

Historia del Arte

Arte Bizantino

El imperio Bizantino

- El **Imperio bizantino** (también llamado **Imperio romano de Oriente** o, sencillamente, **Bizancio**) fue el Estado heredero del Imperio romano que pervivió durante toda la Edad Media y el comienzo del Renacimiento y se ubicaba en el Mediterráneo oriental.
- Su capital se encontraba en Constantinopla (actual Estambul), cuyo nombre más antiguo era Bizancio.
- También se conoce al Imperio bizantino como **Imperio romano de Oriente**, especialmente para hacer referencia a sus primeros siglos de existencia, durante la Antigüedad tardía, época en que el Imperio romano de Occidente continuaba todavía existiendo.

- Durante su milenio de existencia, el Imperio fue un bastión del cristianismo, e impidió el avance del Islam hacia Europa Occidental.
- Fue uno de los principales centros comerciales del mundo, estableciendo una moneda de oro estable que circuló por toda el área mediterránea.
- Influyó de modo determinante en las leyes, los sistemas políticos y las costumbres de gran parte de Europa y de Oriente Medio, y gracias a él se conservaron y transmitieron muchas de las obras literarias y científicas del mundo clásico y de otras culturas.

El nombre de “Imperio Bizantino”

- La expresión “Imperio bizantino” (de Bizancio, antiguo nombre de Constantinopla) fue una creación del historiador alemán Hieronymus Wolf, quien en 1557 — un siglo después de la caída de Constantinopla— lo utilizó en su obra *Corpus Historiae Byzantinae* para designar este período de la historia en contraste con las culturas griega y romana de la Antigüedad clásica.
- El término no se hizo de uso frecuente hasta el siglo XVIII, cuando fue popularizado por autores franceses, como Montesquieu.

Orígenes

Para asegurar el control del Imperio romano y hacer más eficiente su administración, el emperador Diocleciano, a finales del siglo III, instituyó el régimen de gobierno conocido como tetrarquía, consistente en la división del Imperio en dos partes, gobernadas por dos emperadores augustos, cada uno de los cuales llevaba asociado un «vice-emperador» y futuro heredero César.

Tras la abdicación de Diocleciano el sistema perdió su vigencia y se abrió un período de guerras civiles que no concluyó hasta el año 324, cuando Constantino I el Grande unificó ambas partes del Imperio.

Constantino reconstruyó la ciudad de Bizancio como nueva capital en 330. La llamó «Nueva Roma», pero se la conoció popularmente como Constantinopla (“La Ciudad de Constantino”). La nueva administración tuvo su centro en la ciudad, que gozaba de una envidiable situación estratégica y estaba situada en el nudo de las más importantes rutas comerciales del Mediterráneo oriental.

Reconstrucción de la ciudad de Constantinopla

César Santana Moncayo, Mgs.

Constantino fue también el primer emperador en adoptar el cristianismo, religión que fue incrementando su influencia a lo largo del siglo IV y terminó por ser proclamada por el emperador Teodosio I, a finales de dicha centuria, religión oficial del Imperio.

Busto de la estatua colosal de Constantino en la Basílica Nova de Roma (Museos Capitolinos).

César Santana Moncayo, Mgs.

A la muerte del emperador Teodosio I, en 395, el Imperio se dividió definitivamente: Flavio Honorio, su hijo menor, heredó Occidente, con capital en Roma, mientras que a su hijo mayor, Arcadio, le correspondió Oriente, con capital en Constantinopla.

Teodosio, según un grabado alemán de 1836.

El Emperador Bizantino Honorio, Jean-Paul Laurens (1880). Honorio se convirtió en emperador de Occidente el 23 de enero de 393, a la edad de 9 años.

Busto idealizando a Arcadio en el estilo teodosiano, combina elementos de clasicismo con el nuevo estilo hierático (Museo arqueológico de Estambul).

César Santana Moncayo, Mgs.

Para la mayoría de los autores, es a partir de este momento cuando comienza propiamente la historia del Imperio bizantino. Mientras que la historia del Imperio romano de Occidente concluyó en 476, cuando fue depuesto el joven Rómulo Augústulo por el germano (del grupo hérulo) Odoacro, en cambio la historia del Imperio bizantino se prolongó aún, durante casi un milenio.

Rómulo Augústulo renuncia a su corona ante Odoacro.

César Santana Moncayo, Mgs.

Los orígenes del imperio bizantino: el reparto del Imperio Romano tras la muerte del emperador Teodosio (año 395)

César Santana Moncayo, Mgs.

Evolución del Imperio Bizantino

La época de Justiniano

- En el siglo VI, el emperador Justiniano se propuso restaurar el viejo Imperio romano con una serie de campañas militares.
- Además, Justiniano recopiló las leyes romanas en doce libros (Código de Justiniano) y embelleció Constantinopla con nuevas construcciones (basílica de Santa Sofía).
- El Imperio bizantino gozó en esta etapa de una gran prosperidad económica, gracias a una floreciente agricultura y a la vitalidad del comercio.

Mosaico de Justiniano y su corte en San vital. Siglo VI

Cesar, Sanlada, Montoya, Mds.

Un imperio cristiano y Oriental

- Entre los siglos VII y IX, Bizancio perdió buena parte de las conquistas de Justiniano y se replegó sobre su zona oriental, donde el griego se mantuvo como lengua oficial.
- Tras siglos de tensiones religiosas, la situación desembocó en la separación de la Iglesia romana y la bizantina ortodoxa (Cisma de Oriente, en el año 1054).
- A partir del siglo XI, el Imperio empezó a descomponerse como resultado de los constantes ataques de los ejércitos turcos.
- La capital, Constantinopla, cayó en el año 1453 y el Imperio bizantino desapareció.

ARTE EN EL IMPERIO BIZANTINO

César Santana Moncayo, Mgs.

División del arte bizantino

Arte Protobizantino
527 - 726

El 726 es el año en el que aparece la querrela iconoclasta. La época dorada de este arte coincide con la época de Justiniano.

La querrela iconoclasta
726 - 843

Enfrentó a los iconoclastas contra los iconóduos y fue tan violenta que produjo una crisis artística acentuadísima, especialmente en el arte figurativo..

Primera Edad de Oro
Bizantina: 913 - 1204

Momento en que los cruzados destruyen Constantinopla.

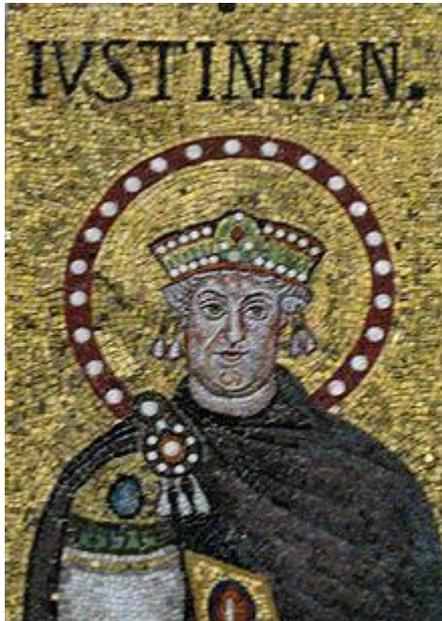
Segunda Edad de Oro
Bizantina: 1261 - 1453

Cuando los turcos toman Constantinopla.

