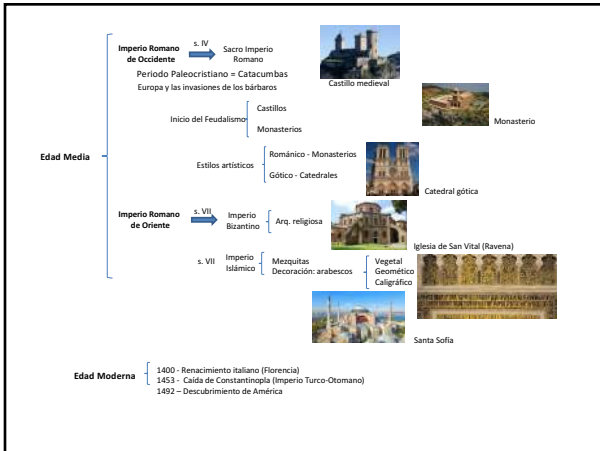

La Edad Media

La Edad Media

- Alta Edad Media
 - Imperio Romano → Sacro Imperio Romano (s. I a. C.-s. I d. C.) (s. IV d. C.) = Período **Paleocristiano** (Siglos I-III d.C.) (Emperador Constantino: Edicto de Milán. 313)
 - División del Sacro Imperio Romano (Siglo IV d.C.)
 - Imperio Romano de Occidente (= bajo el Feudalismo)
 - Imperio Carolingio (s. IV hasta s. VII d. C.)
 - Imperio Romano de Oriente (= Imperio Bizantino s VII d.C.)
 - Europa: bajo el dominio de las invasiones bárbaras.
 - Imperio Islámico (origen. Siglo VII d.C.)
- Baja Edad Media
 - Período **Románico** (s. XI-XII)
 - Período **Gótico** (s. XIII-XIV)
- Edad Moderna
 - Renacimiento

Periodo Paleocristiano

- Ritos de primeros cristianos = Catacumbas (galería subterráneas a las afueras de Roma).
- Aquí surge el arte paleocristiano o arte catacumbario.
- Es anónimo.

Arte Paleocristiano

Catacumba de Domitila, afueras de Roma.

Arte Paleocristiano

- **Pintura**
 - Paredes de las catacumbas.
 - Técnica: Fresco.
 - Temas: Escenas del Viejo y Nuevo Testamento, en relación con Cristo:
 - Adán y Eva, expulsión del Paraíso (pecado original)
 - ⇒ Cristo como salvador.
 - No importa la forma sino el mensaje.

La expulsión del Paraíso. Fresco. Catacumba romana.

Virgen María con Jesús. Fresco en catacumba romana.

Arte Paleocristiano

- Surge la Iconografía cristiana (imágenes asociadas a significados, en este caso, relativos a Cristo):
 - El Crismón, monograma de Cristo, formado por las letras griegas “X” y “P”: Χριστός – Kristos = Mesías/Ungido). A veces, acompañado de las letras Alfa y Omega (principio y fin).
 - El pez, las uvas, la paloma con rama de olivo en el pico (Noé).

Crismón o Monograma de Cristo. Fresco en una catacumba romana

Arte Paleocristiano

- **Escultura**
 - Se representa sólo a Cristo de dos maneras:
 - 1) Cristo sentado.
 - A veces como tribuno romano (pelo ensortijado y vestimenta romana, sentado en los bancos de los tribunales)

2) Cristo como buen pastor.

- Derivado de la parábola del Nuevo Testamento.
- Sigue apareciendo como romano pero con la oveja en los hombros.

La crisis del s. III

LA CONVERSIÓN DEL IMPERIO ROMANO A SACRO IMPERIO ROMANO

Las basílicas primitivas

- Helena, madre de Constantino, se convirtió al cristianismo.
- A partir del Edicto de Milán, se permitió el culto cristiano
- Los primeros templos fueron las basílicas (conocidas como primitivas). Se conservan muy pocas

Basilica de San Apolinar in Classe (Rávena, s. VI)

La crisis del siglo III

- Durante el gobierno de Marco Aurelio, Roma fue azotada por varias crisis:
 - Catástrofes naturales (desbordamiento del río Tiber).
 - Hambruna
 - Plagas
- Error de Marco Aurelio: nombramiento de su hijo Cómodo.

