala escenas del antiguo y nuevo testamento.

En el de **Junius Bassus** se distribuye en arcos con columnas.

El **sarcófago del buen pastor** aparece tres veces, rodeado de puttis cogiendo uvas.

El **sarcófago de la pasión** en el que se representa la pasión de Cristo (llevando la cruz, coronación, prendimiento,...)

En la **escultura exenta** sólo conservamos un que representa a **Cristo ad locutio**, escultura sedente en silla curul como un magistrado, representado joven y sin barba.

El marfil se trabaja en el **círculo imperial** que son especialmente activos en los siglos IV y V. Suelen ser **obras pequeñas**, como cajitas, cofres para reliquias, dípticos... son bajorrelieves que responden al gusto del relieve del s. IV, es una obra significativa **la cátedra del Obispo Maximiano en Rávena** a modo de sillón, formado con placas de marfil

C.- EL MOSAICO

Otra importante manifestación fue el mosaico, cuya técnica fue tomada directamente del romano. Con él se **decoraron pavimentos, muros y ábsides de las basílicas**. Para los mosaicos de pared se utilizaron teselas de mármol y vidrio, y, al igual que en la pintura, **las escenas se disponían sobre fondos dorados que simbolizan el cielo y resplandor divino**, como los que decoran la basílica Santa María la Mayor o la de Santa Constanza ambas en Roma.

Sin embargo, las obras más significativas del mosaico paleocristiano se localizan en **Ravena**, ciudad que en el **405 pasó a ser capital del Imperio Occidental**.

El Baptisterio de los ortodoxos de tiempos de Teodorico tiene la **bóveda decorada con mosaicos** que representa **el bautismo de Jesús** en el centro, paloma, genio del Jordán, rodeado de una **procesión de santos vestidos con túnicas** portando coronas de santidad en las manos. Se ponen sobre un fondo azul. Hay cierta alusión a un paisaje pero muy esquematizado. Hay una intención decorativa.

El Baptisterio de los Arrianos es de finales del s. V. Los mosaicos tienen como tema central el **bautismo de Jesús**, la procesión de **santos lleva ahora túnicas de color blanco** de martirio y la procesión se encamina a un **trono vacío con una cruz** (etimasia o 20 venida de Jesús) El fondo es dorado

El Mausoleo de Santa Constanza es del tiempo de Constantino, dedicado a su hija Constanza. La bóveda de cañón, totalmente decorada con mosaicos de **carácter naturalista y simbólico** (ya que todo hace alusión a la **eucaristía**). Es el primer conjunto de mosaicos con cierta grandiosidad y perfección.

El mausoleo de Gala Placidia tiene **cuatro bóvedas de cañón en el interior**, la central de aristas. Decorado con mosaicos, unos dedicados a **San Lorenzo** y **otros con motivos florales**. En la **bóveda central** se representa un **cielo estrellado con una cruz en el centro y el tetramorfos**.

2.- EL ARTE BIZANTINO

2.1.- MARCO HISTÓRICO

La crisis general que sufre el Imperio Romano en el s. III le lleva a una **fragmentación del poder político**, así **Diocleciano crea la tetrarquía** (dos emperadores y dos césares) en el año 284.

La distinta estructura económica entre las regiones occidentales y orientales va marcando **grandes diferencias** entre ambas partes y el Imperio queda definitivamente **dividido en el 395**, a la muerte del Emperador **Teodosio**, que reparte el Imperio entre sus hijos: para **Honorio** será **Occidente** y la capital la pondrá en **Rávena** (porque Roma estaba constantemente amenazada y difícilmente defendible) y **Arcadio** recibe **Oriente con capital en Constantinopla**.

Constantinopla es fundada por Constantino en el 324 aunque se consagra en el 330. Se erige como **capital del imperio por la inseguridad que presentaba Roma** debido a la invasión de los pueblos bárbaros y a la seguridad que representa esta ciudad en las regiones orientales.

Está situada en el **estrecho del Bósforo** y será dotada de un perímetro 3 veces mayor que la ciudad anterior. Fue **fortificada** por una gran muralla y dotada de magníficos edificios públicos: palacio real, catedral, iglesias, hipódromo...

La ciudad fue **engrandecida por Teodosio** rivalizando con el esplendor de Roma, así construyó el foro y agrandó el hipódromo decorándole con gigantescos obeliscos. Con los Emperadores **Arcadio** y su hijo **Teodosio II** se alcanzan momentos de gran prosperidad en lo cultural, económico y en el aumento de la población.

