

ARTE BIZANTINO III. ARTES FIGURATIVAS

La pintura y los mosaicos bizantinos, más que su escultura, han tenido una singular importancia. La plástica escultórica bizantina supuso la culminación del arte paleocristiano, manteniendo su técnica y estética de progresivo alejamiento de las cualidades clásicas: la mayor rigidez, la repetición de modelos estereotipados, la preferencia del bajorrelieve a las obras de bulto redondo.

Tras la destrucción del período iconoclasta hay una vuelta al culto de las imágenes, pero para no caer en la idolatría y por influjo de las nuevas corrientes islámicas desaparece la figura humana en los objetos (marfil) que proporcionan pequeñas piezas.

A finales del siglo XIII o principio del XIV los mosaicos comenzaron a ser sustituidos por pinturas murales con idéntica iconografía: la vida del Señor, imágenes de María, de los santos, de los ángeles tan repetidos en el arte bizantino.

OBRAS ESCULTÓRICAS

Capiteles con motivos vegetales y animales afrontados como son los de San Vital de Rávena o los sarcófagos de la misma ciudad en los que se representan los temas del Buen Pastor.

Pero las obras capitales de la escultura bizantina son las pequeñas obras, dípticos y cajas, talladas en marfil.

Díptico Barberini, Museo del Louvre, del siglo V

O la célebre Cátedra del obispo Maximiano, en Rávena, tallada hacia el año 533 sobre placas de marfil.

MOSAICOS

El gusto por la riqueza y la suntuosidad ornamental del arte bizantino, eminentemente áulico, 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 (cesaropapismo).

La iconografía, se disponía siempre con arreglo a lo siguiente:

- el Pantocrátor (Cristo en Majestad bendiciendo) en la cúpula,
- el Tetramorfos (cuatro evangelistas) en las pechinas,
- la Virgen en el ábside,
- los santos y temas evangélicos en los muros de las naves

TÉCNICAS

Cómo se hace un mosaico

1.- Sobre el dibujo previo los mosaístas colocan las **teselas**.

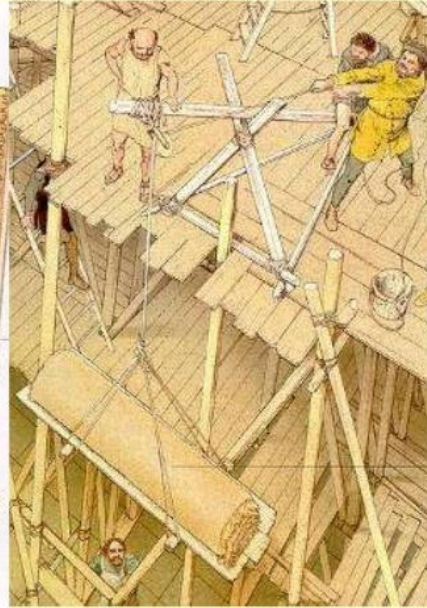
Las técnicas más habituales son las denominadas:

- Opus tessellatum, a base de teselas cúbicas, todas iguales y de distintos tonos.
- Opus vermiculatum, en que cada tesela adopta el contorno preciso pudiéndose realizar así todo tipo de escenas figuradas.

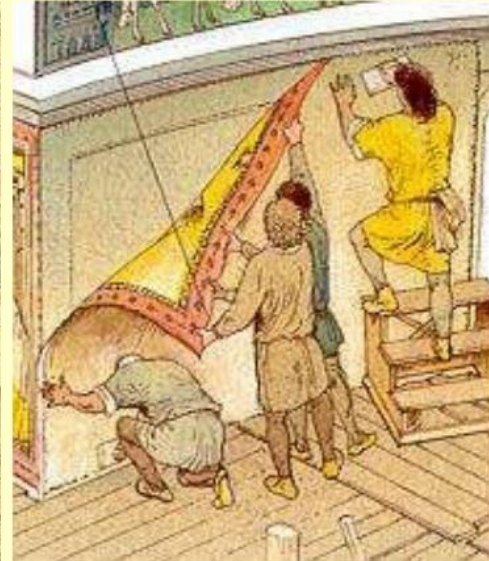
Lo más normal no obstante era que se combinaran ambas técnicas, el vermiculatum para los contornos y el tessellatum para el relleno.

