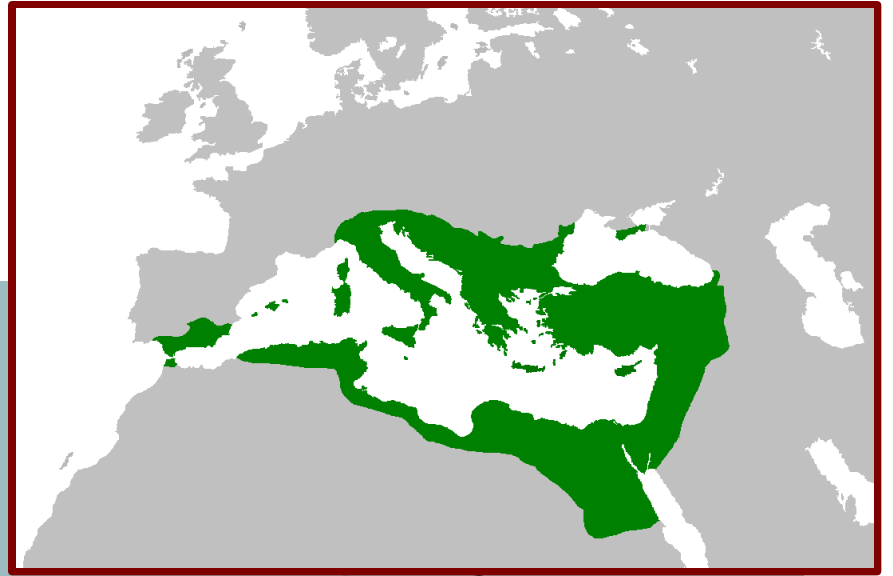

EL ARTE BIZANTINO

LOS ORÍGENES DEL IMPERIO BIZANTINO: EL REPARTO DEL IMPERIO ROMANO TRAS LA MUERTE DEL EMPERADOR TEODOSIO (AÑO 395)

EL ESPACIO GEOGRÁFICO DEL IMPERIO BIZANTINO

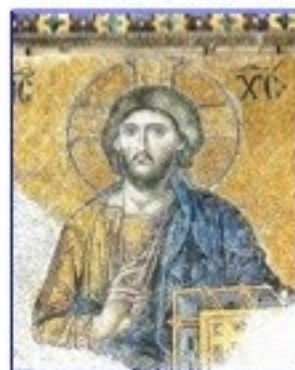
LAS GRANDES TRANSFORMACIONES TRAS LA DESAPARICIÓN DEL IMPERIO ROMANO

Imposición de una **VISIÓN TRASCENDENTE** del mundo (**TEOCENTRISMO**) basada en **LA FE** y en las creencias religiosas. Afirmación de las religiones monoteístas (**CRISTIANISMO E ISLAM**).

Crisis de las instituciones políticas y sociales del mundo antiguo basadas en la "razón"

Ruralización de la vida europea. Turbulencias e inestabilidad política. Invasiones, Guerras y epidemias. Caldo de cultivo de la **superstición** y el **misticismo**.

Creciente **poder** de la **IGLESIA EN EL MUNDO CRISTIANO** (las creencias religiosas determinan la vida humana) Y DE LA **RELIGIÓN, EN GENERAL**, en todos los ámbitos de la vida.

LA RELIGIOSIDAD Y EL PREDOMINIO DE LO ESPIRITUAL SOBRE LO INTELECTUAL Y TERRENAL

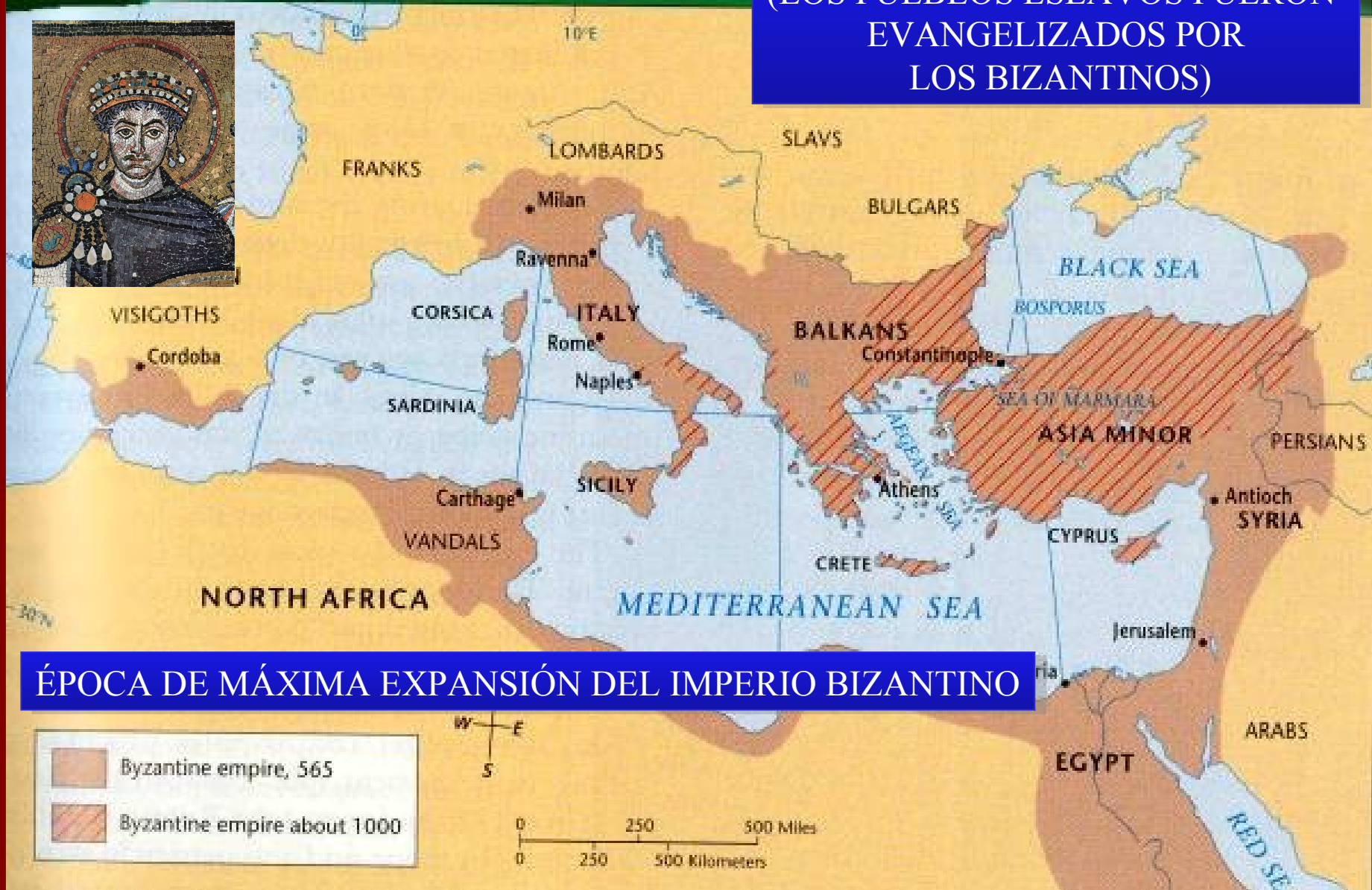
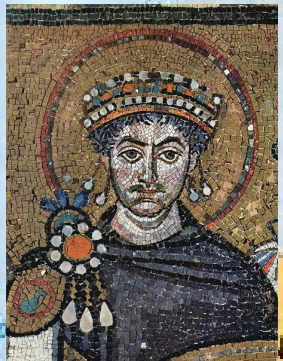

Frente al Naturalismo y Antropocentrismo clásico (un mundo ordenado por la razón) se va afirmando el **SIMBOLISMO**, el **ANTINATURALISMO** Y LA **ABSTRACCIÓN** (Un mundo ordenado por la FE: el mundo sobrenatural, la PRESENCIA DIVINA se impone sobre la realidad terrenal)

Byzantine Empire, 565–1000

(LOS PUEBLOS ESLAVOS FUERON EVANGELIZADOS POR LOS BIZANTINOS)

ÉPOCA DE MÁXIMA EXPANSIÓN DEL IMPERIO BIZANTINO

PROGRESIVA REDUCCIÓN DEL ESPACIO GEOGRÁFICO

EL IMPERIO BIZANTINO EN LA ÚLTIMA ETAPA DE SU HISTORIA (S. XII-XV)

EL ARTE BIZANTINO: LOS REFERENTES HISTÓRICOS. LOCALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN ARTÍSTICA.

SEGUNDA EDAD DE ORO
Restablecimiento del culto a las imágenes

Expansión hacia la cuenca del río Danubio
Evangelización de los pueblos eslavos
Cisma religioso (1054):
ruptura de la Cristiandad.
Consolidación de la Iglesia Ortodoxa

El Imperio Romano de Oriente (Imp. Bizantino)

395

Teodosio

S. VI

Justiniano

S. VIII-IX

Crisis iconoclasta

(2ª 1/2 S. IX- inicio s.XIII).

(s. XIII-XV)

Etapa de **decadencia y desintegración territorial**

Presiones militares externas:
cruzados, normandos, venecianos, turcos...

PRIMERA EDAD DE ORO (s. VI-IX)
El siglo de Oro o la Época de **Justiniano**, s. VI.
Intento de restauración del Imperio Romano.

1453 caída de Constantinopla en manos de los turcos
Fin del Imperio Bizantino

LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL ARTE BIZANTINO

La arquitectura

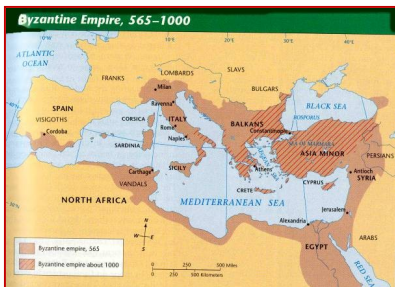
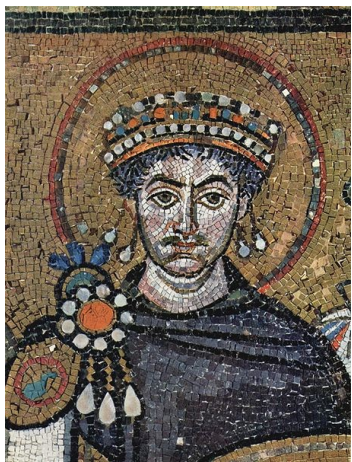
El icono

Mosaico mural

IMPERIO BIZANTINO, RELIGIÓN CRISTIANA Y ARTE

*"En este imperio cristiano el arte jugaría un papel fundamental, pues para **Justiniano**, las **empresas arquitectónicas** tenían el mismo rango que la restitución de la ortodoxia religiosa o la seguridad de las fronteras. Como buen **autócrata**, estaba convencido de que los grandes edificios eran una adecuada manifestación de **grandeza** ; en consecuencia, el arte iba a desempeñar una notable labor de **propaganda** y dado su alto coste, casi exclusivamente **imperial**. A partir de ahora, **iglesias, manuscritos, marfiles** y otras obras de importancia, serán encargadas por el Emperador o los miembros de su familia al tener a su disposición todos los recursos **de los talleres imperiales y sus artesanos**. Allí era donde los equipos de pintores ilustrarían los deseados **códices purpúreos**, que el gobierno enviaba como regalo a los altos dignatarios; allí era donde se tallaban los delicados **marfiles** y se tejían las finas **sedas**."*

CORTÉS ARRESE, M : El arte bizantino. En Historia del arte. Historia 16. Vol. 14. Madrid 1989, pág. 28.

CESAROPAPISMO

EL ARTE BIZANTINO: CARACTERÍSTICAS GENERALES.

INFLUENCIAS

La cultura clásica
(pervivencia)

La religión cristiana

La cultura griega

Las culturas orientales

Continuador del arte
paleocristiano oriental

Recuperación de la
Cultura griega

Orientalización:
Siria, Egipto

MANIFESTACIONES

LA ARQUITECTURA

Riqueza y suntuosidad
Civilización urbana

LA ESCULTURA (orfebrería y marfiles)

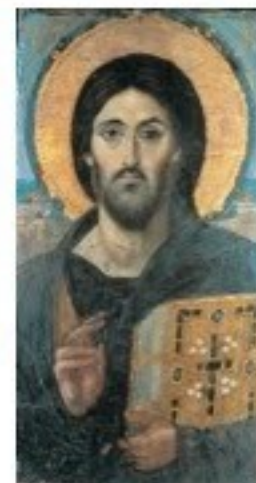

Monasterios: reliquias
e iconos

LAS ARTES PICTÓRICAS (MOSAICOS - ICONOS)

