4.
El arte paleocristiano y bizantino.

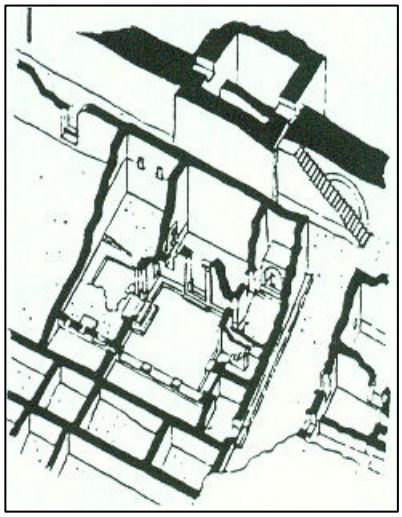
I. EL ARTE PALEOCRISTIANO.

I. EL ARTE DE LOS PRIMEROS CRISTIANOS.

El cristianismo surge en Palestina con la figura de Jesucristo, al principio es una secta del judaísmo, pero más tarde adquirirá un gran desarrollo y se consolidará como religión diferenciada. La rápida expansión del cristianismo es debida, entre otras cosas, a la crisis general que atraviesa el Imperio Romano (sobre todo a partir del siglo III), una de las vertientes de esta crisis es una crisis religiosa, la antigua religión grecorromana no da respuesta a los nuevos interrogantes de una sociedad que atraviesa momentos difíciles, respuestas que sí proporcionan otras religiones que vienen de Oriente, como el culto a Mitra, a Isis, el judaísmo o el cristianismo, que se extienden rápidamente por el mundo romano. La expansión del cristianismo no será bien vista por parte de algunos emperadores romanos, esto es debido a que es una religión monoteísta que no

1. Catacumba de San Calixto. Roma.

acepta la existencia de las demás dioses, a que niega, por tanto, al emperador como dios y que, además, no ve con buenos ojos la esclavitud, motor de la economía romana. Van a ser frecuentes las persecuciones como las de Decio o Diocleciano; este hecho determina que los primeros cristianos tengan que vivir en clandestinidad su religión y que sus manifestaciones artísticas tengan un simbolismo que sea difícil de interpretar para los no cristianos, por ejemplo, utilizan símbolos como el ancla que hace alusión a la salvación...



2. Domus eclesiae o iglesia clandestina. Dura Europos (Siria).

Esta situación cambia de manera radical cuando el emperador Constantino en el año 313 firma el **Edicto de Milán** que autoriza y consagra la libertad de cultos en el Imperio. Como podemos suponer se empiezan a edificar las primeras iglesias y en las artes figurativas ya no aparecen tantos símbolos sino escenas del Antiguo o el Nuevo Testamento. Otra fecha importante es el año 381, en el **Edicto de Tesalónica** se proclama al cristianismo como la única religión oficial del Imperio. El ascenso del cristianismo y su expansión hace que los emperadores consideren a esta religión como la única capaz de dar cohesión y solidez a un imperio en decadencia, se convierte así el Imperio Romano en un Imperio Cristiano.

El arte de estos primeros cristianos se convertirá en un puente entre el arte clásico y el arte medieval que surgirá inmediatamente después.

II. LA ARQUITECTURA.

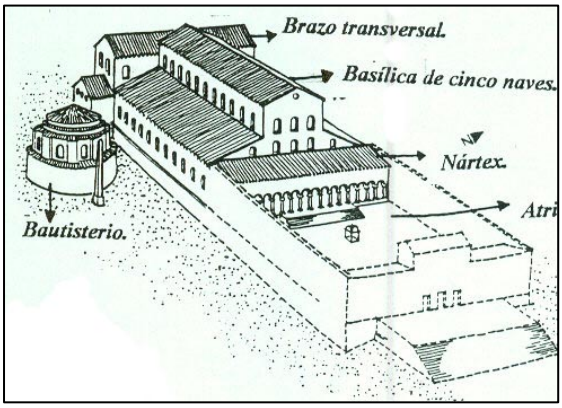
A la hora de hablar de la arquitectura de los primeros cristianos hemos de divido nuestro estudio en dos etapas: antes y después del Edicto de Milán que supone el fin de las persecuciones que sufrían los cristianos.

