

ARTE BIZANTINO

A) CONTEXTO HISTÓRICO – SOCIAL

Los especialistas están de acuerdo en que “lo bizantino” descansa en **tres pilares: una administración–burocracia romana, una cultura helenista y una religión cristiana**. A partir de ahí proponen unos como **inicio** ¹ el **324–330** con la **fundación de Constantinopla**; ² otros el **395** con la división, ya definitiva, del Imperio (**Teodosio**); ³ otros el **476** con la **caída de Roma** dejando sola a la parte oriental del imperio como la Nueva Roma. ⁴ Y los que más retrasan el inicio lo llevan al **527** argumentando que con **Justiniano** cobra verdaderas señas de identidad distintivas. Sí es obvio que **el final es el 1453**. Como fuera, un milenio (aproximadamente) da para muchas vicisitudes políticas, culturales y, sobre todo, religiosas. En **materia religiosa** se presentaron grandes dificultades fundamentales para la expresión artística: por un lado definir la verdadera **naturaleza de Cristo**: una sola y divina (**monofisismo**) o doble: humana y divina al mismo tiempo (**diofisismo**). Por otro, señalar periodos de prohibición de representaciones de imágenes (**iconoclasia**) junto a periodos de “adoración” (**iconodulia**).

• PRIMERA EDAD DE ORO.

Hasta ese siglo VI se habla de un “paleobizantino” desde la fundación de Constantinopla hasta Justiniano. Y en los siglos VI y VII **Justiniano** (casado con Teodora) gobierna cuarenta años. Gran parte de sus proyectos se centran en Constantinopla, donde realizó un buen número de edificios. **Sus señas fueron:** ¹ Eficaces **consejeros** como Juan de Capadocia, Belisario y Narsés, ² la creación de un **disciplinado ejército**, ³ un buen **corpus jurídico** (*corpus iuris*) basado en el Derecho Romano. ⁴ Intervención y control sobre aspectos de la religión (poder espiritual y el poder temporal = **CESAROPAPISMO**). Durante su gobierno inició el problema de la querrela iconoclasta, en la que se afirmaba que la representación de Cristo, de los santos y la Virgen era una herejía y que obligaba a destruir este tipo de imágenes. En el **año 726** el emperador **León III Isaúrico** proclamó el **primer edicto en contra de las imágenes**, coincide con un “Periodo de Tinieblas” hasta mediados del s. IX.

• SEGUNDA EDAD DE ORO (Imperio Medio).

Se inicia en el siglo IX y finaliza en el 1204. En el año **867** sube al trono **Basilio I** quien funda la dinastía macedónica con la que se produce un resurgir que se ha denominado “**RENACIMIENTO MACEDÓNICO**”. El esplendor pervivirá con los Ducas y de los Comnenos, otras dinastías bizantinas. Es además un **periodo de expansión territorial** de reconquista y ampliación (Dalmacia, el Danubio, una pequeña parte del sur de Italia y la costa de Siria).

En este momento **finaliza el problema de las imágenes** pero se complica lo religioso con el **cisma de la Iglesia de Oriente (el Gran Cisma)**, encabezada por Miguel Cerulario, excomulgado por los legados del Papa León IX, punto de partida de la religión ortodoxa que presenta fuertes diferencias con respecto a la católica (liturgia, santoral y reconocimiento de autoridad al “Patriarca de Roma” –el Papa–). Dato importante con reflejo en motivos iconográficos.

• TERCERA EDAD DE ORO.

Va desde finales del siglo XII (1204 saqueo de Constantinopla por la IV Cruzada) hasta el año 1453 con la toma definitiva del otomano Mehmet II de Constantinopla. El trono fue ocupado por la dinastía de **los Paleólogos**, que fue bastante poco firme y vivió un desmoronamiento agónico durante esos 250 años. El peso cultural de lo bizantino quedó patente en el arte ruso, búlgaro y yugoslavo, incluso tras la desaparición de este imperio.