Entre los años 726 y 843 el Imperio bizantino fue desgarrado por las luchas internas entre los iconoclastas, partidarios de la prohibición de las imágenes religiosas, y los iconóduos, contrarios a dicha prohibición. La primera época iconoclasta se prolongó desde 726, año en que León III (717-741) suprimió el culto a las imágenes, hasta 783, cuando fue restablecido por el II Concilio de Nicea. La segunda etapa iconoclasta tuvo lugar entre 813 y 843. En este año fue restablecida definitivamente la ortodoxia.

César Santana Moncayo, Mgs.

La historia del Imperio Bizantino -o más propiamente del Imperio Romano (en la pars Orientis) - en los algo más de tres siglos que van desde la muerte de Teodosio el Grande (395) hasta el desgraciado final de Justiniano II, el de la nariz cortada (711), constituye el llamado periodo Protobizantino según una feliz periodización que de la historia bizantina hizo Ernest Stein.

Dicho periodo se señalaría por mantener los rasgos esenciales de los tiempos anteriores, los propios del Imperio Romano universal del siglo IV, pero por poner las bases y las condiciones propias del Bizancio clásico de la Alta Edad Media.

Imagen de Justiniano en edad avanzada; mosaico en la Basílica de San Apolinar Nuovo, en Rávena (posible retrato modificado de Teodorico el Grande).

El arte bizantino podemos decir que llega a su consolidación en los siglos VI y VII, una vez realizada su transición del arte paleocristiano en los dos siglos anteriores. **En estos dos nuevos siglos podemos hablar de una primera fase de este arte, en el que el emperador Justiniano fue su principal impulsor.**

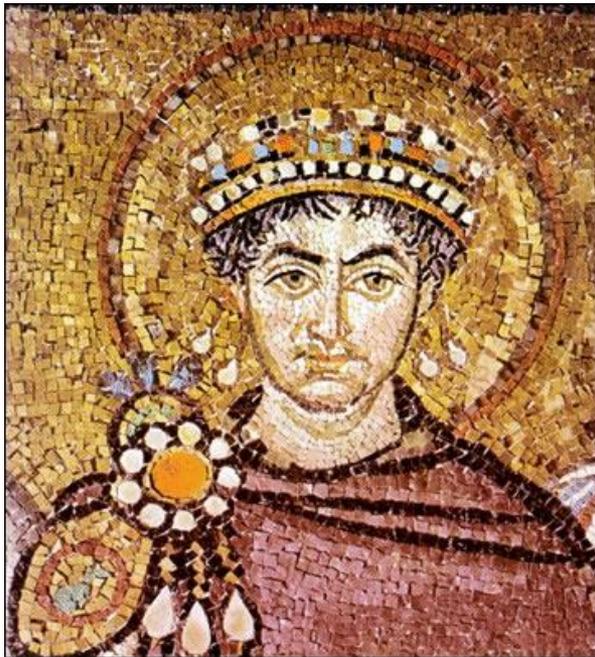

Imagen de Justiniano en el ábside de la Iglesia de San Vitál en Rávena (Italia)

Numerosas son las obras que podemos presentar de este periodo, basílicas, mosaicos, iconos, libros miniados, numerosos objetos menores para el culto, como incensarios, patenas, pequeñas imágenes en marfil...

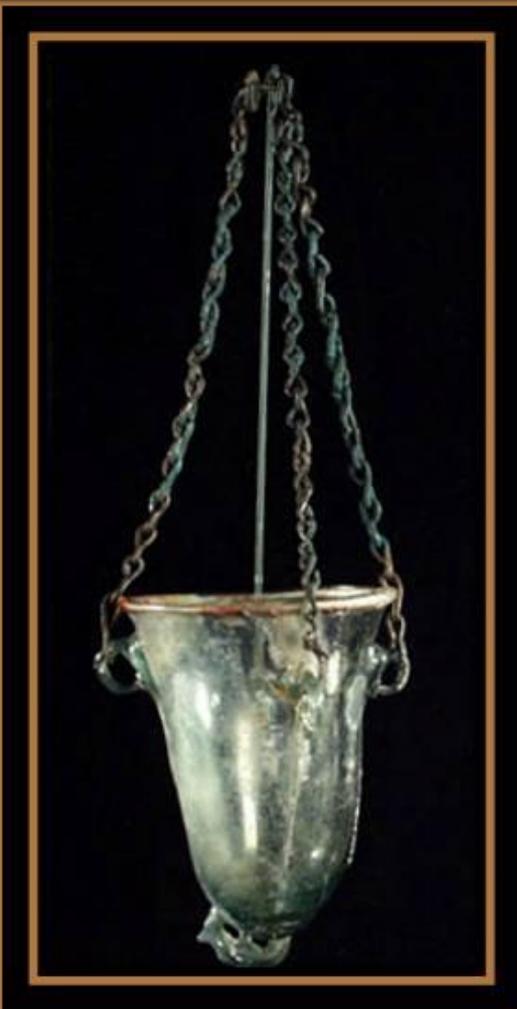
Copa Bizantina V- VI d.C

Patena Bizantina, S. VII d.C.

LOS ARTESANOS Y VIDRIEROS BIZANTINOS EXPERIMENTARON CON DIFERENTES SUSTANCIAS PARA OBTENER DIVERSAS TONALIDADES DE COLORE EN SUS PIEZAS HECHAS DE VIDRIO.

LAMPARAS DE VIDRIO BIZANTINO CON CADENAS DE BRONCE.

VI D.C
CONSTANTINOPLA

LA DEFICIENCIA DE LUZ NATURAL EN EL LOS EDIFICIOS RELIGIOSOS EN EL PERIODO BIZANTINO FUE REEMPLAZADA POR ILUMINACION ARTIFICIAL DE LAMPARAS Y CANDELABROS ESTRATEGICAMENTE SITUADOS.

Los lugares en los que de forma preferente se manifiesta sigue siendo **Rávena y Constantinopla**, así como en el **Monasterio de Santa Catalina en el Sinaí** donde se encuentran los iconos más antiguos.