A) La arquitectura antes del 313.

Los cristianos son perseguidos y no tienen un lugar de culto determinado. La religión cristiana, a diferencia de la pagana, necesita que los fieles se reúnan en un lugar para la celebración de la misa. Debido a las persecuciones esas reuniones eran secretas, se supone que en casa de algún cristiano o en campos abiertos o cerca de los cementerios. En Dura Europos (Siria) se encontró uno de esos lugares de reunión, una *domus eclesiae*, era una casa normal y corriente que se organizaba alrededor de un patio y que servía para la reunión de los fieles.

3. Corte transversal de una basílica paleocristiana.

Mucho se ha hablado de las catacumbas como lugares de culto, hoy está demostrado que era imposible que en esos lugares se pudieran reunir los cristianos dada su poca amplitud, en todo caso servirían como refugio en caso de persecución. Las catacumbas más famosas se encuentran en Roma (San Calixto, Domitila...) y eran cementerios subterráneos que constaban de muchos corredores (*ambulacrum*) en cuyos laterales se excavaban los nichos (*tituli*), los cristianos más pudientes tenían su tumba excavada dentro de un arco decorativo (*arcosolio*), a veces se daba un ensanchamiento



4. Reconstrucción gráfica de la basílica de San Pedro del Vaticano tal y como sería en el año 400.

(*cubiculum*), pero, en todo caso insuficiente como lugar de reunión.

B) La arquitectura después del 313.

Con la libertad de cultos que proporcionaba el Edicto de Milán, los cristianos empezaron a construir las primeras iglesias. Para ello tomaron como modelo no los templos de la religión romana (eran pequeños porque los fieles no se reunían en el interior) sino edificios más amplios como las basílicas (edificios romanos destinados a mercados o funcionar como tribunales). Para otros autores también las sinagogas judías influyeron en la construcción de las primeras iglesias. Pero las construcciones fueron evolucionando y llegaron a un cierto grado de complejidad. Veamos los tipos de edificios más importantes.

Edificios de planta basilical (basílicas).

Su estudio es importante, de aquí saldrán las iglesias medievales. Su origen lo encontramos en las basílicas romanas, pero si las basílicas romanas podían tener cubierta de madera o bóvedas, aquí encontramos, casi siempre una cubierta de madera, el único espacio abovedado es el ábside o remate semicircular de la cabecera. La planta era rectangular (basilical) marcándose así el sentido longitudinal hacia el altar, terminaba en semicírculo (ábside) y podía tener tres o cinco naves. Delante de la basílica estaba el atrio o patio porticado, de ahí se pasaba al *nártex* o nave transversal en la entrada (lugar donde se situaban, en algunas partes del ritual, los catecúmenos o no bautizados). En el interior, donde acaban las naves longitudinales, encontramos el *iconostasio* que era un muro bajo que separaba las naves de los fieles del *presbiterio* que se encuentra en el ábside o cabecera del edifico. El presbiterio se abría tras una gran arco que aludía a la idea de triunfo de los arcos romanos y en él había un edículo pequeño sobre el altar, ese pequeño edificio era el *ciborio* o *baldaquino*; en el presbiterio estaba también la *cátedra* o trono del obispo y siguiendo la curva del ábside la *bema* o banco corrido donde se sentaban los sacerdotes. A veces entre el presbiterio y las naves se colocaba una nave transversal llamada *transepto*.

En cuanto al alzado, la nave central es más alta que las laterales, y en la parte que sobresale sobre los tejados de las laterales se abren ventanas para iluminar el conjunto. A veces, encima de las naves laterales se levanta un segundo piso o *tribuna* y desde allí las mujeres presenciaban la misa.

Debido a que el techo era de madera y por lo tanto pesaba poco, los finos muros que le sujetaban se podían apoyar sobre columnas y abrir ventanas en ellos, si a eso unimos las ventanas superiores de la nave central veremos que eran edificios muy iluminados.

