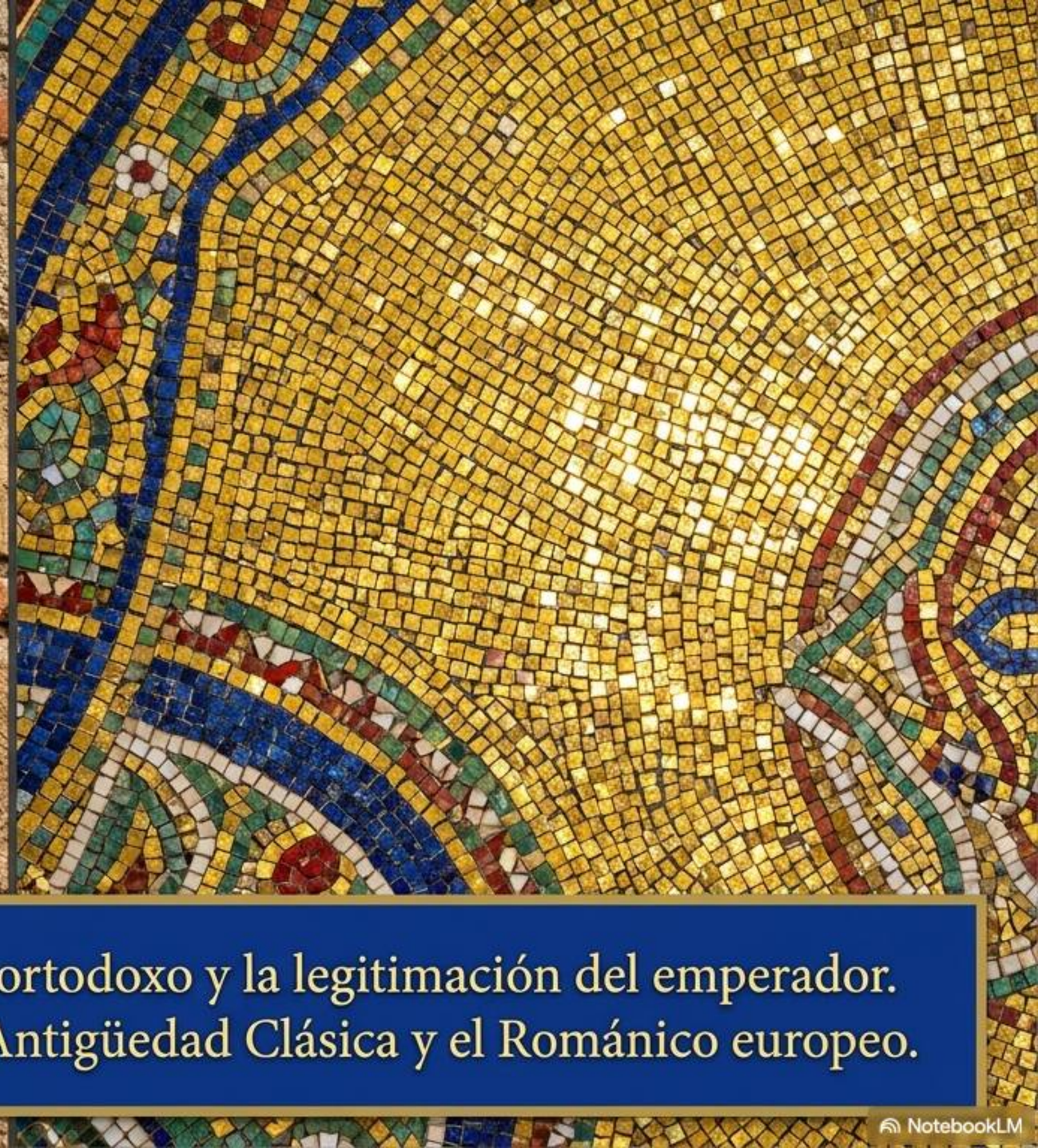
Arte Bizantino: De Justiniano al Mediterráneo Medieval