La **figura del emperador** se concibe como el santo emperador (aunque Roma siempre conservó el poder religioso), rodeándose de un ceremonial litúrgico cada vez más complejo, y reverenciado como el virrey de Dios, **uniendo poder político y religioso**.

En el año **527 Justiniano sube al trono** y se mantiene hasta el 565. Intentó reconstruir la grandeza perdida del antiguo Imperio Romano, y así sus tropas lograrán **conquistar el norte de África, la parte sur y este de España e Italia**. Se preocupó de **reformar la administración** para consolidar el poder. Se destaca como **legislador**, así hace revisión del antiguo Derecho Romano, llamado **ACorpus Iuris Civilis**. También publicó las **ANstitutas** un manual de leyes para los estudiantes y las **ANovellas**, nuevas leyes complementarias, más concretas. Centralizó el estudio de Derecho en las Universidades de Constantinopla, Beirut y Alejandría.

Las grandes conquistas y construcciones hicieron **aumentar los impuestos**, lo que provocó **levantamientos populares como la Nica del 532** donde Constantinopla sufrió grandes destrozos. Para Justiniano el arte jugaba un papel fundamental y estaba convencido de que los grandes edificios eran el mejor modo de demostrar su grandeza, por lo que **el arte cobra un significado propagandístico**. Las iglesias, manuscritos, marfiles y obras de importancia, eran encargadas por el Emperador, y con Justiniano podemos hablar de la **Primera edad de Oro del arte Bizantino que abarca los siglos VI al VIII**.

2.2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ARQUITECTURA

El arte bizantino experimenta a lo largo de su dilatada historia una evolución que no desdibuja las características básicas y constantes que configuran lo que denominamos estilo bizantino.

1.- La aportación más sobresaliente tiene lugar sin duda en el campo de las realizaciones arquitectónicas, especialmente en la **solución que da al sostenimiento de las cúpulas**. Los problemas que planteaba la utilización de cubiertas abovedadas fueron resueltos con definitivo acierto al recoger y superar la tradición y técnicas romanas aportando una **solución válida al difícil obstáculo de los empujes mediante el empleo de pechinas** (triángulos esféricos), **medias cúpulas** y otros elementos de sujeción y **contrarresto** más divulgados (contrafuertes, muros más gruesos). La

multiplicación de cúpulas sobre pechinas parece ser a veces lo fundamental de los edificios.

2.- La técnica constructiva señalada está al servicio de una **nueva concepción del espacio**. Se trata de un *espacio dilatado, dinámico*, que no puede quedar limitado por los muros y que se expresa con más holgura en los templos de planta central, pero también en las cúpulas de las iglesias de planta basilical. **La cúpula se abre y dilata hacia el espacio celeste** y ambos (cúpula y cielo) se convierten en el trono del creador que desde allí preside en ademán de bendecir. **Ésta se asienta sobre cuatro arcos que simbolizan los cuatro puntos cardinales sobre una estructura cuadrada, la Tierra.** Una iglesia es una pequeña reproducción del cosmos, según nos informa un texto siríaco del siglo VII.

3.- La *pedra y el ladrillo* usados como materiales constructivos son cubiertos con desigual riqueza según se trate de muros exteriores o de recintos interiores. En estos últimos, el **mosaico cubre de forma continua las paredes**, haciendo perder el interés en la decoración externa. Sin embargo en los siglos finales también los exteriores se embellecerán profusamente. El lujo ornamental se ha apoderado de todos los ámbitos. El **espacio celeste** no permite una delimitación de los fondos y por eso el **oro los recubre completamente**. Los espacios murales vienen a representar el cielo, la tierra y, en suma, el cosmos. En general, podemos afirmar que **los edificios bizantinos son sobrios e incluso pobres en el exterior, y deslumbrantes e impresionantes en el interior.**

4.- La basílica bizantina mantiene diversos **elementos constructivos** de la paleocristiana, los modifica e introduce alguno nuevo:

- **El atrio**, que alberga el **fiel**, recipiente del agua bendita, en las últimas etapas queda reducido a un pórtico adosado a la fachada de la iglesia.

- **El nártex**, lugar de reunión de los **catecúmenos** (no bautizados), que sólo podían asistir hasta el canon de la misa.

- La **iconostasis**, especie de **cancela con espacios abiertos y repleta de iconos**, que separa el espacio destinado a los fieles, del presbiterio (lugar que ocupan los sacerdotes).