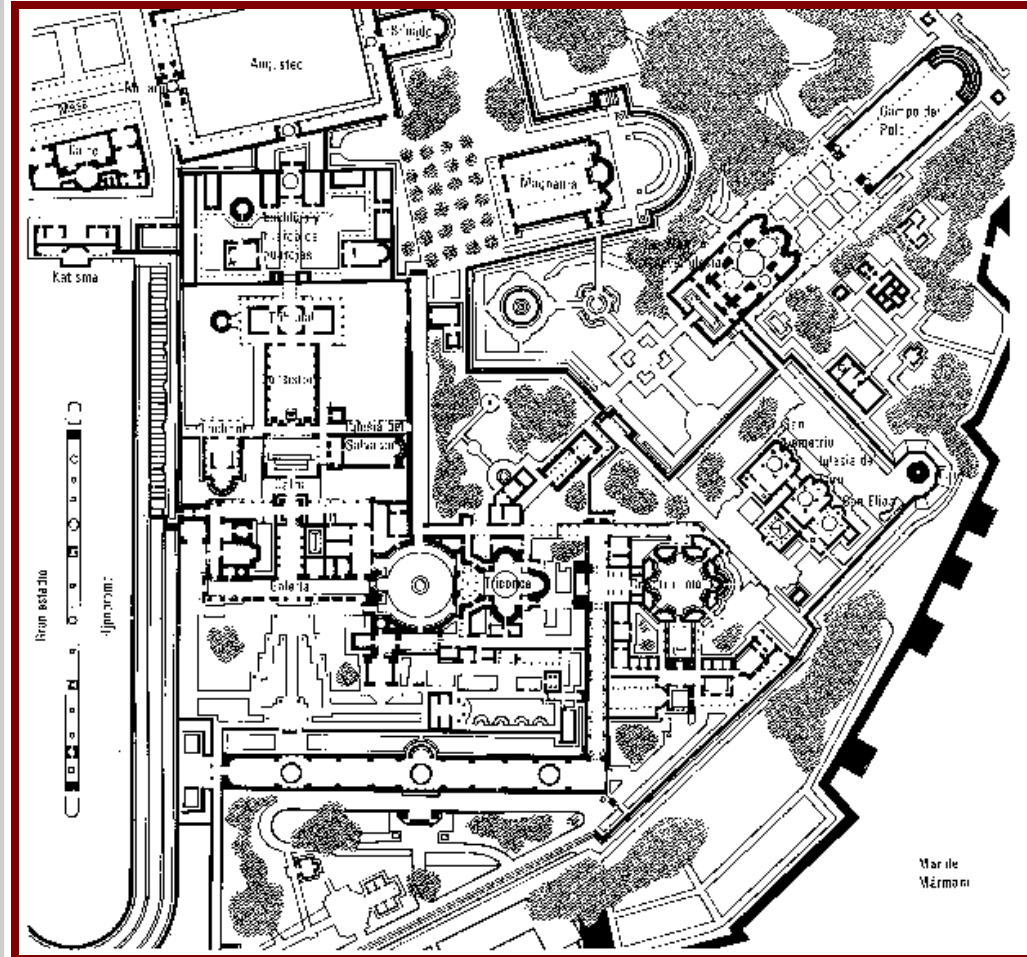
Monarquía autocrática
Cesaropapismo

LA ARQUITECTURA BIZANTINA

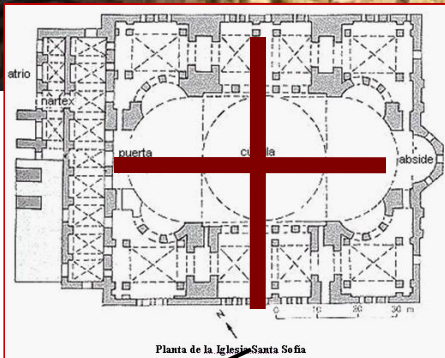
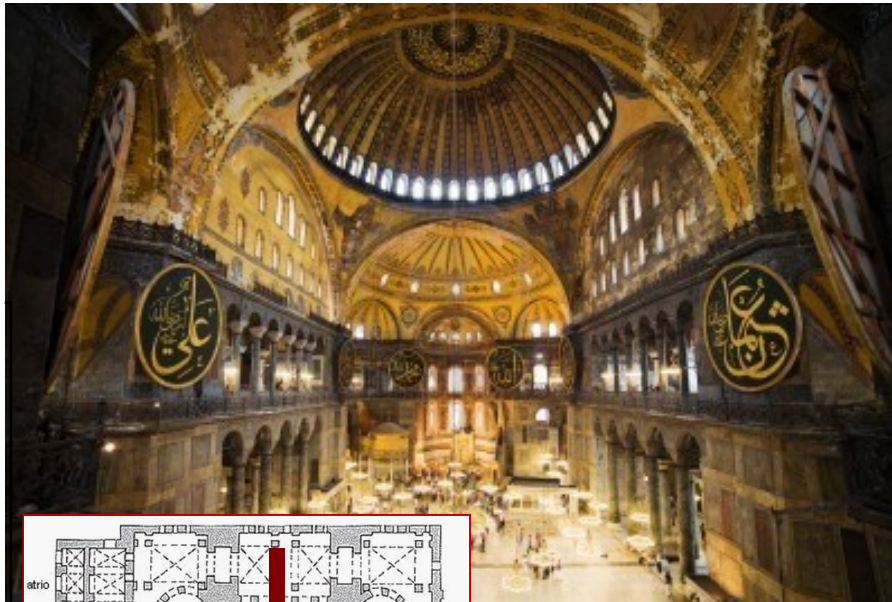
LA CIUDAD DE CONSTANTINOPLA (actual Estambul)

La **capital** del Imperio bizantino se convirtió en una gran urbe que **competía en riqueza con la ciudad de Roma** y reunía en sus calles y palacios tanto a la nobleza que rodeaba al **Emperador** como al **clero** que influía de manera notable en las decisiones políticas y en la vida privada de la gente. Este **poder cesaropapista** del Emperador se ve reflejada en la disposición urbana pero también en las manifestaciones públicas.

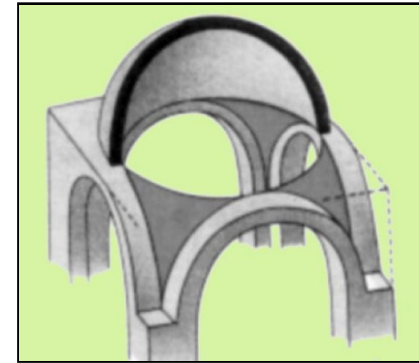
LA ARQUITECTURA BIZANTINA: PRINCIPALES APORTACIONES (I).

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

LA ARQUITECTURA BIZANTINA: PRINCIPALES APORTACIONES (II).

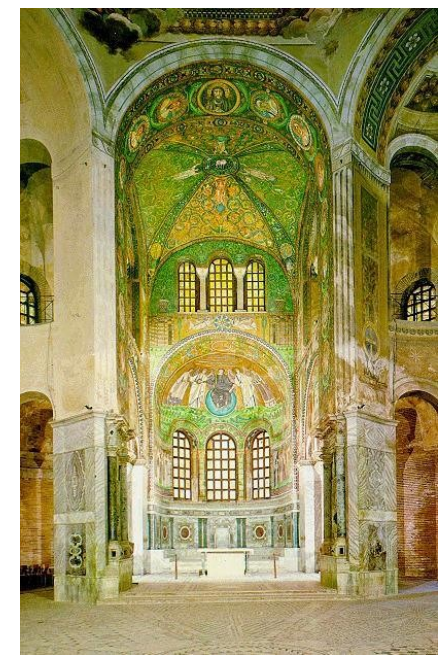
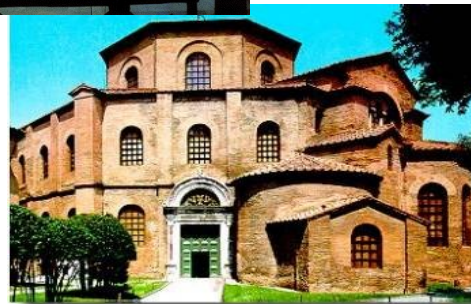
MANTENIMIENTO Y SUPERACIÓN DE LAS SOLUCIONES "ROMANAS"

ARCO DE ½ PUNTO
LA COLUMNA CORINTIA
LA BÓVEDA DE ARISTA
LA BÓVEDA DE CAÑÓN

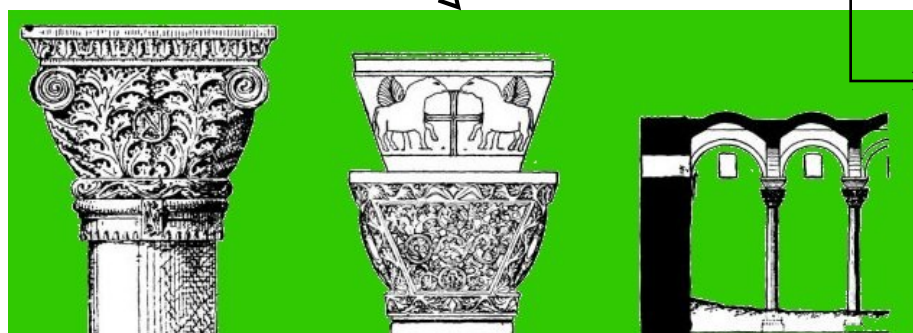

MATERIALES: PIEDRA, LADRILLO CON REVESTIMIENTOS VARIADOS (LUJO)

EL MOSAICO MURAL COMO REVESTIMIENTO DE MUROS Y BÓVEDAS

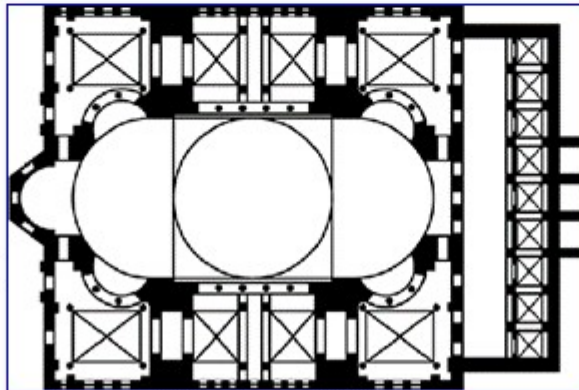

LA COLUMNA CORINTIA Y EL CAPITEL BIZANTINO

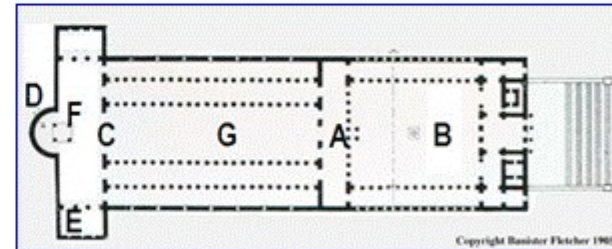

LA ARQUITECTURA BIZANTINA: PRINCIPALES APORTACIONES (III).

LA BASÍLICA DE PLANTA CENTRALIZADA CON CÚPULA CENTRAL (Basílica de Sta. Sofía)

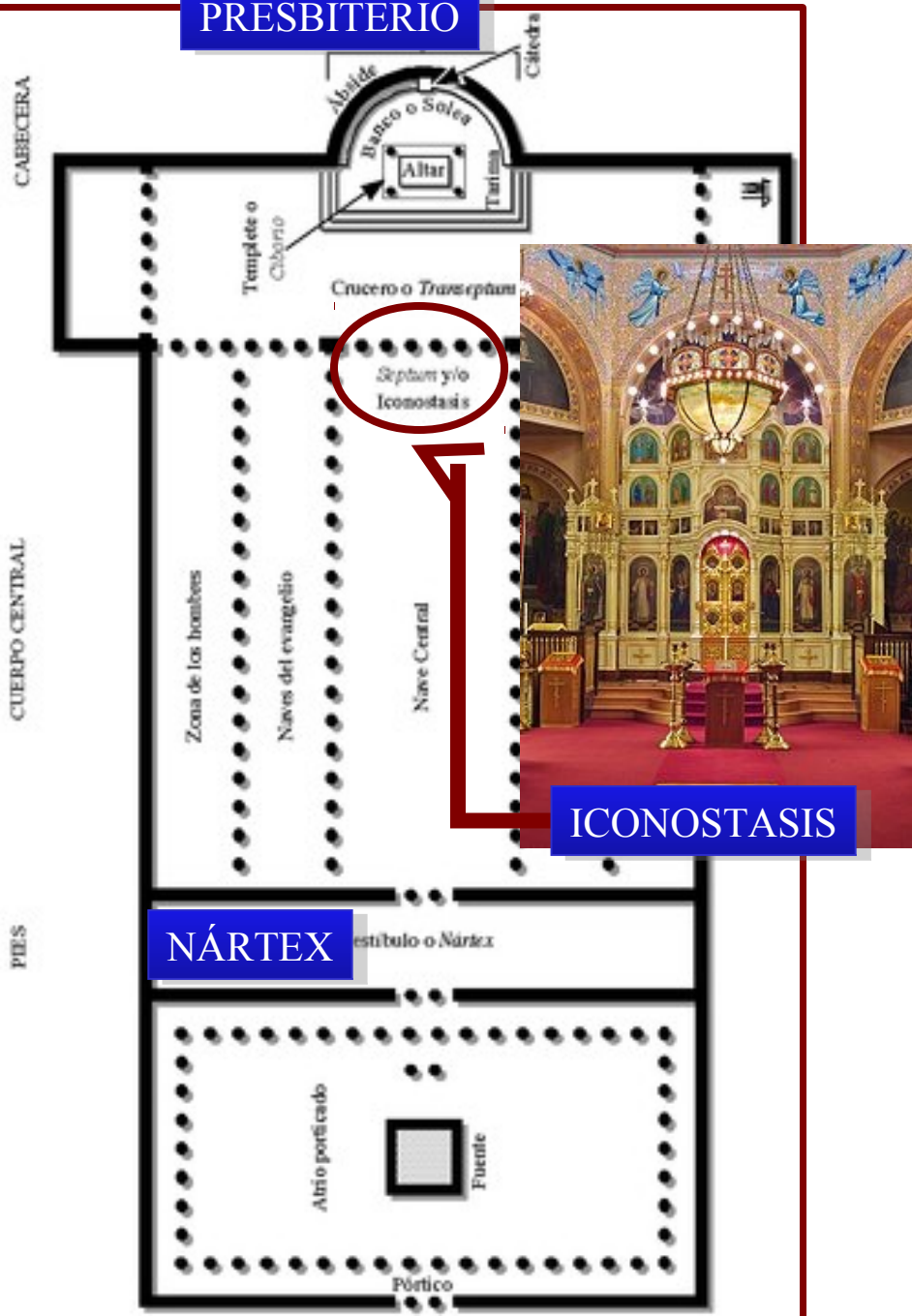

LA BASÍLICA DE PLANTA RECTANGULAR Y EJE LONGITUDINAL (tradición paleocristiana)

TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS:
LA BASÍLICA BIZANTINA

PRESBITERIO

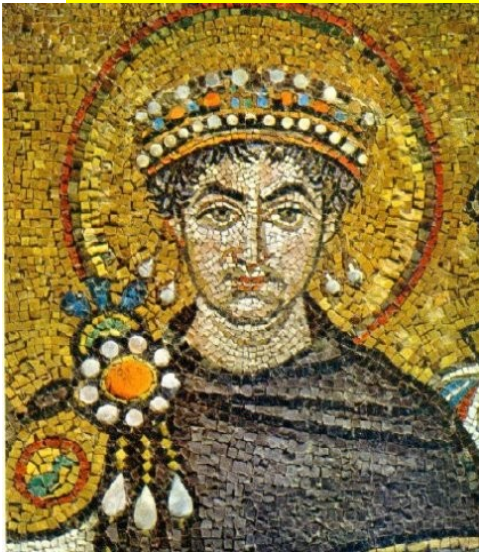
ICONOSTASIS

NÁRTEX

LA BASÍLICA BIZANTINA

- La **basílica bizantina** introduce algunos cambios con respecto a la paleocristiana (cuya tipología se mantendrá en la Italia bizantina): El **atrio** antiguo queda reducido a un pórtico adosado en la fachada mientras que surge un **Nártex** en la entrada para los catecúmenos, que sólo podían asistir hasta una parte de la misa. La **iconostasis** es una cancela perforada por vanos y repleta de **iconos**. Puede ser de madera o de obra y separa el espacio de los fieles y el del **presbiterio** (los fieles nunca ven al sacerdote). Aparece también la **tribuna** o segunda planta de las naves laterales, abierta por arcos a la nave central, será el precedente del triforio gótico y servía para alojar a las mujeres.

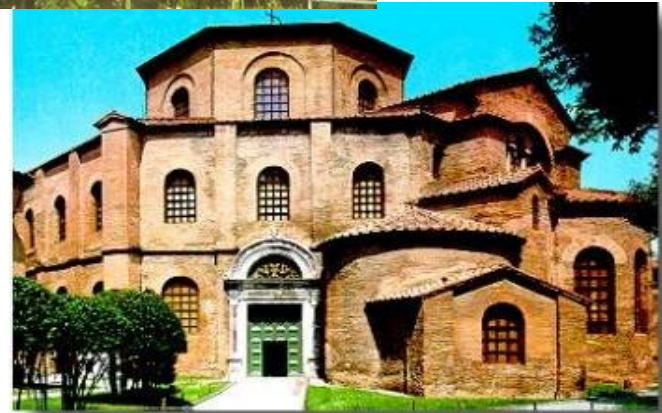
LA ARQUITECTURA DE LA EDAD DE ORO DEL IMPERIO BIZANTINO (S. VI-IX). LA ÉPOCA DE JUSTINIANO.