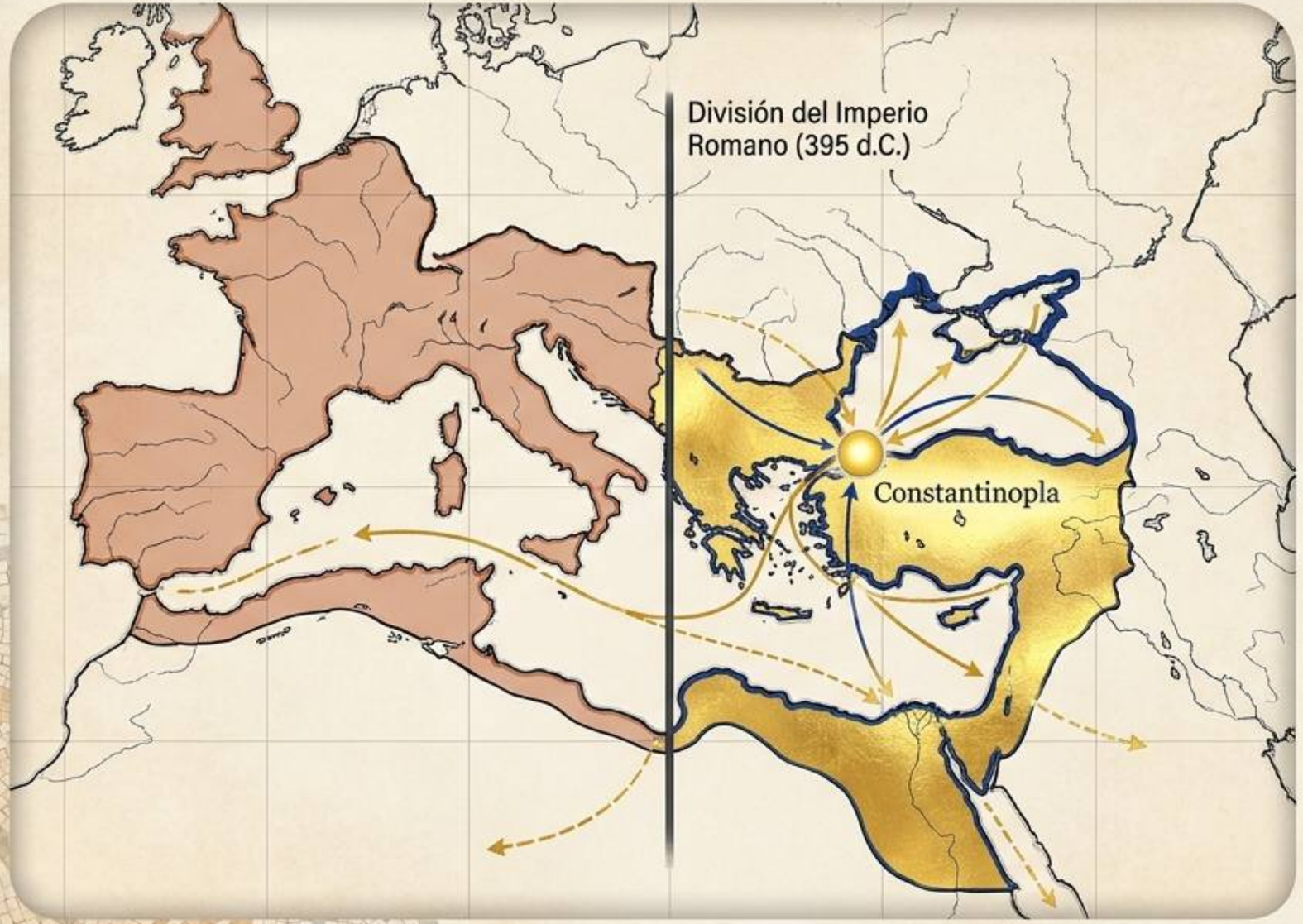
Preparación EBAU/PAU — Unidad 4

Un arte milenario al servicio del dogma ortodoxo y la legitimación del emperador.
El puente estético indispensable entre la Antigüedad Clásica y el Románico europeo.

NotebookLM

El Imperio que sobrevivió mil años

Triada Analítica

Contexto Histórico

Caída del Imperio de Occidente (476 d.C.). Supervivencia de Oriente gracias a una economía inexpugnable (control de rutas), defensas militares imbatibles y un Estado teocrático que fusiona trono y altar.

Solución Formal

El arte deja de ser una búsqueda de la belleza ideal para convertirse en una síntesis visual de la monumentalidad romana y el misticismo oriental.