B) CARACTERÍSTICAS GENERALES

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:

- **Materiales:** Los edificios se construyen con piedra, algunas de ellas muy ligeras, de consistencia porosa, y con ladrillos. Los materiales no tienen por qué ser especialmente ricos puesto que más tarde van a ser revestidos de mármoles, pinturas y mosaicos. En general, podemos afirmar que los edificios bizantinos son sobrios e incluso pobres en el exterior, y deslumbrantes e impresionantes en el interior.

- La arquitectura bizantina **es abovedada**. Se emplean **pechinas** (triángulos curvilíneos que se colocan en la base de la cúpula para establecer la transición de un espacio circular, que es la cúpula, a una planta cuadrada) 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 otras cúpulas (Santa Sofía).

- **Las plantas** pueden ser de tipo **basilical y central**. Las plantas basilicales se cubren con bóvedas. Triunfarán las de planta central, en las que la cúpula puede ir directamente sobre el muro o descansar sobre columnas que sirven para crear un espacio anular. En ocasiones se tratará de combinar la planta central con la basilical.

- **El espacio** evoluciona con respecto a Roma: frente al espacio en ocasiones estático del arte romano, los bizantinos crean un espacio dinámico y elástico.

- **La basílica** paleocristiana evoluciona dentro del arte bizantino haciéndose más compleja, en ella distinguimos los siguientes elementos:

- **Atrio:** es el patio, en su centro encontramos el *fial*, una especie de fuente con agua bendita.
- **Nártex:** es el lugar en el que se situaban los catecúmenos.
- **Naos:** dentro de la propia iglesia, es el espacio al que tiene acceso el pueblo. En alto, sobre las naves se ubica *la tribuna*, en la que también se sitúan los fieles. Este elemento tiene origen en el *matroneum* de las iglesias paleocristianas, en las que se colocaban las mujeres, que eran, de este modo separadas de los hombres.

La **cabecera** podía ser tripartita con un **presbiterio**, lugar reservado al clero. Se separa de las naves a través del **iconostasio**, integrado por unas placas de piedra o madera llamadas **cancelas**. **Próthesis y Diaconicón:** 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.

- **Las columnas y los capiteles** eran de ricos materiales. Los capiteles suelen ser corintios trabajados a trépano y, en algún que otro caso, de caras planas y formas cúbicas muy depuradas. Sobre ellos se colocaba el **cimacio** (fragmento pétreo con forma de pirámide truncada invertida y decorada que se coloca sobre el capitel en los edificios bizantinos. Sirve para dar una mayor elevación, óptica y real, a la estructura arquitectónica).

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

C) ETAPAS y D) EDIFICIOS SIGNIFICATIVOS.

1- Arte justiniano o primera edad de oro

Este período abarca desde el siglo VI hasta mediados del IX y se centra especialmente en el reinado de Justiniano y Teodora, que hicieron de Constantinopla y Rávena dos centros artísticos de primera magnitud. En ellos se alzan ejemplos del primer arte bizantino: *Santos Sergio y Baco y Santa Sofía* (descripción) **en la capital; y en Rávena *San Apolinar el Nuevo, San Apolinar in Classe* (planta basilical) y *San Vital* (centralizada).**

Pese a que se construyeron edificios civiles como *el palacio imperial en Constantinopla* (restos muy escasos), es la arquitectura religiosa la que más se desarrolló. Los templos parten del modelo de basílica paleocristiana, aunque la liturgia acabará por imponer la planta centralizada frente a la basilical. La austeridad externa se convierte en lujo y ostentación una vez accedemos a su interior, cubierto de mármoles y mosaicos.

Externamente el edificio trasluce la **compartimentación de los espacios**, generando un **destacado juego de volúmenes**. El material más frecuente es **el ladrillo** junto a **la mampostería**, lo que dota al edificio de **un aspecto un tanto austero**. Esta parquedad se convierte en **lujo y ostentación** una vez accedemos a su **interior**, cubierto de **mármoles y mosaicos**.