2.- Con una cola soluble, se pega una tela al mosaico.

3.- La tela con el mosaico pegado se iza a los andamios.

4.- Se desenrolla la tela y se aplica sobre la pared previamente enlucida.

HERMENEIA

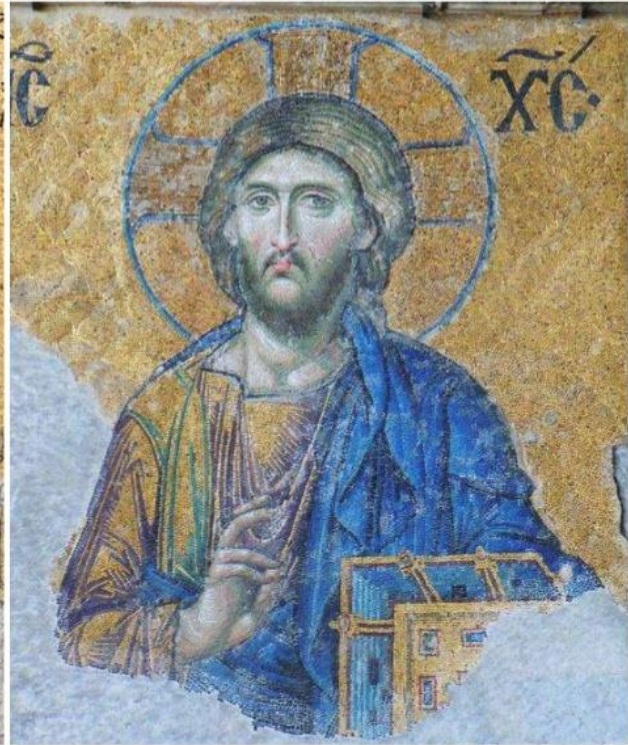
Erminia Picturii Bizantine o manual de pintura del Monte Athos.

Esta Hermeneia de Dionisio (1730 - 1734) trata de proporcionar un sintético relato evangélico de la vida de Jesucristo, como guía para realizar pinturas o mosaicos y su localización en las iglesias.