IMPERIO ROMANO DE OCCIDENTE

- El emperador **Constantino** padeció las invasiones de los bárbaros.
- Después gobernó el emperador **Teodosio**, que dividió en dos partes el Imperio Romano, cediéndolo a sus dos hijos:
 - El **Imperio Romano de Occidente** a Honorio.
 - El **Imperio Romano de Oriente** a Arcadio.

Imperio Romano de Occidente Imperio Romano de Oriente

Imperio Romano de Occidente

Honorio – Gala
Ataulfo → Placidia

- Ataulfo parte a Hispania con Gala Placidia.
- En el camino se casan y tienen un hijo que muere.
- Ataulfo gana la guerra pero también muere en batalla

- Gala Placidia regresa a Ravena.
- Se casa con Constancio, quien al morir Honorio, se convierte en el emperador y tienen un hijo, Valentiniano.
- Constancio muere pero su hijo es muy joven, por lo que Gala Placidia, se convierte en Regente del Imperio Romano de Occidente, hasta que su hijo cumpla la mayoría de edad.

Gala Placidia. Retrato. Mosaico en Basilica Paleocristiana

- Gala Placidia manda construir un Mausoleo donde van a estar los restos de ella, de Ataulfo (su primer esposo) y de Honorio (su hermano).
- La construcción del Mausoleo de Gala Placidia va a marcar el rumbo del arte paleocristiano y del arte bizantino.
- La construcción es considerada una manifestación artística de fines del paleocristiano o del protobizantino (proto=formación).

Mausoleo de Gala Placidia

Mausoleo de Gala Placidia

Exterior: Sobrio.

Signo de la sencillez del cristiano.

Material: Ladrillo rojo

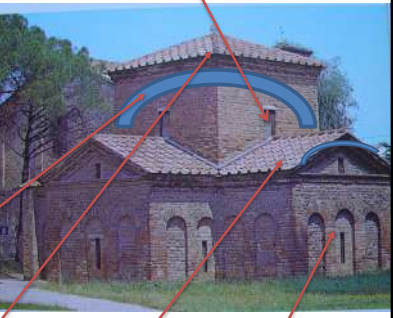
Planta de cruz griega

Cimborrio Achaparrado

Techo a 4 vertientes

Techo a dos aguas con teja

Arcos ciegos de arrostramiento (de medio punto)

Arte Paleocristiano, también considerado Protobizantino (antecedente del Arte Bizantino)

Interior:

Signo de la gloria del cristiano.

- Decorado con **Mosaicos**

Trozos de vidrio de colores brillantes adosados a las paredes de las iglesias (=tesela).

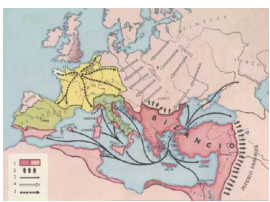

Interior del Mausoleo de Gala Placidia

Arte Bizantino

Imperio Bizantino

- Arcadio va a consolidar el Imperio Romano de Oriente convirtiéndolo en Imperio Bizantino (s. IV d. C.)
- Hacia el s. VII d. C., Europa Occidental va a estar invadida por los bárbaros (godos, visigodos, ostrogodos, vándalos, etc.). Es la época de la Edad Media (oscurantismo).
- Bizancio va a buscar recuperar esos territorios. Sólo lo consigue en parte (norte de África, Hispania y parte de Italia).

Expansión del Imperio Bizantino con Justiniano

Imperio Bizantino

- En el s. VII d. C., el Imperio Bizantino se consolida con el emperador Justiniano.
- Comienza lo que se conoce como "La Edad de Oro de Justiniano".
- Justiniano reconstruye la ciudad de Bizancio:
 - Incluye nuevas murallas.
 - Construye 2 iglesias:
 - Iglesia de los Santos Apóstoles (que reunía las reliquias de más de 7 apóstoles de Cristo).
 - Iglesia de Santa Sofía (la capilla privada de los emperadores).

