

ARTE PALEOCRISTIANO



Marco Histórico

Es el realizado por los primeros cristianos aproximadamente durante los cinco siglos iniciales de nuestra era.

Tras la muerte de Jesucristo, San Pablo hace posible su rápido crecimiento y le da un carácter universal.

Después, en el año 313, el emperador Constantino hace de él la religión oficial dentro del Imperio romano a través del Edicto de Milán lo que supone un antes y un después en su historia.



Las pinturas de las catacumbas

Las tres contribuciones cristianas que destacan son las pinturas que se encuentran en las catacumbas



Los cementerios cristianos subterráneos con carácter comunitario que surgen aproximadamente en el siglo II y están vigentes hasta finales del siglo V o principios del VI.



Los cristianos se entierran así para huir del poder político que les acosa, pues para la ley romana cualquier sepultura, sea cual sea la creencia, es sagrada e inviolable.



Las catacumbas se componen de galerías y cámaras.

Las primeras muy estrechas e irregulares en su longitud y en su trazado, forman una red de varios pisos (entre dos y cuatro, o incluso cinco) que a veces se entrecruzan y se conectan por rampas o escaleras.



Mucho antes que en la escultura y en la arquitectura, los primeros temas cristianos aparecen en las pinturas de las catacumbas, aunque tarde, aproximadamente en el siglo II, debido a que al principio no se admite la imagen de Dios por temor a la idolatría.

Los temas más antiguos del cristianismo, que desde el principio quieren ser fácilmente inteligibles.

- Dentro del repertorio gráfico se encuentra el monograma de Cristo, que, llamado crismón, es el resultado de entrelazar las dos primeras letras de la palabra griega Khristos.

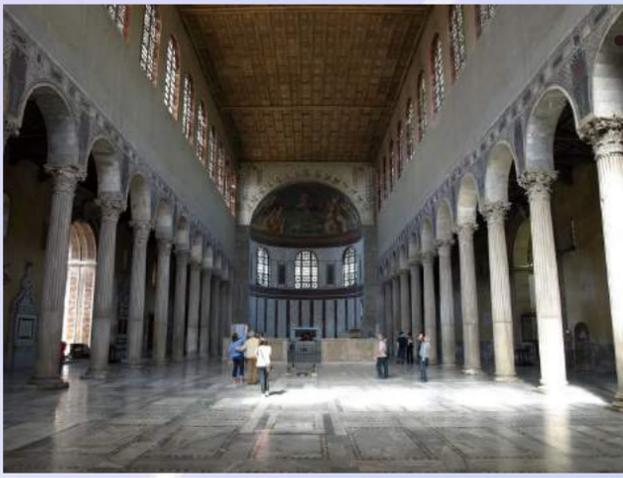


LA BASÍLICA Y LA NUEVA ICONOGRAFÍA CRISTIANA

En el año 313 comienza verdaderamente la arquitectura cristiana, con una tipología que a partir de entonces será la principal durante muchos siglos.



La basílica cristiana, que es la casa de Dios y lugar donde celebrar la misa ante una congregación que se reúne bajo la presidencia del obispo y de los presbíteros.



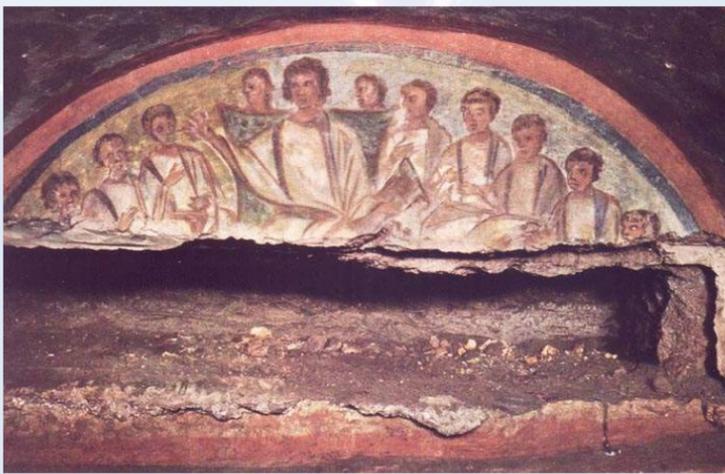
En la basílica cristiana se distinguen el interior, con las naves y el presbiterio, y el exterior, con el atrio y el nártex. Dentro el espacio rectangular se divide con una serie de columnas en tres o cinco naves o calles que se destinan a los fieles y se cubren con madera, siendo la central más ancha y alta que las laterales.

