

AC 20 117

Hola, buenas noches. Bienvenidos al tiempo del curso de acceso directo a la universidad para mayores de 25 años, el CAT. Durante media hora les acompañamos con orientaciones y entrevistas de todas las asignaturas que conforman este curso.

Hoy en Historia del Arte nos acompaña la profesora Sagrario Aznar. Con ella hablaremos del arte de Bizancio y el Islam. Es importante la escucha de estos programas porque les sirve como complemento y en muchos casos ampliación de diferentes temas y epígrafes del manual.

Para la mayor eficacia de estos programas sería conveniente que el alumno estudie o al menos lea con anterioridad el tema correspondiente, de modo que la emisión le sirva para aclarar dudas y ampliar conceptos del mismo. Esta noche en Historia del Arte vamos a hablar del arte bizantino e islámico. Nos acompaña la profesora Sagrario Aznar.

Buenas noches, Sagrario. Hola, buenas noches Isabel. Buenas noches a todos.

El primer problema que plantea el arte bizantino para poder tener de él una razonable visión global es su enorme extensión cronológica y geográfica. ¿Podrías explicarnos esta a través de la historia del propio imperio? Sí, esa es la única manera de poder comprenderlo. El origen está en el siglo III, cuando el Imperio Romano atraviesa una crisis claramente agravada por la distinta estructura económica que imperaba en las regiones orientales y en las regiones occidentales, y se hace más que evidente la superioridad de Oriente sobre un Occidente cada vez más agobiado por las presiones de los bárbaros que estaban en casi todas las fronteras del mundo occidental.

No es un absoluto fortuito que en el año 330 Constantino el Grande elija la antigua colonia griega de Bizancio, desde entonces llamada Constantinopla por razones evidentes, como capital del Imperio Oriental. Sin embargo, la separación total no se consuma hasta el año 395, cuando Teodosio a su muerte deja el imperio dividido, legando a Honorio Occidente y Arcadio Oriente. El final está en el año 1453 con la toma de Constantinopla por los turcos.

Son de esta manera casi diez siglos de imperio, de imperio bizantino, desvanecimiento intelectual y artístico que abarcaría el occidente para que el alumno se haga una idea prácticamente desde la época de las invasiones bárbaras hasta el florecimiento del gótico e incluso de un primer renacimiento. Es una etapa, por tanto, larguísima, diez siglos. ¿Cómo podíamos dividir estos casi diez siglos de imperio bizantino? Tradicionalmente los historiadores lo han dividido en las llamadas Tres Edades de Oro.

La Primera Edad de Oro abarcaría los siglos VI y VII y tendría su máximo momento de esplendor con el reinado de Justiniano. Durante el siglo VIII entramos en un periodo de franca decadencia debido a la llamada Guerra de las Imágenes que encontrará su final en el año 867 cuando Fozio abandone la obediencia a Roma. La Segunda Edad de Oro, que comienza en el siglo IX con Basilio I y dura hasta mediados del siglo XI, contempla la culminación del Gran

Cisma de Oriente bajo Miguel Celulario en el año 1054.

Con la conquista de Constantinopla por los Cruzados en los años 1203-1204 y la fundación del Imperio Latino comienza otra época de decadencia para los bizantinos hasta que en el año 1258 Miguel VIII Paleólogo acaba con el Imperio Latino, da comienzo a la Dinastía de los Paleólogos y provoca el último gran resurgimiento de la Civilización Oriental, la Tercera Edad de Oro, que durará, como ya he dicho, hasta la toma de Constantinopla por los turcos. ¿Todos estos cambios históricos y políticos suponen también una dinámica estructura social en el Imperio Bizantino o, por el contrario, se trata de una sociedad muy estabilizada bajo un modelo claramente precisado? Se trata sin duda de una sociedad muy estabilizada bajo un modelo claramente precisado y además definitivo en lo que se refiere a su repercusión en las artes. A pesar de que Constantinopla fue una ciudad absolutamente moderna, muy cosmopolita, el tipo de gobierno del Imperio Bizantino, muy centralizado, fue el llamado cesaropapismo, es decir, la concentración de poderes tanto temporales como espirituales en manos de una sola persona, un autócrata.