BASÍLICA DE SANTA SOFÍA

BASÍLICA DE SAN APOLINAR EN CLASSE (RÁVENA) S. VI

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

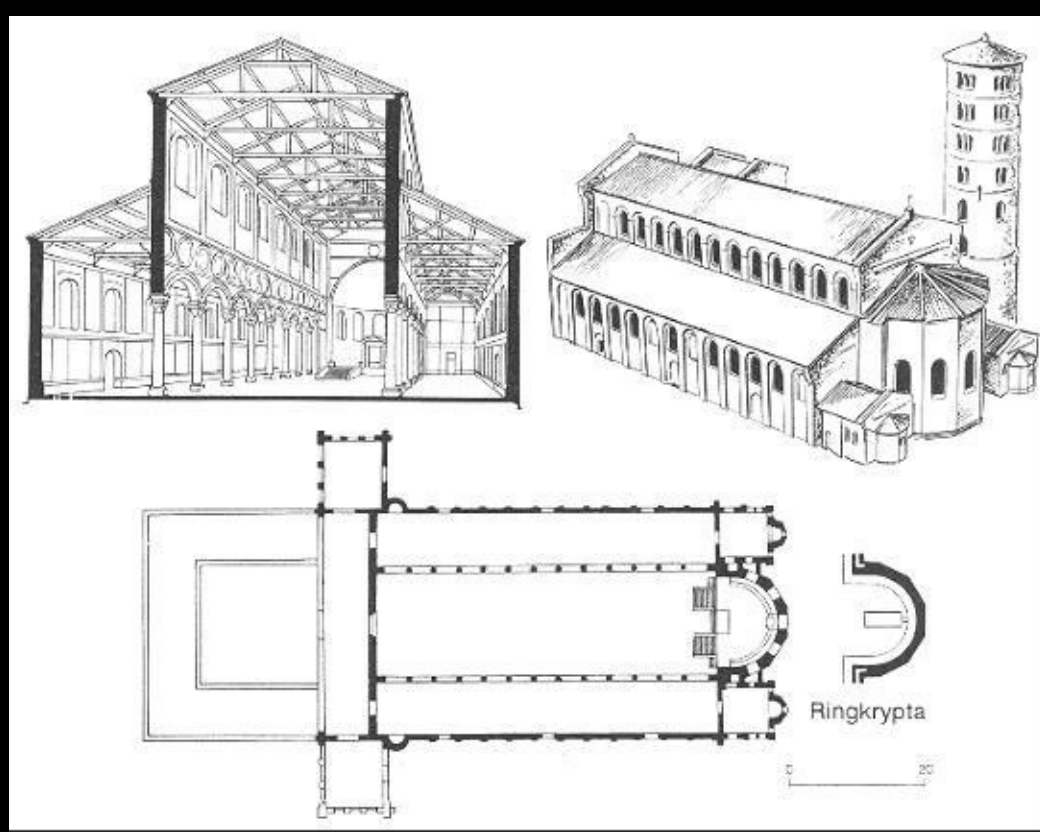
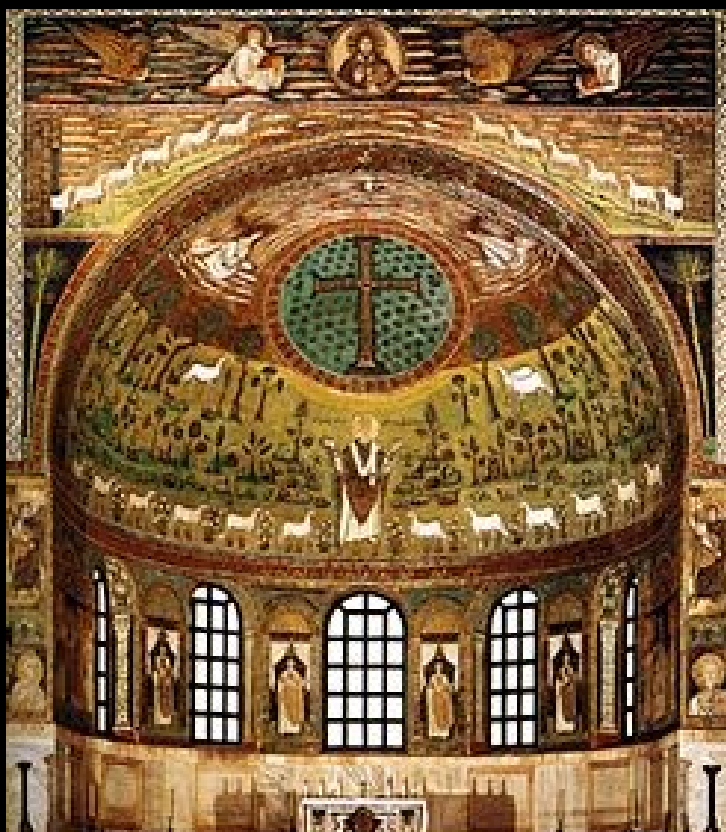
La **basílica de San Apolinar en Clase** pertenece a la **Primera Edad de Oro de la Arquitectura Bizantina** siendo durante el **siglo VI** **Rávena** el principal foco de este tipo de arquitectura en el norte de Italia. San Apolinar en Clase, presenta una **planta** característica del **tipo de basílica de tradición tardorromana**, heredado de las basílicas paleocristianas.

El **interior** de la iglesia está dividido en **tres calles** separadas por una **hilera de columnas** (doce por nave) con base en forma de pilar y que soportan **arcos de medio punto**.

**BASÍLICA DE SAN APOLINAR
EN CLASSE (RÁVENA) S. VI**

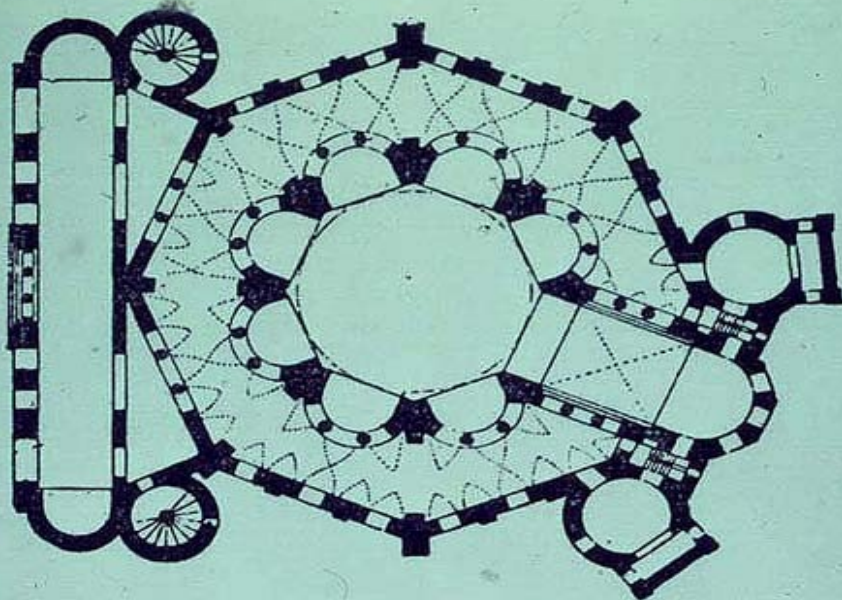
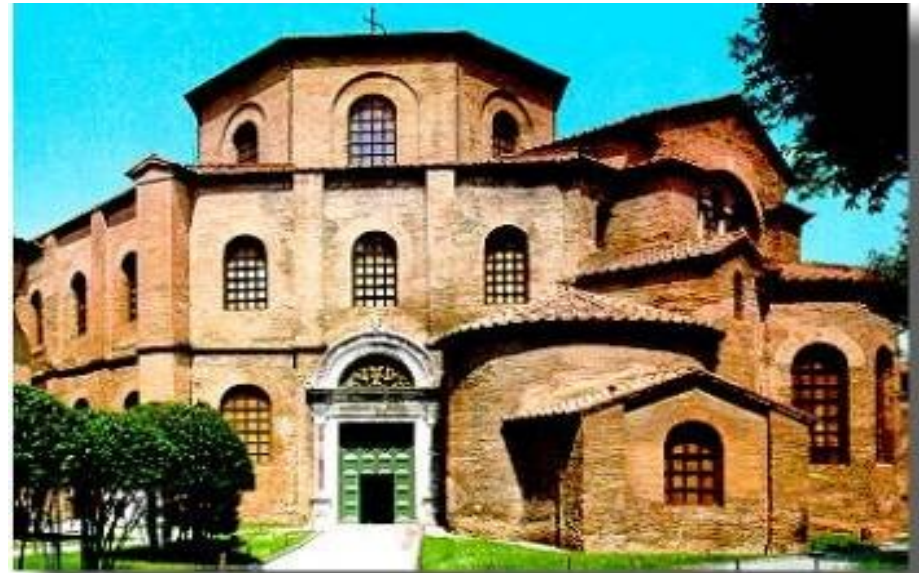
BASÍLICA DE SAN APOLINAR EN CLASSE (RÁVENA) S. VI

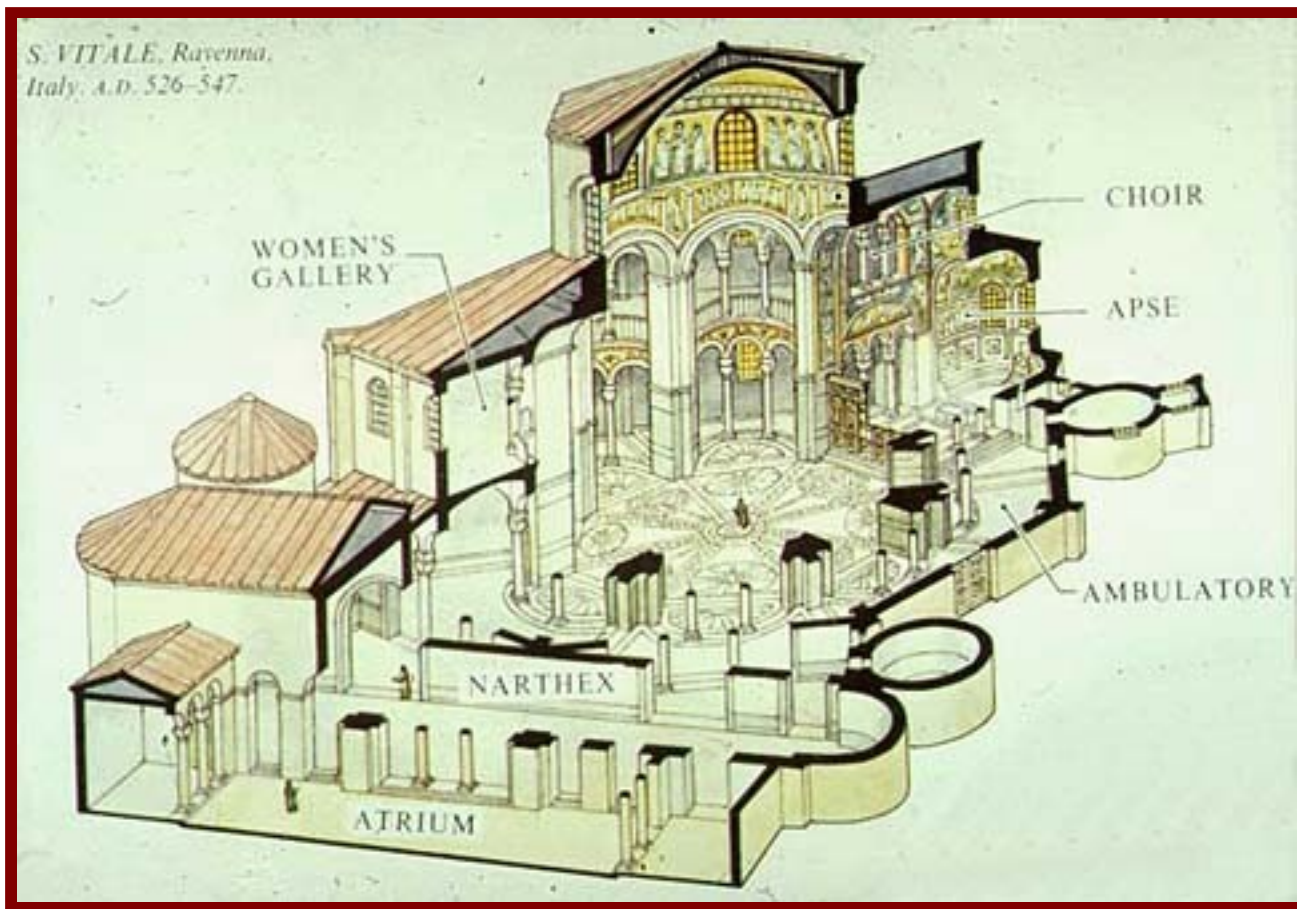
IGLESIA DE SAN VITAL (RÁVENA, ITALIA) S. VI

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

IGLESIA DE SAN VITAL (RÁVENA) S. VI

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**.

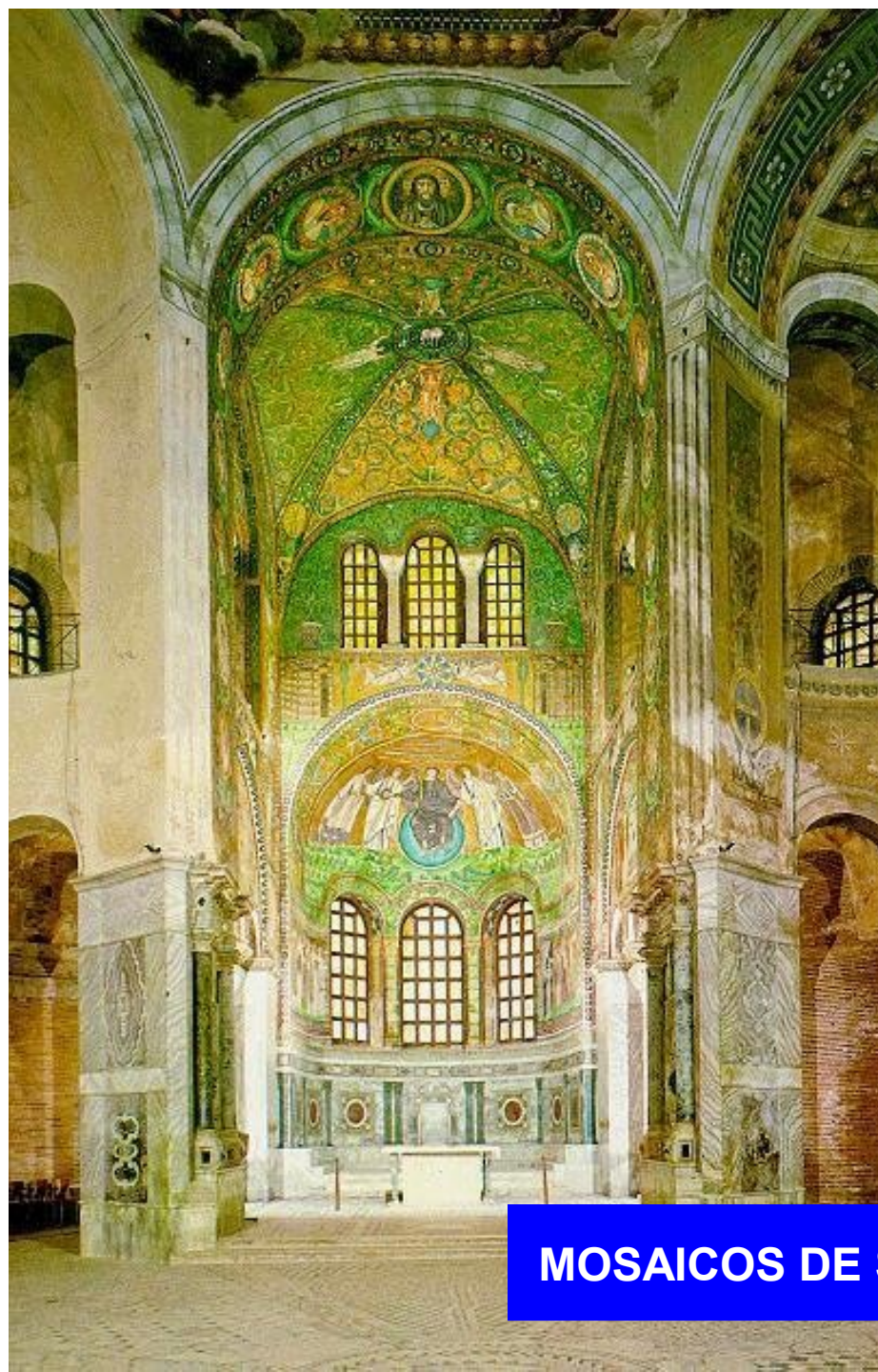
San Vital presenta una planta octogonal, con exedras de **dos pisos con columnas**, cubierta por una **cúpula** muy ligera y rodeada por una nave; posee, además, un **ábside** y un **nártex**. La **cúpula**, paradigma de ligereza, está construida con pequeñas ánforas de barro empastadas en grueso lecho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