5. Interior de la basílica de Santa Sabina en Roma.

Las basílicas más destacadas se encuentran en Roma, como la de San Pedro en el Vaticano (de cinco naves), San Pablo Extramuros, Santa Sabina, Santa María la Mayor y San Juan de

LA PLANTA CENTRAL EN EL ARTE PALEOCRISTIANO:

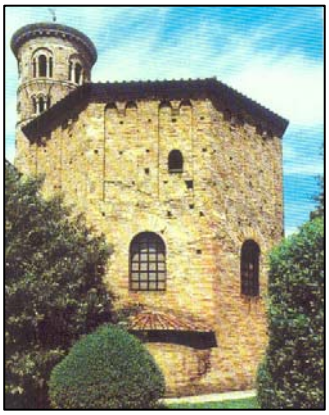
1. **USOS:**
   - **Bautisterios.**
   - **Martyria.**
2. **FORMAS:**
   - **Circular.**
   - **Poligonal.**
   - **Elíptica.**
   - **Cruz griega.**

Letrán en Roma.

Los edificios de planta central.

Son aquellos edificios que dan una especial relevancia al centro de la construcción. En cuanto a su forma puede ser muy variada: circular, cuadrada, octogonal, elíptica, de cruz griega, polilobulada... Entre sus funciones encontramos dos: o eran bautisterios o eran lugares de enterramiento de algún mártir (*martiria*).

Los **bautisterios** o baptisterios eran edificios independientes de las basílicas, en ellos se realizaba el sacramento del bautismo pero era un bautismo por inmersión, es decir, se sumergía al fiel en una especie de alberca o pilón, tal vez el más famoso sea el de San Juan de Letrán en Roma, de planta octogonal.



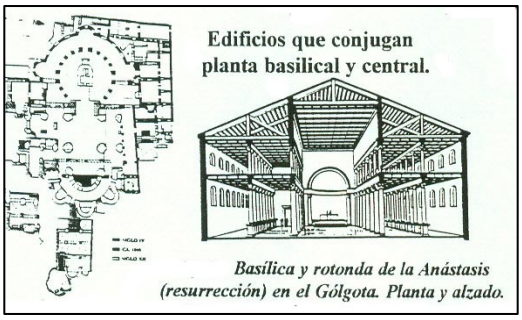
6. Bautisterio de los Ortodoxos. Rávena (Italia). Siglo V.

Los **martiria o mausoleos** se levantaban sobre el lugar donde había sido martirizado o muerto un santo, adoptaban frecuentemente una cubierta abovedada, es el caso de San Estefano Rotondo y Santa Constanza, los dos en Roma y de planta circular cubierta con una bóveda de medio cañón anular (en forma de anillo). Otro importante es el mausoleo de Gala Placicia en Rávena, de planta de cruz griega cubierta con bóvedas de medio cañón y de arista en el cruce de los dos brazos de la cruz.

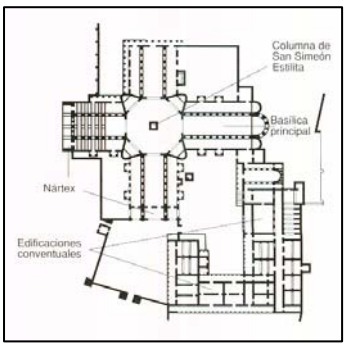
Edificios que usan la planta basilical y la central simultáneamente.

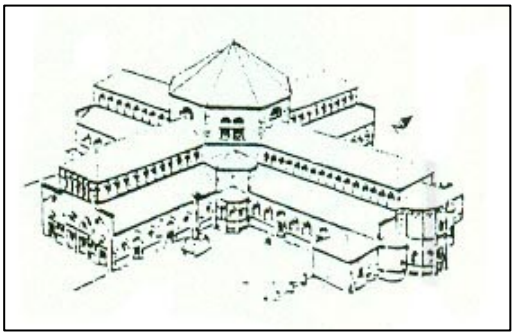
En el siglo V la arquitectura paleocristiana se hace más compleja, y el uso de plantas basilicales y centrales en el mismo edificio se hace frecuente. Lo normal es que la planta sea basilical y como remate, en vez de colocar un ábside se coloque una planta central. Eso ocurre en lugares donde ha muerto algún santo y el lugar atrae a las multitudes, quedando la planta central para la tumba del santo y la basilical para albergar a los fieles. Un ejemplo muy significativo de esto es la iglesia que se construyó en Belén sobre el lugar donde había nacido Jesucristo, sobre ese lugar se construyó un gran octógono, pero delante una planta basilical para albergar a los fieles. En Jerusalén, sobre el lugar que fue crucificado Jesucristo se construyó una planta circular y una basilical delante. El punto culminante de este tipo de construcciones llegó en Qalat Simán (norte de Siria), con la iglesia de San Simeón el Estilita, un santo sirio que vivió veinte años sobre una columna, al morir se edificó un octógono que contenía en su centro esa columna, y alrededor cuatro basílicas que confluían en ese octógono.