El emperador no solamente era el jefe temporal del Imperio, sino que también era el representante de Dios en la Tierra o, como decía el propio Justiniano, su archisacerdote. De esta manera se mantuvo siempre en la cúspide de las tres jerarquías, de la Iglesia, el Ejército y la Administración, ostentando un poder totalizador que jamás entró en conflicto con ninguna de sus partes, como ocurrió de hecho a menudo en Occidente. Un poder tan enorme tenía forzosamente que revestirse de unas formas imponentes y protegerse tras un ceremonial místico, ¿qué repercusión tuvo en el mundo de las artes plásticas? Las repercusiones afectan por una parte al patrocinio de las artes, que es siempre imperial y aristocrático, pero por otra al propio estilo.

Estamos hablando básicamente de un arte aristocrático, intelectualista y docente. Los mosaicos y las pinturas se van a ver, por ejemplo, como reflejos misteriosos de un mundo sobrenatural, un mundo sobrenatural en el que, por supuesto, estaba incluido el emperador como representante de Dios en la Tierra. Esta divinización supone que las figuras aparecen siempre cargadas de formalidad ritual, de una teatralidad mayestática, de un fuerte hieratismo.

¿Nos puede explicar un poco, aunque sea brevemente, qué es esto de la teatralidad mayestática y del hieratismo? Pues son figuras que están cargadas de majestad, están quietas, son hieráticas, apenas tienen movimientos y si los tienen son muy contenidos. Es lo que te viene a la cabeza cuando piensas en una figura majestuosa. No son figuras en movimiento dinámica ni en actitudes naturales.

Siempre están forzadas o quietas. ¿Se pierde algo de lo que había sucedido antes en el arte griego? Pues sí, se pierde mucho. Se pierde el gusto por copiar fielmente la forma externa y en las representaciones, que son ahora mucho más conceptuales, mucho más intelectualizadas.

Va a interesar sobre todo la idea siempre subrayada por el simbolismo del color y de la luz. De hecho, las únicas dos perspectivas que funcionan van a ser la jerárquica y la inversa. Y la forma

de arte más paradigmáticamente bizantina va a ser el mosaico.

El color y el brillo que tienen las teselas va a conjugar a la perfección con ese hieratismo ritual del que venimos hablando y con ese ceremonial cortesano para dar como resultado un arte que es algo más que simplemente vistoso. De hecho, ningún arte clásico o clasista, como ya ha señalado Hauser, ha conseguido expresar de un modo tan directo y puro una idea. Toda complicación queda eliminada, todo es simple, claro y distinto en el arte bizantino.

¿Por qué es tan simple, tan claro y tan distinto? ¿Tiene una finalidad claramente docente? Efectivamente. La Iglesia no podía permitir que el artista siguiera su fantasía en unas obras que van a tener tanta importancia programática. Los artistas tenían obligatoriamente que atenerse a un programa iconográfico estricto, a un programa de símbolos y formas que se va a regir siempre por unas leyes muy precisas y siempre las mismas leyes.

Por eso nace la *Armeneia*. La *Armeneia* es un auténtico libro de instrucciones en el que se detallan desde las reglas técnicas hasta la disposición interior del artista al realizar el trabajo, pasando por la forma precisa en que se debe representar, por ejemplo, a Dios Padre como Pantocrator, a Jesucristo según el santo paño de la Verónica que se creía que se conservaba en Eresa, o a la Virgen en sus diferentes formas, como Madre de Dios, como Trono del Señor, como Camino de Jesucristo, como Virgen de la Leche. Para ver un ejemplo, podríamos analizar, por ejemplo, los mosaicos de San Vital en Rávena.

Sí, son los mosaicos de Justiniano y Teodora con su séquito llevando las ofrendas al templo. Estarían colocados los dos, el de Justiniano y el de Teodora, el uno enfrente del otro, dentro de la iglesia, dentro de San Vital, en el presbiterio. Son unos mosaicos absolutamente fundamentales en el arte bizantino.