La basílica cristiana mantiene los conceptos romanos de centro y recorrido, aunque los interpreta de otra manera. La planta rectangular incluye un eje longitudinal simbólico con dos puntos de referencia: la entrada en el lado menor, como punto de partida, y el ábside, enfrente de ella, como destino.

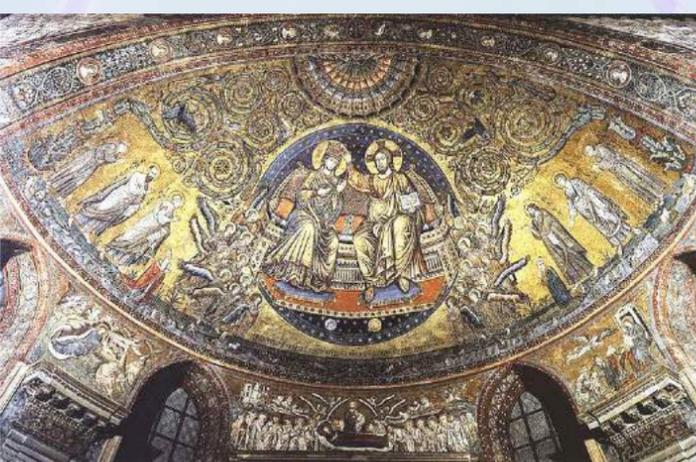
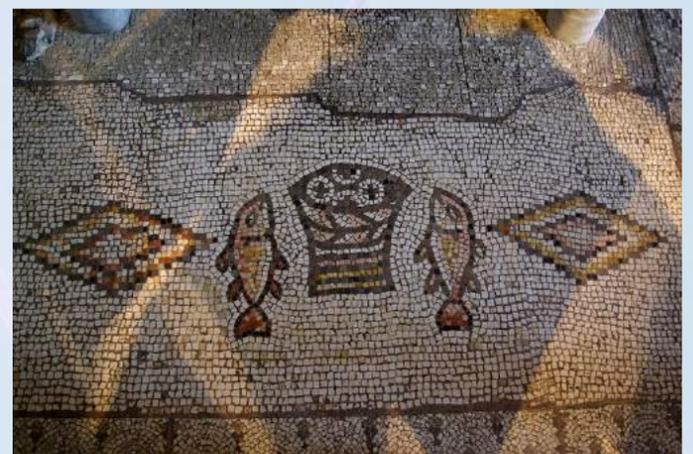


Con el nacimiento de la arquitectura cristiana la Iglesia da a las imágenes una función didáctica, pues son muy útiles para transmitir la doctrina a quienes no saben leer ni escribir.

La nueva iconografía cristiana recurre a un estilo claro y sencillo que, fijándose sólo en lo esencial, pretende evitar la distracción y ser fácilmente inteligible para captar el mensaje de la Iglesia. Como en las pinturas de las catacumbas, los artistas cristianos aprovechan de los griegos su representación más convincente del cuerpo humano, pero, a diferencia de ellos, no captan fielmente la realidad, pues lo que quieren transmitir pertenece al ámbito espiritual.



Se puede ver en los mosaicos paleocristianos que cubren los muros con una novedosa técnica a base de teselas de vidrio y no de piedra como usaban los romanos en el pavimento que proporcionan colores brillantes que atraen al espectador para recibir las enseñanzas de la fe (San Apolinario Nuevo, Ravena).