IGLESIA DE SAN VITAL (RÁVENA, ITALIA) S. VI

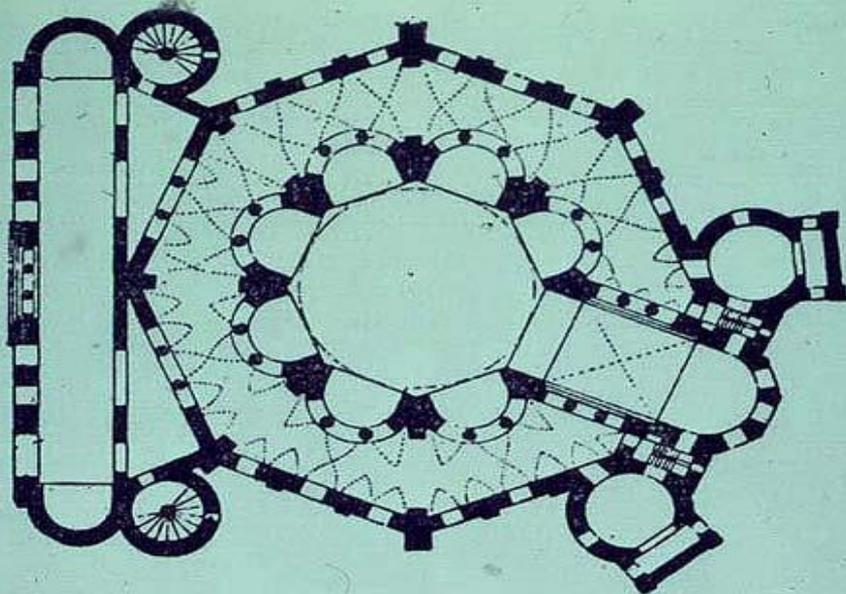
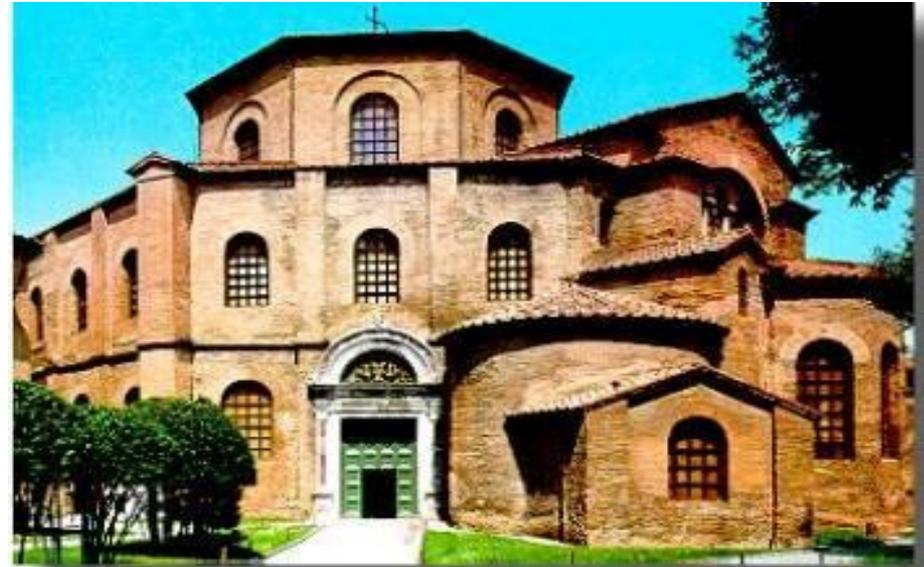

IGLESIA DE SAN VITAL (RÁVENA, ITALIA) S. VI

César Santana Moncayo, Mgs.

El **modelo preferido** por los bizantinos fue la iglesia de **planta centralizada**, cuyos **elementos** están **dispuestos** **alrededor** de una **gran cúpula central** que se sostiene sobre **pilares y columnas**.

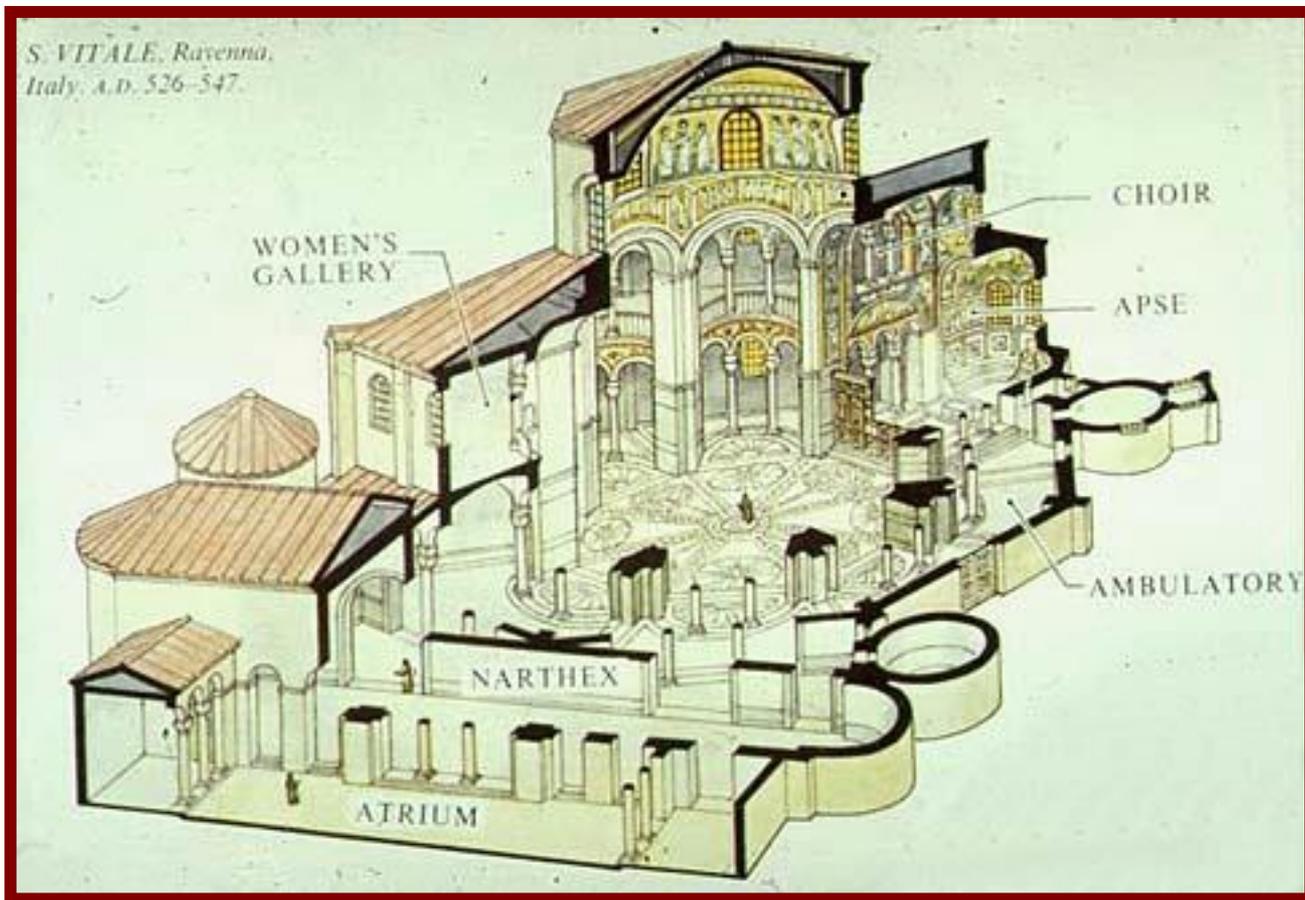
IGLESIA DE SAN VITAL (RÁVENA, ITALIA) S. VI

César Santana Moncayo, Mgs.

IGLESIA DE SAN VITAL (RÁVENA) S. VI

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ECOTEC. ISO 9001:2008

San Vital se aleja de la influencia romana, pero no abandona una cierta concepción occidental. Busca la **articulación racional del espacio**, establece **proporciones esbeltas** con altos pilares que acentúan la **verticalidad** y añade a la base de la cúpula un **tambor con ventanales** que **iluminan el espacio central**.

San Vital **presenta una planta octogonal**, con exedras de **dos pisos con columnas**, cubierta por una **cúpula** muy ligera y rodeada por una nave; posee, además, un **ábside** y un **nártex**. La **cúpula**, paradigma de ligereza, está construida con pequeñas **ánforas de barro empastadas** en grueso lecho de cemento que forman un **casquete resistente y ligero**.

César Santana Moncayo, Mgs.

