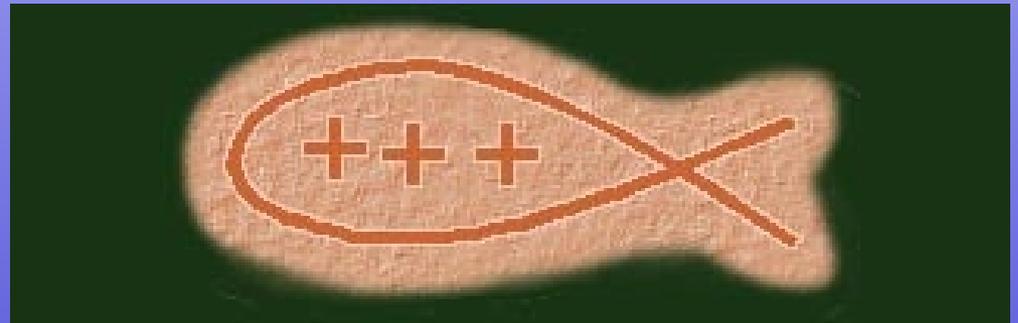

EL ARTE PALEOCRISTIANO

EL PRIMER ARTE CRISTIANO

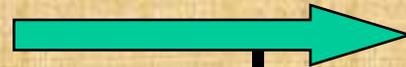
EL CONTEXTO HISTÓRICO DONDE SURGE EL ARTE PALEOCRISTIANO

EL **CRISTIANISMO** SE DESARROLLA EN LOS ÚLTIMOS SIGLOS DE HISTORIA DEL **IMPERIO ROMANO** (s. IV-VI)

HASTA EL AÑO 311

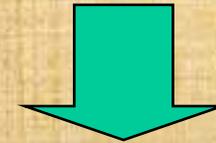
- **ENFRENTAMIENTOS** CON EL ESTADO ROMANO POR NEGARSE A RECONOCER EL CULTO IMPERIAL Y EL CARÁCTER DIVINO DEL EMPERADOR .
- **PERSECUCIONES** DECRETADAS POR VARIOS EMPERADORES.

SE DESARROLLA UN ARTE CLANDESTINO, CON UN LENGUAJE SENCILLO Y SIMBÓLICO. ES UN ARTE POBRE DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO Y MATERIAL. SE FORJA LA ICONOGRAFÍA CRISTIANA.

EDICTO DE MILÁN (311)
LIBERTAD RELIGIOSA
TOLERANCIA DEL CULTO CRISTIANO
(LA PAZ DE LA IGLESIA)

AÑO 391 EL CRISTIANISMO SE CONVIERTE EN LA RELIGIÓN OFICIAL DEL IMPERIO ROMANO.
PROHIBICIÓN DE LOS CULTOS PAGANOS.