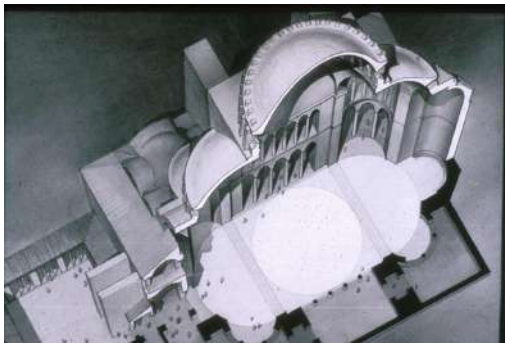
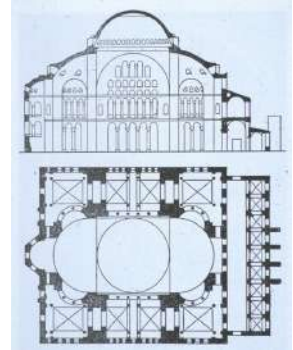

- Poco después, los musulmanes invaden Bizancio.
- Destruyen Santos Apóstoles y convierten Santa Sofía en mezquita.

Santa Sofía. Bizancio, hoy Estambul, Turquía.

- Santa Sofía:
 - Capilla para uso personal de los emperadores.
 - Planta central inscrita en un cuadrado (reminiscencia de la planta de cruz griega).
 - Alzado: Con cúpulas exaedras o exedras.

Santa Sofía. Alzado

Santa Sofía:

- El interior conserva la planta y los cúpulas exaedras.
- La decoración fue cambiada por arabescos.

Iglesia de los Santos Apóstoles

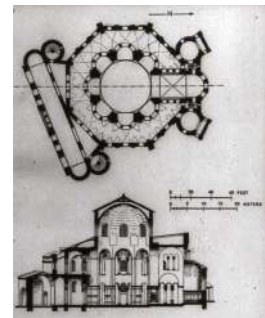
- Los Santos Apóstoles fue destruida, sin embargo, una réplica fue construida en Ravena, cuando el Imperio Bizantino recupera parte de Italia.
- La réplica es conocida como la iglesia de San Vital y es aquí donde estudiamos el Arte Bizantino.

Iglesia de San Vital, Rávena, Italia.

San Vital

- Planta octagonal con un vestíbulo llamado nártex.
- Ábside no coincide con el eje de la planta.
- Cúpula cubierta con cimborrio.

¿Cuál es la influencia que se observa del Mausoleo de Gala Placidia en la Iglesia de San Vital?
¿Por qué se dice que Gala Placidia influyó a la arquitectura bizantina?

San Vital. Rávena, Italia.

• Influencia del Mausoleo de Gala Placidia (símbolo del cristianismo):

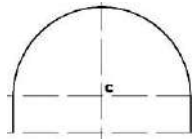
- Material exterior, de gran sencillez: Sillar.
- Címborio y techos con teja.
- Uso de contrafuertes.

San Vital. Rávena, Italia.

San Vital

- El interior, sumamente decorado (símbolo de la gracia del cristiano):
 - Decoración con mosaicos (a base de teselas).
 - Uso de arco peraltado.

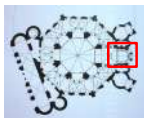
Arte Bizantino

- Arco peraltado.
- Capitel troncocónico con labor de trépano.

San Vital

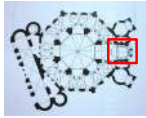
- Decoración interior a base de Mosaicos.
- Mosaico del ábside.

Mosaico del ábside de San Vital. Representa a Cristo como joven sentado sobre una esfera celestial a la manera de un emperador romano. La aureola, recamada de piedras preciosas. A su alrededor, dos ángeles, San Vital y el párroco donante. No se observa volumen ni perspectiva.

San Vital

- Decoración interior a base de Mosaicos.
- Mosaicos del ábside.

Mosaico del ábside de San Vital. Representa a la Emperatriz Teodora (esposa de Justiniano), con aureola como hagios (santa), rodeada de su corte. Con una cubierta llamado palio, símbolo de lo sagrado.