7. Interior del martyria o mausoleo de Santa Constanza.



8. Basílica y rotonda de la Resurrección en Jerusalén. Mezcla las dos plantas, central y basilical.





9 y 10. Planta y reconstrucción gráfica del complejo de San Simeón el Estilita en Siria. En torno a un núcleo octogonal se desarrollan cuatro basílicas.

II. LAS ARTES FIGURATIVAS: ESCULTURA Y PINTURA.

1. La iconografía paleocristiana.

La iconografía es la disciplina que estudia el origen y desarrollo de los temas e imágenes que se representan en el arte, y de los atributos que acompañan a estas representaciones. Cada civilización tiene una iconografía o temática determinada: la iconografía clásica nos habla de la representación de los dioses y héroes clásicos, la cristiana de los símbolos e imágenes religiosas de Dios, los santos y otros personajes... Es importante hablar aquí de las primeras representaciones del arte cristiano porque estarán presentes a lo largo de los siglos y determinarán la forma de representación del arte medieval.

a) Antes del 313.

Las primeras representaciones de los primitivos cristianos son símbolos cuyo significado sólo ellos conocían. Así, para representar a Jesucristo se utilizaba un pez (en griego pez se dice *IXZUS* y esas letras son las siglas de *Jesucristo, Dios hijo, salvador*) de esa manera

11. Algunos símbolos utilizados por los primeros cristianos. De izquierda a derecha: paloma con rama, ancla y ballena, panes y peces, hombre, pájaros, crismón y Jesús como Buen Pastor.

se ocultaba su significado a los no cristianos. También era frecuente utilizar otros símbolos como el ancla que hace alusión a la esperanza; el *ave Fénix* de la mitología pagana, era el ave que renacía de sus cenizas igual que el cristiano resucitaría tras la muerte; el *pelícano*, pájaro que se creía que se mordía en sus entrañas para alimentar a sus hijos cuando no tenían comida, es el símbolo de la Iglesia... Un tema muy repetido será el *crismón*, que representa el nombre de Cristo con sus dos primeras letras en griego: la X (ji) y la P (ro), este símbolo irá evolucionando al añadírsele el alfa y el omega, que significa el principio y fin de todas las cosas, la "s" que hace referencia a la trinidad y el círculo que rodea todo el conjunto que hace alusión a la inmortalidad. Otras veces se abandonan estos símbolos y se cogen otros de la religión pagana pero dándoles un significado distinto. Se utiliza el vino y las hojas de vid que para los romanos significaban las fiestas de Baco y se les da el significado de la *sangre de Cristo*, a Cristo se le

representa como a Orfeo que en la religión clásica bajó a los infiernos a sacar a sus amigos de allí, pero que murió a manos de estos...

12. Imagen de Jesús como Buen Pastor.

b) Después del 313.

Tras el Edicto de Milán los cristianos pudieron desarrollar libremente su arte, sin tener que ocultar el doble sentido de sus signos, y se empiezan a representar temas que serán constantes a lo largo de todo el arte cristiano: Adán y Eva, Moisés, Daniel en el foso de los leones... pero predominarán los temas del Nuevo Testamento: Nacimiento, Pasión de Jesucristo...