Las iglesias cuentan con **un nártex** a los pies y **una tribuna** situada sobre la nave lateral. **La cubierta es plana o abovedada** y se usan la **bóveda de cañón y la de arista**. Aparecen ya las **cúpulas apoyadas sobre pechinas o sobre tambores**. Como elementos de soporte combinan **pilares y columnas de fuste liso y capitel de doble cuerpo**.

2- Segunda edad de oro (S.IX - 1204)

Se inicia con el **renacimiento macedónico de Basilio I, desde mediados del siglo IX** (luchas iconoclastas) **hasta 1204** (conquista de Constantinopla por los cruzados). Esta fase, para algunos estudiosos nacimiento del arte bizantino, se caracteriza por el establecimiento del **prototipo de la nueva iglesia (*Nea Ekklesia*)** y la **regionalización** de diversas escuelas.

Las principales **características de la Nea Ekklesia** son:

- Una **mayor compartimentación** del espacio.
- **Articulación del muro** mediante la combinación de ladrillos y piedra, la presencia de columnas adosadas y arcos ciegos y la propia disposición de los ladrillos.
- Predominio de la **planta centralizada**, en especial la de **cruc griega inscrita en un cuadrado**. Cada tramo de estas plantas se cubre con **una cúpula**.
- **Nártex doble y envolvente**. Presencia de **iconostasis**, estructura que separa el presbiterio del resto de la iglesia.
- **Cúpula sobre pechinas o trompas y tambor**, este cada vez más alto y de **forma poligonal o circular**.

En el ámbito geográfico del Imperio bizantino **surgen escuelas** que, junto a los rasgos comunes citados, conservan formas propias. Así, en **Venecia (*San Marcos*)** proliferan las cúpulas. En **Rusia, *Santa Sofía de Kiev***, de 1037, se construyen las **características cúpulas de perfil bulboso**, más apropiadas que las semiesféricas para soportar el peso de la nieve. En **Capadocia**, donde es relevante el fenómeno monacal, se opta por unas **iglesias o monasterios de reducidas dimensiones, excavados en roca** y costeados, cuando no construidos, por los propios monjes.

Esta circunstancia conlleva **una sencillez en las estructuras y una austera ornamentación basada en la pintura mural**, más económica que los lujosos mosaicos.

Un **fenómeno extraño** lo constituye el **arte sículo-normando** presente en **el sur de Italia y en Sicilia**, y en el que pueden incluirse templos como las **iglesias de *Cefalú, Monreale y Palermo***. La continuada y peculiar sucesión de pueblos en este territorio hace que se fundan formas bizantinas y occidentales (románicas o góticas) con elementos islámicos y normandos.

Pertenecen a esta segunda edad de oro, además de las citadas, la iglesia de **Kariye Cami** (o **San Salvador in Chora en Estambul**) y los **conjuntos de Dafni y Hosios Lukas** (Grecia).

3- Tercera Edad de Oro

El arte de este período, comprendido **entre 1204 y 1453**, año en que Constantinopla cae en manos de los turcos, no puede escapar a su entorno político. Los nuevos edificios **no alcanzaron la grandeza de etapas anteriores**. Ni la tímida recuperación durante **Miguel VIII Paleólogo**, quien recupera la capital en 1261 y restaura el Imperio, salva la **permanente hostilidad turca**, y los vaivenes de las alianzas con las potencias occidentales, condujo a la anunciada decadencia imperial.

Se construyen ahora los **conjuntos monacales y eclesiásticos del Monte Athos**, en cuya **"Montaña Sagrada"** de la religión ortodoxa, se habían establecido monasterios desde los primeros siglos de la historia de Bizancio, pero fue a partir del siglo X cuando cobraron un especial protagonismo debido a las donaciones imperiales, que permitieron la construcción de nuevos centros. Con Athos, **la ciudad de Mistra** experimentó desde el siglo XIII una transformación urbana, con la construcción de buen número de iglesias, entre ellas **la Pantanassa**, iniciada hacia 1428.