No se observa volumen ni perspectiva, pero intenta mostrarla (en la fuente).

Detalle del mosaico de San Vital. Emperatriz Teodora.
Nótese el detalle de las teselas que intentan mostrar sombras y volumen.

Dos temas representativos, siempre presentes en las Iglesias Bizantinas

1) Teothokos

- Representación de la Virgen María como trono de Cristo.
- Siempre acompañada de los donantes.
- Jesús dando la bendición con una mano y con la otra, sosteniendo un pergamino (signo del Evangelio).
- La Virgen con sus atributos tradicionales:
 - Manto azul.
 - Tres estrellas (Virgen antes, durante y después del parto)

Dos temas representativos, siempre presentes en las Iglesias Bizantinas

2) Pantocrátor.

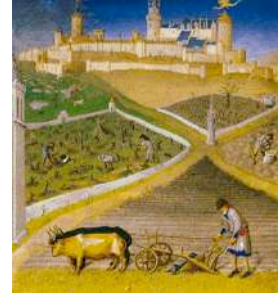
- Representación de Cristo en Majestad.
- Con aureola, dando la bendición con una mano y sosteniendo la Biblia en la otra.
- Siempre acompañado de los donantes.
- Es en esta época cuando la imagen de Jesús se estandariza.

- El Imperio Bizantino tuvo una larga duración. Incluso se separa de la iglesia romana.
- Se extendió por Europa Oriental (religión ortodoxa).
- La Catedral de San Basilio (Moscú, Rusia) fue una iglesia bizantina hasta que fue transformada por los comunistas en el s. XX.

EL FEUDALISMO

Origen del Feudalismo

- El Estado Romano, antes poderoso, no pudo cumplir con las condiciones de paz y seguridad para ciudadanos y plebe.
- El pueblo se vio obligado a establecer un sistema donde la seguridad fuese el elemento prioritario.

El feudo

- La base económica fue el feudo:
 - Tierras de un señor donde tenían lugar esas relaciones económicas.
 - Cada feudo se componía de varias partes:
 - Castillo
 - Tierras comunales
 - Aldeas
 - Reserva señorial
 - Los mansos

PERIODO ROMÁNICO

Arte Románico

- Para su estudio se divide en:
 - Románico temprano
 - Románico pleno
 - Románico tardío
 - Un caso especial: Románico toscano
- Se le llamó Románico porque utilizó elementos del arte romano (como el arco de medio punto). La referencia a lo pagano quedó tan lejana que no importó usarlo.

Arte Románico

- Surge en Francia.
- Idea: Llevar a toda Europa la religión católica (los pueblos bárbaros habían sido sometidos bajo el sistema del feudalismo pero todavía existían).
- Forma arquitectónica principal:
 - El monasterio

Arte Románico

- El monasterio (también llamado abadía) se convirtió en el lugar donde además de vivir los monjes, se encontraba la iglesia, la huerta e incluso bibliotecas (origen de las universidades).
- La primera fue la abadía de Cluny en Francia, hoy destruida.

Reconstrucción de la Abadía de Cluny

El Monasterio. Elementos arquitectónicos

- Iglesia con planta de cruz latina.
- Techo a dos aguas y cuatro vertientes.
- Uso de cimborrio.
- Uso del arco de medio punto como elemento decorativo.
- Uso del sillar.

El Monasterio

- Iglesia con planta de cruz latina.
- Techo a dos aguas y cuatro vertientes.
- Uso de cimborrio.
- Uso del arco de medio punto como elemento decorativo.
- Uso del sillar.