Empleo del mosaico en los interiores. Temas típicos arte bizantino

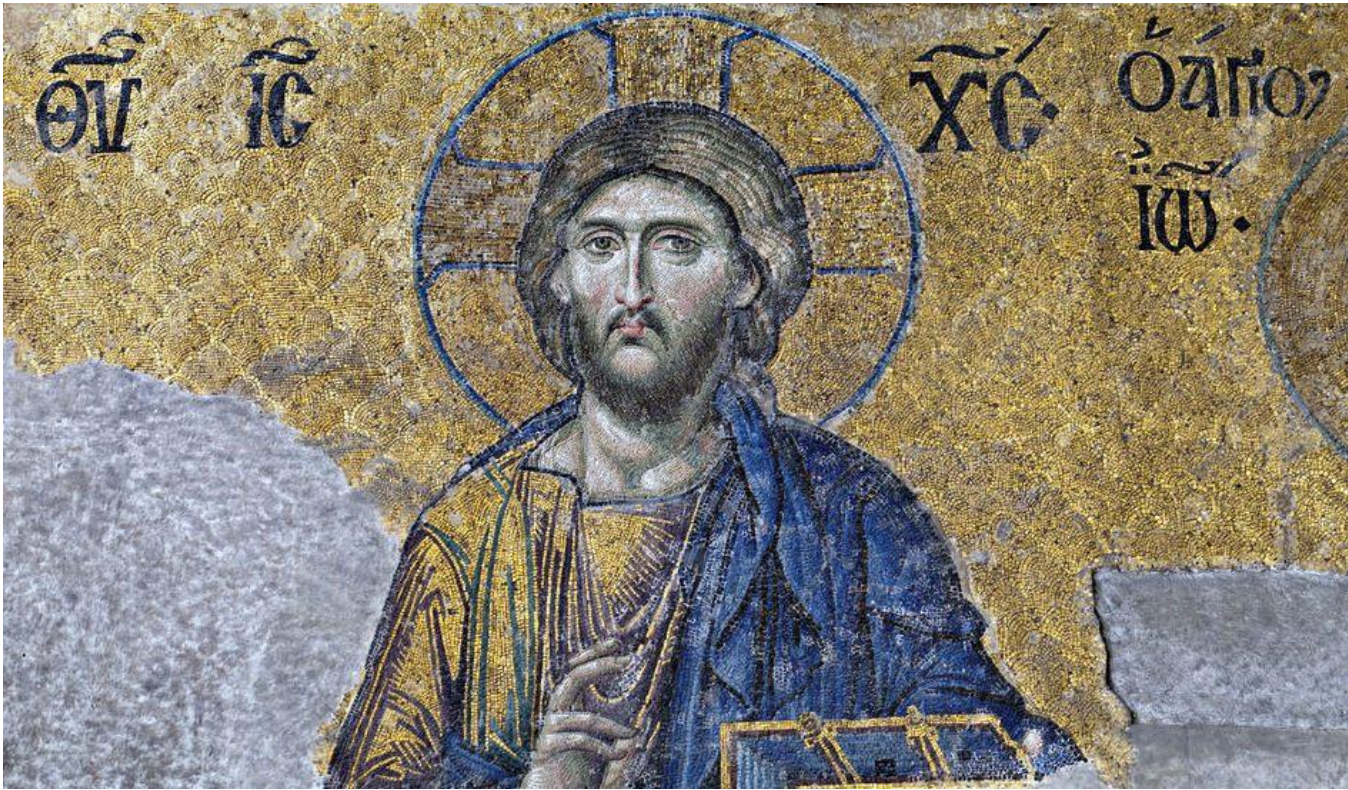
En los mosaicos que se conservan aparecen reflejados, con sus habituales características formales, los principales temas iconográficos del mundo bizantino:

**El Pantocrátor
(Cristo
entronizado
en Majestad).**

Cristo Pantocrátor

Son figuras de Jesús rodeado de un aura de luz blanca (que simboliza la pureza), y se encuentra con las piernas cruzadas. En una de las manos tiene el dedo índice levantado y en la otra mano las Sagradas Escrituras.