Consecuencia

Nacimiento de un arte de Estado, codificado y propagandistico, destinado a proyectar una autoridad inmutable frente a un mundo occidental fragmentado.

NotebookLM

Las tres raíces del lenguaje bizantino

Raíz Griega

Mantenimiento de la figura humana y persistencia de ciertas normas de proporción clásica.

Raíz Romana

Arquitectura abovedada, gusto por la escala monumental y uso del arte como propaganda política estatal.

Raíz Oriental

Preferencia por la luz y el color frente a la forma, uso de fondos dorados, tendencia al hieratismo y abstracción.

Identidad Bizantina

Con el avance de los siglos, la abstracción y el simbolismo oriental (Siria, Persia, Copto) terminarán imponiéndose casi por completo sobre el naturalismo greco-romano.

NotebookLM

Estética Teológica: ¿Por qué rechazan el realismo?

Mundo Terrenal Perecedero

Realidad Espiritual Inmutable

Contexto Teológico

Necesidad de expresar realidades espirituales perfectas y eternas, despreciando el mundo material y temporal.

Solución Formal

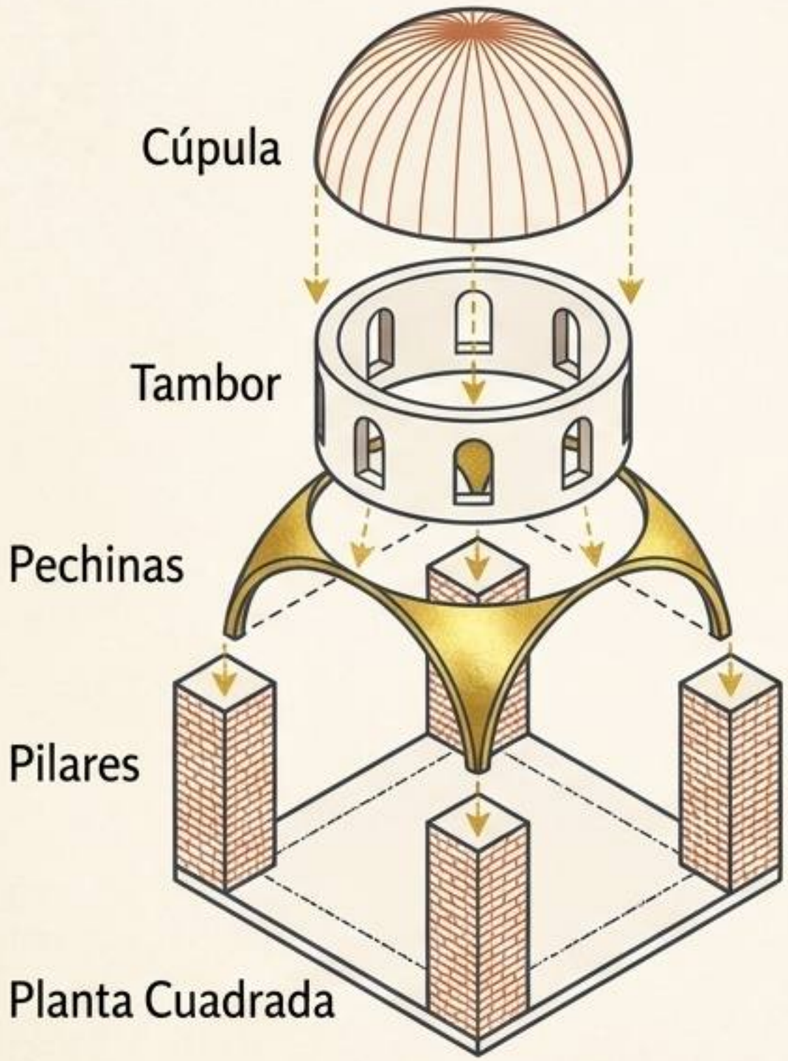
- **Hieratismo:** Figuras rígidas e inmóviles (lo divino no cambia).
- **Frontalidad:** Mirada directa sin intermediarios.
- **Fondos dorados:** Luz increada que anula el espacio físico.
- **Isocefalia:** El tamaño indica rango espiritual, no perspectiva.

Consecuencia

El artista desaparece como creador individual para ser un transmisor anónimo de un dogma visual codificado.