LOS MOSAICOS DE SAN VITAL

La obra maestra del arte visigodo, que trabaja mosaicos e iconos con fondos de oro, es sin duda alguna, el conjunto de mosaicos de San Vital de Ravena, compuestos hacia el año 547, y en los que se representan varios temas bíblicos y en los laterales del ábside los grupos de Justiniano I y de su esposa Teodora con sus respectivos séquitos.

César Santana Moncayo, Mgs.

MOSAICOS DE SAN VITAL, RÁVENA

En el tímpano de la derecha Abel y Melquisedec hacen sacrificios. Abel sale de una choza cubierta de paja y ofrece al cielo un pequeño cordero. El altar de Melquisedec tiene sobre la mesa la copa sacramental y los dos panes-hostias, está delante de una iglesia que tiene forma de basílica. La mano de Dios sale de entre las nubes a recibir las ofrendas. En las enjutas, Moisés se desata la sandalia ante la zarza ardiente y cuida de los rebaños de su suegro Jetró. En el otro lado hay una representación de Isaías. En el centro se repiten los ángeles con la cruz y el medallón.

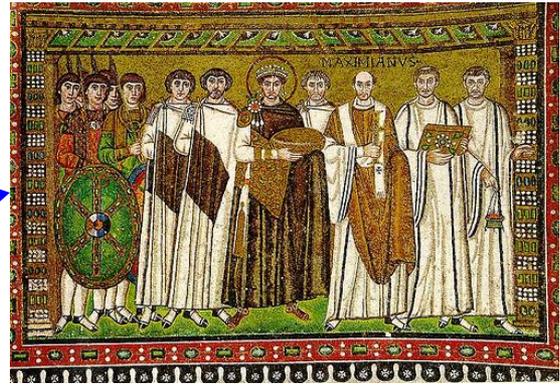
César Santana Moncayo, Mgs.

En el centro se encuentra Jesucristo, representado como un joven que mantiene en sus manos una corona y el libro de la Sagrada Escritura, junto a él dos ángeles, y a cada uno de sus lados dos hombres llevando en su mano un manto, el mosaico pudiera representar la idea de la coronación del emperador por parte de Cristo.

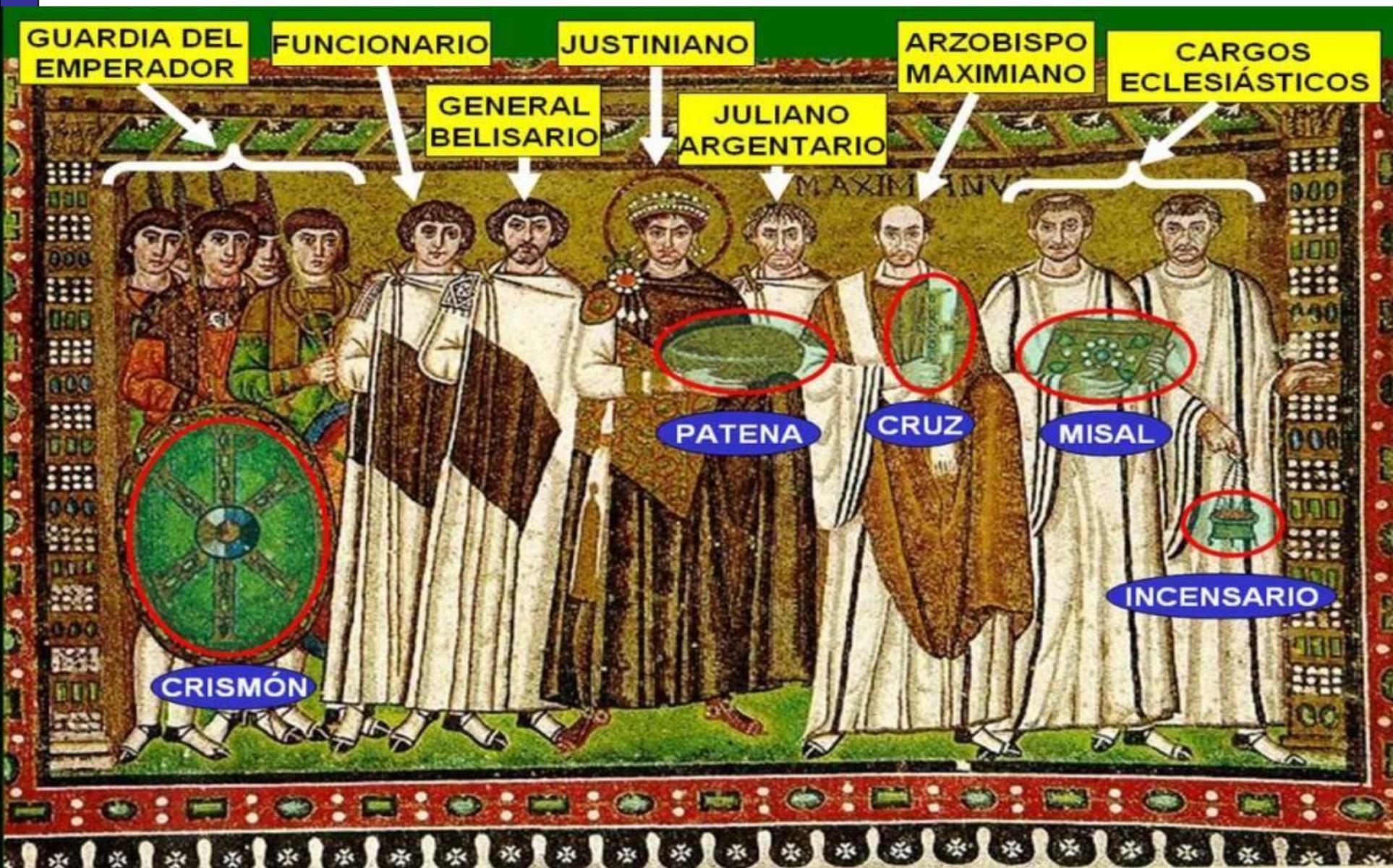
César Santana Moncayo, Mgs.