- **La tribuna, destinada a las mujeres**, en el piso superior, constituye el antecedente de lo que será el triforio en las iglesias medievales del Occidente europeo.

- **Prótesis y Diaconium**: dos dependencias anexionadas a **ambos lados de la cabecera**. La primera servía para **guardar las especias de la Eucaristía** y la segunda era el lugar en que **se vestía el sacerdote**.

5.- La arquitectura en Bizancio va a ir evolucionando con el paso del tiempo, pero, a pesar de ello, es posible señalar algunos *rasgos generales* que se mantendrán:

Las aportaciones arquitectónicas son fruto de profundos estudios científicos aplicados a la construcción y de las influencias del arte romano.

La arquitectura bizantina es abovedada. Se emplean **pechinas para sostener las cúpulas**. **Los empujes de las cubiertas se contrarrestan, no sólo con contrafuertes, sino también con otras bóvedas de medio cañón y con cúpulas.**

Las plantas pueden ser de tipo basilical y central. Las plantas basilicales se cubren con bóvedas.

En las de planta central la cúpula puede ir directamente sobre el muro o bien descansar sobre columnas que sirven para crear un espacio anular. **En ocasiones se tratará de combinar la planta central con la basilical.**

El espacio es entendido de un modo bastante diferente con respecto a Roma: frente al espacio estático del arte romano, los bizantinos crean un **espacio dinámico y elástico.**

Las *columnas y los capiteles eran de ricos materiales*. Los **capiteles suelen ser corintios** trabajado a **trépano** y, en algún que otro caso, **de caras planas y formas cúbicas muy depuradas**. Sobre ellos se colocaba el *cimacio* (especie de segundo capitel, de forma troncopirámida invertida)

La *decoración* es un elemento esencial de la arquitectura bizantina. Sienten verdadera adoración por los **colores intensos que pueblan los mosaicos** que revisten no sólo los **suelos**, como se hacía en el arte romano, sino los **muros** y las **cubiertas**.

2.3.- EVOLUCIÓN DEL ESTILO:

Primera Edad de Oro o Época de Justiniano. Siglo VI al siglo VIII. Justiniano va a continuar la tradición marcada sobre todo por Constantino, promover obras de arte en favor de lo religioso.

A.- FOCO DE CONSTANTINOPLA:

La primera iglesia que podemos nombrar dentro de esta etapa es la **de San Sergio y San Baco**, hecha en el 527, comenzada en el mismo año que Justiniano sube al poder e **impulsada por Teodora** su mujer.

La finalidad de esta iglesia era guardar los restos de San Sergio y San Baco. En esta iglesia podemos ver las características propias del arte bizantino: **La planta es cuadrada irregular con ábside, nártex y un pórtico** de estilo turco, que en parte sustituye al atrio cristiano.

La cubrición de la iglesia se hace con **cúpula apoyada sobre ocho pilares**, la cúpula tiene **tambor calado y es gallonada**. En el interior quedan espacios que se van dilatando al poner columnas en vez de muros. En el **alzado** podemos ver un **primer cuerpo de arcos**, un **segundo cuerpo de tribunas** y encima **ventanas** que iluminan desde arriba toda la iglesia.

Un interior lujoso con mármoles en las columnas y los muros. No se conserva la pintura ni el mosaico de esta época ya que se ha sustituido por decoración musulmana.

El arte bizantino logró en la **Basilica de Santa Sofía** su **monumento más sobresaliente y característico**. El Emperador Justiniano puso todo su empeño para conseguir que esta basílica fuera el **centro espiritual de todo el imperio**, catedral de los patriarcas y en suma donde se manifieste el poder y la dignidad de su imperio. Esta basílica vino a sustituir las anteriores iglesias levantadas por Constantino y Teodosio II.

En el año 532 Justiniano encargó las obras a **Antemio de Tralles y a Isidoro de Mileto** y en el 537 ya habían terminado la construcción. Un terremoto en el 558 dañó seriamente los arcos y la gran

cúpula central y se **reconstruyó en el 562**.

En la planta de esta basílica podemos ver una lejana **inspiración en las pequeñas basílicas de Asia Menor** de planta cuadrada o poligonal, con esto se separan de la tradición basilical romana. Es un diseño sin antecedentes. **Mezcla la planta basilical**, formada por un rectángulo de 77 metros por 72 m, y la **rotonda**, combinación que da como resultado un edificio asentado sobre **cúpula, elemento central del edificio**.