Nunca, hasta este momento, se había visto el nuevo ideal imperial bizantino en toda su integridad. Aparecen, podemos ver, personajes frontales extraordinariamente altos, esbeltos, de pies muy pequeños, pequeñas caras ovaladas dominadas por unos grandes ojos de mirada fija y unos cuerpos rígidos que sólo parecen capaces de tener lentos movimientos ceremoniosos, ataviados, con riquísimos ropajes, con magníficos dibujos, en fin, fasto y rigidez, toda insinuación de movimiento, de cambio, ha sido cuidadosamente eliminada. La luz irreal y las teselas doradas van a ayudar a crear una atmósfera celestial e intemporal.

Es, en definitiva, la realeza divina del emperador bizantino. De hecho, en los mosaicos se nos está invitando a ver a Justiniano y a Teodora como análogos a Cristo y a la Virgen, por eso en el manto de Teodora aparecen los tres reyes magos, que son los mismos de los mosaicos de San Apolinar, llevándolos presentes al Niño, y Justiniano se haya rodeado de doce acompañantes que podrían equivaler a los doce apóstoles. Sabemos que en el imperio bizantino también desarrolló artes como la pintura, con unos criterios muy parecidos a los de los mosaicos, los bordados, la alfebrería, los esmaltes, los marfiles, sin embargo, la otra forma paradigmática del arte bizantino es la arquitectura.

¿Cuáles son las características de la arquitectura? La característica más importante de toda la arquitectura bizantina es su nueva concepción del espacio, un espacio dilatado y dinámico, muy dinámico, siempre presidido por una cúpula. La cúpula, aunque es un elemento constructivo que ya utilizaban los romanos, adquiere con los bizantinos todo su desarrollo técnico y simbólico, de las dos maneras, técnico y simbólico, esto es importante. Se trata siempre de una cúpula sobre pechinas que desarrolla un tambor con ventanas y que centraliza a su alrededor todos los elementos de la iglesia, incluidas las columnas que para facilitar su función de soporte, agrandan el cimacio y el capitel en forma de pirámide trucada e invertida.

Has hablado de cúpula sobre pechinas y también de cimacio, ¿nos podrías aclarar estos dos conceptos? Sí, la cúpula sobre pechinas es una cúpula que se desarrolla, bueno, como todas las cúpulas, las cúpulas parten de un espacio cuadrado y desarrollan una forma semicircular, una forma de media esfera encima de un espacio cuadrado. La transición, en el caso de la cúpula sobre pechinas, la transición entre ese espacio cuadrado y la media esfera se hace a través de unos triángulos invertidos en las cuatro esquinas y esos triángulos invertidos es lo que se llama pechinas. En Santa Sofía de Constantinopla lo veremos más adelante, se ven perfectamente.

Y luego el cimacio, el cimacio es una moldura que une el capitel con el entablamento, o el entablamento es lo que se apoya sobre la columna, el techo, por decirlo de alguna manera, y entre la columna y ese techo hay una moldura, una moldura bastante gruesa que se llama cimacio, en el caso de Bizancio es extremadamente gruesa. Pues bien, ahora podemos seguir hablando de la segunda y la tercera edad de oro de Bizancio. Durante la segunda edad de oro los templos van a ser de una escala más modesta porque van a tener un carácter monacal más que imperial y el ejemplo más impresionante va a ser San Marcos de Venecia, con sus cinco cúpulas, casi en el límite de la tercera edad de oro, comenzada en el año 1063 y consagrada en el año 1095.

La tercera edad de oro es ya el momento de las iglesias rusas, con sus muchas cúpulas de fantásticas estructuras y de colores muy vistosos, favorecidas por el uso de la madera como material de fábrica, son cúpulas que no pesan. El ejemplo más representativo sería San Basilio de Moscú, construida bajo Iván el Terrible. Podríamos analizar ahora Santa Sofía de Constantinopla como ejemplo de la arquitectura bizantina de la primera edad de oro.