NotebookLM

La Revolución Arquitectónica: La cúpula sobre pechinas

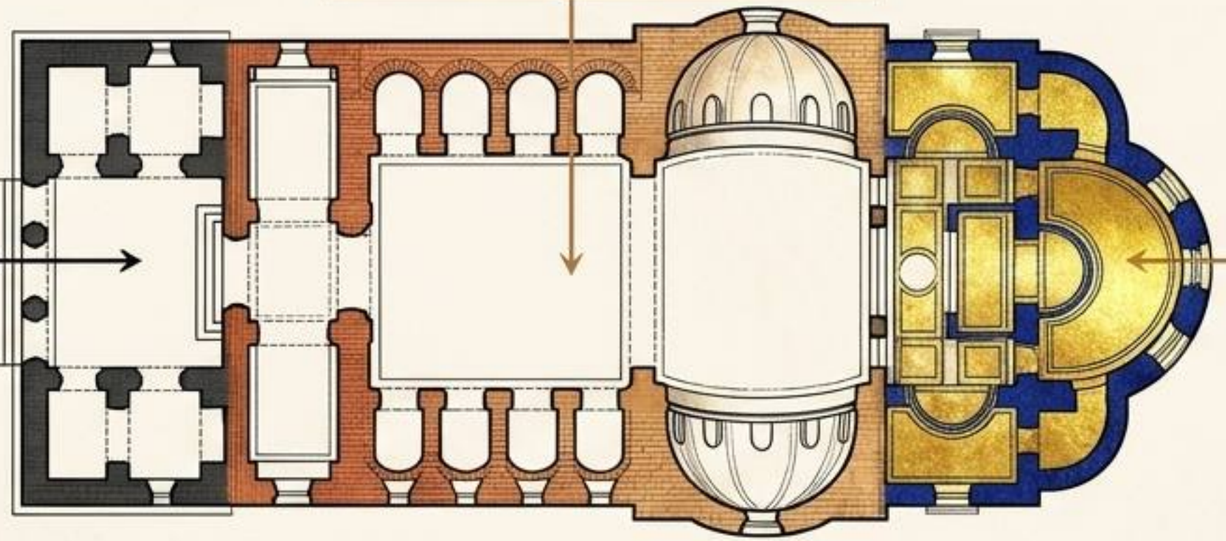
Contexto Constructivo	Necesidad de cubrir vastos espacios congregacionales sin perder la monumentalidad imperial heredada de Roma.
Solución Formal	Uso de pechinas (cuatro triángulos esféricos) que trasladan el empuje de una cúpula circular hacia los vértices de un cuadrado inferior, descansando en cuatro grandes pilares.
Consecuencia Arquitectónica	Liberación absoluta de los muros laterales. Al no soportar peso, los muros se perforan con ventanales, generando espacios dilatados y la ilusión de una cúpula ingrávida (bóveda celeste).

NotebookLM

Anatomía del Templo Bizantino

Naos (El Mundo Físico)
Nave central cubierta por la cúpula, destinada a los fieles laicos durante la liturgia.

Atrio y Nártex (El Umbral)
Espacios preparatorios exterio–res. El nártex aloja a catecúmenos y penitentes.