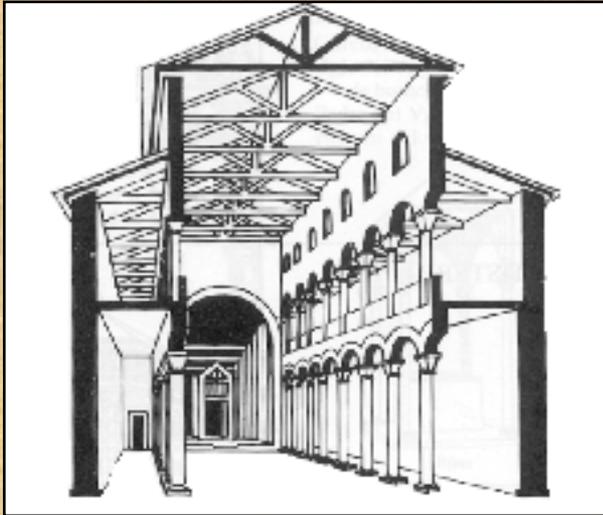

REFORZAMIENTO DEL PODER DE LA IGLESIA Y FIN DE LA CLANDESTINIDAD

EL ARTE PALEOCRISTIANO

ARQUITECTURA

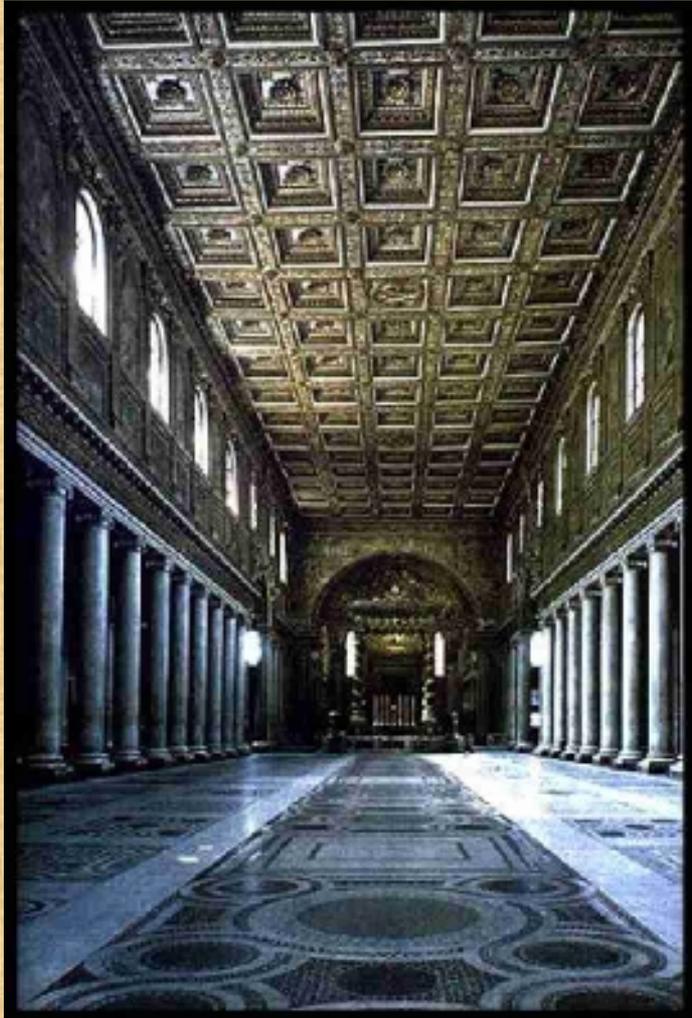
ARTES PLÁSTICAS

NATURALEZA DEL ARTE PALEOCRISTIANO

El primer arte cristiano es un **punto entre dos culturas**: la clásica de la antigüedad y la cristiana medieval. Su fin era estrictamente religioso. Se trata de un **lenguaje al servicio de la liturgia y la verdad revelada**. Por ello, la representación de la **verdad espiritual** predomina en detrimento de la verdad física. Por esta razón, el arte paleocristiano es un arte **anticlásico**: se subraya su **sentido simbólico y expresivo**. El arte plástico será una **narración clara y concisa**, con un fuerte carácter **didáctico y pedagógico**. Estéticamente sigue la línea marcada por el arte romano bajo-imperial: **tendencia a la esquematización conceptual**.

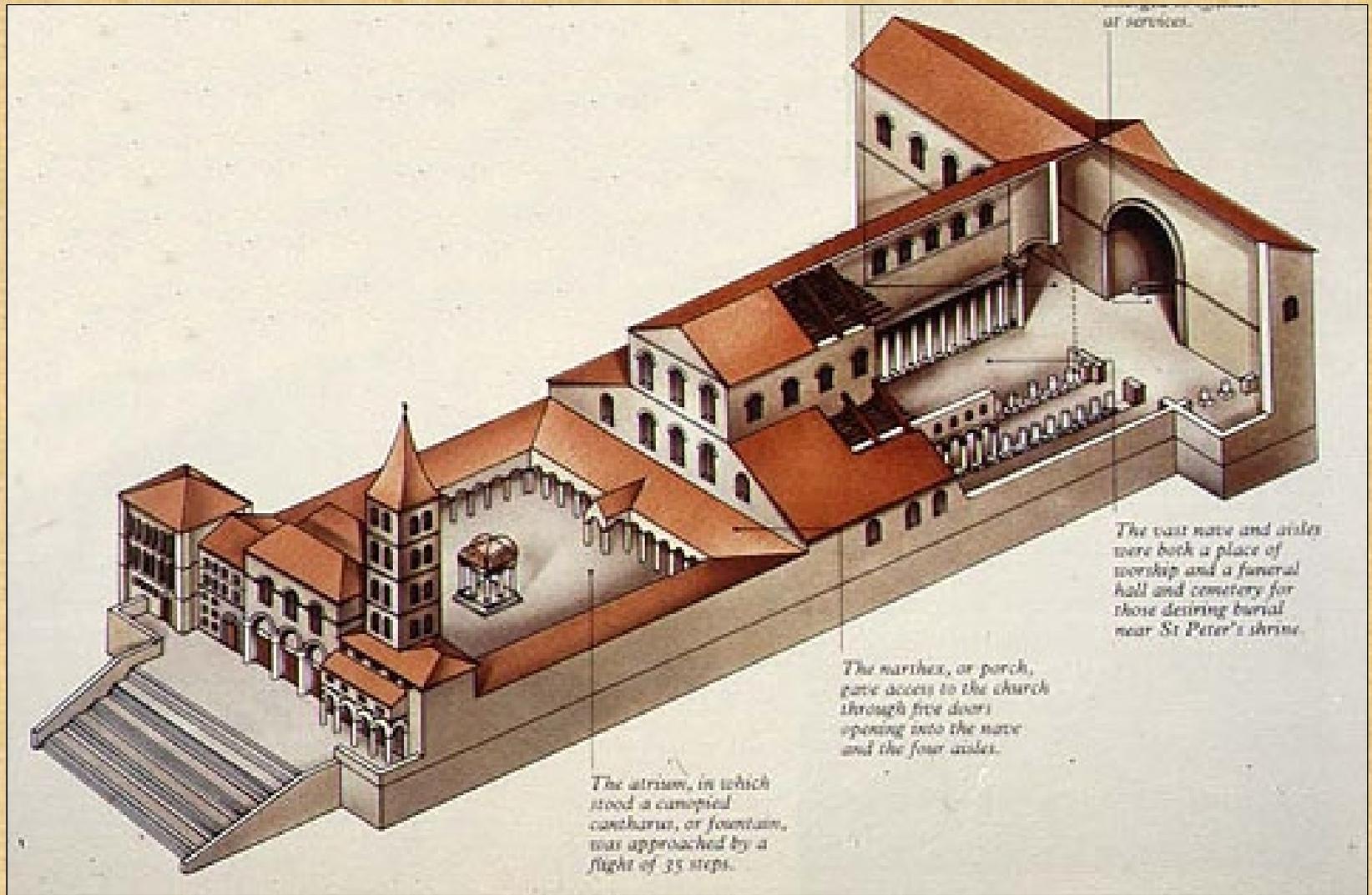
EL ARTE PALEOCRISTIANO: LA ARQUITECTURA.

