

Pintura romana, bizantina y gótica

Milena Rebagliati

mile92_reba@hotmail.com

Arte Bizantino

El arte bizantino es una expresión artística que tuvo lugar en el mundo helenístico. En sus inicios se consolidó como conservador natural de los países del Mediterráneo oriental del Imperio Romano.

El arte y la arquitectura bizantinas (siglo VI-XV) evolucionaron para satisfacer las necesidades de la Iglesia ortodoxa. La Iglesia oriental promovió el culto popular a los iconos. Estos retratos de santos y vírgenes, solían ser imágenes estilizadas. Aunque podían realizarse sobre pinturas murales o mosaicos o, generalmente, sobre pequeñas tablas.

La mayor parte del arte bizantino comparte la cualidad abstracta de los iconos. El arte bizantino, por tanto, nunca perdió por completo su herencia helenística aunque en este proceso hubo que adoptar el carácter de la fe ortodoxa.

Los mosaicos fueron el método habitual para la decoración de las iglesias bizantinas. Estas representaciones, compuestas por pequeñas piezas ortoédricas o teselas de cristal coloreado o revestido con pan de oro, cubrían la superficie interior de los muros y las bóvedas

Contexto Histórico

Primera etapa (siglo VI):

- La pugna entre iconómulos (a favor de las imágenes) e iconoclastas (destructores de imágenes) dio como resultado que en el año 754, todo el arte fuera prohibido en la iglesia oriental.
- el arte estaba presente como instrumento de catequización y vehículo de devoción.
- Invasiones bárbaras.

Segunda etapa (siglos IX y XII):

- Con la reconquista de los territorios bizantinos El renacimiento cultural estuvo acompañado por un retorno consciente a los modelos clásicos en el arte.
- Una serie de emperadores mediocres que renegaron de nuevos los progresos culturales.

Tercera etapa (siglos XIV y XV):

- Constantinopla es tomada por los turcos.

San Vital

Introducción: Junto con Santa Sofía, es el monumento más logrado de la época de Justiniano. Y está considerada como uno de los mejores ejemplos de la arquitectura bizantina.

Parece que fue terminada en 547. Aunque se probó que el edificio estaba ya muy adelantado en la época que Justiniano conquistó Rávena. Así lo demuestran los mosaicos..

Interior: Su planta centralizada, de núcleo octogonal cupulado, está trazada siguiendo modelos de la arquitectura bizantina más antigua de Constantinopla, capital del Imperio. Cubierta por una gran cúpula que se levanta sobre una serie de columnas. La cúpula se eleva a una considerable altura lo cual permite una iluminación interna del espacio central.

Mosaicos: Sus diferentes estilos figurativos aparecen por adaptación a las intenciones temáticas y no por una simple diversidad estilística. Encontramos el modelo narrativo, modelo icónico y de inspiración clásica. Estos tres modelos se repitieron en todos los períodos trascendentes del arte bizantino.

Arte Gótico

Nació en el siglo XIII en el Norte de Francia, y luego se extendió por toda Europa. Se distingue por la altura de sus naves, que son sostenidas por pilares. Además las naves presentan magníficos vitrales. No solo fue empleado para edificios religiosos sino que se usó en palacios y castillos. Se utiliza el concepto de “espacio sagrado”, con el que se intentaba conseguir la expresión de los fieles.

Contexto Histórico

- Resurge el comercio.
- Migración del campo a la ciudad, lo que produce un aumento en las construcciones.
- La primacía se desplaza sobre Europa.
- Surgen nuevas órdenes religiosas.
- El Papado interviene en la política.
- Florecen las ciudades.
- **Aparece la burguesía:** en la Edad Media, clase social formada especialmente por comerciantes, artesanos libres y personas que no estaban sometidas a los señores feudales.
- Se desarrollan las Universidades dando origen a un movimiento llamado el Tomismo.

Vitrales

Un vitral es un conjunto de vidrios coloridos transparentes, utilizados para realizar diseños en las ventanas. La técnica utilizada es similar a la del mosaico bizantino.

Producen distinto efecto según como traspase la luz. Se pueden usar dos tipos de vidrios.