La cúpula, de 31 metros de diámetro **contrarrestaba sus empujes laterales a través de dos bóvedas de cuarto de esfera**, cuyos empujes son a su vez recibidos por otras **cuatro bóvedas menores**, de igual forma, y **dos bóvedas de cañón en las naves laterales**. Los diversos empujes se contrarrestan al tiempo con **gruesos contrafuertes** en los que se alojan las escaleras. Lo original es que esta **cúpula no se apoya** sobre un muro circular sustentante sino **sobre cuatro pechinas** que sirven de enlace con la planta cuadrada. La nave central remata en un gran **ábside semicircular** cubierto con bóveda de horno o cuarto de esfera.

El acceso se realiza por un **atrio, un hexonártex y nártex**.

En el **alzado** podemos contemplar las **tres naves y los dos pisos de arquerías sobre columnas**, aportando mayor ligereza a la construcción. **Cuatro arcos torales**, sobre pilares soportan la cúpula, que se asienta sobre pechinas. Esta cúpula se eleva hasta los 65 metros de altura, reforzada por 40 nervios, entre los cuales hay ventanas por donde entra la luz. Esta luz también entra a través de las ventanas de los arcos. La cúpula es semiesférica y gallonada.

Bóvedas y cúpula están cubiertas de mosaico, mientras las paredes se revisten con zócalos de mármol.

Los minarettes y los contrafuertes exteriores son añadidos musulmanes. El interior de la basílica vemos que es amplio, despejado, ligero, eximido de todo lo material. Las paredes de ladrillo, como los arcos y bóvedas, en el interior están cubiertos de dorados mosaicos que reciben el impacto de la luz; aunque ahora están cubiertas por arte musulmán, pero aún quedan cuatro ángeles de las pechinas.

Podemos ver que el mismo año que la iglesia de Santa Sofía se empieza a construir la iglesia de **Santa Irene** y tiene mucho parecido con ésta; vemos que tiene tres naves con un ábside y un nártex, las **naves laterales y el nártex se cubren con pequeñas bóvedas de crucería**. La **nave central tiene dos cúpulas, la mayor es circular** y con el mismo perfil que la de Santa Sofía pero más pequeña, **la otra es ovalada** y no está marcada al exterior. En el interior se ven tres partes como en San Sergio y Baco. No se conservan los mosaicos.

Otra iglesia construida en esta época será **la de los Santos Apóstoles** que no existe en la actualidad pero sabemos que era donde estaba el **panteón de los emperadores bizantinos**. La novedad es que tenía **planta de cruz latina** marcando tres naves tanto en el brazo largo como en el crucero; otra novedad será la **cubrición con cinco bóvedas semiesféricas**.

B.- FOCO DE RÁVENA:

La razón de este foco es que **Honorio manda trasladar la capital a Rávena** porque era más segura y era mejor para la fuga a Bizancio. Rávena tiene un **periodo de esplendor** cuando es dominada por

los **ostrogodos** y manda **Teodorico**, en este momento se lleva a cabo la construcción de algunos edificios religiosos como es **el baptisterio de los ortodoxos**. Otro periodo de esplendor va a ser cuando **Justiniano en el siglo VI** crea el **exarcado** manteniendo allí un mandatario suyo, y se adopta el arte bizantino.

En el periodo que manda **Teodorico** se construye **la iglesia de San Apolinar el nuevo**, dedicada a San Martín, pero al ser trasladado el cuerpo de San Apolinar allí, toma su nombre. Vemos una **planta basilical**, con **nártex** en la entrada y **ábside en la cabecera**, influencia del estilo bizantino en los **capiteles** que son romano-compuestos pero ya **muy abstractos**, son **trepanados** y encima vemos un **gran cimacio** decorado con símbolos cristianos. En cuanto a los **mosaicos**, que aquí sí se van a conservar, decoran todas las paredes y fueron retocados en la época de Justiniano. Vemos **dos grandes procesiones**, en una, son los **santos que presididos por los Reyes Magos** llevan su ofrenda ante la **Virgen y el niño**, al reformarse se convierten en santos que se les añade la **corona del martirio** y el **nimbo**, antes eran damas de la corte que iban a llevar regalos al niño. Aparece la **theotocos** escoltada por cuatro ángeles.