Santa Sofía no es sólo el mejor ejemplo de la arquitectura bizantina en la primera edad de oro, sino que es la obra arquitectónica por antonomasia de la época y una de las mejores construcciones que se han hecho en todos los tiempos. Construida por el antemio de tal Seisodoro de Mileto, Santa Sofía tiene el eje longitudinal de una basílica cristiana, pero la parte central de la nave es un cuadrado coronado por una enorme cúpula sobre enormes pechinas, reforzadas en sentido longitudinal por dos semicúpulas y éstas a su vez por otras dos, es decir, tiene una central, dos más a cada lado de esa central y dos más a cada lado de las dos que están al lado de la central, un total de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, casi nueve cúpulas tendría Santa Sofía, pero todas soportando el peso de la cúpula central. Este magnífico sistema, bueno no, y además por otro lado en sentido transversal, porque eso sería en sentido

longitudinal, pero en sentido transversal descansa sobre unos arcos enormes que transmiten el peso a unos pilares muy grandes en los ángulos del cuadrado sobre el que está la cúpula central, este magnífico sistema permite por una parte la construcción de esa gran cúpula y por otra unos muros bajo los arcos que no ejercen ninguna función de soporte, es decir, que son unos muros cortina en los que pueden abrirse sin peligro hileras de ventanas, si tenemos en cuenta la importancia simbólica de la luz en el arte bizantino, nos encontramos con un interior absolutamente mágico, dinámico, aparentemente frágil y sin embargo fuertemente sólido, uno de los interiores más bellos de toda la historia de la arquitectura, tras la conquista turca en el año 1453 se convierte en mezquita y aunque actualmente es un museo, conserva los cuatro grandes alminares que se construyeron entonces.

De la mezquita llegamos ya al arte islámico, ¿cuál es el origen y la expansión de lo que entendemos por islam? El islam surge por el impulso de la nueva religión predicada por Mahoma, el profeta que unifica a los pueblos nómadas del interior de la península árabe con los habitantes de las franjas costeras del yemen y los de la franja litoral del mar rojo, como todo el mundo sabe Mahoma al ser rechazado en su propia ciudad inicia en el año 622 una éxodo o huida hacia medina y es ese año del 622 el punto de partida de toda la cronología musulmana, en un corto espacio de tiempo todas las tribus árabes llegan a tener uno de los mayores imperios que conoce la historia, un siglo después de la éxodo en el 732 las vanguardias musulmanas habían llegado ya a Poitiers en el corazón de Francia, mientras que por oriente los límites del imperio se situaban ya en el turquestán chino, del indio al duero por lo tanto se extiende un imperio sin solución de continuidad que ve desarrolladas en su interior dos dinastías fundamentales la omeya desde el año 661 al 750 y la abasí desde el año 750 al 945 con ambas dinastías la cultura islámica queda definida en sus principales aspectos religiosos y artísticos por ejemplo ya con los omeya se perfila lo que será la forma definitiva de la mezquita al construirse la de damasco parece que esta cultura islámica toma elementos muy diversos cuáles son las características principales de esta arquitectura pues precisamente el ser una síntesis de elementos tomados de los diferentes pueblos conquistados de hecho por esta razón muchas veces se ha acusado al arte islámico de falta de originalidad los edificios en general suelen tener muy poca altura y utilizan el ladrillo y el manpuestado más que la piedra el yeso y la madera se usan también de una manera generalizada en general no hay demasiado interés por los problemas constructivos de manera que los edificios pueden inscribirse simplemente formas cúbicas de las que sólo se va a destacar la cúpula las columnas y los pilares generalmente muy delgados van a soportar techumbres muy ligeras no tienen problemas de pesos y de contrapesos abundan las bóvedas de crucería con la singularidad de que los nervios no se van a cruzar en el centro sino que dejan un espacio cuadrado o de variadas figuras poligonales más tarde por herencia del arte visigodo hispano se va a adoptar en Córdoba el arco de herradura y se va a extender su utilización por casi todo el imperio igualmente los arcos polilobulados serán desde el siglo 10 décimo un motivo bastante constante desde Córdoba también se extiende el uso de las novelas que alternan en color rojo y blanco o en superficie trabajada o lisa parece que la decoración en el arte islámico es muy importante es así si la decoración es fundamental se trata de edificios que ofrecen una enorme simplicidad al exterior