Transformación de la pintura gótica

Primera etapa:

En la evolución de la **pintura gótica** pueden distinguirse varias etapas. Hacia 1250, la pintura gótica en Francia se halla formada, extendiéndose su influencia hasta mediados del siglo XIV. Esta pintura franco-gótica se halla inspirada en la técnica de los iluminadores, que siguen el estilo de las vidrieras y esculturas, aparecen con más frecuencia paisajes y construcciones en el fondo. Sin embargo, presenta ciertos convencionalismos que la caracterizan como a la escultura. El brillante colorido ayuda a los efectos de belleza, recibido por influencia de vidrieras y miniaturas.

Segunda etapa:

A mediados del siglo XIV, y durante el segundo período de este siglo, la influencia italiana se difunde por Europa. Es la escuela sienesa rompió en Italia con los lazos de la estilización románica y bizantina y llegó, dentro de la línea del espíritu gótico, a los más profundos resultados en cuanto a las formas, junto a un rico y luminoso colorido, lo que demuestran las altas cualidades de la pintura para el adorno monumental de paredes y retablos.

Tercera etapa:

Hacia fines del siglo XIV la manera sienesa, probablemente por una creciente influencia francesa, comenzó a asumir algunas características que dieron por resultado la creación del llamado “estilo internacional”. El estilo internacional presenta muchas características típicamente sienesas, tales como la afición a las figuras alargadas y líneas caligráficas y otras características que contribuyen a los efectos de riqueza y bajo los cuales los estudios de forma y espacio quedan reducidos al mínimo.

Cuarta etapa:

Un último periodo lo representa, en la segunda mitad del siglo XV, la técnica al óleo, las composiciones patéticas, el brillante colorido y la técnica minuciosa.

Los elementos esencialmente característicos de la **arquitectura gótica** que determinan sus variantes regionales y que afectan a la contextura general del edificio son: la bóveda de crucería y el arco ojival o apuntado; afectando la primera a la estructura, y el otro, más particularmente, a las formas exteriores.

El naturalismo, la humanización de la divinidad, la exposición clara y ordenada son los caracteres esenciales de la **escultura gótica**.

Catedral de Notra Dame

La catedral de Notre Dame fue construida en 1160 en Paris. Esta consagrada a la Virgen María. Esta catedral se convirtió en el arquetipo de catedral gótica.

En el exterior podemos observar que hay 3 naves, aunque en realidad son 5. Esto se debe a causa del ensanchamiento de las naves laterales, lo que produce que ambas naves llamen más la atención que la central.

El inmenso interior deja ver las vidrieras medievales y del mobiliario original. Posee elegantes proporciones. También podemos la abundancia de aberturas.

Arte Románico

El término “románico” que designa este estilo de arte desarrollado en la mayor parte de la Europa cristiana entre los siglos X al XIII, le fue dado por el arqueólogo Charles de Gerville, en 1820.

Contexto Histórico:

El románico pretende una vuelta al Imperio de Roma que había desaparecido pocos siglos antes y que era símbolo de la total unificación de Europa que se pretendía encontrar en ese momento tras las graves crisis que había sufrido el continente.

Características

Surge en el siglo X, revolucionando toda la estética medieval perdurando hasta el siglo XIII. El románico supone el arte cristiano, agrupando las diferentes opciones que se habían utilizado en la temprana Edad Media (romana, prerrománica, bizantina, germánica y árabe) y consiguiendo formular un lenguaje específico y coherente aplicado a todas las manifestaciones artísticas. No fue producto de una sola nacionalidad o región sino que surgió de forma paulatina y casi simultánea en Italia, Francia, Alemania y España. En cada uno de estos países surgió con características propias, aunque con suficiente unidad como para ser considerado el primer estilo internacional, con un ámbito europeo.

La expresión de las características del arte románico se realiza mediante simbología, que en muchos casos tiene una cierta ironía y en otros sólo pretende avivar la mente humana y hacerla pensar sobre el significado de estas manifestaciones artísticas. Se infiltra para demostrar la belleza de una forma abstracta. Es por ello una arquitectura de figuras sencillas que utiliza como elementos artísticos los cuadrados, los círculos, los cubos y los cilindros, que se sitúan dando un ritmo perfecto a la obra.