Al otro lado aparecen **santos que partiendo de un palacio llevan ofrendas a Cristo**. En origen los santos eran nobles que partían del palacio de Teodorico y al ser transformados aparecen con la corona y el nimbo. Todos estos mosaicos nos hacen ver un lujo y un ritualismo que tenían estas cortes y el favor que gozaba la religión por parte de los emperadores.

Los mosaicos tienen los **fondos dorados**, hay alusión al **paisaje**, en concreto, palmeras en la separación de personajes y pequeñas florecillas en tonalidades verdes. Las **figuras**, son de **canon esbelto** con una tipología muy repetida, hay **isocefalia**, son **figuras planas** recortadas por una fina **línea de teselas negras**, **hieratismo** y **vestidos lujosamente decorados**. En la parte superior vemos santos y profetas y aún más arriba hay escenas de la vida de Cristo.

La iglesia de San Vital de Rávena, mandada construir por el **obispo Edesio** cuando es conquistada Rávena por Justiniano. Vemos que tiene **planta octogonal con un nártex**, **dos torres** y **un ábside** muy profundo y encontraremos dos pequeños ábsides que se llaman **prótesis** y **diaconium**. En el interior vemos **ocho pilares** que **albergan exedras coladas por columnas** y que sujetan una **cúpula central**. Los capiteles son el típico **capitel bizantino** y el **alzado es como el de San Sergio y San Baco**, es una **planta centralizada**. Es una iglesia que formaba parte del complejo del palacio, real del cual no queda nada.

En cuanto a los **mosaicos** nos quedan completos en el **ábside**; en la **bóveda de horno del ábside** aparece **Cristo sentado encima del globo terráqueo** con un aspecto joven e imberbe, ofreciendo la corona del martirio a San Vital y en presencia de dos ángeles y el Obispo Eclesius. Son figuras **frontales**, **bastante planas**, **hieráticas**, **ojos grandes**, **los cuerpos marcados con teselas negras** y **el fondo dorado**, **alusión al paisaje** y **llevan unas túnicas blancas llamadas clámides**. En los **laterales** del ábside aparecen mosaicos traídos probablemente de Constantinopla que hacen alusión a la corte. Más detalladamente podremos observar dos mosaicos de este templo y que son muy característicos de esta época.

El mosaico de la emperatriz Teodora:

Aparece la Emperatriz Teodora acompañada de su corte y haciendo la **ofrenda de un vaso sagrado al templo**. Al personaje principal se le significa poniéndole el **tocado de piedras preciosas**, en la **orla del manto aparece la escena de la ofrenda de los Reyes Magos**. La emperatriz aparece de mayor tamaño que las demás mostrando así su autoridad (**perspectiva jerárquica**). Se le pone una corona mostrando su **carácter divino**, se la enmarca en un pórtico, le acompaña la corte ricamente vestida y el fondo decorado con cortinas de honor. Enmarcado con una **cenefa** que abarca toda la escena, **fondos dorados, rico colorido y detallismo**. Son **figuras frontales, hieráticas, gran expresión en los ojos, isocefalia menos en la emperatriz, enmarcados con teselas negras**.

El mosaico de Justiniano:

Justiniano está en el centro dignificado con los elementos anteriores, **diadema real de emperador**, ofreciendo al templo sus dones. **Acompañado por los tres poderes: poder militar, nobiliario y la iglesia**. En el medio está la figura del emperador, fondo dorado, con los personajes frontales y **vestidos con el clámide**. Perfiles recortados, expresividad, se les pone un poco de puntillas, cierta espiritualidad de los personajes. Estos mosaicos están aquí probablemente como símbolo de celebración de la conversión de Rávena a la ortodoxia bizantina.

Cerca de Rávena encontramos la iglesia de ***San Apolinar del Puerto*** enterrado allí el cuerpo de San Apolinar. La iglesia tiene **planta basilical y tres naves divididas por columnas y arcos**, tiene un sólo **ábside** en el que vemos en la **bóveda de horno una cruz gemada dentro de un gran clépeo** (medallón) que representa la transfiguración de Cristo y es contemplado por tres ovejas, tres apóstoles, todo en un fondo paisajístico inspirado en los alrededores de la iglesia. Abajo aparece San Apolinar predicando a los fieles (ovejas). En la parte superior aparece un busto de Cristo y un tetramorfos con los símbolos de los evangelistas: Lucas - toro, Marcos - león, Juan - águila, Mateo - hombre. Entre las ventanas aparecen santos y profetas enmarcados.