ARTE BIZANTINO

Marco Histórico



Con el tiempo Bizantino se designa el Imperio de Oriente se desarrollan a finales del siglo IV 395 hasta el siglo XV 1454

- La angustia bizantina ofrecía un enclave envidiable al situarse justo en el límite entre Asia y Europa.

En el año 395 Teodosio divide el Imperio entre sus dos hijos, con lo que el mundo griego queda definitivamente separado del latino.

La Antigüedad clásica sigue viva durante un largo período de tiempo y, por ello, el arte no evoluciona tanto como en Occidente.



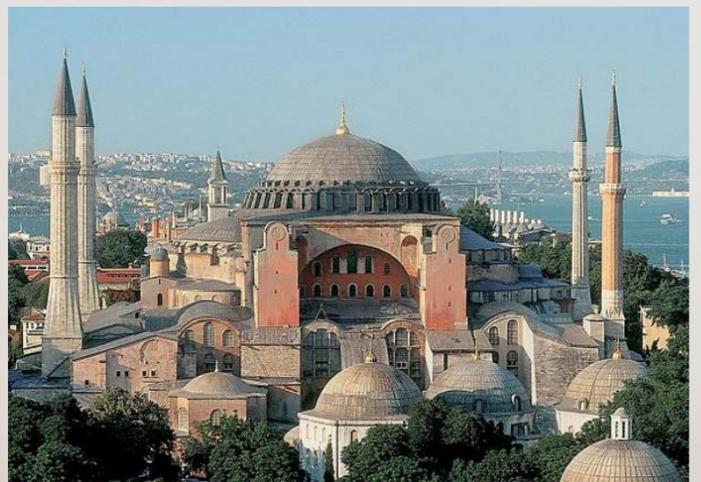
La historia de Bizancio conoce su máxima expansión y estabilidad con Justiniano (482-565), emperador desde el año 527.



A partir del siglo VII, sus dominios militares se van reduciendo, aunque no su fuerza cultural, siempre basada en lo religioso, hasta que en 1453 Constantinopla es tomada por los turcos, así termina una época presidida por la concepción imperial y unitaria del mundo.

Arquitectura

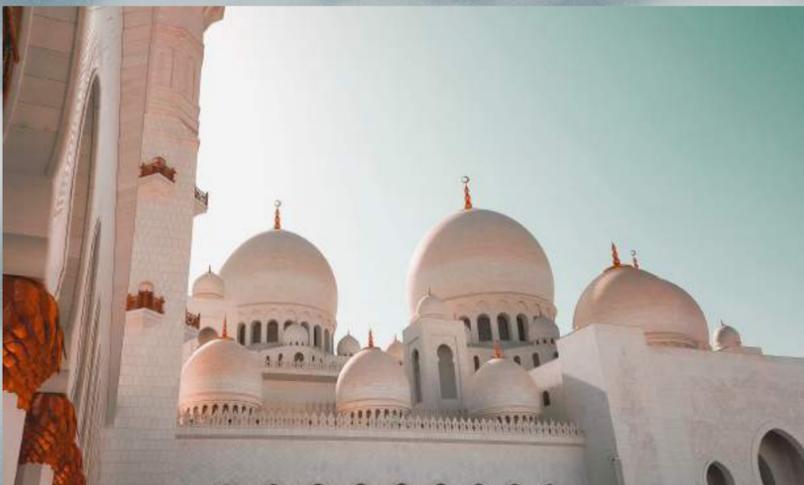
La arquitectura bizantina se vincula directamente con la romana y con la paleocristiana de la primera adopta algunos elementos, aunque los concibe de otro modo, y con la segunda comparte las mismas funciones litúrgicas, que satisface también con estructuras nuevas.



La planta central se cubre con cúpula, que, a diferencia de la romana, se concibe ahora de manera original como consecuencia del uso del ladrillo como principal material y de otro sistema de contrarresto.