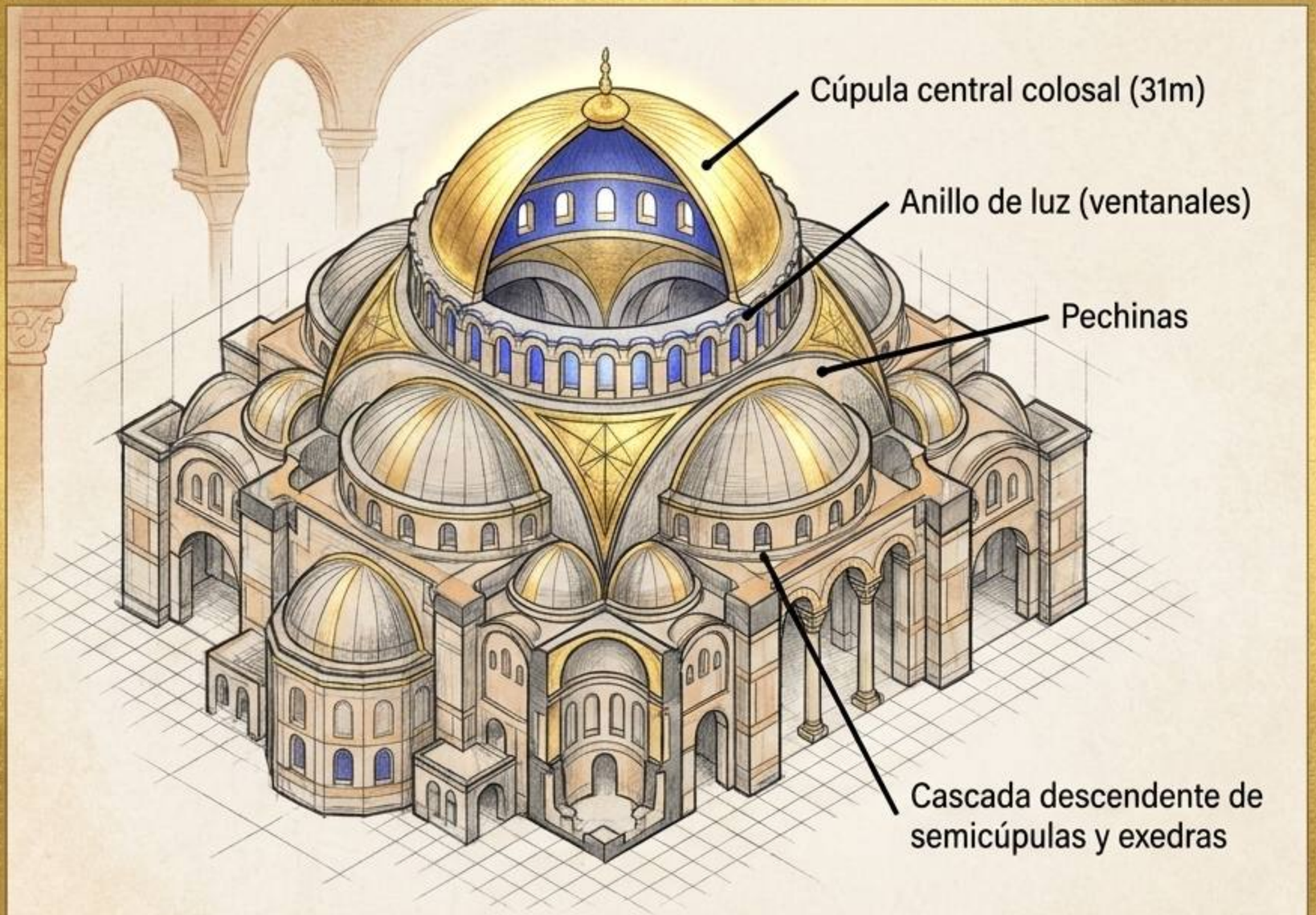
Bema (El Cielo)
Presbiterio reservado exclusivamente al clero, separado físicamente. Reflejo arquitectónico de la jerarquía espiritual.

Contraste Matérico
Exterior pobre y austero (ladrillo = mundo terrenal) vs. Interior deslumbrante (mármoles y mosaicos = el paraíso).

Evolución de Planta
De la fusión basilical-centralizada (1ª Edad del Oro) al canon de la cruz griega inscrita (2ª Edad del Oro).

NotebookLM

Obra Clave EBAU: Santa Sofía de Constantinopla

Contexto Histórico

Justiniano busca consolidar su poder tras graves revueltas. Encarga a Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto el mayor símbolo de la unión trono-altar.

Solución Formal

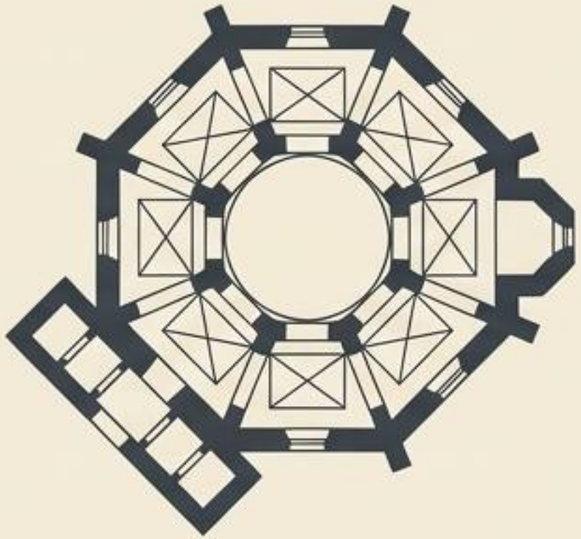
Fusión de planta basilical y centralizada. Cúpula sostenida por pechinas, contrarrestando los empujes laterales mediante cuartos de esfera (exedras). Muros perforados.