LOS MOSAICOS DE SAN VITAL

MOSAICOS DE SAN VITAL, RÁVENA

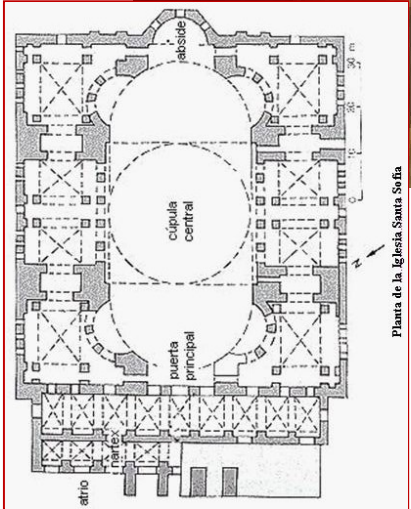

MOSAICOS DE SAN VITAL, RÁVENA

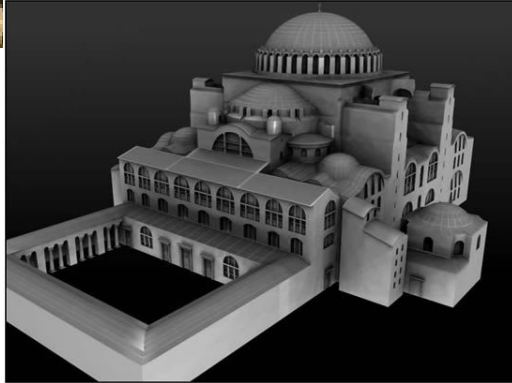

**Basílica dedicada a la 2ª persona de la Santísima Trinidad,
Como “sabiduría Divina” (*Hagia Sofia*)**

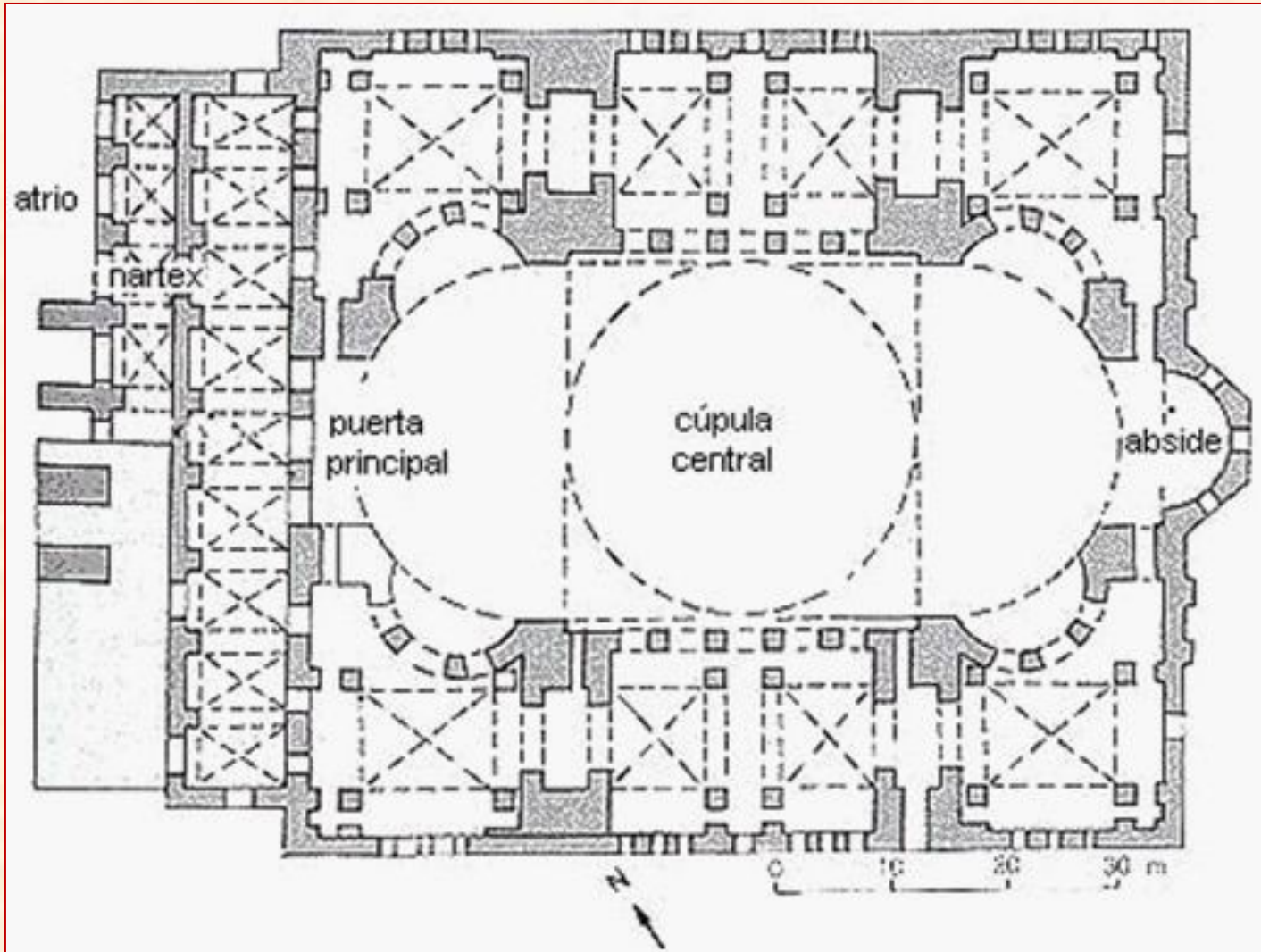

Planta de la Iglesia Santa Sofía

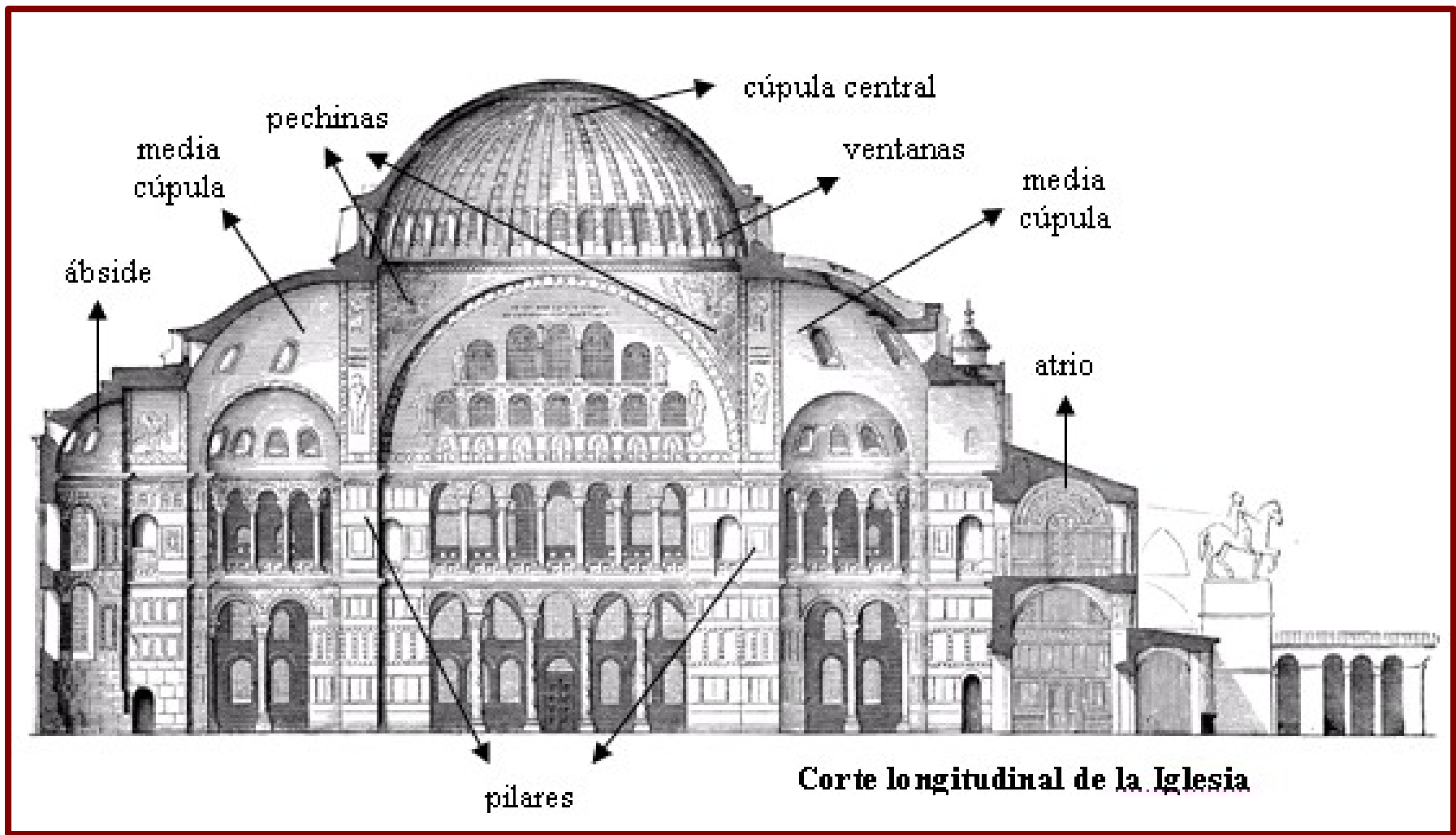

PLANTA CENTRALIZADA CON CRUZ GRIEGA INSCRITA Y CÚPULA CENTRAL

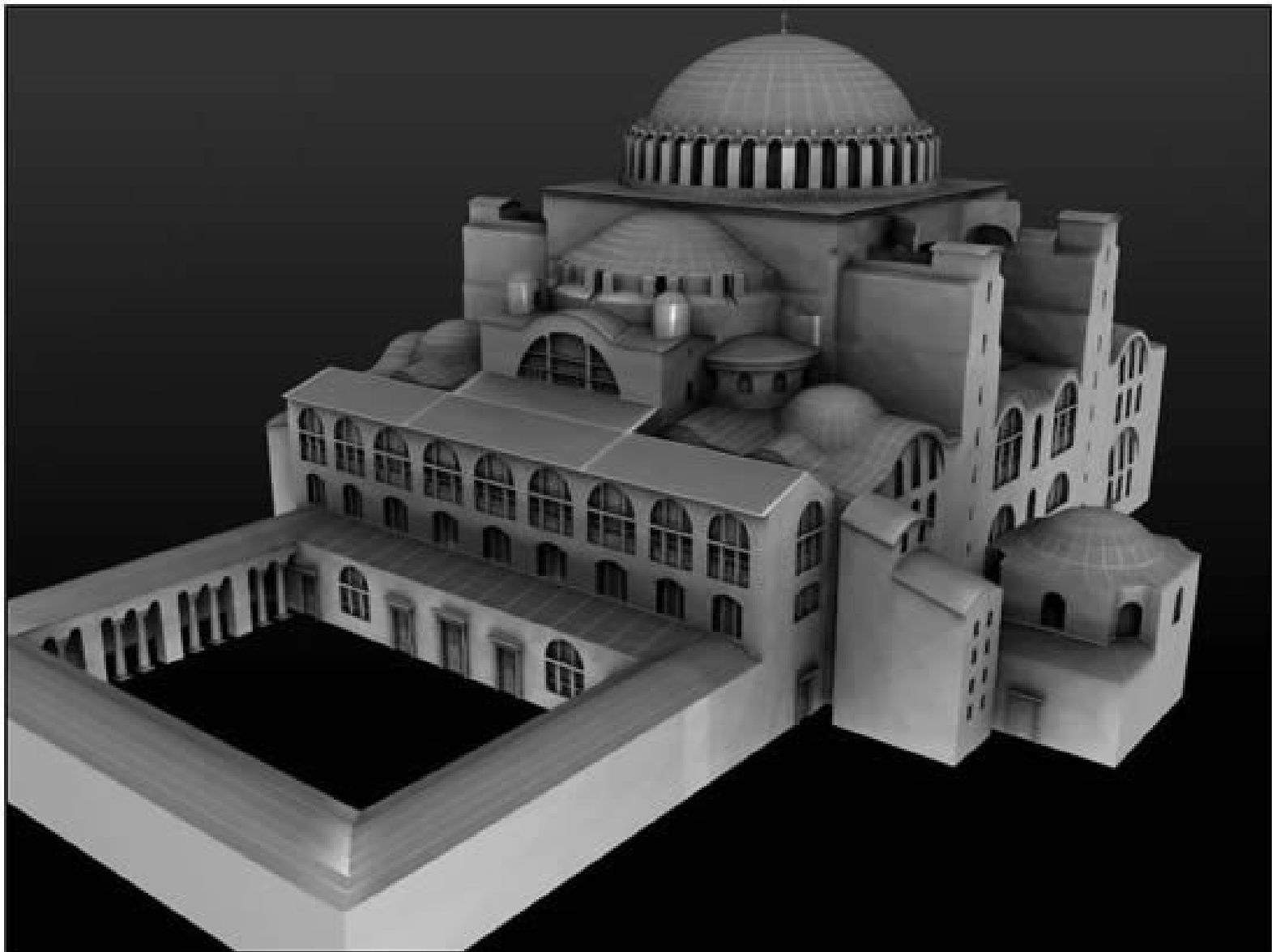

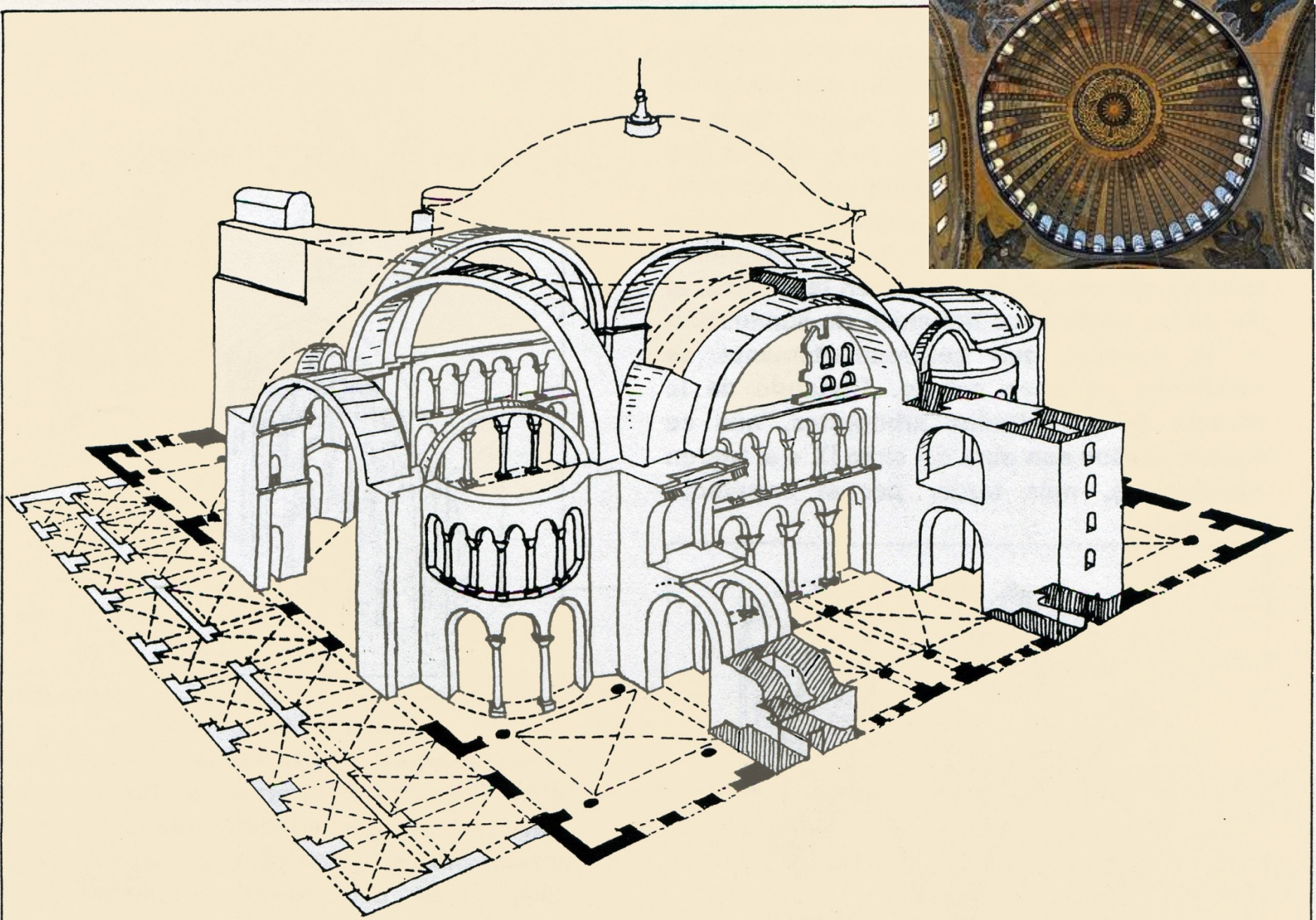
Planta de la Iglesia Santa Sofia

PLANTA CENTRALIZADA CON CRUZ GRIEGA INSCRITA Y CÚPULA CENTRAL

RECONSTRUCCIÓN DE LA BASÍLICA DE SANTA SOFÍA SIN LOS AÑADIDOS DE ÉPOCA TURCA

Estudio de los elementos de descarga y arriostramiento de la estructura de Santa Sofía de Constantinopla.

LA ARQUITECTURA BIZANTINA: EL SISTEMA DE CUBIERTA.

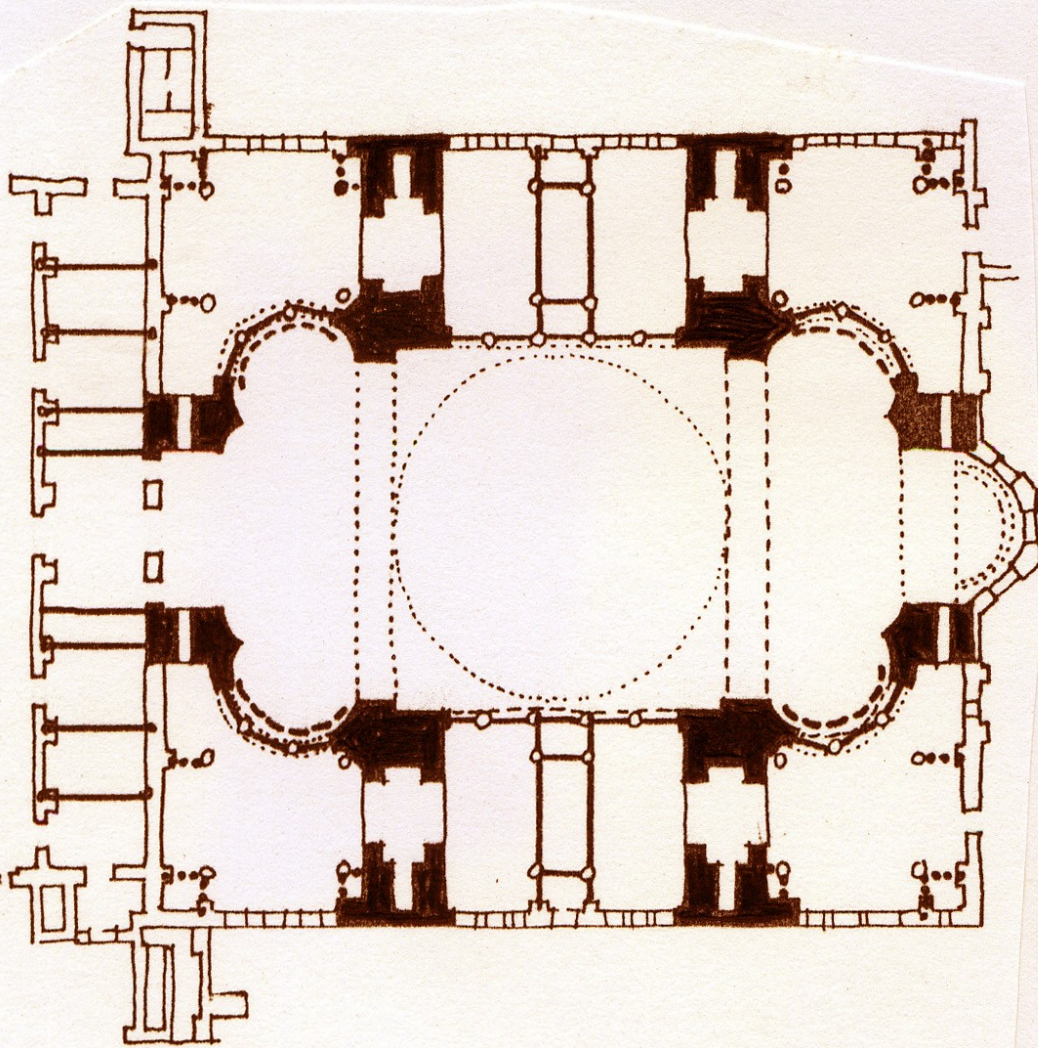

sistema de arcos, empleado por los
romanos.

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

PIEDRA. ——— TIRANTE METALICO.
LADRILLO. - - - - - TIRANTE DE MADERA.
- - - - - REFUERZO METALICO EN CORNISA.

Principales materiales empleados en la construcción de Santa Sofía de Constantinopla.

EL INTERIOR

El edificio consta de una galería superior con un palco desde donde la emperatriz 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

DEL PANTEÓN DE AGRIPA A LA
MEZQUITA AZUL, PASANDO POR SANTA
SOFÍA

S. XVI

S. II

S. VI

SANTA SOFÍA: CONCLUSIONES.

El inmenso ámbito que creaba la **bóveda por encima de los fieles** quería representar un **único Dios y una única fe para toda la humanidad.**

La iglesia custodiaba las **reliquias** más extraordinarias del cristianismo primitivo, desde el pozo de la Samaritana, o los restos de la Vera Cruz, hasta la losa donde se había depositado el cuerpo de Jesús. Se cree que el **exterior de la iglesia** tenía un **color salmón oscuro** parecido al actual.