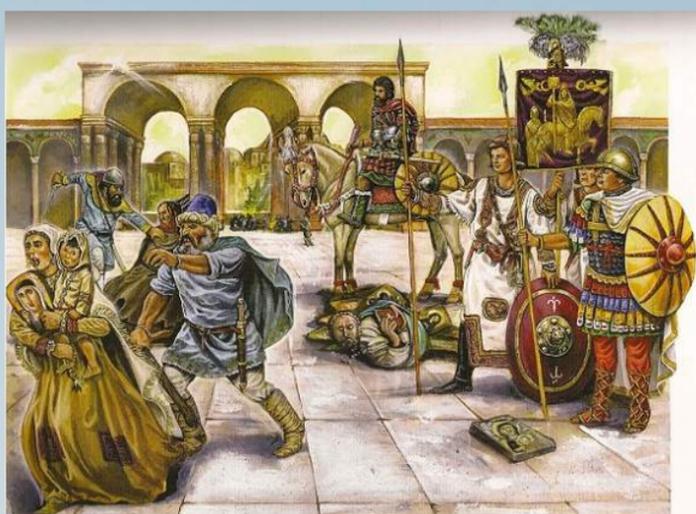
La principal novedad es la planta central con varias naves y cúpula, esta fórmula rompe con la tradición basilical, que en Occidente será constante durante toda la Edad Media e incluso después.

En realidad, en ambos casos se responde a la necesidad de reservar mayor espacio para el clero, pero los procedimientos cambian.



PINTURA

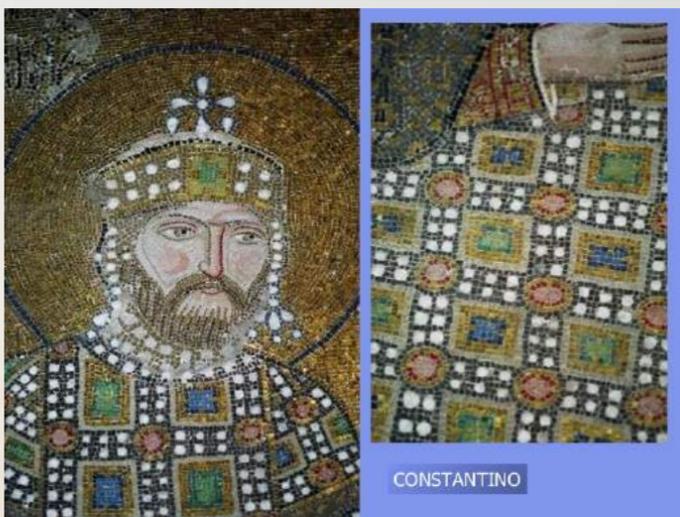
- La pintura bizantina es un reflejo más del absoluto predominio de la religión en la vida social y política del Imperio oriental.
- Hasta comienzos del siglo VIII la imagen se acepta como instrumento útil de enseñanza igual que en el Paleocristiano.



Los iconoclastas no están en contra del arte como tal sino de las obras religiosas, por lo que cubren con yeso los mosaicos, pican los frescos de los muros y queman cualquier pequeña pintura. Estos motivos se sustituyen dentro del templo por otros profanos, como el retrato del emperador, carreras de caballos, escenas de caza y guerra vegetales y animales.



Las pinturas de los templos son un reflejo de lo divino, con el poder de elevarnos al más allá. Por ello se dictan normas iconográficas y formales que sólo se refieren a los mosaicos y a las pinturas, pues la escultura no fue considerada por la Iglesia oriental.



Todo el programa iconográfico de los mosaicos en el templo depende de la concepción de éste como una reproducción de los mundos celestial y terrenal, las partes superiores como el ábside, la cúpula y las bóvedas se refieren al cielo, mientras que la tierra se manifiesta en la zona situada entre el suelo y el arranque de los arcos.

Cristo Pantocrátor es la figura principal, se sitúa tanto en el centro del ábside como de la cúpula, mirando hacia abajo desde el cielo (Iglesia de Daphni, cerca de Atenas).



Además del mosaico, la pintura bizantina destaca por sus iconos, imágenes sagradas sobre madera fija o portátil con una técnica peculiar, se parte de una plancha de madera que se recubre con una fina capa de yeso, a la que a veces se aplica una tela de lino.