Consecuencia

La cima técnica bizantina. Un interior de inmaterialidad total inundado de luz. Su forma dictará la arquitectura de las mezquitas otomanas mil años después.

NotebookLM

Obra Clave EBAU: San Vital de Rávena

Contexto Geopolítico

Rávena se establece como capital del exarcado occidental. Justiniano necesita asentar visualmente su autoridad imperial sobre Italia (547 d.C.).

Solución Formal

Planta centralizada octogonal (inspirada en mausoleos romanos). Cúpula apoyada en ocho pilares y siete exeidras de dos pisos soportadas por esbeltas columnas. Nártex oblicuo.

Consecuencia

El templo más vertical de Occidente. Su diseño genera una caja de resonancia perfecta para la liturgia y el lienzo arquitectónico ideal para la propaganda musivaria imperial.

NotebookLM

Artes Plásticas: La técnica musivaria y la luz

Contexto Estético	Solución Formal	Consecuencia
Búsqueda de una experiencia inmersiva supraterrenal y rechazo de la pintura mural plana. Necesidad de materializar la luz increada de Dios.	Uso de teselas de pasta vítrea con láminas de oro incrustadas, colocadas con inclinaciones deliberadamente irregulares para refractar la luz en todas direcciones.	Desintegración visual del muro de carga. Las paredes vibran; la luz no proviene de las ventanas, sino que parece emanar de las figuras sagradas.

NotebookLM

Obras Clave EBAU: Propaganda de Justiniano y Teodora

Contexto y Forma

Representación ideal de la Oblatio Imperial (547 d.C.). Estricto hieratismo, isocefalia, y escala jerárquica en un fondo dorado intemporal.

Consecuencia

Legitimación política absoluta. El emperador se presenta como mediador inmutable entre Dios y el pueblo en un presente continuo.

NotebookLM

La Crisis Iconoclasta y la Reglamentación

726 d.C.

787 d.C.

843 d.C.

Decreto de León III
(Destrucción)

Concilio de Nicea II

Triunfo de la Ortodoxia
(Restauración)

Contexto Religioso y Político	Solución Formal	Consecuencia
Influencia del aniconismo islámico. Deseo imperial de centralizar el poder y restar influencia a los monasterios acusando a las imágenes de idolatría.	Destrucción masiva inicial, seguida de una restauración que impone un férreo control estatal. El Concilio fija una iconografía oficial obligatoria.	Pérdida incalculable del patrimonio inicial. El arte muta hacia un lenguaje visual dogmático e inmutable; innovar se convierte en un error teológico.

NotebookLM

El Programa Iconográfico Canónico

Nivel Superior (El Cielo)

La cúpula central se reserva exclusivamente para el Pantocrátor (Cristo Juez), símbolo de la omnipotencia divina que gobierna el cosmos.

Nivel Intermedio (La Mediación)