Santa Sofía representa la síntesis entre Oriente y Occidente. En ella se funden las dos concepciones del mundo y se forma un estilo nuevo, completamente original. La **simbiosis entre la cúpula, como símbolo del arte oriental y la planta basilical, cuyo origen está en Occidente.** Dice la leyenda que cuando Antemio e Isidoro terminaron la iglesia, **Justiniano exclamó: "Salomón te he vencido".**

LOS MOSAICOS DE SANTA SOFÍA

El **repertorio iconográfico** de los muros realizado entre los siglos IX y XII, es de **inspiración cristiana**. Los mosaicos cubren parte de los muros, los ábsides, las bóvedas y la cúpula. Fueron cubiertos por una gruesa capa de cal tras la conquista turca; posteriormente fueron restaurados y sacados a la luz, allí donde todavía pervivían. La **combinación de luz y color** crean un ambiente de **extraordinaria riqueza**.

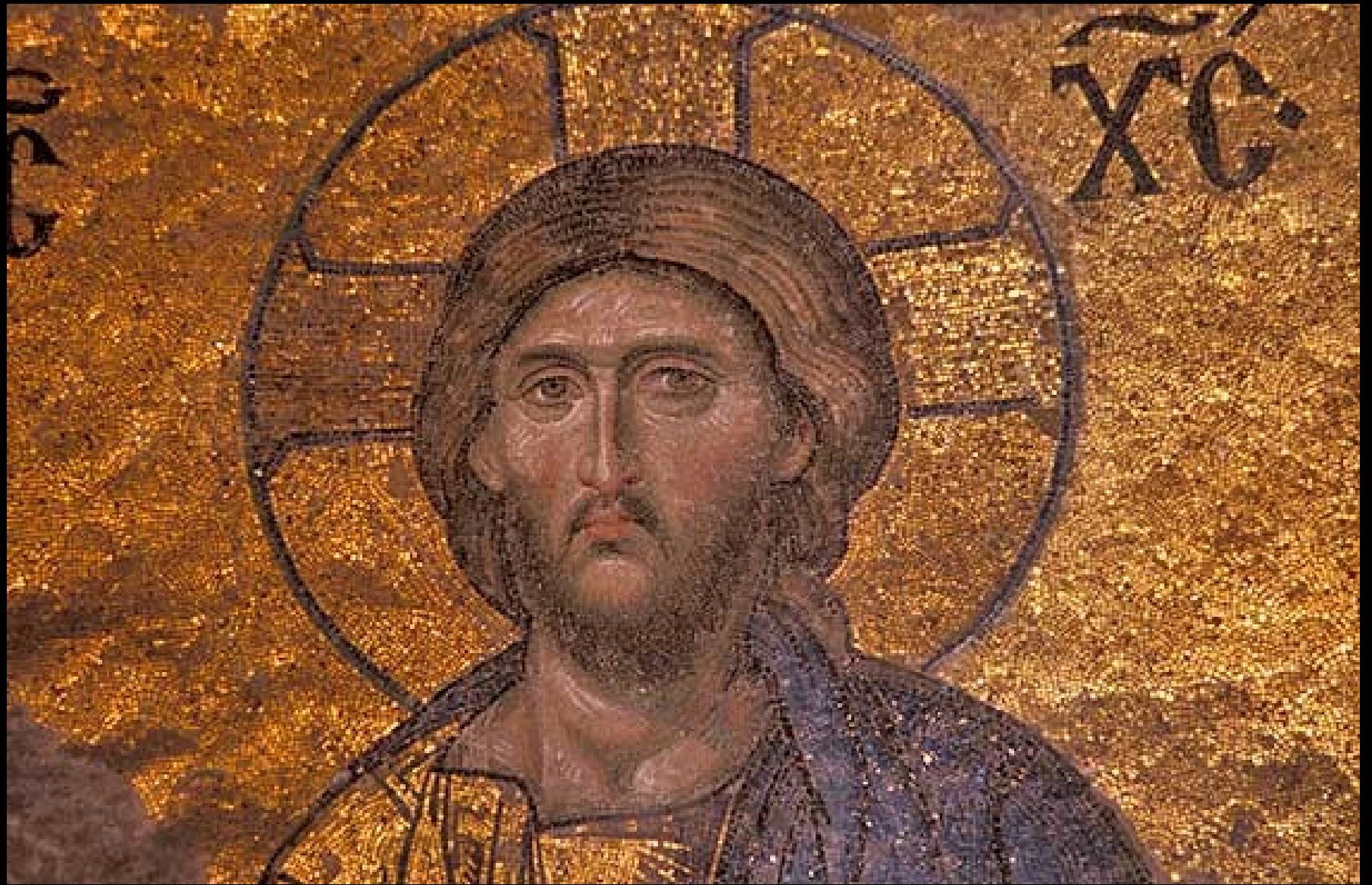
**La Virgen
flanqueada por
los emperadores
Justiniano (que
ofrenda la iglesia
a la Virgen) y
Constantino (que
le presenta la
ciudad de
Constantinopla**

MOSAICOS DE SANTA SOFÍA: LA THEOTOKOS

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

Jesucristo flanqueado por el emperador y la emperatriz

LA IRRADIACIÓN DEL ARTE BIZANTINO

La evangelización de los pueblos eslavos por monjes ortodoxos y la propia **dimensión territorial del Imperio Bizantino**, explican la extraordinaria difusión de sus soluciones arquitectónicas y estéticas. Hoy podemos hallar iglesias de **tradición bizantina en los Balcanes, Centroeuropa y Europa del este.**

Monasterio de Dafne, Khatholikon, Atenas

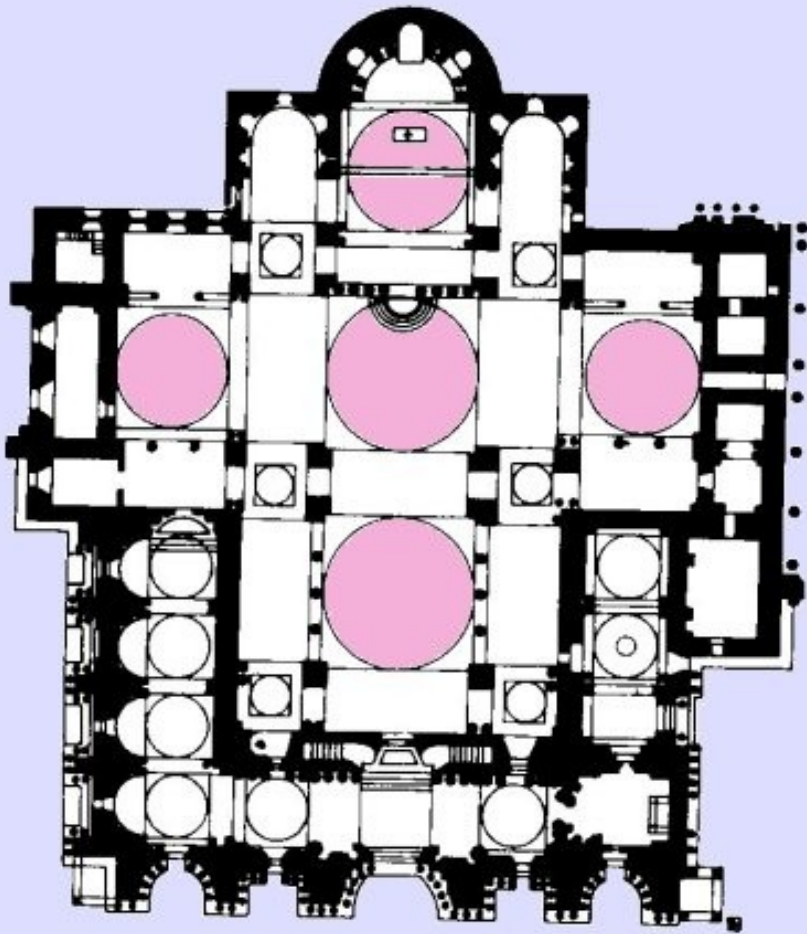

Santa Sofía de Novogorod (Rusia)