y sin embargo una sorprendente y muy rica decoración en el interior es una decoración rítmica y repetitiva constante basada fundamentalmente en composiciones geométricas de lazos complicadísimos sujetos siempre a determinadas leyes matemáticas y formando estrellas triángulos otras figuras geométricas con un repertorio variadísimo muy muy variado con ella se va a combinar también la decoración epigráfica de letras cursivas y con más frecuencia acúficas y la decoración vegetal siempre extraída hasta quedar reducida prácticamente a elementos geométricos volviendo a la mezquita como edificio programático del islam cómo se explica su estructura básica la estructura básica de la mezquita más o menos establecida ya lo hemos dicho desde la construcción de la de damasco aunque con numerosas variantes explica sobre todo por razones prácticas en su estructura muy simple es muy fácil adivinar el eco de las basílicas paleocristianas la mezquita se divide en dos partes fundamentales el patio y la sala de oración el patio normalmente descubierto está rodeado por una arquería en el centro hay una fuente para las abluciones que se llama sabil y que suele estar cubierta por un templete y en uno de sus lados se coloca la torre al minar o minarete que es cuadrada octogonal o circular desde la que el almohadano llamaba oración la otra parte de la sala de oración o haram está dividida en numerosas naves que se orienta perpendicularmente hacia el muro llamado de la quibla de frente al este en dirección a la meca aunque en este respecto pues hay excepciones tan notables como la de la propia mezquita de cordoba en este en este muro de la quibla está el mirra que es el lugar destinado al carifa o en su defecto al gobernador cerrado por la maxura como lugar en el que se concentra el mayor flujo decorativo uno de los ejemplos más bonitos y mejor conservados de mezquita de mezquita es la de cordoba y con ella ya entramos en la problemática del arte hispano musulmán cuál es el origen de este arte y cómo se desarrolla su historia el llamado emirato de cordoba al principio mientras estuvo sometido al califa de damasco que fue hasta el año 755 desarrolló un simple proceso de consolidación con ocasión de las luchas entre los últimos omeyas y los primeros abasidas el único miembro de la dinastía o media que pudo escapar al exterminio a derramar primero se instaló en españa dando origen a lo que se ha conocido como el emirato independiente que dura desde el 756 al 912 y que más tarde con sus sucesores va a llegar a convertirse incluso en califato a la muerte de almanzor el califato este califato se desintegra y la unidad política anterior se sustituye por la fragmentación de los conocidos como reinos de taifas uno unos reinos cuya rivalidad propició la presencia o la invasión de los almorávides y los almohades sucesivamente como unas tribus del norte de áfrica fuertemente ortodoxas y que traen al arte hispano musulmán algunos rasgos estilísticos propios muy propios como por ejemplo los mocarabes un modo exagerado de decoración formado por pequeños prismas que cubren las bóvedas el entrador de los arcos e incluso los capítulos cayendo como si fueran como si fueran estalactitas como surge la cultura bueno la severa derrota almohada en las damas de tolosa en el año 1212 evidenció el empuje incontestable de los reinos cristianos y resquebrajó el poder musulmán nacen así los últimos reinos de taifas entre los que granada destaca con toda su cultura nazarí como el más rico y poderoso desde el año 1238 hasta su conquista por los reyes católicos su mejor ejemplo la alhambra se construye en el siglo 14 como palacio y fortaleza a la vez y como labor desde luego de varios monarcas podríamos comentar la mezquita de córdoba si desde luego la mezquita la comienza abderramán primero cuando se instala en córdoba pero en realidad tal y como la