Su producción data de los siglos VI y VII, cuando se reconoce que las pinturas pequeñas y fácilmente transportables son más accesibles y, por tanto, muy prácticas para transmitir la fe.



ARTE ISLÁMICO

Marco Histórico

El mundo islámico tiene su origen en la península Arábiga, dominada en su mayor parte por un inmenso desierto, fue simple tránsito de las rutas comerciales que eran procedentes del Oriente, traían a Europa especias y sedas.

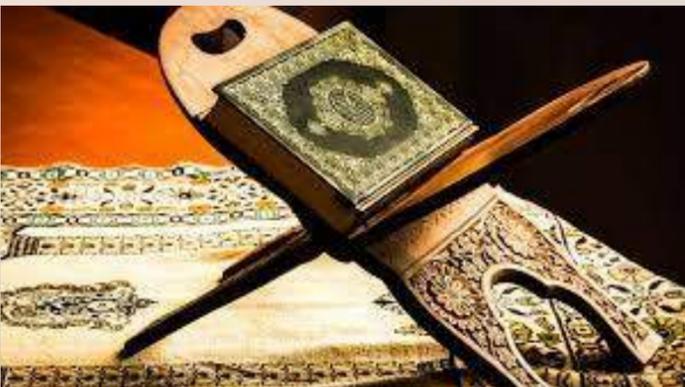
A partir del siglo VII se convierte en centro de una fuerza que, partiendo de lo religioso y de lo militar, se extiende a la cultura y al arte. Mahoma nace en la Meca hacia 570 y allí recibe la revelación de Dios por medio del Gabriel, quien le encarga unificar a las tribus árabes predicando una nueva doctrina política y religiosa que pretende salvar a los hombres del castigo eterno a través del culto a un solo Dios.

- Mahoma sienta así las bases para que en el Mediterráneo se forme una nueva potencia y, tras su muerte en el 632, son sus sucesores.
- La figura del califa preside una sociedad teocrática, es heredero del profeta y representante de Alá, con lo que ejerce un gobierno monárquico y absoluto.



La doctrina del Islam se basa en el monoteísmo, pues sólo hay un Dios, Alá, y el musulmán es el que se somete a su voluntad, revelada por el profeta Mahoma en el Corán.

- El creyente tiene cinco obligaciones elementales: Aceptar el monoteísmo, orar cinco veces al día, dar limosna a los necesitados, ayunar durante el mes de Ramadán desde el amanecer hasta el ocaso y peregrinar a la Meca al menos una vez en la vida.
- El monoteísmo islámico es rotundo, pues entre Dios y el creyente no hay intermediarios, ni la Virgen ni los santos en el cielo, ni los sacerdotes ni los sacramentos en la tierra, como sí ocurre entre los cristianos, para los que Dios se ha hecho hombre y está presente en el templo.
- Si no hay clero ni sacramentos tampoco hay rituales, pues sólo basta la oración, en la que el fiel se presenta solo ante Alá.

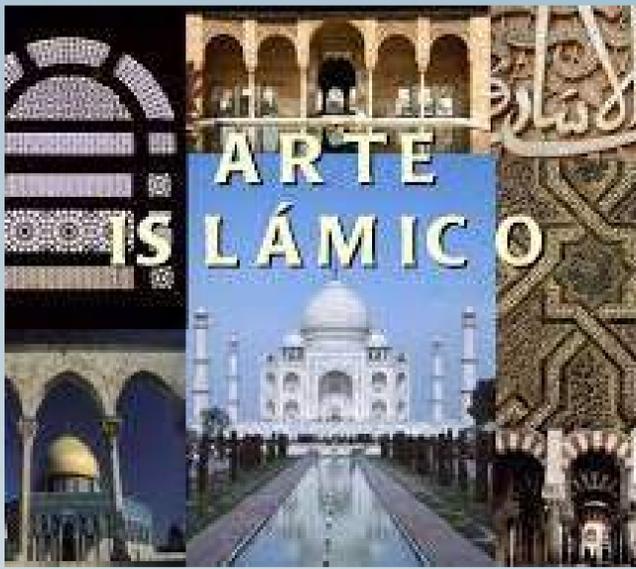


Otras diferencias con el cristianismo parten del eje central de las enseñanzas de Mahoma: la palabra de Dios es el único medio para salvarse. Como consecuencia, no se admiten las imágenes de seres vivos con fines didácticos, razón por la que la escultura y la pintura no se desarrollan, aunque el Corán no las prohíbe en ningún momento.