SANTA SOFÍA DE KIEV (UCRANIA)

IGLESIA DE SAN MARCOS (VENEZIA)

IGLESIA DE SAN MARCOS (VENEZIA)

**SAN MARCOS:
INTERIOR**

- **La Catedral de Monreale es uno de los mayores logros del arte normando en el mundo. Es notable su fusión con el arte árabe que imperaba en Sicilia antes de la conquista de la isla por parte de los normandos. La iglesia fue fundada en 1172 por Guillermo II de Sicilia, y muy pronto, junto a ella se levantó un monasterio benedictino. La catedral es famosa por los impresionantes mosaicos dorados que cubren todo su interior, en los que se pueden contemplar escenas tanto del Antiguo Testamento, como del Nuevo Testamento.**

EL MOSAICO BIZANTINO

MOSAICO DEL ÁBSIDE DE SAN APOLINAR IN CLASSE

Se dice que el mosaico es el arte de crear pinturas, incrustando en cualquier tipo de material adherente como el cemento, mortero, etc. fragmentos de piedra, vidrio, cerámica o cualquier otro material de similares características.

El vocablo griego *mousa* significa, *musa* y se ha dicho, aunque no se ha podido localizar la fuente, que de ella proviene la palabra latina *musivus*, pues para los romanos era tanpreciado el arte de hacer mosaicos que suponían que **sólo podían elaborarlo las musas o los favorecidos por ellas**. La **Musivaria** es, por tanto, el arte del mosaico.

EL MOSAICO BIZANTINO

DECORACIÓN MURAL (MUROS Y BÓVEDAS)

TESELAS DE VIVOS COLORES

OPUS TESSEALATUM

OPUS VERMICULATUM

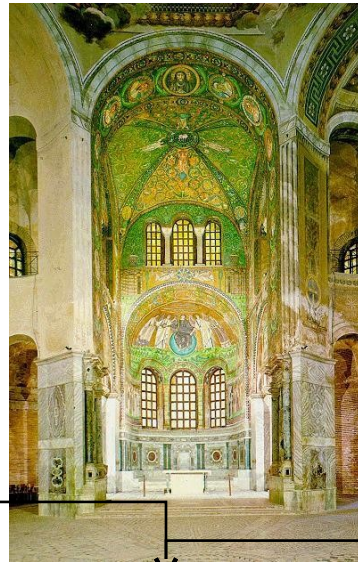
RASGOS FORMALES

- Composiciones en plano corrido
- Figuras "aisladas" (flotantes)
- Frontalidad e isocefalia
- Rigidez (hieratismo)
- Simetría
- Luminosidad y Vivo cromatismo
- inmaterialidad
- Idealización

BARRO COCIDO CON UNA CAPA DE PASTA VÍTREA

MÁRMOL

ESQUEMA TEOLÓGICO (de mayor a menor importancia)
(de mayor a menor altura)

Pantocrátor / Basileus
La Virgen
Los apóstoles y los santos, los ángeles
Los seres terrenales

PLASMAR LO SOBRENATURAL/ LA GRANDEZA DEL EMPERADOR

SALVS MUNDI

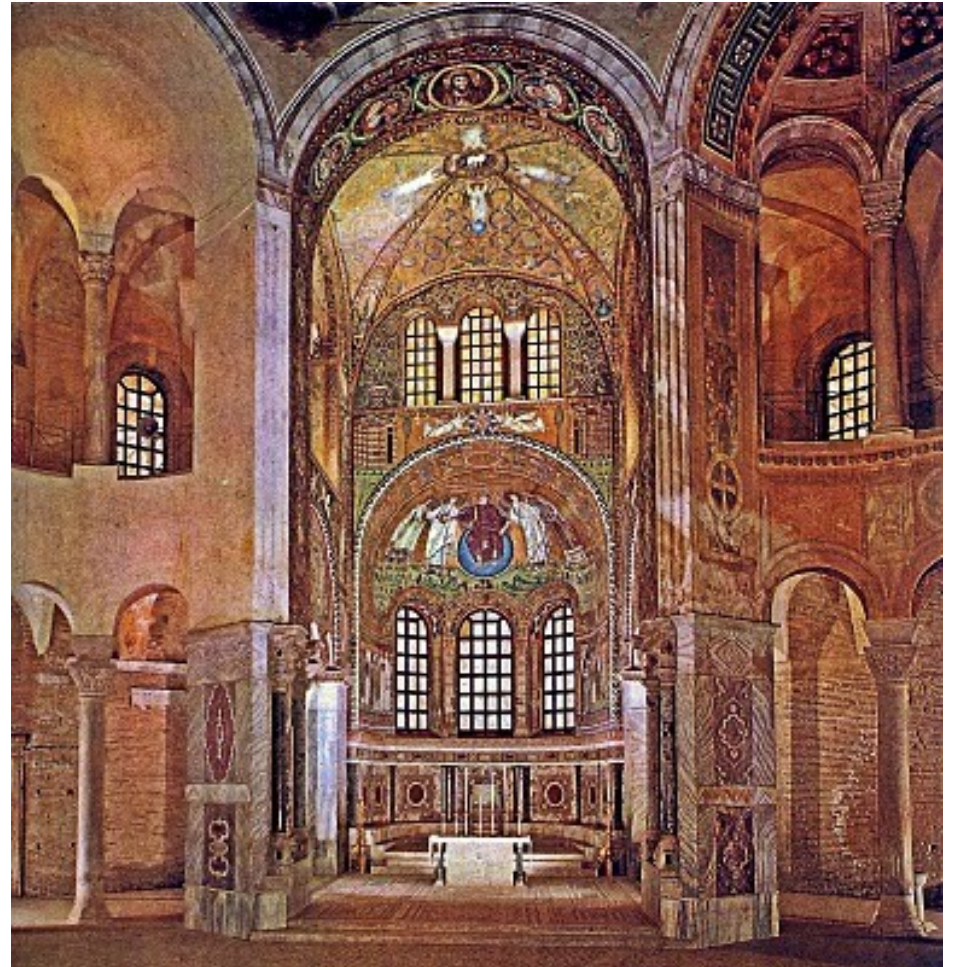
MOSAICOS DEL ÁBSIDE DE SAN APOLINAR IN CLASSE, RÁVENA

LOS MOSAICOS DEL ÁBSIDE DE SAN VITAL (RÁVENA)

Análisis y comentario de una de las dos obras

**EL EMPERADOR JUSTINIANO Y SU SÉQUITO
(MOSAICO DE SAN VITAL, RÁVENA)**

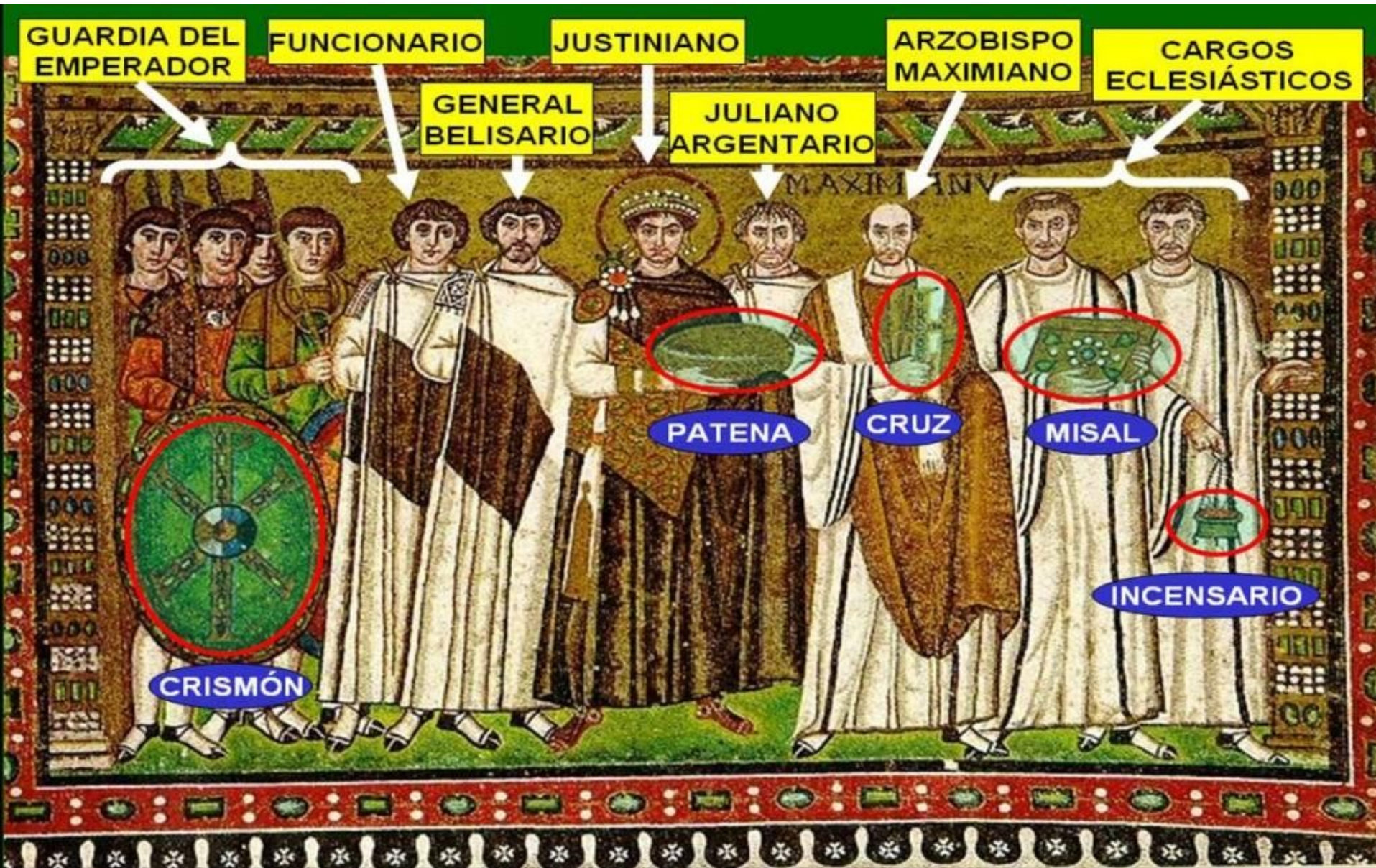
Obra: Mosaicos de Justiniano y Teodora. Muros laterales del ábside de la Iglesia de San Vital de Rávena (Italia).

Género artístico: Mosaico. Decoración interior musivaria.

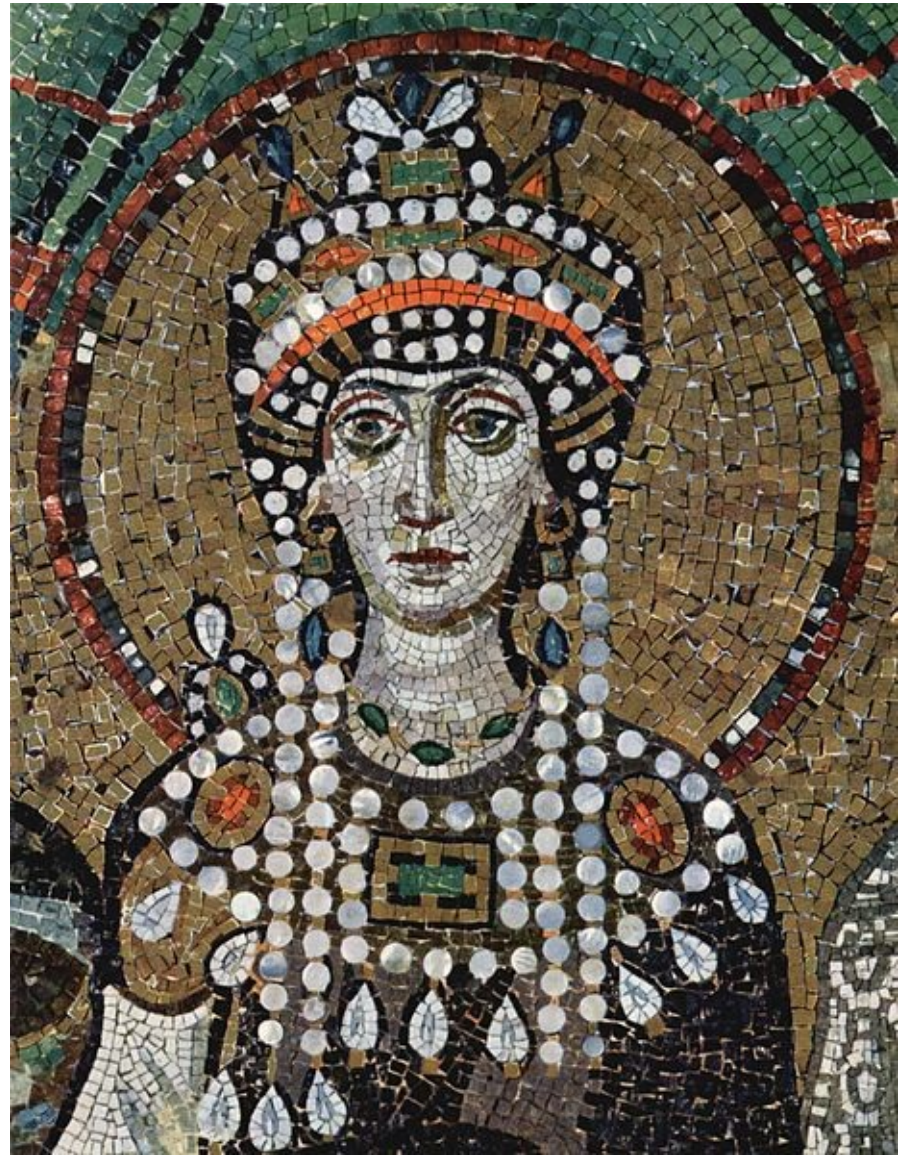
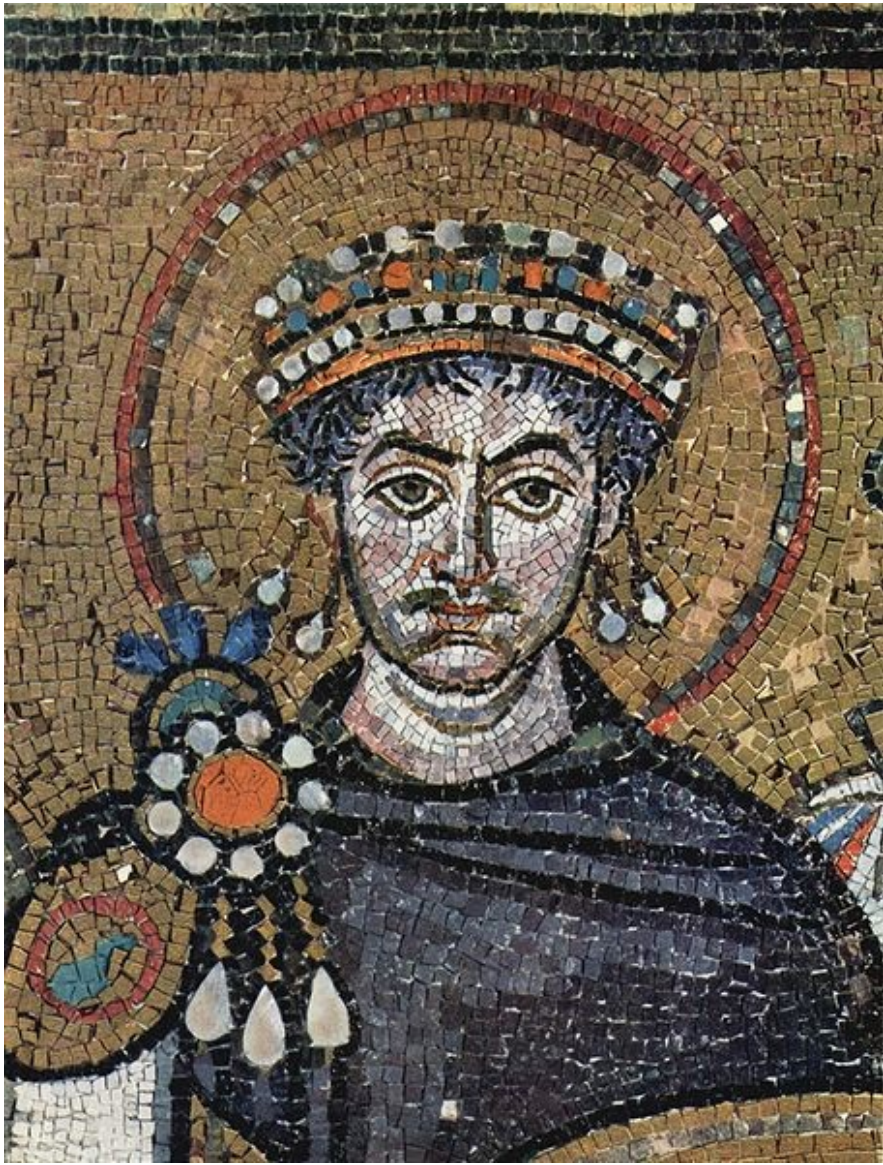
Cronología: S. VI d.C (547). 1ª edad de oro del arte bizantino.