Arquitectura románica

Se deja un lado la sencillez que predominaba hasta entonces y se emplea de nuevo la majestuosidad de las construcciones romanas. Las naves de estos lugares estaban cubiertas de techos abovedados, en vez de madera y sus exteriores estaban decorados con estatuas y ornamentación arquitectónica.

Escultura románica

En esta época resurge la escultura monumental tallada en piedra, que hasta ese momento sólo se mantuvo como forma de decoración superficial u ornamento arquitectónico de talla reducida. En la Alta Edad Media la escultura en miniatura fue la tónica dominante, con pequeños relieves y figurillas realizados en metal o marfil; la escultura de gran escala se limitaba casi exclusivamente a la madera. Al igual que en la arquitectura cada zona geográfica tenía su propio estilo escultórico, con características muy marcadas en cada una de ellas.

Pintura románica

Esta expresión artística no se desarrolla de la misma forma que la arquitectura ni la escultura del románico, y apenas puede hacerse una distinción entre la pintura de la Edad Media y la pintura románica. Pero no por este hecho la pintura deja de ser importante en este estilo artístico.

Al igual que la arquitectura y la escultura albergó gran número de variaciones locales, aunque las producciones más bellas nos llegan desde los monasterios de Francia, Bélgica y el sur de Inglaterra.

Catedral de Roda

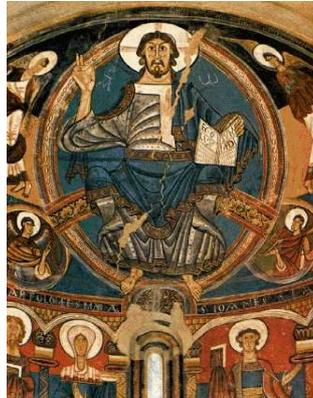

La antigua Catedral de Roda data del siglo XI, si bien su construcción se prolongó durante dos siglos más. El edificio consta de tres naves. En la cripta, bajo el altar mayor, además de algunos fragmentos de pinturas murales, se conserva el sarcófago de un obispo de Roda, obra del siglo XIII decorada con bellos relieves. En Roda se conservan, asimismo, los restos de un obispo de Zaragoza. El claustro, del siglo XII, adosado a uno de los laterales del templo, presenta decoración de talla tosca en sus capiteles.

Pantocrator de Sant Climent de Taüll

Localización:

Pintura románica, fresco del s. XII. Situado en la Ball de Voí (Lérida, Cataluña).

La **iluminación** es uniforme y plana. No tiene contrastes de luz, ni sombra; todas las figuras carecen de movimiento y expresividad.

La **composición** está dada en torno a la figura de Cristo, sin que las otras representen escenas. Está cargada de símbolos representativos del contenido iconográfico de esta temática cristiana. Estas figuras yuxtapuestas se encuentran en un plano único y frontal. Así se resalta la jerarquización en función de los tamaños, siendo Cristo el punto de atención principal de esta pintura. A cada uno de los lados de Cristo, se representan las figuras de los ángeles y símbolos, león y toro. Por último en cada uno de los lugares más extremos de esta zona pintada están representados dos serafines con seis alas y múltiples ojos.

El **procedimiento técnico** será el mismo que caracteriza a la pintura románica. En relación con lo anteriormente mencionado, los colores predominantes se aplican sin ningún tipo de modificación, dándole un aspecto plano, sin contrastes ni sombras. En cambio, las partes

más pequeñas, parecen estar pintadas de una forma más detallada, variando con la paleta de colores de la pintura.

La **paleta de colores** está conformada por diferentes matices de azul, tales como verde y el marrón y del rojo, con matices como el bermellón.

El **significado** de esta pintura sería la alabanza a Cristo, el cual sobresale de las otras figuras por su tamaño y centralización. Además, la esfera que se encuentra bajo sus pies, podría representar al mundo, simbolizando su omnipresencia.

Bibliografía

- *Introducción a la arquitectura*, Leonardo Benévolo
- *La arquitectura gótica*, Hans Jantzen
- www.artehistoria.com
- www.geocities.com/el_mundo_gotico/el_arte_gotico.htm
- www.wikipedia.com