En esta época se introdujeron **nuevos hábitos litúrgicos que requerían más espacio en el interior de las iglesias** para albergar los enterramientos de donantes, benefactores, integrantes del clero o santos. Esta práctica dio lugar a la **inclusión de capillas (parekklesia)** y **pequeños mausoleos**, etc... Asimismo, la planta basilical y la centralizada se fundieron.

Como consecuencia de la proliferación de edificios anexos, la iglesia pierde identidad y se confunde en el entramado de cúpulas y cimborrios repartidos en un tejado ondulante y cuyos elementos verticales ganan altura. Llama la atención que la huella bizantina perdura más allá del Imperio Bizantino como demuestran las iglesias de **San Basilio** (s.XVI) o la **Catedral de la Dormición en Moscú** (s.XV).

ARTES FIGURATIVAS

La querrela por el culto de las imágenes determina el devenir de las artes figurativas. Unos consideran la adoración de las imágenes religiosas como una forma de idolatría, por lo que en el año 725, el emperador León III Isáurico proclamó el primer edicto en contra de las mismas, y a favor de su destrucción. Medio siglo después, la emperatriz Irene se puso del lado de los iconolatrás o iconódulos (partidarios de las representaciones). Los iconoclastas defienden que la divinidad es irrepresentable lo que trajo consigo la desaparición de una buena cantidad de obras de arte (salvándose Ravena). Los defensores opinaban que lo divino se podía representar desde el momento en que Jesucristo es la encarnación de Dios, y dado que el artista era inspirado por Dios, la imagen participa de la divinidad, alberga algo de ella.

Bizancio **heredó del mundo paleocristiano** no solo un buen número de **los programas iconográficos que completaría y ampliaría**, sino también el problema de la imagen. El final de las luchas iconoclastas dotó a la imagen de mayor sacralidad y dignidad, de un valor y un significado del que carecía. Esto se tradujo en **la manera greca**: rigidez, frontalidad, seriedad... un tratamiento que pervivirá hasta influir en el Trecento en Italia.

La imagen bizantina (sea mosaico o pintura) presenta en términos generales **las características** siguientes:

- **Es ideológica y conceptual más que naturalista**, prima lo esencial y lo absoluto frente a lo trivial o anecdótico, se conciben las imágenes al margen del mundo real.
- **Es dogmática**, ya que transmite la inmutabilidad de las creencias, y, por lo mismo, tiene **voluntad didáctica**, transmite unas enseñanzas.
- **Es áulica**, es decir, está vinculada al poder imperial.

Formalmente, estas representaciones abandonan conscientemente el respeto al canon, a la proporcionalidad y a la perspectiva clásicas.

Desaparece la profundidad y el espacio real, de forma que las figuras parecen flotar o se disponen en un mundo irreal y sagrado (fondos dorados).

La figura humana se caracteriza por el **hieratismo, frontalidad e isocefalia**: alineación de las cabezas a una misma altura.

Se produce la reiteración de la misma figura, de cabeza inmóvil, mirada fija, escaso movimiento y representada según una escala jerárquica.

Generalmente **los temas se distribuyen ordenadamente en el interior de las iglesias**.

- El **Cristo pantocrátor** ocupa la cúpula central;
 - **Sigue el modelo del Cristo siriaco**, maduro, con barba y el pelo largo, con nimbo y entronizado.
- **La Virgen**, la bóveda del altar;
 - **Los principales modelos de representación de la virgen serán**:
 - **Theotokos**: En principio, cualquiera, pues es "Madre (engendradora) de Dios".
 - **Kyriotissa**: Trono/soberana de sabiduría:
 - **Hodigitria**: Virgen del Camino (porque señala a Jesús, camino a seguir "ὁδός").
 - **Glykophilusa**: jugando maternalmente con el hijo.

- **Galactotrofusa:** Amamantando al niño.
- **Balquernitissa / Platytera:** En actitud orante mostrando al niño en su vientre.
- **Los santos, los profetas y las escenas evangélicas,** los muros laterales;
- **El Juicio Final (y Anástasis)** el muro que se encuentra a los pies de la iglesia el **Juicio Final**.