Estilo: Arte Bizantino.

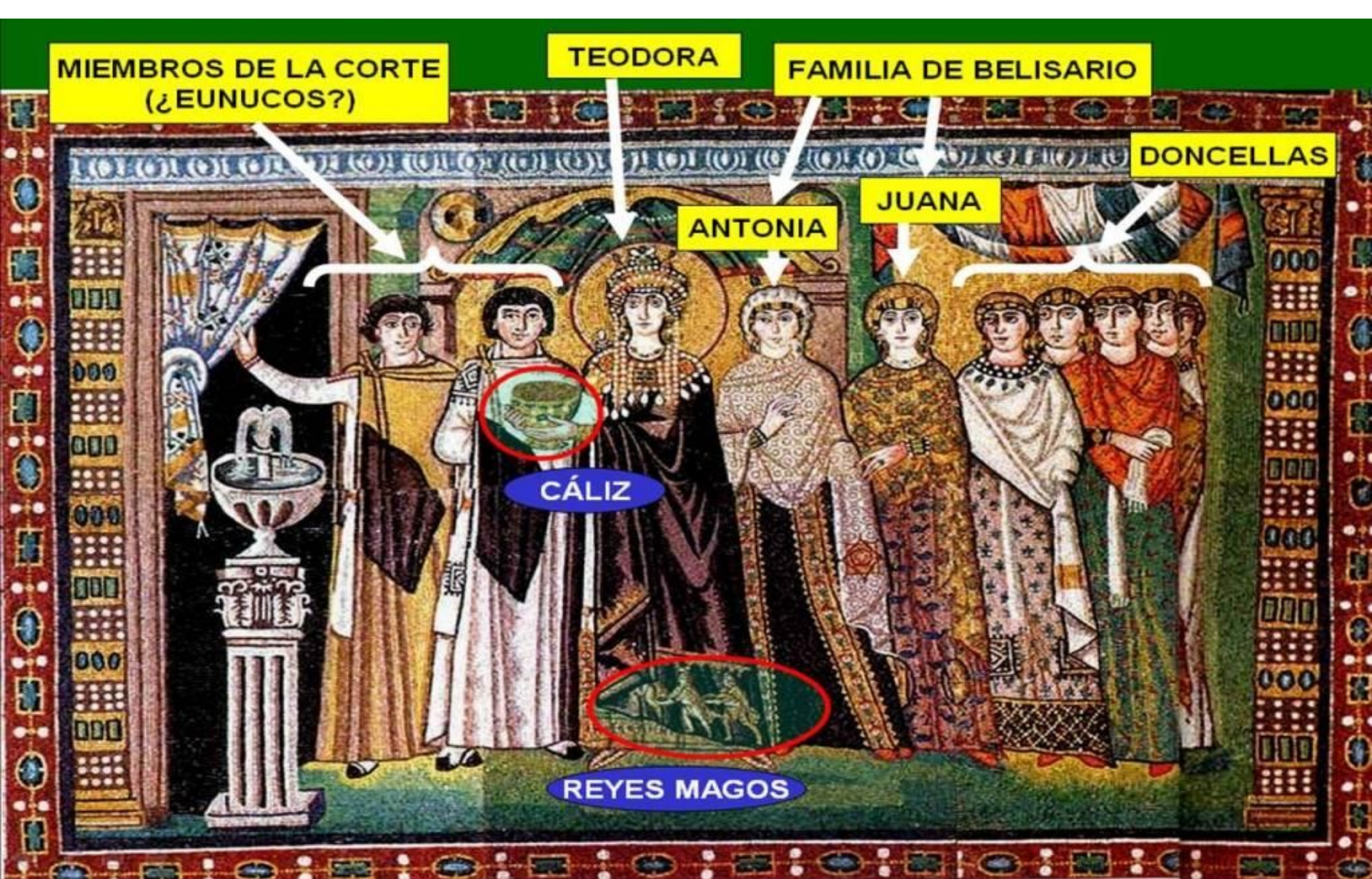
Otras obras: de la misma época son los Mosaicos de San Apollinar el Nuevo y San Apollinar in Classe, así como los de Santa Sofía de Constantinopla.

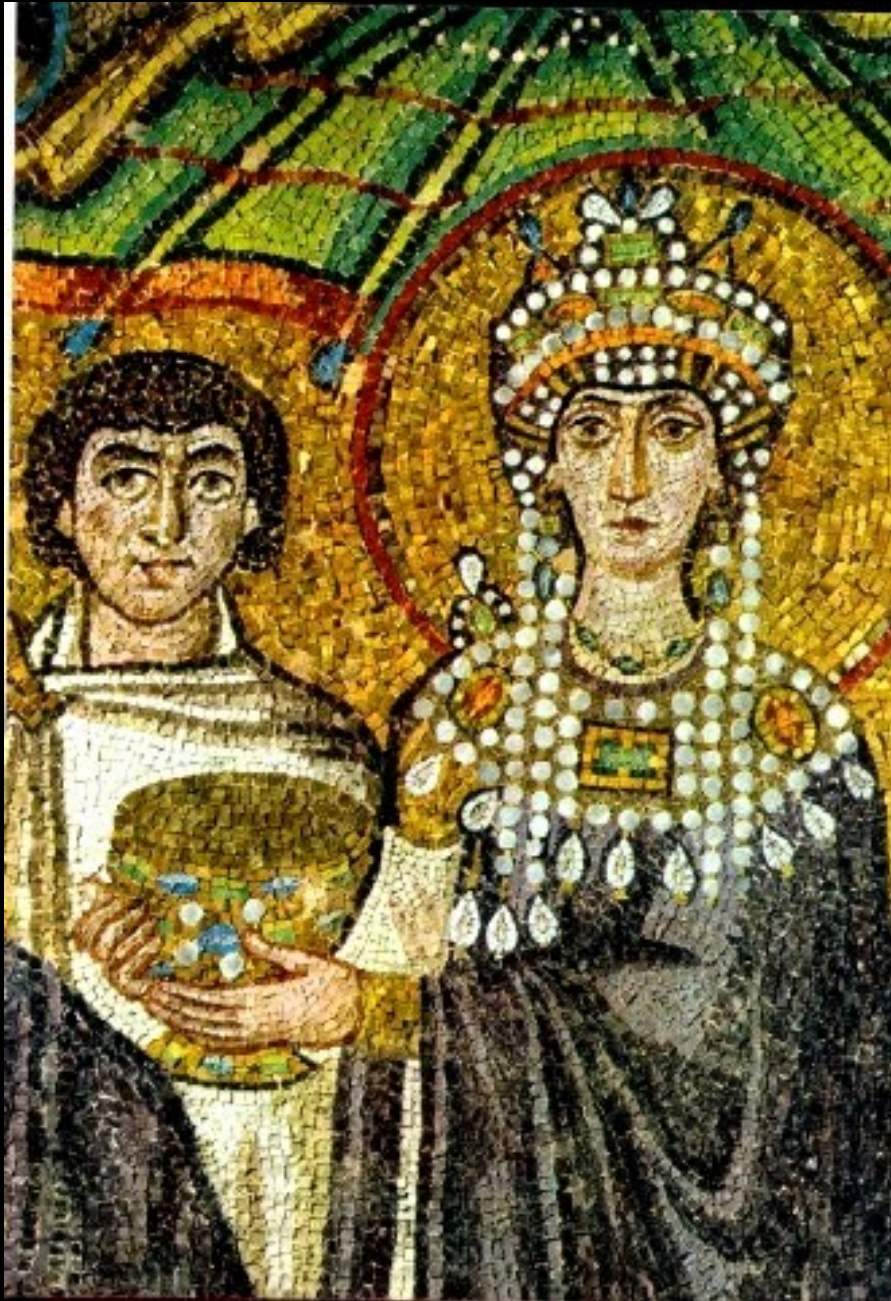
LOS PERSONAJES REPRESENTADOS

LOS PERSONAJES REPRESENTADOS

DETALLE

ANÁLISIS:

Estos **mosaicos** están hechos con pequeñas piedrecitas de colores o **teselas**, empleando las habituales técnicas romanas del *Opus Tessellatum* (teselas cúbicas e iguales para el interior) y el *Opus Verniculatum* (de formas diferentes y empleadas para los detalles).

Entre la larga serie de mosaicos de la iglesia son destacables los dos paños que representan en el **interior del ábside** a los emperadores **Justiniano** y **Teodora**, acompañados de sus respectivos **séquitos**, **realizando una ofrenda en el propio templo**.

Los dos conjuntos presentan numerosas semejanzas: todas las **figuras** aparecen **mostradas de frente**, de pie con **los pies dispuestos en V** y con **miradas bastante penetrantes**, pero hay cierta **rigidez** en ellos, así como un gran **hieratismo** y un fuerte **simbolismo**; todos miran al frente. **No** existe intención de mostrar **profundidad ni perspectiva** alguna, sustituida en el mosaico de Justiniano por **un fondo de color verde y dorado** y, en el de Teodora, por **una decoración arquitectónica** en la que podemos ver una hornacina. En este caso, a la izquierda, una rica cortina parcialmente descorrida deja entrever la ilusión de un espacio posterior, dispuesto en negro. **La única perspectiva que se aprecia es la jerárquica**, que hace que **el personaje principal (Justiniano y Teodora)** estén en el centro, en el **eje de simetría** y ligeramente más elevado o más alto que el resto de personajes. Todas estas **características son propias de la plástica bizantina**.

Todos los personajes van **lujosamente vestidos**, en especial los dos **personajes principales**. Éstos últimos van ataviados con ricos ropajes, que **simbolizan su superioridad en la jerarquía** bizantina.

En general, ambos mosaicos presentan **escasos rasgos naturalistas o realistas**, son muy simbólicos, incluso abstractos, buscando **mostrar la supremacía y alejamiento del poder imperial**. No se trata de imágenes realistas a pesar de ser **retratos de personajes concretos**, sino una **reproducción totalmente idealizada de Justiniano y Teodora, que ante sus súbditos** pasaba por ser unas figuras semidivinas. Por eso todas las figuras están tan rígidas; con **la misma postura** repetida en todos los personajes como si fueran maniqués; todos curiosamente con las cabezas situadas a la misma altura (**isocefalia**); y todos con los **rostros bastante inexpresivos**. Tampoco **la perspectiva es real, porque si nos fijamos, unas partes las representan vistas de frente y otras desde arriba**. Esa misma falta de naturalidad se observa también en la representación de las **túnicas** de los personajes, todas ellas **muy rígidas** y con los **pliegues igualmente muy poco naturales**. Sólo Justiniano y Teodora destacan un poco por encima de los demás, por su atuendo, de un color diferente, por sus joyas y atributos, como la corona, y porque está en el centro de la representación. Con ello se quiere **potenciar la importancia de este emperador**, que al estar representado en la parte más importante de una iglesia, quiere dejar claro que **a su poder político se añade su mismo poder religioso**. Una fórmula que asumieron todos los emperadores de Bizancio, la de combinar el máximo poder político y el máximo poder religioso y que se denomina *cesaropapismo*. Sin embargo, en el mosaico de Teodora el artista se permitió una cierta licencia; a la izquierda, en primer plano, figura una **fuentecilla** de la que mana agua. Un detalle que busca el naturalismo. Pero, claro, siempre podría argumentarse que **Cristo es la fuente eterna, que nunca se agota**.

COMENTARIO

A pesar de que en los mosaicos aparecen los **retratos oficiales** de Justiniano y Teodora, Sabemos fehacientemente que **ninguno de ellos visitó jamás la iglesia, porque nunca estuvieron en Ravena** (que había sido conquistada por Belisario en el año 540) y, sin embargo, estas son las únicas representaciones que nos han llegado del emperador y su esposa, una especie de "retratos oficiales", con cierta idealización, de casi 1500 años de antigüedad. También se pueden saber quienes son **los personajes que acompañan a los emperadores**. Justiniano va acompañado por sus personas de confianza: **el general Belisario, el banquero Julio Argentario, el obispo Maximiano, la guardia del emperador y otros funcionarios y cargos eclesiásticos. Teodora va acompañada por la familia de Belisario, Antonia, su mujer y su hija Juana, por doncellas y, tal vez, por eunucos**. Esta referencia a las familiares de Belisario es importante, ya que se convierten en sus confidentes y, de esta manera, Teodora tenía controlado a Belisario, que podía convertirse en cualquier momento en un rival para Justiniano.