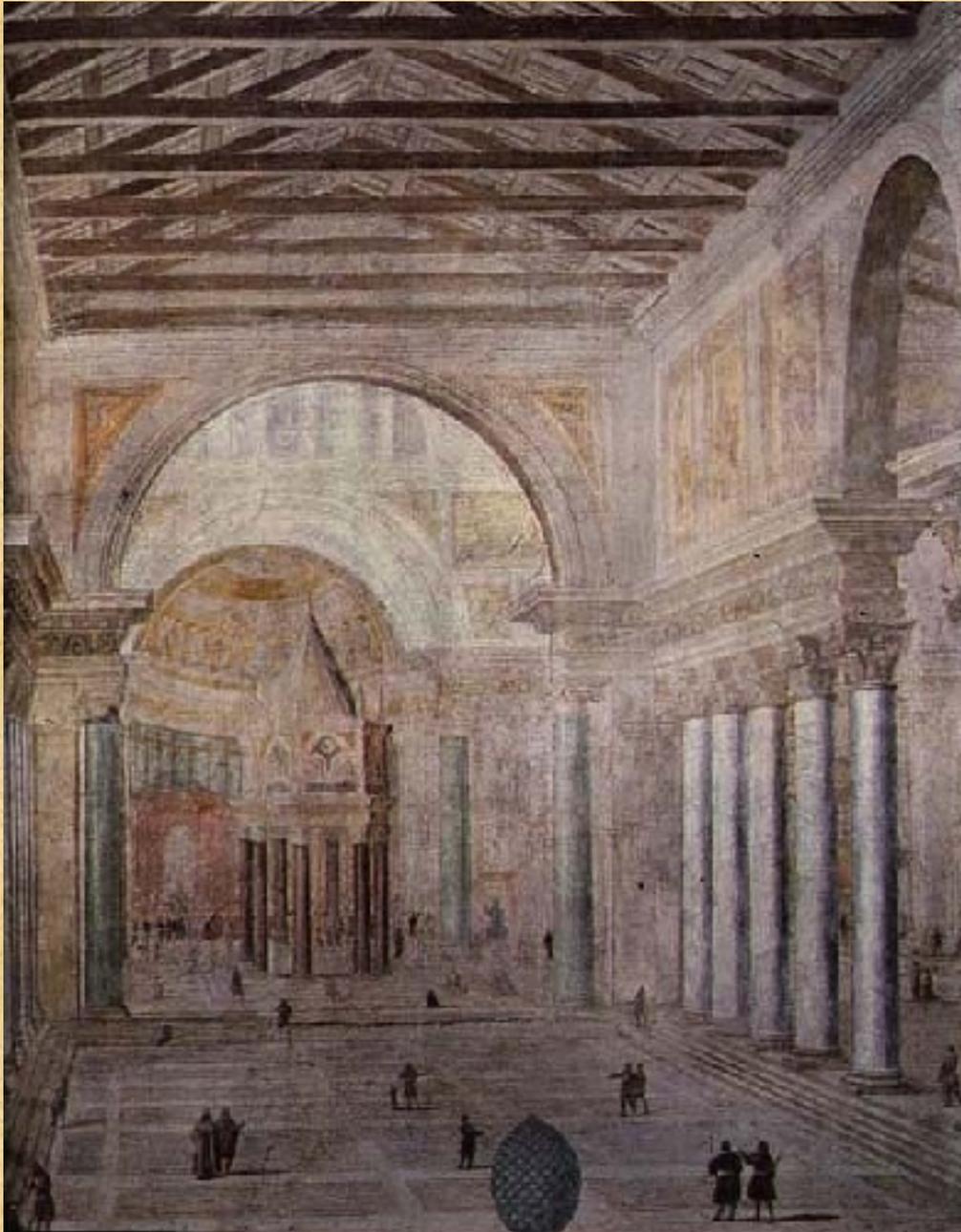

Basilica de Santa María la Mayor (Roma) año 432

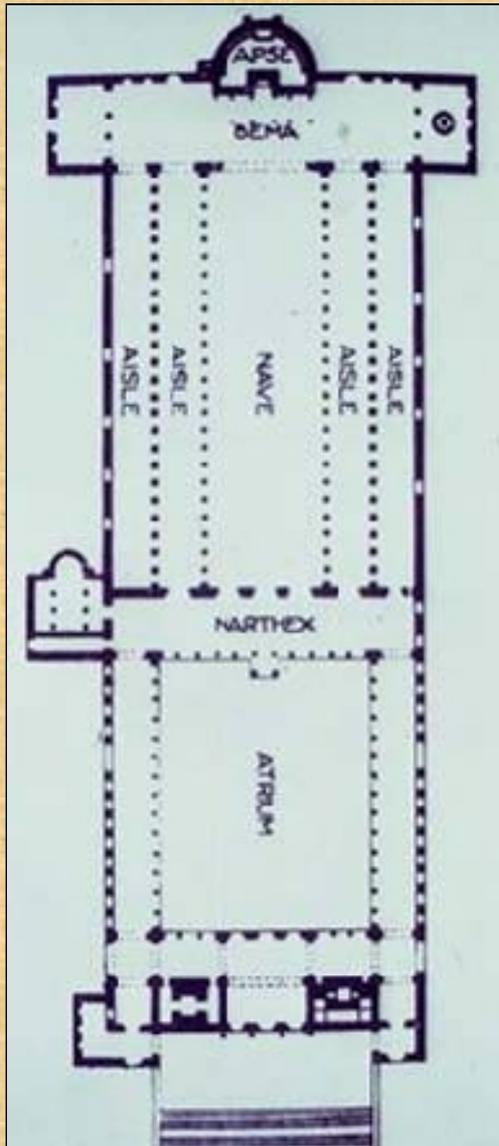
Cuando a finales del siglo IV (313, **Edicto de Milán**) se autoriza el culto cristiano se emprende la construcción de las **primeras iglesias**, ya de dimensiones considerables. Se escoge el **modelo de la BASÍLICA ROMANA (antes tribunal y sede del mercado)**, por su concepción espacial y capacidad de acogida de grandes multitudes, **adaptándola a sus necesidades litúrgicas**, y porque nunca había sido recinto de culto de otras religiones.

RECONSTRUCCIÓN DE LA PRIMITIVA BASÍLICA DE SAN PEDRO EN ROMA (AÑO 323)

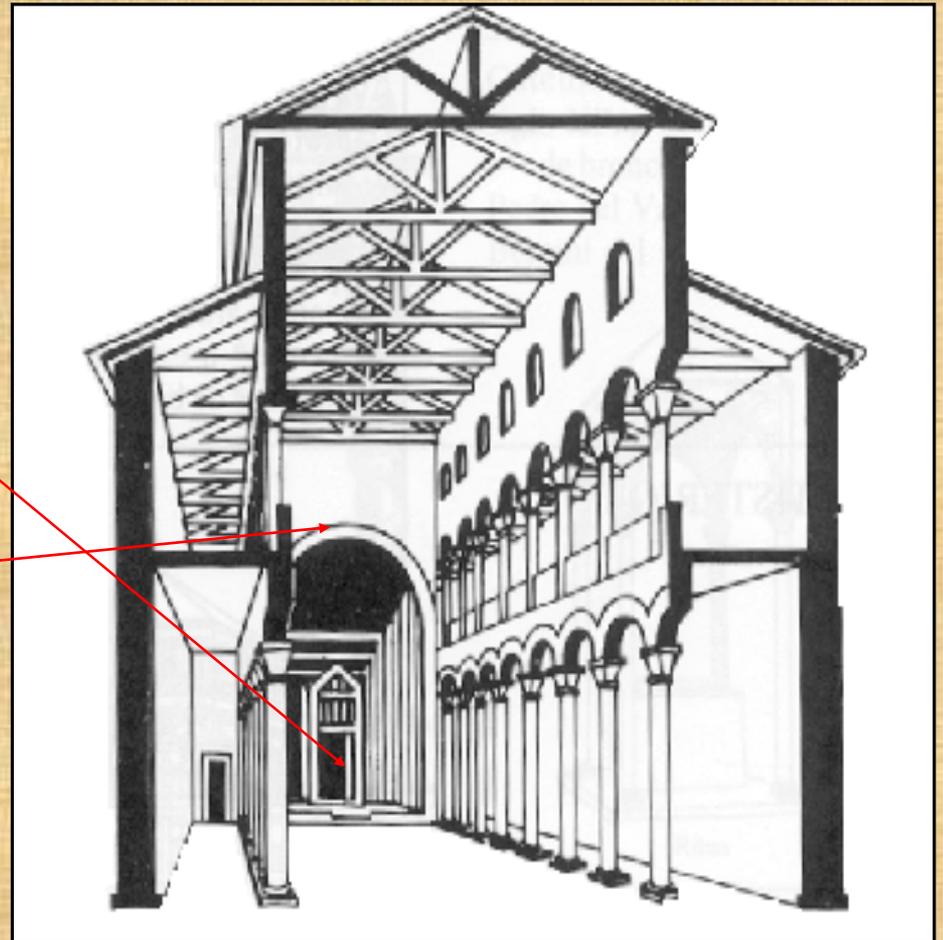
**Interior de la primitiva
basílica paleocristiana
de San Pedro en Roma**

El **espacio interior** se distribuye en una **planta rectangular dividida en varias naves** (3 o 5) paralelas, **separadas por filas de columnas o pilares** sobre las que se apoyan **arcos o dinteles**. En el extremo de la **nave central**, que es **más alta y ancha** que las laterales, se sitúa el **ábside**, semicircular o cuadrado. Estas basílicas contaban originariamente con un **atrio porticado** que precedía al **nártex** (vestíbulo transversal abierto al edificio en columnatas o puertas; era un espacio reservado a los catecúmenos). A través de él se accedía a la sala principal, de tres o cinco naves, destinada a los fieles.