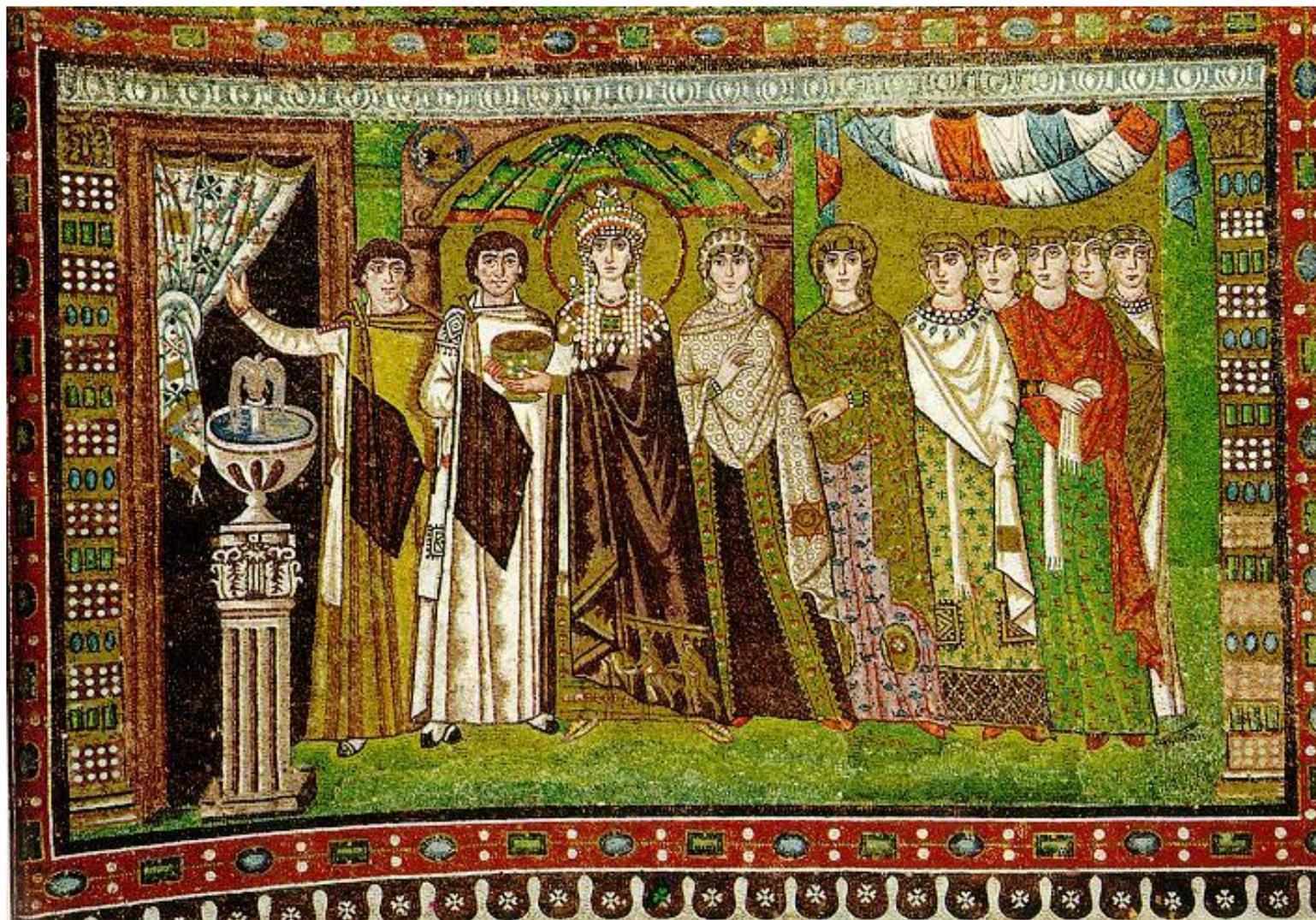

Obra: Mosaicos de Justiniano y Teodora. Muros laterales del ábside de la Iglesia de San Vital de Rávena (Italia). Género artístico: Mosaico. Decoración interior musivaria.

LOS PERSONAJES REPRESENTADOS

Obra: Mosaicos de Justiniano y Teodora. Muros laterales del ábside de la Iglesia de San Vital de Rávena (Italia). Género artístico: Mosaico. Decoración interior musivaria.

MIEMBROS DE LA CORTE
(¿EUNUCOS?)

TEODORA

FAMILIA DE BELISARIO

DONCELLAS

ANTONIA

JUANA

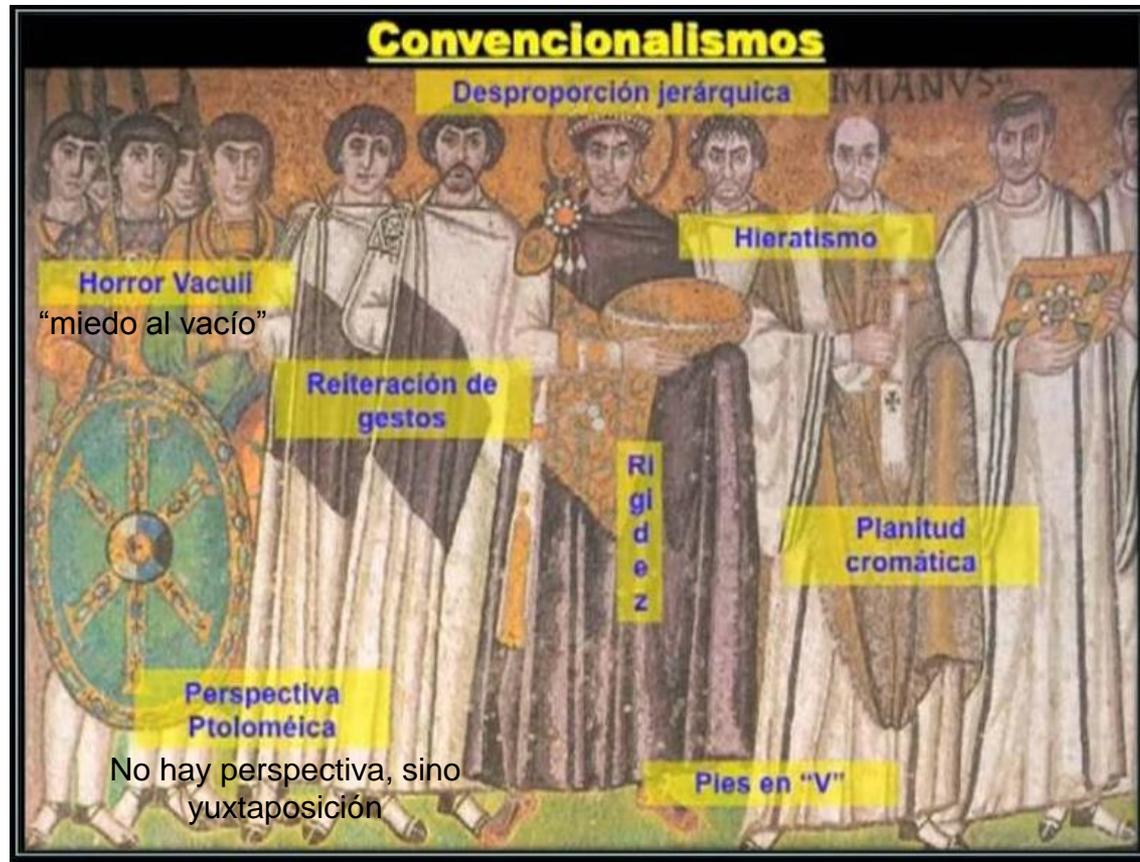
CÁLIZ

REYES MAGOS

LOS PERSONAJES REPRESENTADOS

Los convencionalismos en la pintura se reflejan a través de elementos tales como la desproporción jerárquica, el hieratismo, la reiteración de los gestos, el no dejar espacios vacíos, la plenitud cromática.

Otros elementos son la perspectiva ptolemaica, rigidez en la figura así como frontalidad a través de la cual enfatizan el dramatismo y solemnidad.

La obra más importante y representativa de este periodo del arte bizantino es sin duda **la Iglesia de Santa Sofía en Constantinopla**, fue construida Santa Sofía en los años 532-537.

César Santana Moncayo, Mgs.

El templo está dedicado a la exaltación de Jesucristo el Hijo de Dios, Sabiduría eterna del Padre, El Verbo divino que estaba en Dios y se encarnó por amor al hombre pues como dice san Juan en el comienzo del Evangelio **“el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”**.