2. La escultura.

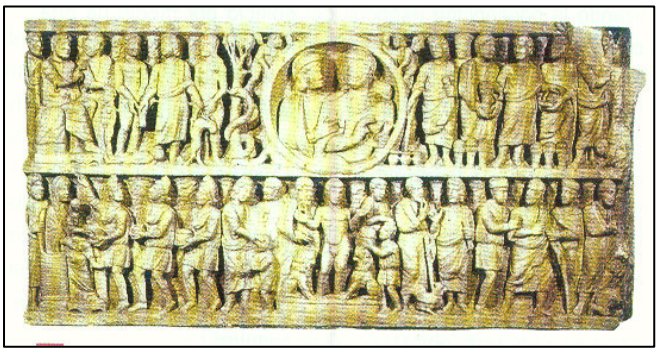
Al principio son escasas las representaciones de figuras humanas, en esto coincidían los cristianos con los judíos, el libro del Deuteronomio (segundo libro de la Biblia) prohibía la creación de imágenes[1]. Posteriormente se fue venciendo ese pudor y aparecieron las primeras representaciones que, desde el punto de vista estético, son una continuación de la escultura romana del último periodo, por tanto, dotada de un gran antinaturalismo. Al escultor le interesaba más la historia que quería contar que la belleza de esas imágenes. Las principales piezas son del siglo IV, es decir, de una vez que el cristianismo ha dejado de ser perseguido.

a) La escultura exenta.

En cuanto a escultura exenta vemos las figuras del *Buen Pastor*, Jesucristo representado como muchacho imberbe (sin barba) y llevando encima un cordero que era el símbolo del alma. Para muchos este tema deriva del Moscóforo o Crióforo griego. Otras veces se representa al Cristo doctor sentado en una silla de tijera y enseñando la ley. La forma de representar a Cristo con barba y de edad madura, que sería la que perduraría, nace en Siria y se difundirá por todo el mundo romano.

b) El relieve.

Adquiere un gran desarrollo en los sarcófagos, que continúan la tradición romana. Los primeros sarcófagos paleocristianos no se diferenciaban nada de los romanos, son los sarcófagos de *estrígilos* o caras decoradas en "s" a las que se iban incorporando motivos cristianos como el crismón... Ya desde mediados del siglo IV aparecen relieves con temática cristiana (Antiguo y Nuevo Testamento) en todas las caras del sarcófago, en estas representaciones predomina la *isocefalia* o representar a todos los personajes con la misma cara, el antinaturalismo y la



13. El llamado Sarcófago Dogmático.

[1] *"No harás imagen de escultura ni figura alguna de cuanto hay arriba en los cielos, ni abajo sobre la tierra, ni de cuanto hay en las aguas. No las adorarás ni darás culto".*

14. Pintura del Buen Pastor en una catacumba de Roma.

desproporción en la representación de las figuras... A finales del siglo IV aparece el sarcófago columnado, esas columnas sujetan arcos de medio punto o de mitra (arcos triangulares) y las columnas separan unas imágenes de otras. Ejemplos importantes son el *sarcófago de Junio Basso* del año 359 en el Museo Vaticano y el *Dogmático o de la trinidad* en el Museo Laterano de Roma.

3. La pintura y el mosaico.

La pintura paleocristiana inició su evolución en la zona de Siria, allí se mantuvo el principal foco artístico. Se manifestaba, sobretodo, en la ilustración de manuscritos religiosos o códices que tendrían una gran importancia en el arte posterior. Al igual que hemos visto con la escultura hemos de decir, que al autor le importa más la historia que cuenta que la belleza de las figuras o la exactitud del paisaje. En algunas zonas como en Dura Europos se realizaban pinturas murales ya en el siglo III. En Egipto destacaría el *arte copto* en ese arte confluyen influencias clásicas con influjos egipcios y bizantinos, muchas de sus formas de representar las figuras religiosas pasarían luego al arte occidental. En occidente destaca, sobretodo, la pintura al fresco de las catacumbas de Roma, donde la representación del paisaje es ingenua, predomina el dibujo sobre el color y la técnica del fresco.

Un capítulo especial de la pintura paleocristiana es la utilización del mosaico. La técnica del mosaico es copiada de los romanos, pero su lugar ya no es el pavimento sino la decoración de los muros de las basílicas, sobre todo en Roma y Rávena. Desde el punto de vista estético es un estilo donde predomina el antinaturalismo y la subordinación de las formas a la historia o argumento. Pero el estudio del mosaico adquirió un desarrollo mayor en el arte bizantino.

15. Mausoleo de Gala Placidia. Mosaico con el tema del Buen Pastor.