Con este fundamento religioso la historia medieval del Islam presenta dos grandes etapas protagonizadas por las dinastías omeya y abasí.

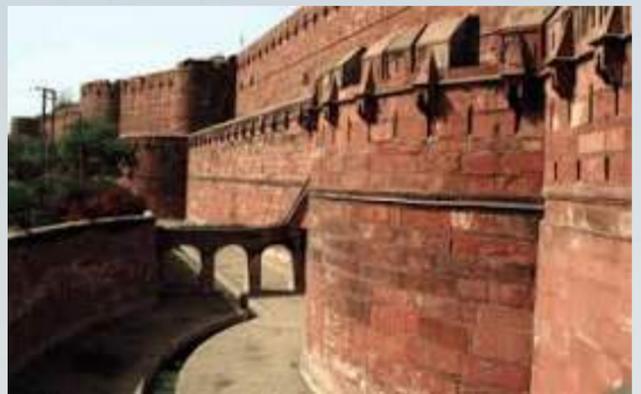


ARQUITECTURA



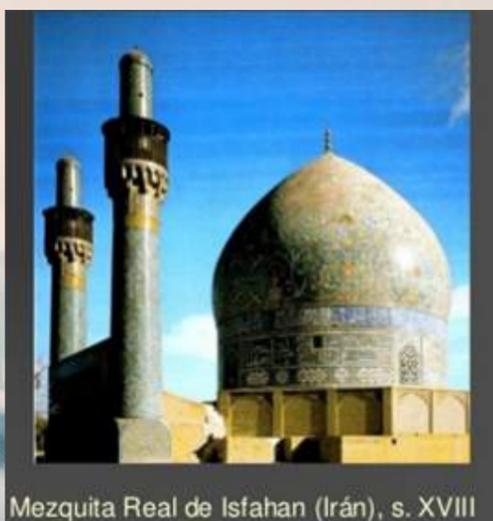
La representación figurativa, el arte musulmán realiza su más importante contribución en la arquitectura, con un estilo propio que se distingue netamente tanto del romano como del paleocristiano y bizantino.

La prioridad de trabajar con rapidez, sin afán de perdurabilidad, y la tendencia a dar poca altura a los edificios determina el uso de materiales frágiles, como el mampuesto, el ladrillo, el tapial para las estructuras y la piedra en menor medida, por sus mayores exigencias técnicas y constructivas.



Los elementos arquitectónicos más importantes son el arco, la columna y la bóveda.

-
- La altura de los edificios suelen ser escasas
 - El edificio mas importante es la Mezquita, centro de reunión y oración de la comunidad de creyentes. También se construyen palacios, mausoleos, madrasas, etc.

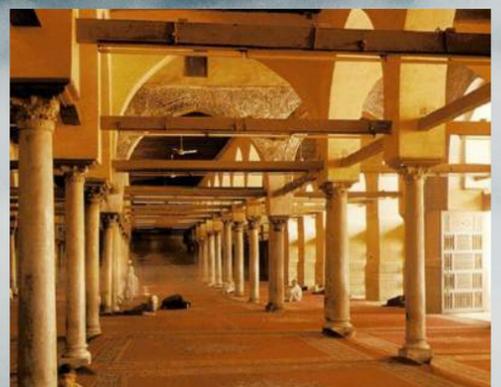


La arquitectura no muestra un gran interés por los problemas constructivos -Los edificios suelen inscribirse en volúmenes cúbicos en los que destacan las semiesteras de sus cúpulas y las altas torres o minaretes de sus mezquitas.