Planta de la Basílica de San Pedro (Roma)

La **diferencia de altura** permite ubicar una **fila de ventanas** que ilumina el interior. En la cabecera se sitúa el **presbiterio** (reservado a los sacerdotes) con el **altar**, lugar principal del templo, desde el que se oficia la misa. Suele tener forma de **ábside** o de exedra final y viene precedido por un **arco de medio punto** que remata la nave central, verdadero **arco triunfal** que recuerda los arcos conmemorativos romanos y se erige en clara **alusión al triunfo de la Iglesia**.

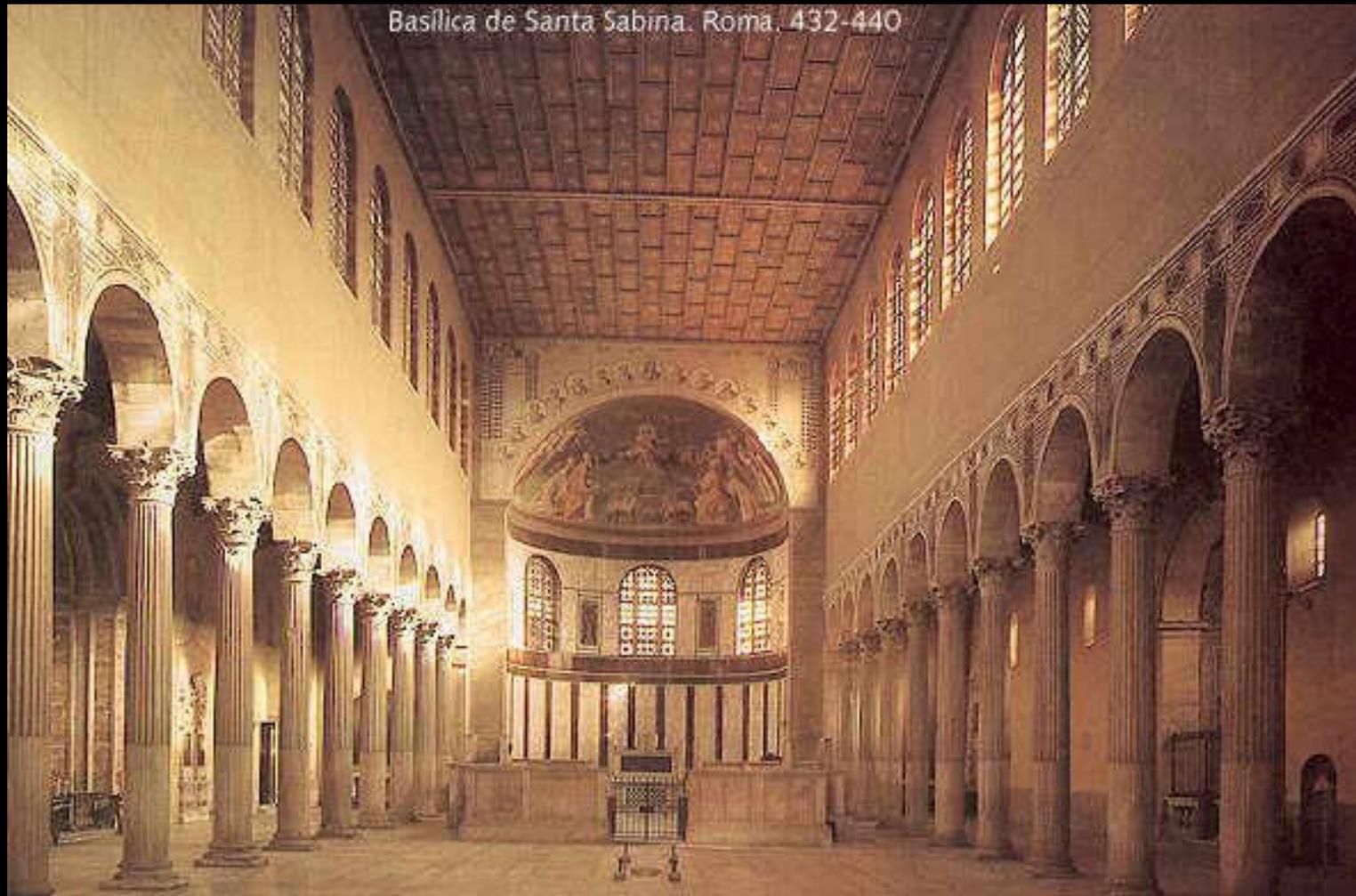
Alzado y sección de una Basílica

BASÍLICA DE SANTA SABINA (ROMA)