Torre campanario

Sillar

Bóveda de cañón con techo a dos aguas

Baptisterio

Arcos de medio punto (decorativos y de arrojamiento)

Monasterio de San Giovanni en Italia, compuesto de iglesia con torre campanario y baptisterio con elementos típicos del románico

Arte Románico

- Uso del **capitel histórico**:
 - Representación de imágenes relativas a la Biblia y de imágenes fantásticas o apocalípticas (recuerdo del temor de Dios)

Capitel histórico
Tema:
Teothokos

Románico toscano

- La Toscana: región central de Italia
- Complejo arquitectónico en Pisa, Italia.
- Compuesto de Catedral, torre campanario exenta y baptisterio.
- Material: Mármol

- Baptisterio.
- Elementos ornamentales:
 - Columnas decorativas
 - Piñones
 - Arcos de medio punto

Interior de la Catedral de Pisa

Mosaico en el ábside con el tema del Pantocrátor.
Hecho por musivaras (del arte bizantino)

Escultura románica

- Esculturas en madera tallada y pintada (estofado, también llamadas tallas)

EL PERIODO GÓTICO

El Gótico

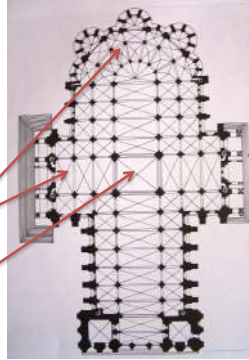
- Surge en Francia en el s. XIII (hacia fines de la Edad Media).
- Situación en Europa: Se completa la evangelización (monasterios románicos).
- Se establecen jerarquías en la iglesia en diferentes regiones europeas llamadas obispados (las órdenes monásticas dependen de cada país o región y no del Papa directamente).
- Principal forma arquitectónica: La Catedral (Cathedra = Sede del obispo).

Arte Gótico

- Se le llamó Arte Gótico, 200 años después (s. XV), durante el Renacimiento por el historiador Vasari quien al hacer una introducción a su libro *Vidas* (una biografía de los artistas de su época), señala de forma errónea, que las catedrales fueron hechas por los godos (= gótico).
- El escritor Víctor Hugo, en el s. XIX, intentó que se dejara de nombrar como gótico para llamarlo Arte ojival (por el tipo de arco usado).
- Hoy es más conocido como **gótico** que como **ojival**.

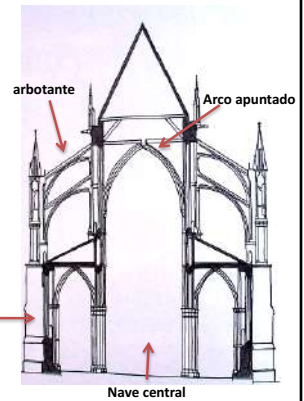
Arquitectura Gótica

- Principal forma arquitectónica: CATEDRAL
- Principales elementos arquitectónicos (PLANTA):
 - Planta de cruz latina de con 3 naves.
 - Ábside con deambulatorio (o girola)
 - Transepto amplio
 - Unión de nave y transepto: Crucero.

- Principales elementos arquitectónicos (ALZADO):

- Uso del arco apuntado (también llamado ojival).
- La nave central más alta que las 2 laterales (aspecto simbólico: llegar más a Dios).
- Para sostener la nave central se desarrolló un sistema de contrafuertes y ARBOTANTES.

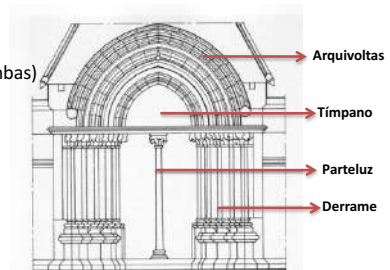
Arbotantes

Pináculo (remate)

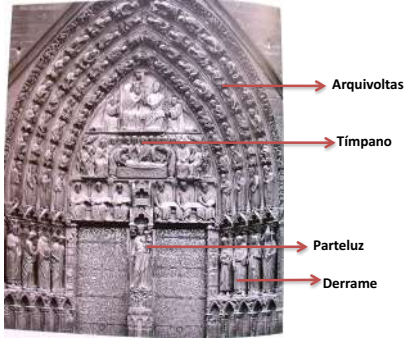

- Principales elementos arquitectónicos (PORTAL GÓTICO):

- Arquivoltas
- Tímpano
- Derrame (jambas)
- Parteluz

Portal gótico

Portal gótico de la Catedral de Notre Dame de París

Principales elementos arquitectónicos de la Catedral Gótica

- La tracería:
 - Ornamentación usada en muros que sirve para sostener grandes ventanales.
 - Existen diferentes formas de tracería:
 - Los lóbulos (trilobulado, cuatrilobulado o polilobulado)
 - La vejiga de pez
 - La más conocida: el rosetón (o roseta).