Pantocrátor del Museo de Santa Sofía de Constantinopla

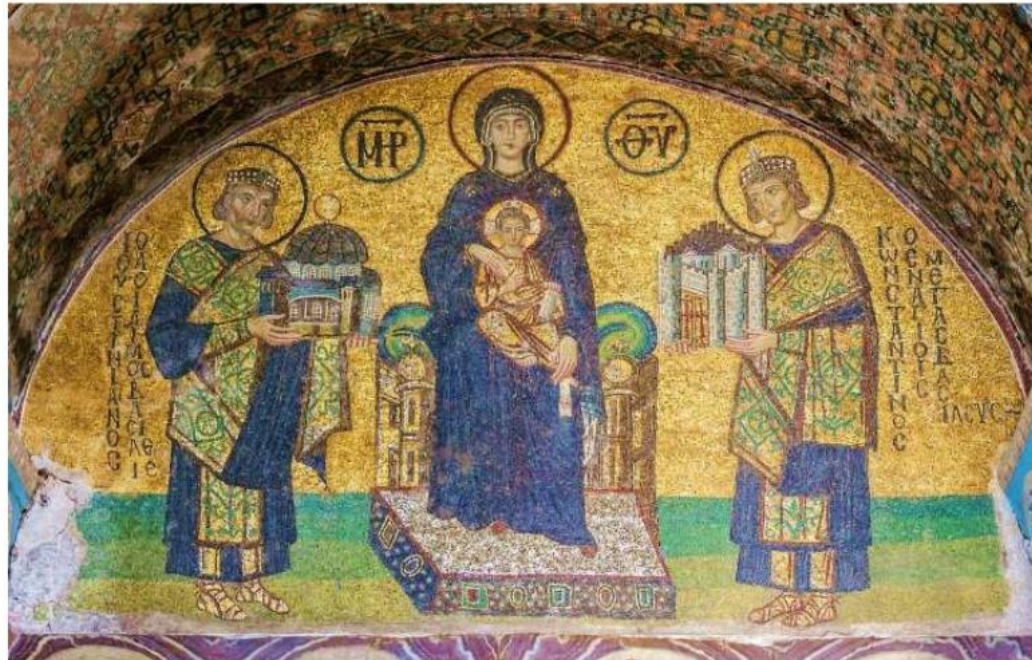
La perspectiva es típica del tipo bizantino, es decir, inversa, abriéndose las líneas conforme se alejan de los ojos del espectador. La Virgen se presenta bajo diversas advocaciones:

Empleo del mosaico en los interiores. Temas típicos arte bizantino

En los mosaicos que se conservan aparecen reflejados, con sus habituales características formales, los principales temas iconográficos del mundo bizantino:

La Virgen Theotokos como Trono de Dios (Kyriotissa), rodeada por los emperadores Constantino, que le ofrecen la ciudad de Constantinopla y Justiniano, que le ofrece Santa Sofía.

Empleo del mosaico en los interiores. Temas típicos arte bizantino

En los mosaicos que se conservan aparecen reflejados, con sus habituales características formales, los principales temas iconográficos del mundo bizantino:

La Virgen Theotokos como Trono de Dios (Kyriotissa), rodeada el emperador Juan II Commeno y la emperatriz Irene.

Kyriotissa

- Se presenta a M. sentada como **trono** del Niño, que está sentado sobre sus rodillas totalmente de espaldas a ella. Se atribuye, como tantos otros, a un modelo pintado por S. Lucas y pasa a Occidente, donde alcanza especial difusión en el románico, conocida con el nombre de Maiestas o Virgen Majestad. que suele ofrecer la variante de llevar una corona, como reina.
- Puede ser Theotokos o no, es decir, puede ser representada con el niño o no.
- Puede a parecer en numerosas variantes a partir de la postura o gesto del niño

Hodegitria

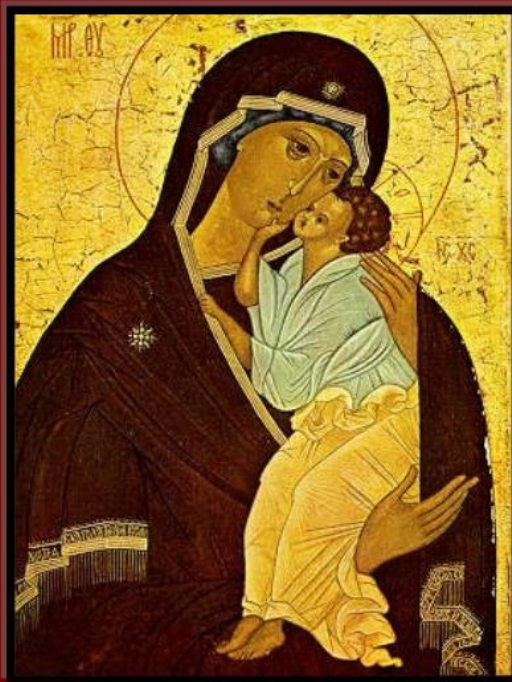
- Se ofrece sosteniendo al Niño en su brazo izquierdo, señalándole con la derecha que cruza ante el pecho, al mismo tiempo que mira al espectador.