Los soportes



- La columna y el pilar mantienen su función como soporte, pero dada la ligereza de las techumbres de madera, generalmente son delgadas y no responden a criterio alguno de pauta u orden arquitectónico.
- En ocasiones se reutilizan columnas y pilares de construcciones anteriores



Los arcos



-Del arte visigótico español toman el arco de herradura que, más tarde, se extendió por todo el mundo islámico.

-Otras variedades con un marcado carácter decorativo son: arcos polilobulados, de herradura apuntados, etc.

-También es característica la dicromía de las dovelas.

CUBIERTAS INTERIORES Y LAS BOVEDAS

Utilizan una gran variedad de cubiertas abovedadas: cúpulas semiesféricas, bóvedas de crucería califal, gallonadas de mocárabes, etc.

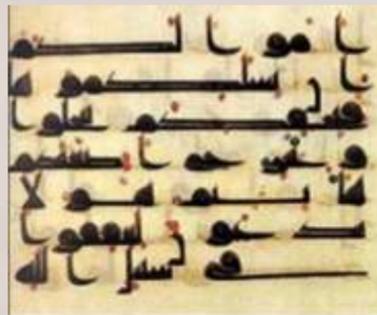


Con este sentido de lo infinito se desarrollan tres motivos iconográficos: vegetales (ataurique), geométricos (lacerías) y epigráficos (caligrafía).

LA CALIGRAFÍA

-Una actividad profundamente venerada es la copia del Corán, porque está hecha al servicio de Dios. De ahí que el arte del libro siempre se ha tenido en la más alta estima dentro del mundo islámico. Por ello, las escuelas de escribanos se encuentran frecuentemente junto a las mezquitas.

-La caligrafía pasó a ser parte fundamental de la decoración de edificios civiles o religiosos.



LA DECORACIÓN VEGETAL: EL ATAURIQUE

Los motivos vegetales se utilizan ampliamente en el arte y la arquitectura islámica, pero los artistas musulmanes no buscan la similitud con el mundo natural, al contrario, procuran dar a sus diseños un apariencia abstracta e irreal.



LA DECORACIÓN GEOMÉTRICA: LACERÍA



-Destaca su profundo gusto por la decoración interior que, con frecuencia, no se talla en la piedra misma, sino en placas de piedra de escaso grosor o de yeso, que se aplican después sobre el muro coloreadas con vivos colores.

-El gusto por la policromía hace que se conceda un papel muy importante a la cerámica vidriada: azulejos de piezas que permiten su combinación

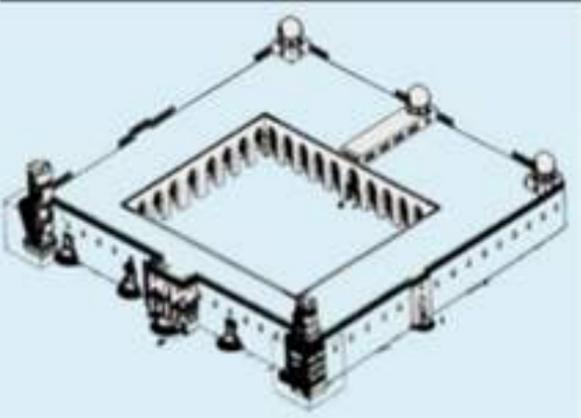
- La madera es también un elemento valioso, enriquecida con temas menudos y delicado

EDIFICIOS RELIGIOSOS

LA MEZQUITA

-Más que una casa de culto la mezquita sirve como centro social, político y educativo para toda la comunidad .

-Las oraciones de los viernes incluyen tradicionalmente el sermón, que fue políticamente importante porque en él se mencionaban los nombres del soberano o gobernador como muestra de su autoridad.



-Un salón de oraciones cubierto por una cúpula y a su lado una torre o minarete desde la cual se da la llamada a la oración.

-La disposición de una mezquita consiste en un recinto de oración que se abre a un patio. La dirección del rezo es siempre hacia La Meca. Los feligreses usan como guía la orientación del recinto de oración mismo cuyo muro posterior siempre están en dirección a La Meca.