Principales elementos arquitectónicos (tracería)

Rosetón

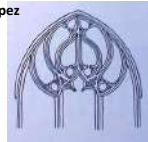
Tracería trilobulada (s. XIII)

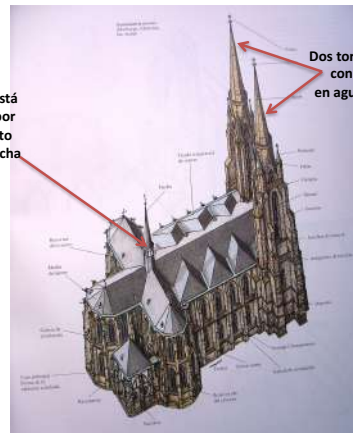
Tracería cuatrilobulada (s. XIV)

Vejiga de pez (s. XV)

El crucero está rematado por un elemento llamado Flecha

Dos torres campanario: con terminación en aguja o en chapitel

Principales elementos arquitectónicos de la Catedral Gótica

- Al interior:
 - Bóveda de nervadura (o nervada o estrellada).

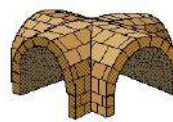

- En el románico se utilizaron dos tipos de bóveda:

- Bóveda de cañón (con los arcos fajones resaltados)
- Bóveda de arista (cruce transversal de dos bóvedas de cañón)

En el gótico: Bóveda de nervadura

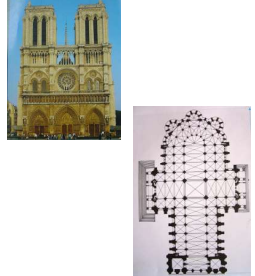
Principales elementos arquitectónicos de la Catedral Gótica

- Al interior:
 - Bóveda de nervadura (o nervada o estrellada).

Catedrales Góticas

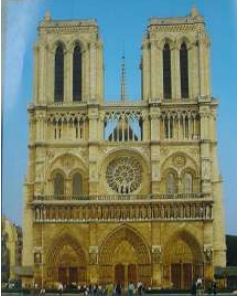
- Representan la suma del conocimiento reunido en la época medieval:
 - Lo religioso (historia de Cristo y la iglesia).
 - Lo terrenal (la flora y fauna del lugar).
- Las puertas son 3:
 - La principal (al poniente): Historia de Jesús y sus antepasados.
 - La lateral norte: Historia de la Pasión de Cristo.
 - La lateral sur: Historia de la iglesia.

Catedral de Notre Dame, París, Francia

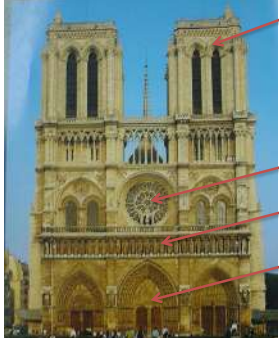
Catedrales Góticas

- El gótico se divide en temprano, pleno y tardío o por regiones (gótico francés, inglés, alemán).
- Las catedrales góticas más conocidas son:
 - Notre Dame (París)
 - Chartres (Nte. Francia)
 - Colonia (Alemania)

Catedral de Notre Dame, París, Francia

Catedral de Notre Dame, París

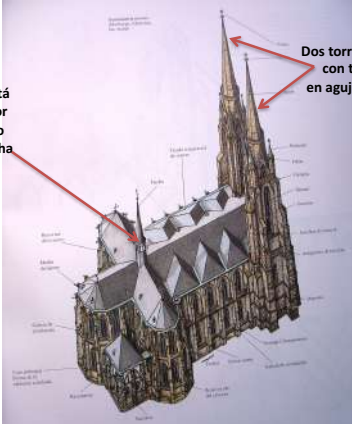
- Torres campanario (sin terminar)
- Rosetón
- Antepecho
- Tres portales góticos (correspondientes a las 3 naves de la planta)

Catedral de Notre Dame, París

- Flecha
- Rosetón
- Piñón
- Arbotante

Catedral de Notre Dame, París

- El crucero está rematado por un elemento llamado Flecha
- Dos torres campanario: con terminación en aguja o en chapitel

Catedral de Notre Dame, París

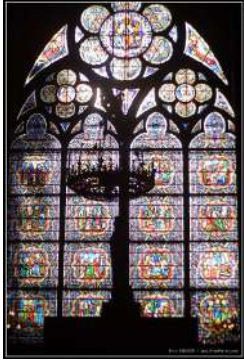

En el crucero se encuentra el altar. Detrás el deambulatorio.