Es la Virgen que señala el camino de la salvación y de la vida. Hay en ella un cierto aislamiento y solemnidad.

-Se difundirá en Occidente en el Gótico.

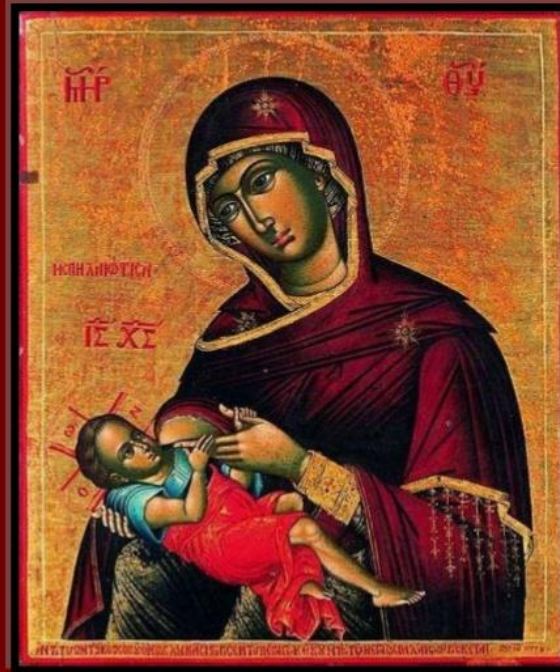
- Si esta sedente ofrece al niño en señal de "este es el camino", y si está de pie se muestra con un pie adelantado.

Glykophiloussa

- Como Madre de Dios y particularmente en su versión de Glikophiloussa, o sea, de la amante dulce, alcanza gran desarrollo este tipo iconográfico, en el que se acentúan los rasgos y actitudes maternas. "del dulce beso" representa a la Virgen María acariciando a su hijo, ellos parecen estar besándose. En las representaciones bizantinas, el Niño acaricia su mejilla, mientras ella parece triste, al parecer por la contemplación de su futura pasión.
- * Estas últimas interpretaciones del tema se desarrollan fundamentalmente a lo largo del s. XIV. Asimismo surge el tipo llamado Virgen de la Humildad, que representa a la Virgen sentada en el suelo jugando o contemplando al Niño, al que a veces amamanta.

Galaktotrophoussa

- Es una variante de Eleousa, de elaboración más tardía.
- Gala, leche en griego, y trophein, la alimentación, la lactancia materna
- Aparece ofreciéndole el seno al niño, y tendrá una mayor difusión por occidente como madre naturalista.

Blachernitissa o Platytera

- Representa a la Virgen de pie, con los brazos levantados, orante, colocándose en su pecho un círculo en el que se representa al Niño.
- También llamado Virgen abridera, o sea, una imagen en cuyo vientre se dispone una portezuela que da acceso a un hueco en el que se sitúa al Niño, tipo de imagen muy escasamente utilizada después del Conc. de Trento.
- Si esta sola orante con los brazos levantados y en actitud orante: Blachernitissa
- Si aparece con el niño: Theotokos Blachernitissa
- Si el niño aparece también orando en un medallón: Theotokos Blachernitissa Calcopatria

- 3- “**Deesis**”. Se representa a Cristo en majestad acompañado de las figuras de la Virgen María y de San Juan Evangelista. Perdurará a lo largo del tiempo y se mantendrá en el arte cristiano medieval de Europa