El nombre de Santa Sofía no se refiere a la santa con este nombre sino al Hijo de Dios, **dado que la palabra griega “sophia” significa sabiduría, entrando en la composición de muchas palabras por ejemplo en filo-sphia, que literalmente significa amor a la sabiduría.**

En la actualidad la Iglesia de santa Sofía está convertida en museo, el gobierno turco desde hace varias décadas está haciendo un esfuerzo por recuperar toda la obra decorativa original, que contenía la mayor muestra de mosaicos bizantinos de cualquier basílica o templo del mundo cristiano oriental.

Mosaico a medio recuperar en Santa Sofía representando a Cristo como el Pantocrátor.

César Santana Moncayo, Mgs.

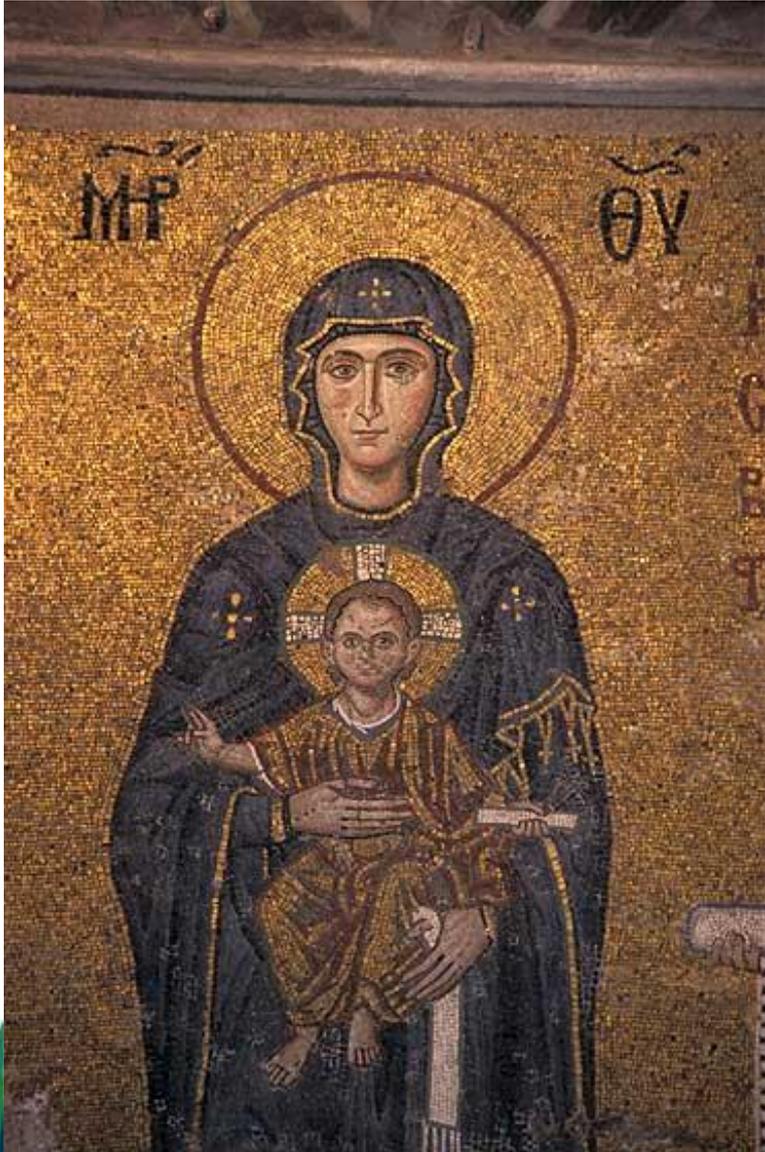

EL INTERIOR

El edificio consta de una galería superior con un palco desde donde el emperador podía presenciar las largas y fastuosas ceremonias que generalmente se celebraban. El acceso a esta tribuna se hacía mediante una rampa por la que, si era necesario, podían acceder jinetes a caballo

**La Virgen
flanqueada por
los emperadores
Justiniano (que
ofrenda la iglesia
a la Virgen) y
Constantino (que
le presenta la
ciudad de
Constantinopla**

La Déesis: Jesucristo, entre la Virgen y San Juan Bautista

(Déesis: es una representación iconográfica tradicional de Cristo en Majestad o Cristo Pantocrátor entronizado, llevando un libro y flanqueado por la Virgen María y San Juan Bautista, acompañado a veces por ángeles y santos)

Su inmensa cúpula se levanta a 55 metros del suelo, con un diámetro de 31 metros.

Monasterio de Santa Catalina en el Sinaí.

Una de las obras más significativas del arte bizantino es el Monasterio de Santa Catalina del monte Sinaí, en Egipto, su nombre original fue el monasterio de la Transfiguración del Señor, fue construido en el siglo VI, pasando las mismas vicisitudes que la Bizancio cristiana tras la caída de Constantinopla en poder de los turcos. Otro de los nombres con el que conocido es el de la zarza ardiente pues en el Monte Sinaí fue donde Moisés según la narración bíblica encontró la zarza que ardía sin consumirse.

César Santana Moncayo, Mgs.

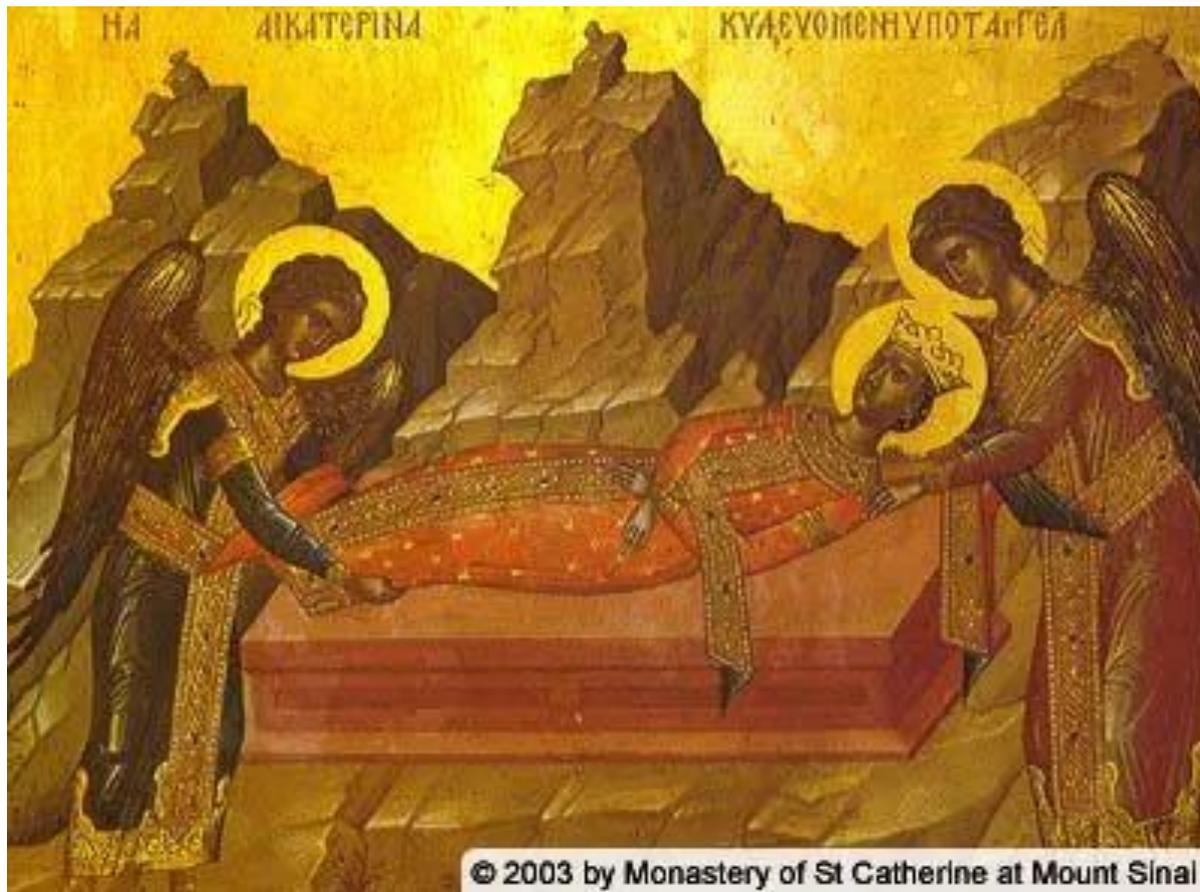
En la actualidad comúnmente se llama el Monasterio de santa Catalina, mártir cristiana de la primitiva Iglesia.