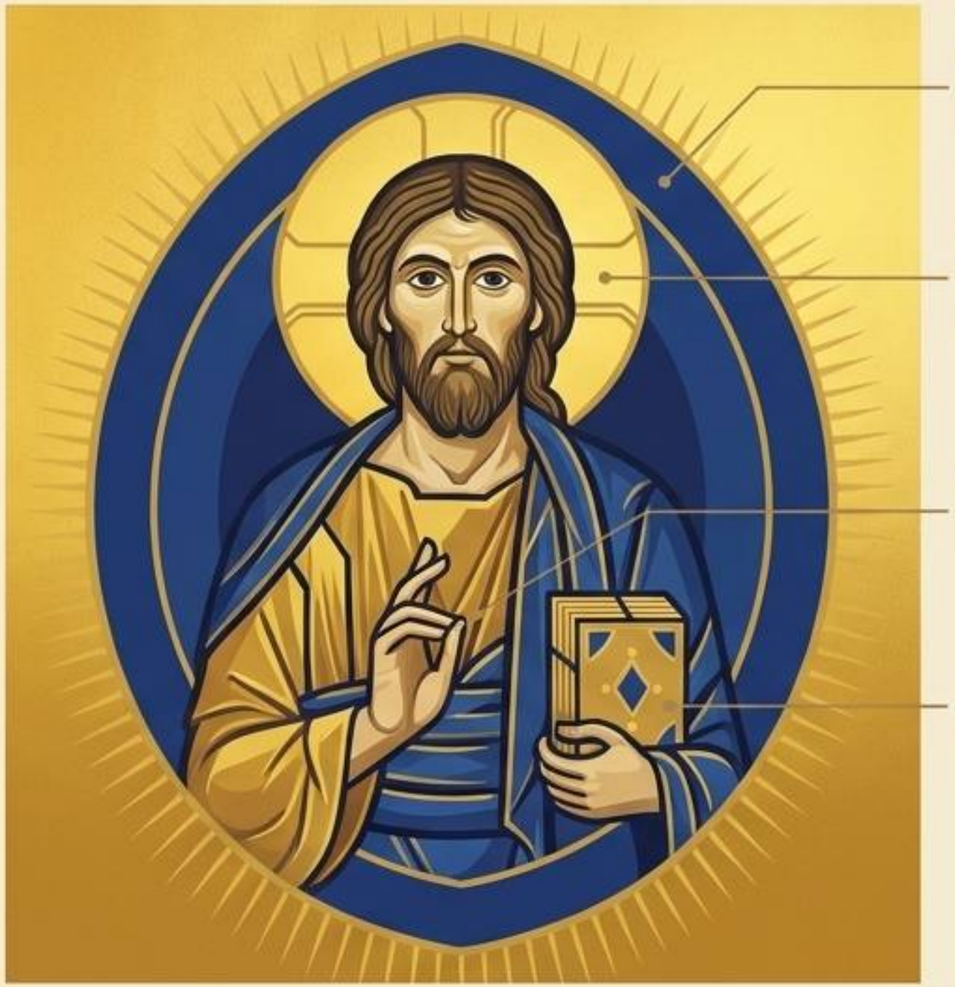
El casquete del ábside aloja a la Theotokos (Virgen), puente entre lo divino y lo humano. Las pechinas albergan a los 4 Evangelistas.

Nivel Terrenal (La Historia)

Muros, bóvedas y naves muestran escenas evangélicas, santos y mártires, que acompañan al fiel en su avance terrenal hacia el altar.

NotebookLM

Obra Clave EBAU: El Pantocrátor (Catedral de Cefalú)

Análisis Teológico y Trascendencia

Contexto: Expansión de la influencia bizantina al Mediterráneo occidental (dominio normando en Sicilia, siglo XII).

Forma: Busto de Cristo Juez maduro, frontalidad absoluta, ausencia de fondo espacial, proporciones canónicas.

Legado Románico: Creación de la imagen más poderosa de la Edad Media. Bizancio entrega a Europa su motivo iconográfico fundacional, dominando los ábsides del arte Románico.

NotebookLM

Obra Clave EBAU: El Icono Portátil

Contexto y Técnica

Tercera Edad del Oro (s. XII). Cristianización de los pueblos eslavos.
Pintura.
Pintura al temple sobre tabla de madera, estado de ascesis espiritual y ayuno por el monje-pintor.

Forma y Consecuencia

Postura Theotokos Eleousa (Virgen de la Ternura) sin fondo espacial.
La obra trasciende el arte para ser objeto litúrgico activo.

Su modelo perdurará en Rusia hasta el siglo XVII.

NotebookLM

Síntesis PAU: Claves del Arte Bizantino

Concepto	Manifestación Visual	Legado Histórico
Innovación Técnica	Pechinas: Permiten cúpulas monumentales sobre planta cuadrada (Santa Sofía).	Define la arquitectura islámica otomana.
Mecanismo Estético	Mosaico de oro + Frontalidad: Anula el espacio terrenal y proyecta eternidad (San Vital).	Funda un arte dogmático y oficial de propaganda.
Legado Iconográfico	Pantocrátor y Theotokos: Jerarquía espacial canónica tras la crisis iconoclasta.	ADN directo de la pintura mural y escultura del Románico.

Simulacro de Preguntas Cortas EBAU

1. Define el sistema de cubrición de Santa Sofía y su impacto espacial.
2. Analiza el papel de la propaganda política en los mosaicos de Justiniano.
3. Define "Pantocrátor" y explica su ubicación canónica.

NotebookLM