UD4 — EL ARTE BIZANTINO

De Justiniano al Mediterráneo medieval · Historia del Arte · 2.º Bachillerato

HISTORIA DEL ARTE
2.º Bachillerato

330 d. C.	476 d. C.	527–565	726–843	Ss. IX–XII	1453
Fundación de Constantinopla	**Caída del Imperio Romano de Occidente**	**Justiniano I y la 1.ª Edad del Oro**	**Crisis iconoclasta**	**2.ª Edad del Oro**	**Caída de Constantinopla**
Constantino refunda Bizancio como			León III destruye imágenes; Nicea II	Cruz griega canónica, San Marcos de	Fin del Imperio. Herencia en Rusia,

Contexto histórico

- Imperio Romano de Oriente (395–1453)
- Capital: Constantinopla (actual Estambul)
- Fundada por Constantino en 330 sobre Bizancio
- Control del estrecho del Bósforo: cruce entre Europa y Asia
- Triple herencia: greco-romana, cristiana y oriental

Las tres Edades del Oro

- 1.ª Edad del Oro (s. VI): Justiniano, Santa Sofía, Rávena
- 2.ª Edad del Oro (ss. IX–XII): iconografía canónica, San Marcos
- 3.ª Edad del Oro (ss. XIII–XV): iconos, expansión eslava

Arte al servicio de la fe

- Doble finalidad: religiosa y política
- El arte no imita la realidad: revela la verdad espiritual
- Simbolismo riguroso: cada forma tiene significado teológico
- Artista = transmisor fiel de modelos, no creador
  - Innovar era un error teológico

EBAU: explicar siempre función simbólica

Crisis iconoclasta (726–843)

- León III ordena destruir todas las imágenes (726)
- Iconoclastas: imagen = idolatría (influencia del islam)
- Iconódulos: imagen = ventana a lo sagrado
- Concilio de Nicea II (787): restauración de imágenes
- 'Triunfo de la Ortodoxia' (843): victoria definitiva

La cúpula sobre pechinas

- Problema: cúpula circular sobre planta cuadrada
- Solución: 4 triángulos esféricos cóncavos en los ángulos
- Transmiten el peso a 4 pilares, liberan los muros laterales
- Resultado: grandes ventanas, luz, sensación de inmaterialidad
- Santa Sofía: cúpula de 31 m de diámetro a 55 m de altura

Características del templo

- Exterior austero (ladrillo/piedra) vs. interior riquísimo
  - Simboliza lo terrenal vs. lo sagrado
- División jerárquica: atrio → nártex → naos → bema
- Planta basilical (1.ª Edad) → cruz griega inscrita (2.ª Edad)
- Cúpulas múltiples desde el s. IX: tambores más elevados

Mosaico: técnica y función

- Teselas de pasta vítrea y pan de oro
- Teselas inclinadas: luz refleja en múltiples direcciones
- El oro = luz eterna e increada de Dios
- Paredes 'vibran': efecto de presencia sobrenatural
- Técnica superior a la pintura mural por riqueza cromática

Iconografía canónica (Nicea 787)

- Pantocrátor en la cúpula principal
- Virgen Theotokos en el ábside
- Evangelistas en las pechinas
- Escenas evangélicas en muros y bóvedas de naves
- Santos y mártires en espacios secundarios

EBAU: saber ubicar cada imagen en el templo

Código visual bizantino

- Hieratismo: rigidez = perfección e inmutabilidad divina
- Frontalidad: la figura se dirige al fiel sin intermediarios
- Fondo dorado: no es espacio real, es luz divina
- Escala jerárquica: figura más importante = más grande
- Ojos grandes: ventana del alma, comunicación directa

Los iconos

- Panel portátil al temple sobre madera
- El icono participa de la santidad del representado
- Elaboración: ayuno, oración y pureza espiritual
- Theotokos Eleousa: Virgen de Vladimir (s. XII, Moscú)
- Pervive en Rusia, Serbia, Bulgaria, Grecia hasta hoy

Influencia en el arte medieval

- → Italia: Rávena y Venecia irradian el modelo
- → Sicilia: Pantocrátor de Cefalú y Monreale (s. XII)
- → Pueblos eslavos: Cirilo y Metodio difunden arte y fe
- → Renacimiento: sabios griegos huyen a Italia (1453)
  - Transmiten manuscritos y conocimiento artístico

EBAU: comparar románico y bizancio

Actualidad — Santa Sofía

- 395–1453: catedral patriarcal ortodoxa
- 1453: mezquita otomana (Mehmed II)
- 1934: museo (Atatürk, restauración mosaicos)
- 2020: Erdogan la reconvierte en mezquita activa
- UNESCO Patrimonio de la Humanidad (1985)

¿A quién pertenece el patrimonio mundial?

Santa Sofía (532–537)	San Vital de Rávena (547)	Mosaico Justiniano y Teodora (547)	Basílica de San Marcos, Venecia (1063)	Pantocrátor de Cefalú (s. XII)	Virgen de Vladimir (s. XII)
Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto. Cúpula de 31 m. Constantinopla.	Planta octogonal. Mejores mosaicos del s. VI conservados in situ.	San Vital. Oblatio imperial. Hieratismo	Cruz griega + 5 cúpulas. Síntesis	Mosaico en ábside. Sicilia normanda. Influencia en el románico.	Theotokos Eleousa. Temple sobre madera. Galería Tretiakov, Moscú.