SEPULCRO DE SANTA CATALINA EN EL MONASTERIO.

César Santana Moncayo, Mgs.

ICONO DEL
MONASTERIO
REPRESENTANDO A
SANTA CATALINA

La tradición cuenta que fue decapitada y que su cuerpo fue trasladado por los ángeles al Monte Sinaí y los monjes del monasterio encontraron sus restos sobre el año 800, en una gruta de la montaña, momento a partir del cual el monasterio custodió sus reliquias y se convirtió en un importante centro de peregrinación.

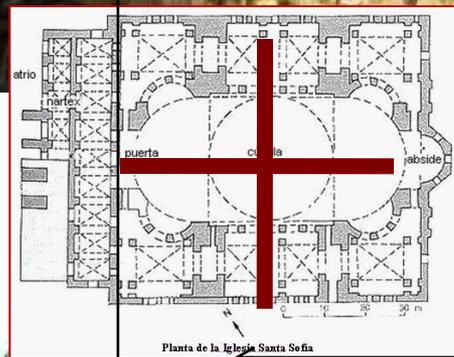
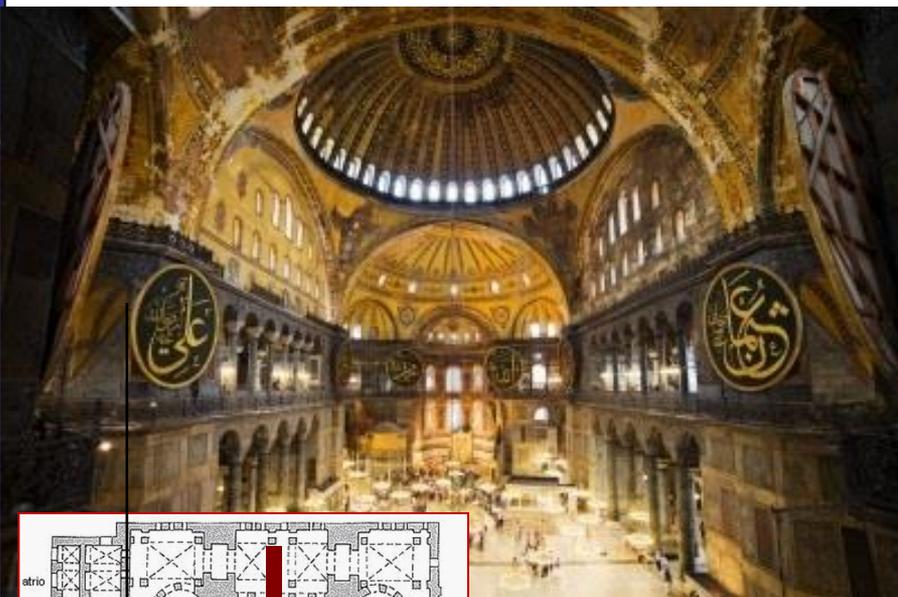
PRINCIPALES APORTACIONES DE LA ARQUITECTURA BIZANTINA

César Santana Moncayo, Mgs.

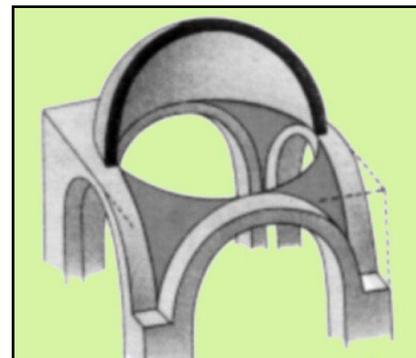
La arquitectura Bizantina: principales aportaciones (I).

Un nuevo concepto espacial: el espacio dinámico y dilatado. Grandes espacios curvos bajo bóvedas o cúpulas.

La planta de cruz Griega (centralizada)

El sostenimiento de las bóvedas: La cúpula sobre pechinas.

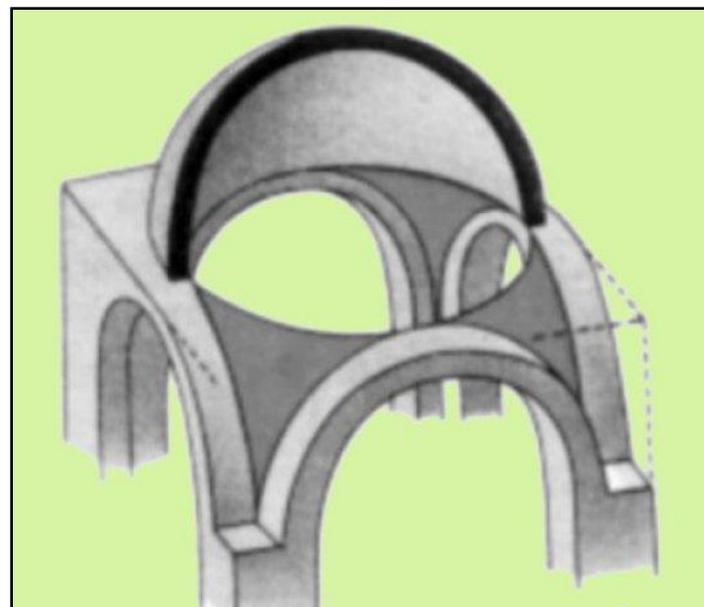
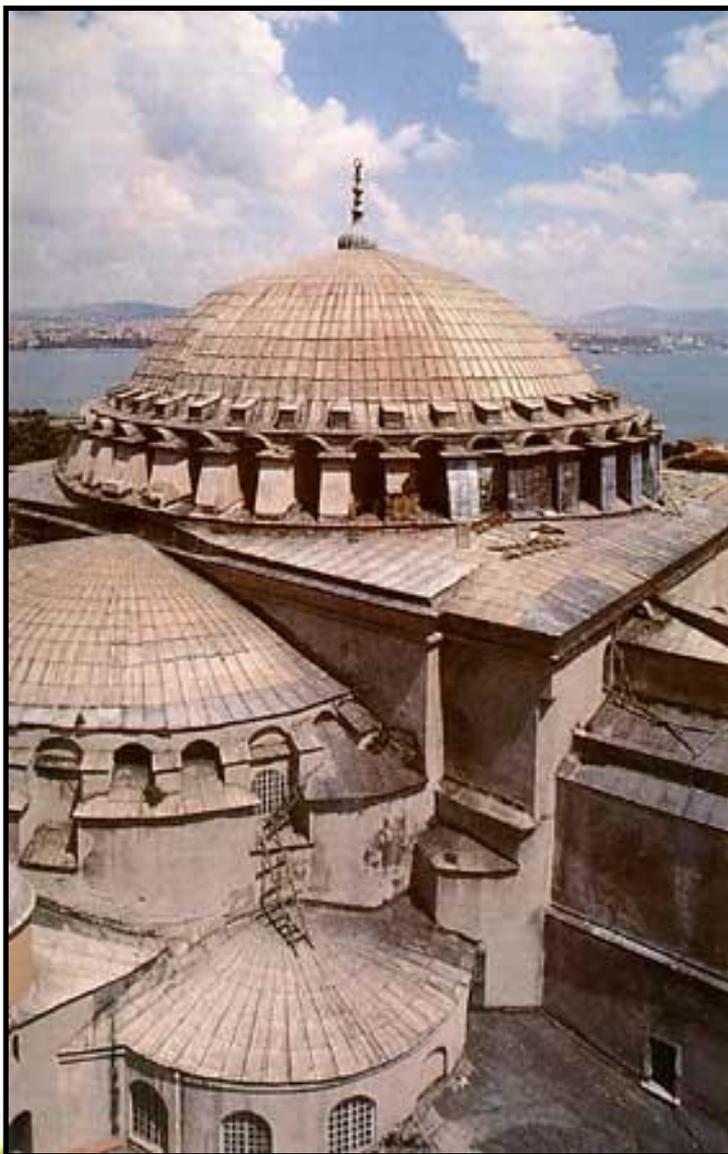