Otros temas muy representados: la **Déesis** (grupo formado por Cristo entre la Virgen y san Juan Bautista), los dedicados a las doce fiestas litúrgicas¹, la **Anastasis** (descenso de Cristo a los infiernos) y la **Hetimasia** (el trono vacío = esperando la *parusía* o segunda venida de Cristo). Por último la **koimesis**, o dormición de la Virgen será muy representada.

Los mosaicos decoran profusamente los muros de las iglesias, existen notables diferencias entre el mosaico romano y el mosaico bizantino. En primer lugar los mosaicos romanos se solían emplear para revestir suelos, mientras que el bizantino se emplea para toda la superficie del muro y para las cubiertas inundando el espacio arquitectónico. También las diferencias se extienden al campo de lo técnico, puesto que las teselas no son sólo de piedra, sino que incorporan la pasta vítrea de diversos colores e incluso piedras preciosas, e incluso incorporan el oro para los fondos. Las teselas tenían diversos tamaños, se cortaban según necesidades del dibujo y se disponían de tal modo que reflejaran la luz, inclinándolas cuidadosamente tras un minucioso estudio del modo y el momento en que ésta se reflejaba sobre la superficie del mosaico.

Los conjuntos más importantes musivarios que se conservan son los conjuntos de Rávena, especialmente los **mosaicos de San Vital**, en los que se representa a Justiniano y a Teodora con sus respectivos séquitos portando ofrendas, con las características que ya hemos mencionado de hieratismo y frontalidad. **San Apolinar el Nuevo y San Apolinar in Classe** también conservan ricos mosaicos. En **Santa Sofía** se realizaron mosaicos posteriores a la construcción del edificio. No podemos olvidar los de **San Marcos de Venecia**, los de la **iglesia de Cefalú**, aunque habría que citar prácticamente todas las iglesias, pues eran soporte en el interior de decoración muy profusa (Chora, Dafni, Hosios Lukas, Torcello...).

El Marfil es uno de los materiales que mejor supieron trabajar los artistas bizantinos. Uno de los ejemplos más interesantes de la *eboraria* bizantina es la **cátedra del obispo Maximiano de Rávena**. Sobre una estructura de madera se fueron colocando diferentes placas de marfil, las más grandes en la parte frontal, con temas del Antiguo y del Nuevo Testamento. **El marfil Barberini**, es un díptico consular² en el que se representa un emperador (¿Anastasio I, Justiniano I?) a caballo.

En cuanto a **la pintura**, coexisten en el tiempo y en el espacio **la pintura mural** (iglesias de Capadocia), frecuente en monasterios e iglesias rurales; **las miniaturas**, que decoran los libros y las tablillas funerarias, de tradición romana (Al Fayum).

La pintura de iconos, alcanzará su máxima expresión en la tercera edad de oro del arte bizantino. Se trata de pinturas de tema religioso, realizadas sobre madera, en que la cara y las manos aparecen pintadas y el resto del cuerpo queda cubierto con láminas de oro, plata o metales preciosos. En el conjunto de Europa oriental surgen escuelas o tradiciones de iconos, entre las que, sin duda, destaca la escuela rusa, con la obra de **La Trinidad de Andrei Rubliov**.

¹ Las “doce grandes fiestas” (para vuestra curiosidad –no os lo aprendáis–) de la Iglesia ortodoxa son: 1. Natividad de la Virgen María. 2. Presentación de María al Templo. 3. Anunciación. 4. Dormición. 5. Natividad de Cristo. 6. Presentación de Jesús al Templo. 7. Bautismo. 8. Transfiguración. 9. Entrada a Jerusalén. 10. Ascensión. 11. Pentecostés. 12. Exaltación de la Cruz.

² **DÍPTICO CONSULAR:** Son dos hojas, generalmente de marfil, que se unen como si de un libro se tratase. Los dípticos consulares son aquellos que mandaban realizar los cónsules.