Catedral de Notre Dame, París

- Tracería. Ornamentación de los muros de cristal.
- No es correcto llamarlos Vitrales.

Catedral de Notre Dame, París

Escultura con animal fantástico o apocalíptico

Gárgolas: Elemento arquitectónico, típico de las catedrales góticas, formado por una escultura en saledizo que sirve de desagüe del tejado. La escultura tiene forma de animal fantástico o apocalíptico (para recordar el temor a Dios).

Arquitectura civil

- Principal forma arquitectónica:
 - El castillo (también nombrado “castillo medieval”).
 - Se da a la par que los monasterios románicos pero en el gótico adquieren la forma de “pequeña ciudad”.
 - Era la protección que brindaba el Señor feudal a los siervos.
 - Generalmente, se sitúa junto al monasterio.

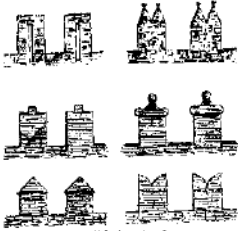
Arquitectura civil

- Los castillos son complejos arquitectónicos amurallados con almenas y torres (para la vigilancia).

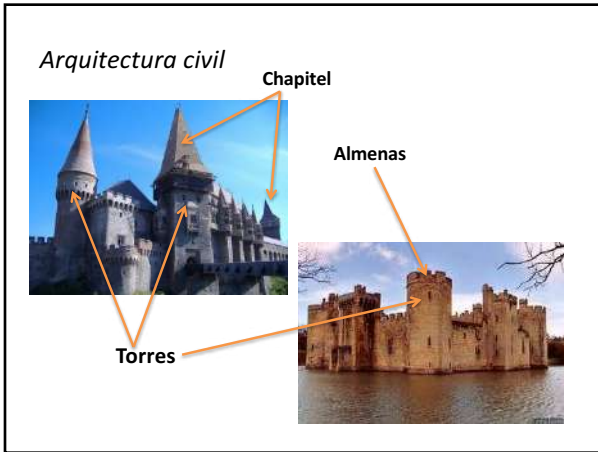
Arquitectura civil

- Almenas

Troneras

Distintas modalidades de almenas, cuya función era proteger al defensor.

Imperio Islámico

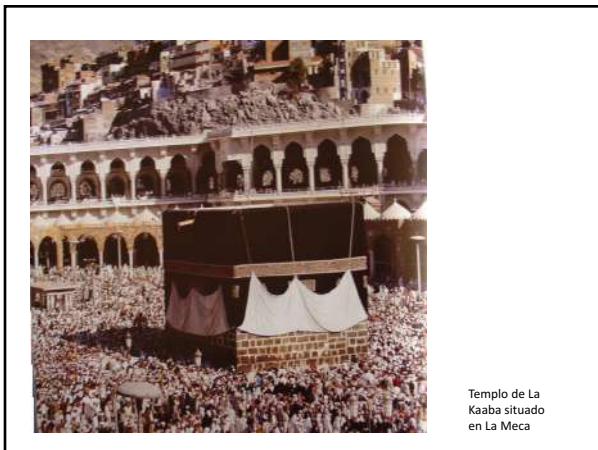
Imperio Islámico

- A la par del Imperio Bizantino, el Imperio Islámico surge en Arabia.
- Nace como resultado de una nueva religión: El **Islam**.
- Fundador: el profeta Mahoma o Mohammed (nacido en La Meca, en 570 d.C.)
- El Imperio islámico se va a extender a Asia, norte de África e Hispania.