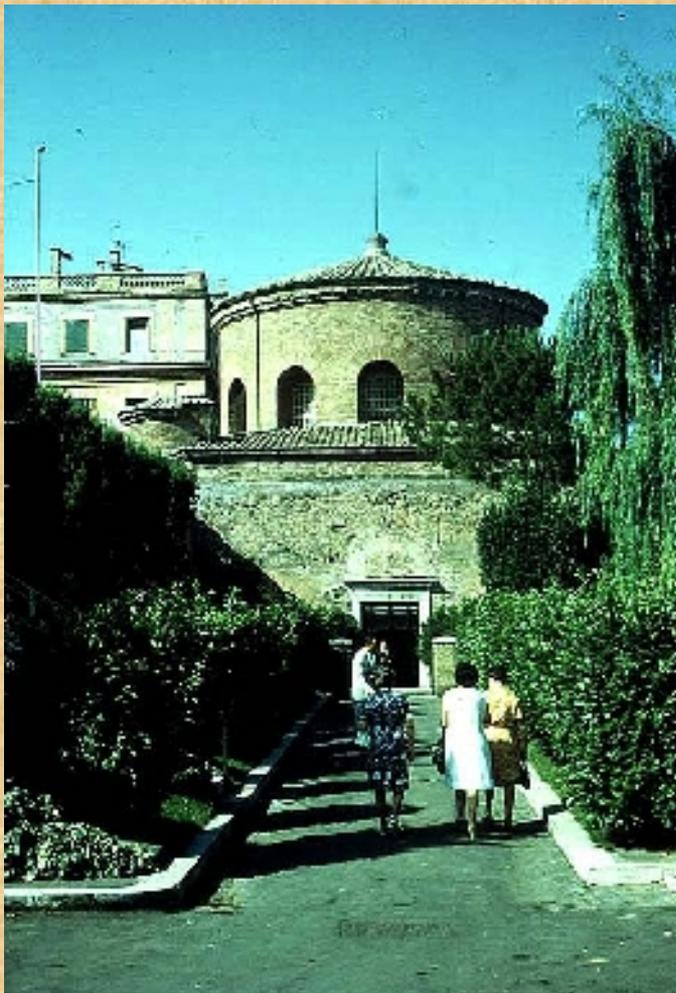

EXTERIOR DE LA BASÍLICA
La **sobriedad técnica** es la nota característica. Se emplea el **mortero** para las paredes, que se recubren con **ladrillo**. Los **muros** exteriores son **lisos** y **sin ornamentos**. La apariencia general es la de un conjunto de bloques cúbicos unidos. La **cubierta es de madera a dos aguas en la nave central y sencilla en las laterales** (con un armazón de vigas de madera en el interior que se suelen ocultar con **tableros horizontales lisos o casetonados**). Los elementos clásicos se emplean sin criterio arquitectónico. La gran **diferencia** con la basílica romana es **la desaparición de la bóveda** (que no volvería a utilizarse hasta el año 1000).

BASÍLICA DE SANTA SABINA (ROMA) VISTA INTERIOR

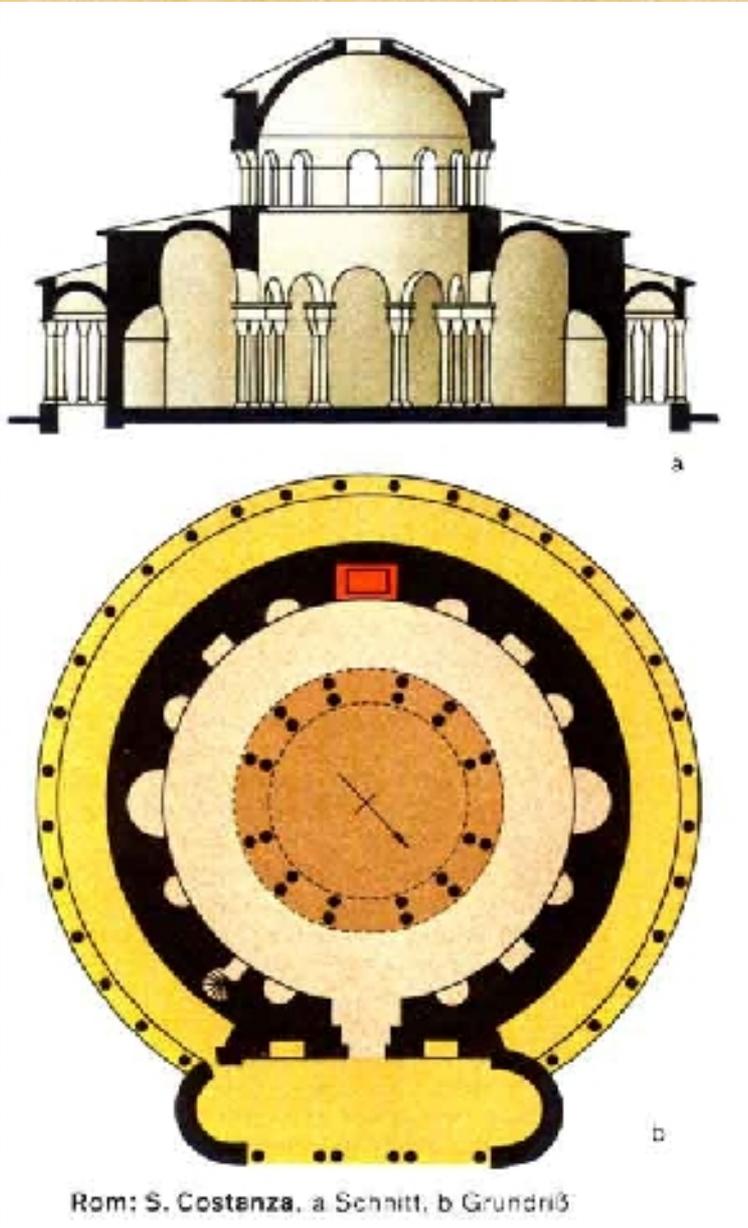
La iglesia se desarrolla en torno a **un eje longitudinal**, desde la entrada hasta el altar. Así, la “acción humana” de los edificios romanos, se identifica con “el camino hacia Dios”.