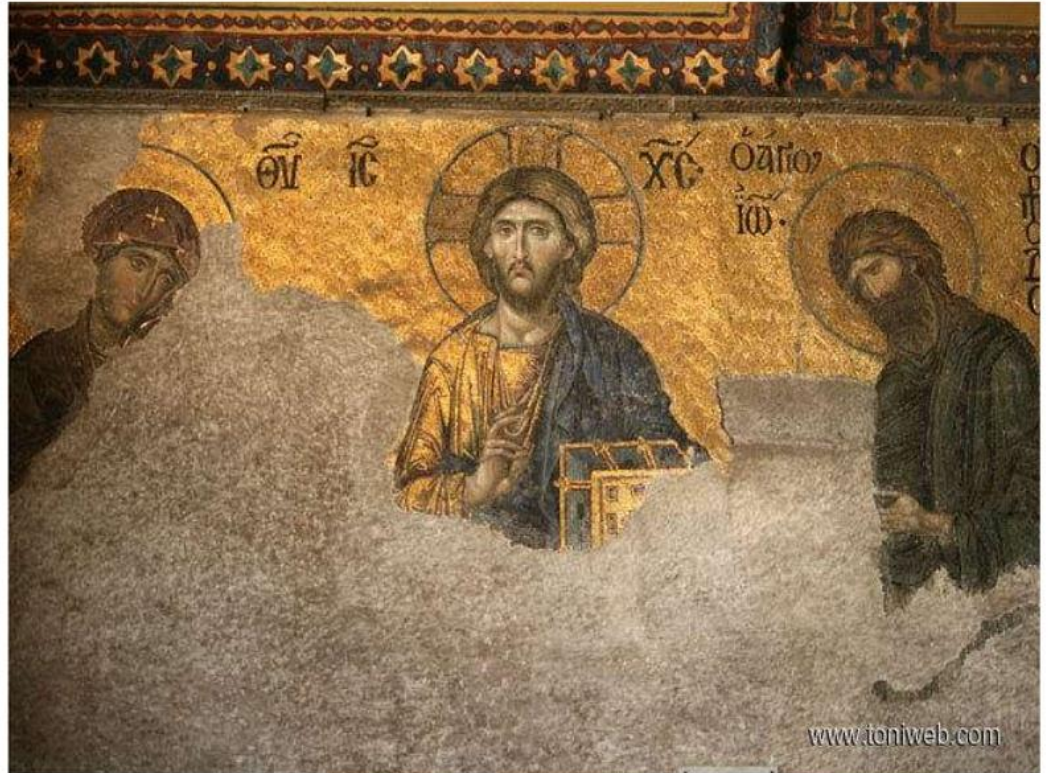

Empleo del mosaico en los interiores. Temas típicos arte bizantino

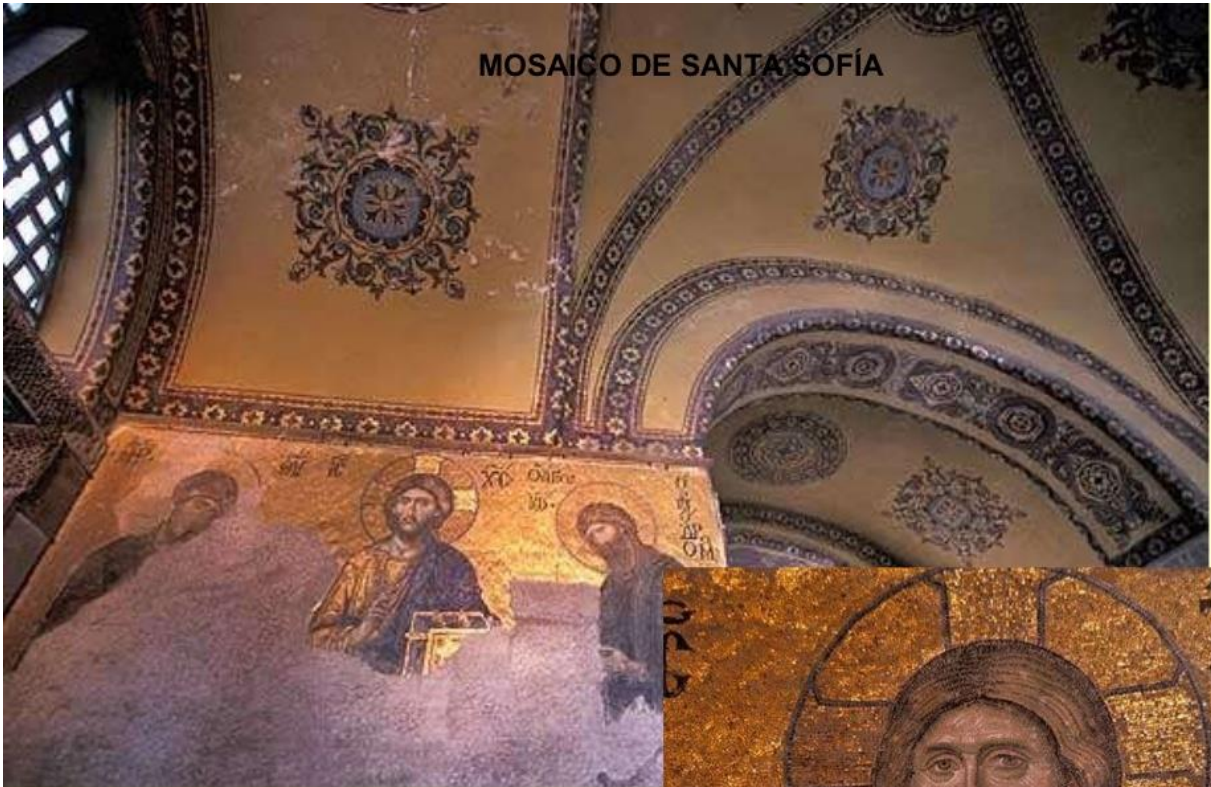
En los mosaicos que se conservan aparecen reflejados, con sus habituales características formales, los principales temas iconográficos del mundo bizantino:

La Déesis:

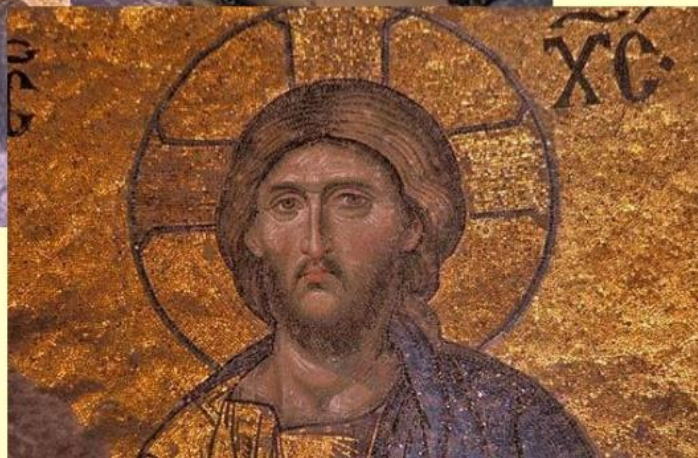
Cristo en Majestad entre la Virgen y San Juan Bautista, que suplican por la salvación de los hombres.

MOSAICO DE SANTA SOFÍA

Deesis: Jesucristo, entre la Virgen y San Juan Bautista

Deesis de Santa Sofia

- Deesis: Representación bizantina de la Virgen – Cristo-San Juan Bautista
- Mosaico con duda en datación. Si es del bizantino Medio se trata de una obra maestra y si es Tardobizantino, es una obra importante.
- Cristo humanizado, joven y con el pelo corto.
- Uso de luces y sobras en el uso de los paños.
- Naturalismo en la expresión y la flexibilidad de los dedos.

DEESIS

"Plegaria" o "súplica", 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.

En otras ocasiones, también se representa a Cristo en la Cruz, pero siempre acompañado de la su Madre y de San Juan Bautista.