LA EXPANSIÓN DEL ISLAM

■ Expansión por tierra
■ Expansión por mar
■ España a los S.XIII
■ España a los S.XV
■ España a los S.XVI
■ Imperio otomano
■ Al Andalus
→ España a los S.XIII
→ España a los S.XV
→ España a los S.XVI
→ Imperio otomano
→ Al Andalus

- “Islam” en árabe: “entregarse”.
- “Muslim” (musulmán): “el que se somete a Alá”.
- Los que profesan la religión islámica se llaman musulmanes.
- 5 deberes del musulmán:
 - 1) **Shahada**: Profesión de fe.
 - 2) **Salat**: Oración 5 veces al día. Prostrarse con dirección a La Meca.
 - 3) **Saum**: Ayuno. En el 9º mes del año islámico (septiembre), mes del Ramadán.
 - 4) **Sakat**: Limosna, 10%.
 - 5) **Hach**: Peregrinación a La Kaaba en La Meca. Una vez en la vida.

- Fuente principal: **El Corán**, libro revelado por el arcángel Gabriel a Mahoma; dividido en 114 capítulos con 600 aleyas parecidos a los versículos. Son cantados siempre.
- **Misión del musulmán**: “Infundir el bien y prohibir el mal para reformar la tierra”.
- “**Yihad**”: guerra santa. Es permitida para lograr la misión del musulmán.

Templo de La Kaaba situado en La Meca

Escritura árabe

- El hombre es el pilar de la sociedad.
- Se le permiten 4 esposas.
- La mujer muestra sumisión ante el esposo.

Mujer con burka

Los principales tipos de velo islámico

<p>BURKA</p> <ul style="list-style-type: none"> Prenda tradicional de las tribus pashtunas de Afganistán. Cubre completamente la cabeza y el cuerpo y consta de una rejilla a la altura de los ojos. Símbolo talibán, su uso es obligatorio en Afganistán. 	<p>NIKAB</p> <ul style="list-style-type: none"> Túnica que cubre completamente la cabeza y el cuerpo. Solo deja los ojos al descubierto. Su uso se propagó bajo la influencia del islam wahabista, sobretudo en las zonas urbanas. 	<p>HIYAB</p> <ul style="list-style-type: none"> Significa "ocultar a la vista". Pañuelo que cubre el pelo y el cuello pero que no tapa el rostro. Uso generalizado en el mundo musulmán. 	<p>CHADOR</p> <ul style="list-style-type: none"> Prenda tradicional de las mujeres en Irán (sobretudo practicantes). Velo que cubre la cabeza y el cuerpo pero no el rostro. Su utilización no es obligatoria en la República Islámica.

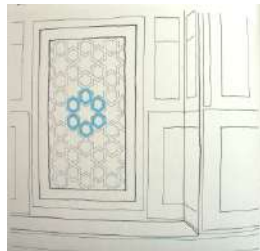
Imperio Islámico

- Durante un tiempo, las manifestaciones artísticas de los musulmanes fueron agrupadas como "Cultura o Arte árabe".
- Al extenderse el imperio se dio la contradicción de llamar Arte árabe a lo desarrollado en Hispania, Norte de África o Irak e Irán.
- Hoy se estudia como "Arte islámico".

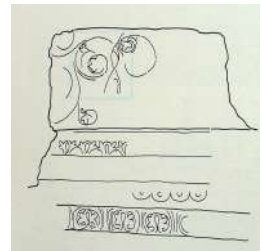

- Ante la prohibición del Corán de representar imágenes, el arte islámico desarrolla un tipo de decoración muy particular, llamada **Arabesco**.
- Tres tipos:
 - Arabesco geométrico o de lacería.
 - Arabesco vegetal o ataurique.
 - Arabesco caligráfico. Incluye aleyas del Corán y combina decoraciones geométricas y vegetales.

Arabesco geométrico o de lacería

Arabesco vegetal o ataurique

Arabesco caligráfico

Arte islámico

LA ARQUITECTURA

Arquitectura islámica

- Arquitectura religiosa.
- Tres tipos:
 - Mezquita (masjid)
 - Madrasa (seminario religioso)
 - Mausoleo