Mausoleo de Santa Constanza (Roma) año 350

Erigido por el emperador Constantino para albergar los restos de su hija Constanza. Responde al **modelo de edificio centralizado**, alternativo a la basílica, que fue utilizado para **baptisterios, mausoleos, martyria** (restos sepulcrales de mártires), y que debían sus **plantas circulares o poligonales** a la **necesidad de hacer accesible el objeto o persona venerada**.

Mausoleo de Santa Constanza (Roma) año 350

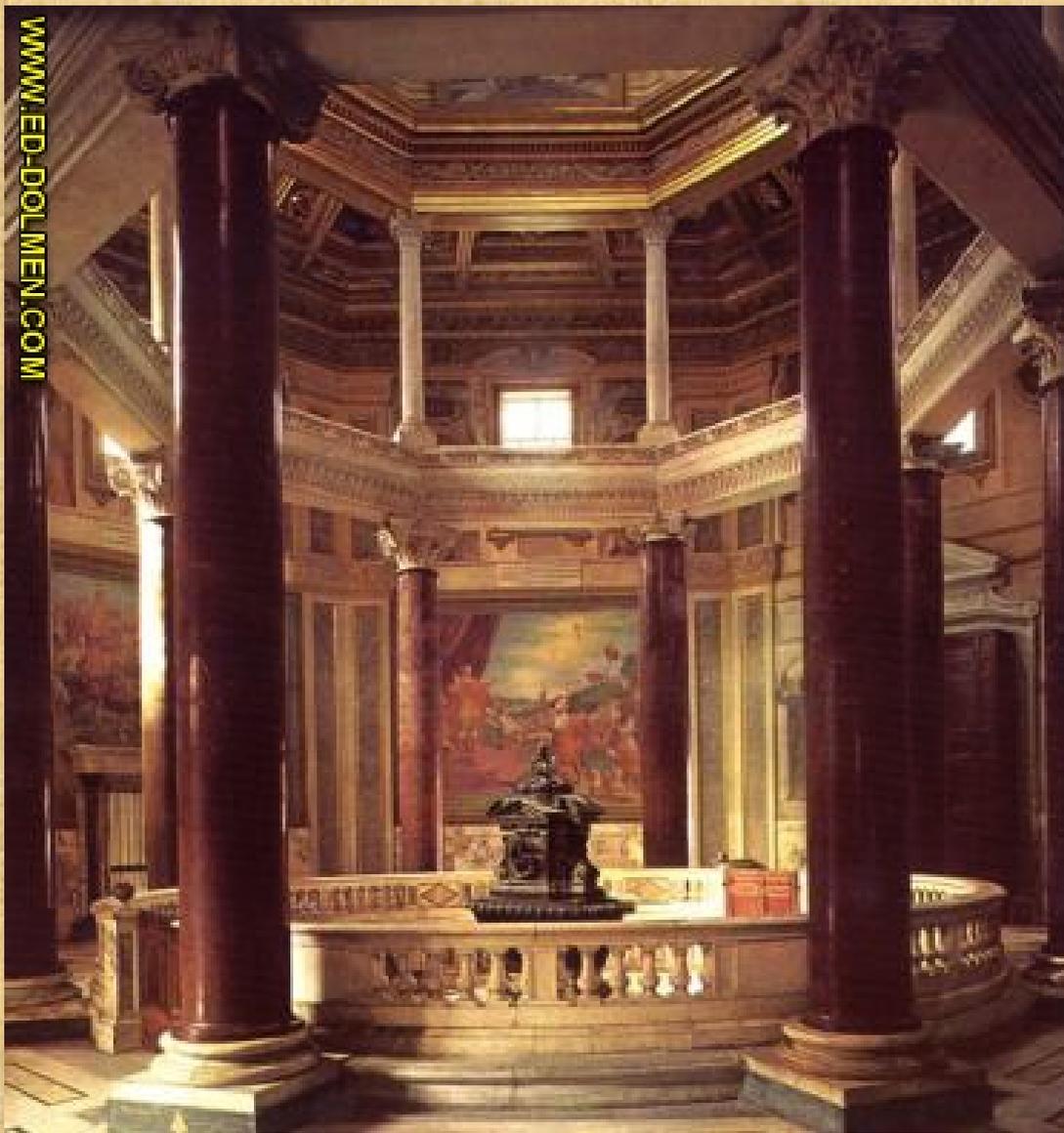
Rom: S. Costanza. a Schnitt, b Grundriß

El edificio se **estructuraba en 3 círculos concéntricos**: una **columnata exterior** hoy desaparecida; un segundo círculo, delimitado por un **macizo muro** cuyo paramento se ve aligerado por los numerosos **nichos** abiertos en él, cubierto por **bóveda de cañón** y separado del tercero por una **doble columnata**; y un tercer círculo, presidido por una **cúpula**, que acogía en el centro el lujoso sarcófago de la princesa. El edificio, planteado como una **rotonda**, responde a una **concepción espacial** diferente de la del Panteón romano. Si la cúpula de éste descansaba sobre un cilindro macizo, la de Santa Constanza se erige sobre un anillo de columnas que parece buscar la **ingravidez**, tan del gusto oriental.