Los los **dos personajes principales**. Van ataviados con **ricos ropajes**, que **simbolizan su superioridad en la jerarquía bizantina**. Sus **clámides** son de **color púrpura**, atributo **exclusivo de la dignidad imperial**; ambos llevan **coronas** y **sendos nimbos** rodean sus cabezas. he aquí una alusión al **doble poder del emperador**: el terrenal (la corona) y el espiritual (el nimbo), éste en su condición de representante de Dios en la tierra. La presencia de **los Reyes Magos en la clámide de Teodora** (curiosamente, antigua prostituta) es una **alusión más a la realeza imperial**. Pero ambos acuden a **la ceremonia de consagración del templo** (en el que, recordemos, nunca estuvieron) y lo hacen **portando ofrendas: Justiniano una patena y teodora un cáliz**, los dos de **oro**. Se simboliza así que **por encima de los emperadores se halla el poder de Dios**, al que aquéllos se someten de buen grado. El nimbo o aureola que rodean las cabezas de Justiniano y Teodora aluden, también, a su concepción divina y terrenal.

En ambos casos se trata de recalcar el poder civil y religioso de ambos mandatarios, lo que justifica **su localización en el ábside**, que completa su **decoración en la bóveda** que lo cubre con **una representación de Cristo sobre la bóveda celeste**.

Concretamente **en el retrato de Teodora** se puede apreciar la fuerte **personalidad** de la emperatriz, que curiosamente era **una artista circense** y que por lo mismo no tuvo fácil poderse casar con el emperador, lo que consiguió finalmente gracias a la promulgación de una ley que permitía el matrimonio entre clases sociales diferentes. Una vez en el poder, fue ella y no Justiniano, quien asumió las riendas de la autoridad, y de hecho fue ella y no su marido quien aplastó la revuelta Niká. A ella también se le debe un amplio acopio legislativo que protegía ampliamente los derechos de la mujer, y se dice que era la emperatriz la que dirigía en la batalla a Belisario, el gran general, lugarteniente del emperador. Por tanto fue una mujer de gran influencia política y de enorme peso en la corte de Justiniano.

En última instancia, **el autor pretende desmaterializar las imágenes en un intento de representar lo sagrado**. A pesar de ello, no quiere sin embargo olvidar que se trata de figuras humanas y así **hay que valorar el esfuerzo realista que se desarrolla en algunos detalles, la exactitud minuciosa del vestuario, y el interés por representar con fidelidad y riqueza plástica el valor del oro, la plata, los cristales vidriados, las joyas, etc.** Lo que le da a todo el conjunto una sensación de solemnidad y suntuosidad excepcionales.

Se podría decir en el caso del **retrato de Teodora que ésta parece más acusadamente bizantina**, con más lujo, más variedad cromática e interés por representar toda la moda orientalizante: Mantos coloristas, collares abundantes; joyas en abundancia y un aire patente de lujo y ostentación. El rostro es plano y muy sumario, aunque expresivo (ojos muy abiertos).

Tanto en el mosaico como en la pintura y la escultura, todas las artes figurativas bizantinas se caracterizan por el hieratismo, la frontalidad, la anulación del espacio, la perspectiva jerárquica, el carácter conceptual y abstracto y el contenido simbólico, así como por el colorismo, la riqueza y la suntuosidad.

Ese gusto por la riqueza y la suntuosidad ornamental del arte bizantino, **exigía el revestimiento de los muros de sus templos con mosaicos**, no sólo para ocultar la pobreza de los materiales usados, sino también como un medio para **expresar la religiosidad y el carácter semidivino del poder imperial, el cesaropapismo**. Los bizantinos hornearon multicolores teselas cuadradas de pasta vítrea y las combinaron con piezas laminadas de oro, plata y nácar, componiendo una pintura de piedra casi incorruptible. Su fulgor, al reflejar el brillo del sol o la luz de las velas, fascinaba a todo el mundo. A diferencia del arte romano que colocaba el mosaico en los pavimentos, el arte bizantino, en su deseo de riqueza recubre los muros y bóvedas de mosaicos de gran colorido y exquisita finura. **Suelen representar a las figuras con un carácter rígido e inmaterial, con una disposición simétrica, una gran luminosidad en un intento de plasmar lo sobrenatural.**

Los decoradores del taller imperial fijaron una iconografía oficial y adjudicaron un lugar en el templo para cada asunto sagrado; efectivamente, toda la decoración mural de una iglesia se ajusta a un esquema teológico que sitúa a las figuras en uno u otro lugar según su mayor o menor importancia. Así, en lo más elevado, en la semicúpula del ábside se reserva a Cristo en Majestad, que aparece sentado sobre el globo del Universo (*Cosmocrator*). Lo cortejan ángeles y santos, como un emperador entronizado rodeado por su gabinete de ministros, reproduciendo el protocolo que el basileus bizantino (vicario de Dios en la tierra) observaba en palacio. También en la cabecera de la iglesia va la imagen de la Madre de Dios, la *Theotokos*: María sentada con el niño en los brazos, sirviéndolo de sede. Hacia ellos converge desde el fondo de las paredes laterales una comitiva respetuosa de santos. Escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, enfrentadas simétricamente, continuaban destacando el papel didáctico y afirmador de la ortodoxia encomendado al mosaico. En la cúpula, los profetas rodean la mano de Dios saliendo de una nube y en las pechinas cuatro serafines le sirven de escolta. Normalmente, en el muro del testero aparece el juicio final.

EL CONTEXTO HISTÓRICO:

El arte Bizantino es el que se desarrolla a la caída del Imperio romano en lo que había sido su mitad oriental. Es decir, si dividimos el Imperio romano en dos mitades es la mitad Este de aquel Imperio, que perdurará en el tiempo mil años más que la parte Oeste del Imperio romano. En ese territorio y a lo largo de tanto tiempo se sucedieron numerosas dinastías y muchos emperadores. Uno de ellos, personificó el primer momento de esplendor político y cultural del Imperio bizantino. Se llamaba Justiniano, y tanto él, como su mujer Teodora, que tuvo una influencia enorme en la política que hiciera su marido, promocionaron muchas obras de arte de primer nivel.

Gracias a su formación latina y sus hábiles cualidades para rodearse de los mejores hombres del imperio, logra un sistema autocrático religioso. Se basa en el cristianismo como dogma de fe y la divulgación de la figura imperial. Tras la invasión bárbara en Occidente, Justiniano heredará la legitimidad del Imperio basada en tres pilares: la cultura griega, la estructura romana del Estado y la fe cristiana.

El arte bizantino experimenta a lo largo de su dilatada historia una evolución que sin embargo no desdibuja las características básicas y constantes que configuran lo que denominamos estilo bizantino. Fruto de esta constitución y formación histórica, el arte bizantino se caracterizará por el total predominio de la arquitectura sobre el resto de artes, hecha con materiales pobres pero recubiertos de mármoles y de cerámicas, que darán un aspecto lujoso y pomposo, destacando el sentido espacial de lo aéreo, con la cúpula sobresaliendo de los edificios. No hay muchas esculturas en el arte bizantino, pero si pinturas y mosaicos, donde se aprecia el lujo y la riqueza, el predominio de lo pictórico y colorista sobre la imagen, que suele ser intelectualizada, abstracta, estática y simbólica.

<http://artetorreherberos.blogspot.com.es/2011/11/comentario-de-los-mosaicos-de.html>

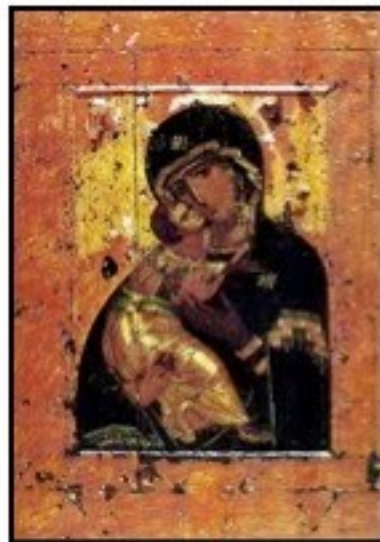
EL ICONO BIZANTINO

Representación sagrada
(cristo, la Virgen, Santos..)

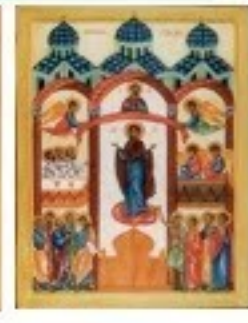
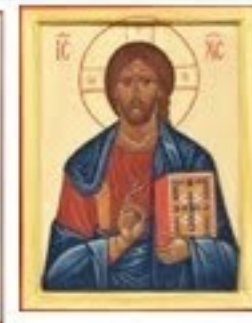
Rasgos formales

- Sencillez y claridad compositiva
- Expresiones idealizadas
- Sentido del ritmo y elegancia en las figuras
- Rico colorismo
- Viva iluminación
- **Congelamiento** de cierto clasicismo

Pintura de caballete
(portátil) o cualquier otra técnica
sobre un soporte móvil

OBJETO DE CULTO

Valor místico
(se reza ante ellos)

Valor profiláctico
(milagroso)

Culto idolátrico

LUCHAS ICONOCLASTAS

S. VIII-IX

Da lugar a

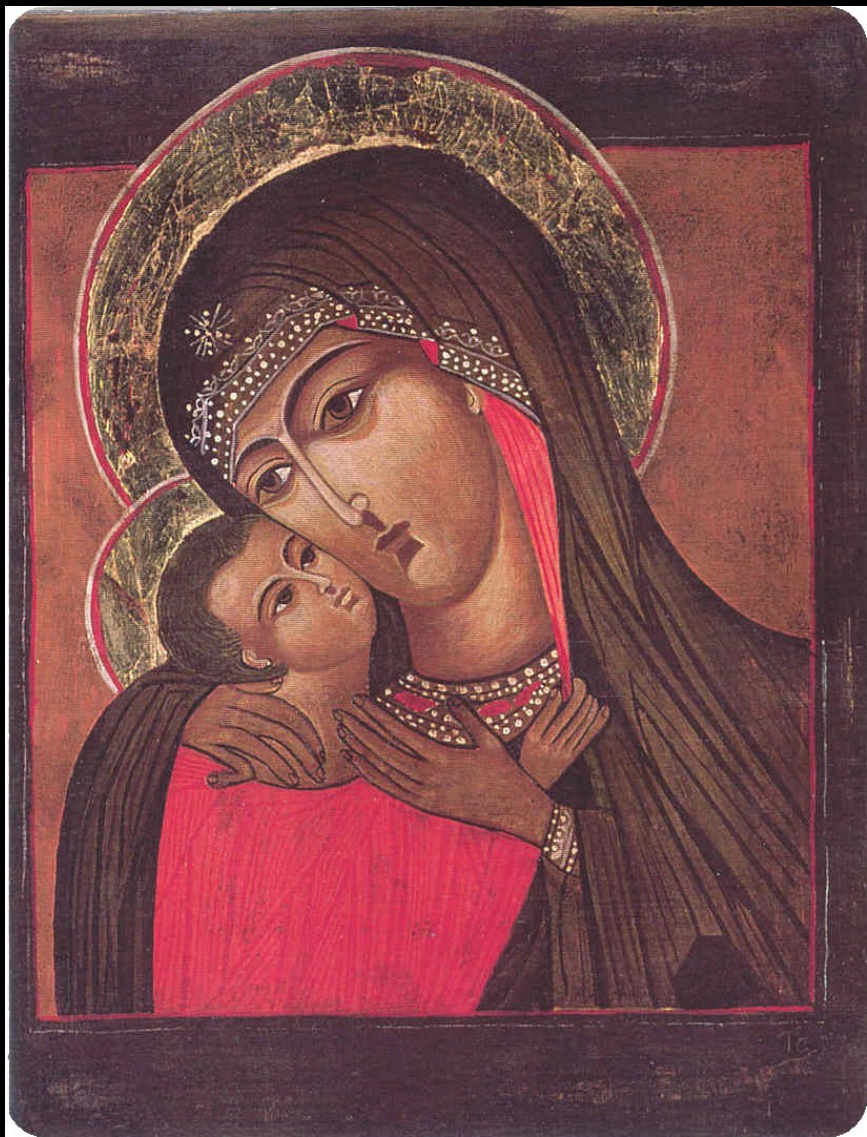
después
Se fijan unos modelos (autenticidad) que garantizan la santidad de la imagen

El icono será venerado como una
"imagen sagrada"

Mantenimiento de las
Convenciones formales y estilísticas

ARTE BIZANTINO: LOS ICONOS

- Los bizantinos, antiguamente, designaban con la palabra **icono** a toda **representación de Cristo, la Virgen, un santo, un acontecimiento de la historia Sagrada**, representación que podía ser **pintada o esculpida, móvil o monumental**. Pero la Iglesia ortodoxa moderna aplica con preferencia este término a las **pinturas de caballete**, y es el sentido que se le da hoy tanto en la arqueología como en la historia del arte.
- El icono bizantino es, por consiguiente, una pintura sacra sobre una estructura portátil, de madera o metal, cualquiera que sea la técnica de la pintura: colores colocados sobre una preparación de enyesado, cubos de mosaicos, esmaltes,...

- Pronto circularon **retratos de la Virgen y de Cristo**, considerados por la tradición como auténticos **y atribuidos a san Lucas**. Ya en el S. VI, los **iconos** pasaron a convertirse en **objetos de culto**, como lo eran las reliquias a las que aparecían asociados, transformándose en algo operativo. **Adquirieron un valor místico**.
- **Se rezaba ante ellos** y se les utilizaba como **objetos profilácticos**. por eso el emperador Heraclio puso imágenes de la Virgen en los mástiles de sus barcos. Este culto idolátrico llegaría al paroxismo en el ambiente catastrófico del S. VII, en el momento en el que el enemigo -eslavos, árabes-, pone cerco a la propia Constantinopla y reduce el Imperio a la mitad.

- **Las luchas iconoclastas** purificarían la función y significado del icono al precisar que si estaba pintado correctamente, es decir, si reproducía **modelos cuya autenticidad esta garantizada por la tradición**, el icono se convierte en **reflejo de un prototipo divino**, y participa de su santidad.
- **El icono es el espejo en el que se refleja el mundo visible**: es existencialmente idéntico a su modelo, a pesar de ser diferente en su esencia. **Venerar un icono es identificarse con él y recibir su gracia**. Sobre esta doctrina se construirá el sistema clásico de **la pintura bizantina**.

- Los iconos y el **desarrollo del iconostasio**, tabique revestido de iconos que aísla el santuario de la nave de la iglesia en la línea de las exigencias del rito ortodoxo, marcan el nacimiento de una **escuela original**, caracterizada por la **sencillez de composición**, necesaria para que las tablas resultasen legibles desde la altura a la que estaban colocadas, el **idealismo de las expresiones**, que **ennoblece** incluso las obras más mediocres y traslada a sus figuras del lugar y el tiempo, el **sentido del ritmo**, que equilibra armoniosamente los distintos elementos que intervienen en el cuadro, y en el uso de un **colorido vigoroso y placentero**, donde se afirma el **sentido del color y el gusto por las luces vivas** que han caracterizado siempre al arte ruso.