Sistemas de contrapesos: Medias cúpulas, cuartos de cúpula, contrafuertes Y gruesos muros

Un espacio grandilocuente para glorificar a Dios y al Basileus (Era el título de los emperadores bizantinos, y los emperadores romanos para los griegos)

LA ARQUITECTURA BIZANTINA: EL SISTEMA DE CUBIERTA.

LA CÚPULA SOBRE PECHINAS

Las “**pechinas**” son cada uno de los cuatro **triángulos esféricos** constituidos por el **anillo de la cúpula** y los dos **arcos torales** que sirven para pasar de la superficie cuadrada de la planta a la circular de la cúpula. Esta forma de resolver el soporte de la cúpula es más elegante y limpia que el sistema de “**trompas**”, empleado por los romanos.

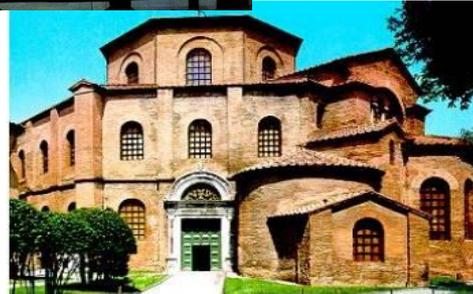
La arquitectura Bizantina: principales aportaciones (II).

Mantenimiento y superación de las soluciones "romanas"

Arco de ½ punto
La columna corintia
La bóveda de arista
La bóveda de cañón

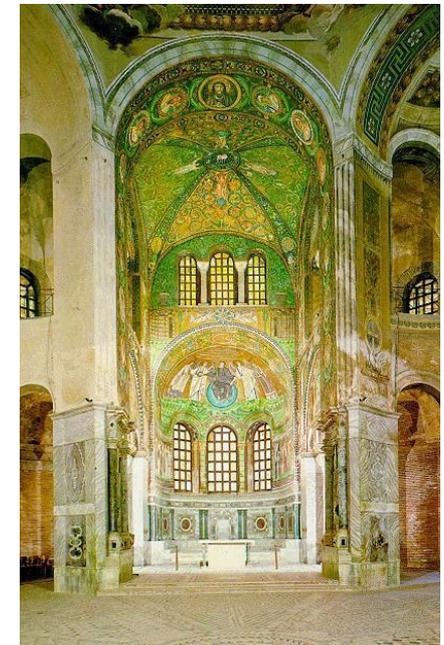
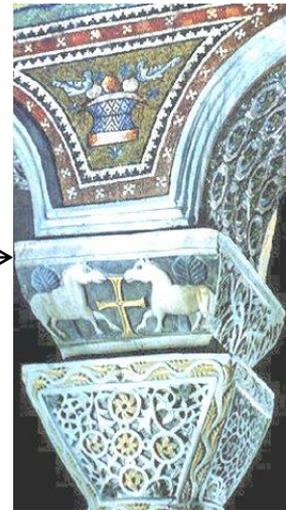

Materiales: piedra, ladrillo con
Revestimientos variados (lujo)

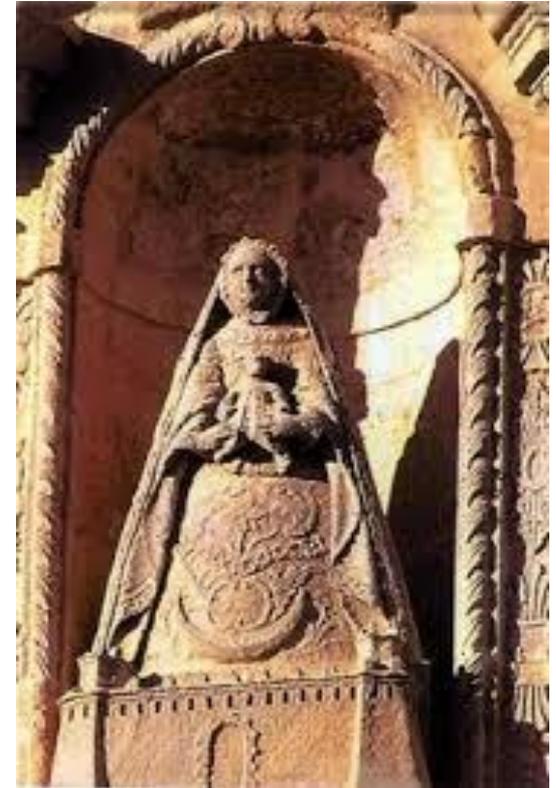
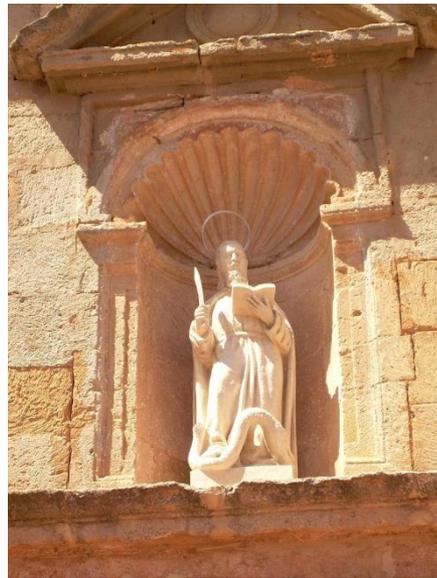
El mosaico mural como
Revestimiento de muros y
bóvedas

La columna corintia y
El capitel bizantino

HORNACINA

Se llama hornacina al hueco de planta semicircular abierto en un muro para colocar en él una urna o estatua. Se coloca orientada tanto al exterior como al interior de los edificios y cumple una función principalmente ornamental.

Documentales

- Imperio Bizantino
- Bizancio, el imperio perdido

Otros documentales

- Arte medieval
- Vida Medieval
- La peste negra