conocemos hoy es el resultado de la labor también de sucesivos de sucesivos monarcas para su construcción se demolió la basílica visigoda de san vicente pero de ella se aprovechan varios tramos de muros y algunas columnas con abederramán primero lo que se consigue es la solución constructiva definitiva del edificio que se continuará ya hasta su finalización el problema que se planteaba la falta de altura de las columnas comparada con el desarrollo longitudinal del edificio sobre esa altura el techo bajo hubiera dado un aspecto muy sombrío y muy mezquino al interior la solución de abederramán primero de los arquitectos de abederramán primero fue sobreponer a la columna un pilar cuya transición se resolvió con un modillón más o menos decorado desarrollando así un vistoso entramado de arcos uno bajo de herradura siempre que sirve también de tirante para que no se abran las columnas y otro alto de medio punto ambos realzados por dobelas con alternancias de colores blanco y rojo con el problema constructivo solucionado las ampliaciones fueron sencillas si ya fueron muy sencillas al derramar segundo ampliar las naves hacia el lado meridional al derramar tercero ocupado en la construcción de medina a zahara únicamente amplió el patio y construyó el minarete y al jaque en segundo que no podía seguir ampliando por el lado meridional porque se encontraba el río hace la más importante de las reformas al tirar el muro de la quibla y añadir por ese lado la nueva maxura y el actual mirrap presentan una extraordinaria decoración en la que no faltan arcos polilobulados o mosaicos con motivos epigráficos y vegetales con ello se completa el edificio más importante creado por el mundo islámico absolutamente paradigmático y que deja claramente subrayada a la superior iniciativa artística ejercitada por el mundo hispano musulmán hemos visto el arte en bizancio también el arte islámico cómo debe prepararse el alumno a estos temas pues debe ir o por lo menos cuando empiece a mirárselos debe ir a lo fundamental es decir en el caso del mundo bizantino debe empezar por la arquitectura entender bien cómo las novedades que supone la arquitectura bizantina en el terreno técnico en el terreno constructivo y por qué son tan importantes las novedades y luego pues ya puede ver el resto el resto de las artes sobre todos los mosaicos que también son fundamentales y en el caso del mundo del mundo musulmán aparte de comprender la propia historia del pueblo musulmán sin la que no puede entender el arte debe centrarse debe centrarse y sobre todo en el mundo hispano musulmán pues muchas gracias agregó nar y hasta un próximo programa muchas gracias a vosotros esta noche en el curso de acceso hemos hablado de historia del arte esta asignatura consta de 15 unidades didácticas que paso a enumerar la unidad didáctica primera nos habla de los orígenes del arte la segunda de grecia y el clasicismo la tercera del arte romano realismo y espíritu práctico la cuarta del primer arte cristiano la quinta del arte de las invasiones la sexta del arte románico unidad y diversidad europea la séptima del humanismo gótico la octava del siglo 14 y el final de la edad media la novena de los inicios del renacimiento la décima del renacimiento clásico y la undécima del espacio y la arquitectura del barroco la unidad didáctica número 12 nos habla de las imágenes del barroco la 13 del clasicismo y el arte de la ilustración la 14 del academicismo y revolución el arte del siglo 19 y por último la 15 de las vanguardias y el movimiento moderno si tienen alguna duda sobre alguna de estas unidades didácticas pueden dirigirse a los profesores de la sede central su horario de consulta es el siguiente los lunes de 10 a 2 y de 4 a 8 y los miércoles de 10 a 2 y el teléfono el que sigue 398 67 92 o 3986 799 y por hoy despedimos el curso de acceso les

agradecemos su atención y su compañía que pasen una feliz noche la unidad les ha acompañado un día más con dos horas y media de radio educativa y cultural mañana estaremos de nuevo con todos ustedes en esta misma emisora y a nuestra hora habitual ocho y media de la tarde siete y media en la comunidad canaria nuestro primer espacio será revista de economía continuaremos con foro político y sociológico y revista de filosofía nuestro último espacio como es habitual será el curso de acceso gracias por estar con nosotros un día más muy buenas noches ah ah