Anastasis

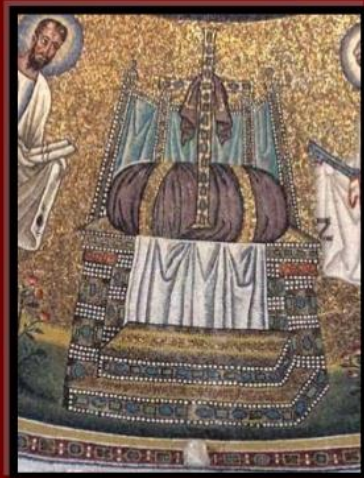

- Anastasis o resurrección de Cristo.
- Cristo, con vestiduras de una blancura sobrenatural y aureolado por una triple corona azul salpicada de estrellas, arrebató al sepulcro a un Adán y Eva trastornados, en presencia de los Justos, para conducirlos a la Vida Eterna.

Anastasis del Pareklisis de San Salvador de Cora

Anastasis o Bajada de Cristo al Limbo

Etimasia

- Tema iconográfico que prevé la representación de un trono vacío con los símbolos de Cristo.
- El trono es el de Jesús, que será ocupado cuando venga de nuevo a la tierra para el juicio final.
- Los elementos que componen este trono pueden ser un cojín sobre el que se coloca la capa del juez (referencia al juicio divino), un libro cerrado (el *Libro de la Ley*), la Cruz y los demás objetos de la Pasión.

PINTURAS E ICONOS

En los talleres rusos de Novgorod y Moscú, trabaja Teófanos el griego, fresquista y pintor sobre tabla en el siglo XIV.

Las colecciones de iconos más completas se encuentran en:

- la galería Tretyakov de Moscú
- en el museo Puskin de Leningrado
- en la catedral de Sofía (Bulgaria)
- y en el museo de iconos "La Casa Grande" de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Destaca como obra maestra la Virgen de Vladímir (Moscú)

Tránsito de la Virgen, Dominicus Theotocopulis el Greco, en este caso representada en un icono. El Greco, como bien se sabe, era cretense y realizó numerosos iconos en su país, antes de residir en España.

Visión de Manré o Teofanía en el encinar de Mambré

Es decir, la aparición de los tres ángeles a Abraham, simbolizando la Trinidad por el monje Andréi Rubliov. Galería Tretiakov, Moscú.

Este icono del siglo XV es considerado como el más importante icono bizantino de la escuela rusa. El díptico bizantino o relicario de los Déspotas de Epiro (Comnenos) del siglo XIV es una de las piezas más destacadas del Museo Diocesano de Cuenca.

Realización de miniaturas para los códices purpúreos, llamados así por el uso de fondos de púrpura:

- como el de la Génesis de Viena, del siglo V.
- los evangelarios de Rábula y de Rossano, ambos del siglo siguiente
- el Menologio de Basilio II Biblioteca Vaticana (fascimil)
- y el tratado de Cinegética de Oppiano. Biblioteca Nazionale Marciana. Venecia (fascimil).

Las labores textiles se inspiraron en los modelos sasánidas (motivos encerrados en círculos)

FUENTES

<http://arteinternacional.blogspot.com.es/2009/06/arte-bizantino-s-iv-xv-caracteristicas.html>

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_bizantino

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Byzantine_art

<http://www.arteguias.com/bizantino.htm>

<http://www.profesorenlinea.cl/artes/bizantinoarte1.htm>

http://www.historylink101.com/lessons/art_history_lessons/ma/byzantine_architecture.htm

<http://www.artlex.com/ArtLex/b/byzantine.html>

<http://www.imperio bizantino.com/>

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Byzantine_architecture_by_country

<https://www.slideshare.net/ignaciosobron/explicar-la-arquitectura-bizantina-a-travs-de-la-iglesia-de-santa-sofa-de-constantinopla>

Publicado por Chity del amo

Maquetado por Asociación Arte, Arqueología e Historia de Córdoba