Mosaico de la vendimia

Los **elementos clásicos** se mantienen en detalles como los fragmentos de **entablamento** que rematan las columnas (seguramente expoliados de cualquier otro edificio imperial).

El papa Sixto III fue impulsor de la construcción de obras sobre formas anteriores, como ocurre con este **baptisterio** levantado sobre una antigua estructura octogonal de tiempos de Constantino. El baptisterio es de **planta centralizada** y **está rodeado por un deambulatorio abovedado que recuerda a Santa Constanza**. Constituye uno de los mejores ejemplos de planta centralizada levantados en el siglo V.

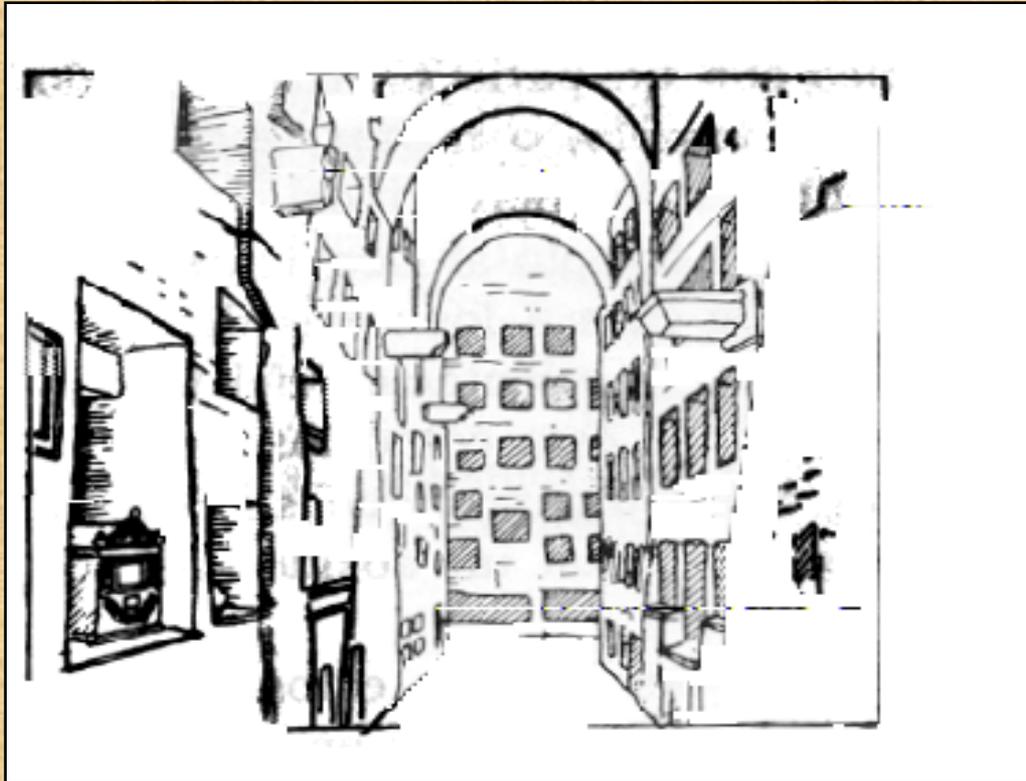
Baptisterio de San Juan de Letrán (Roma)
S. V

EL ARTE PALEOCRISTIANO: LAS ARTES PLÁSTICAS

Al principio, los cristianos utilizan como **lugar de reunión el TITULUS**, la casa de un patricio acomodado.

Paralelamente surge el **CEMENTERIO PÚBLICO** situado en las calzadas de acceso a la ciudad: **LA CATACUMBA**.

Las catacumbas contienen las manifestaciones más primitivas de la plástica cristiana. Se trata de **pinturas** que decoraban los techos y paredes con temas alusivos a la fe cristiana.

Las catacumbas de San Calixto

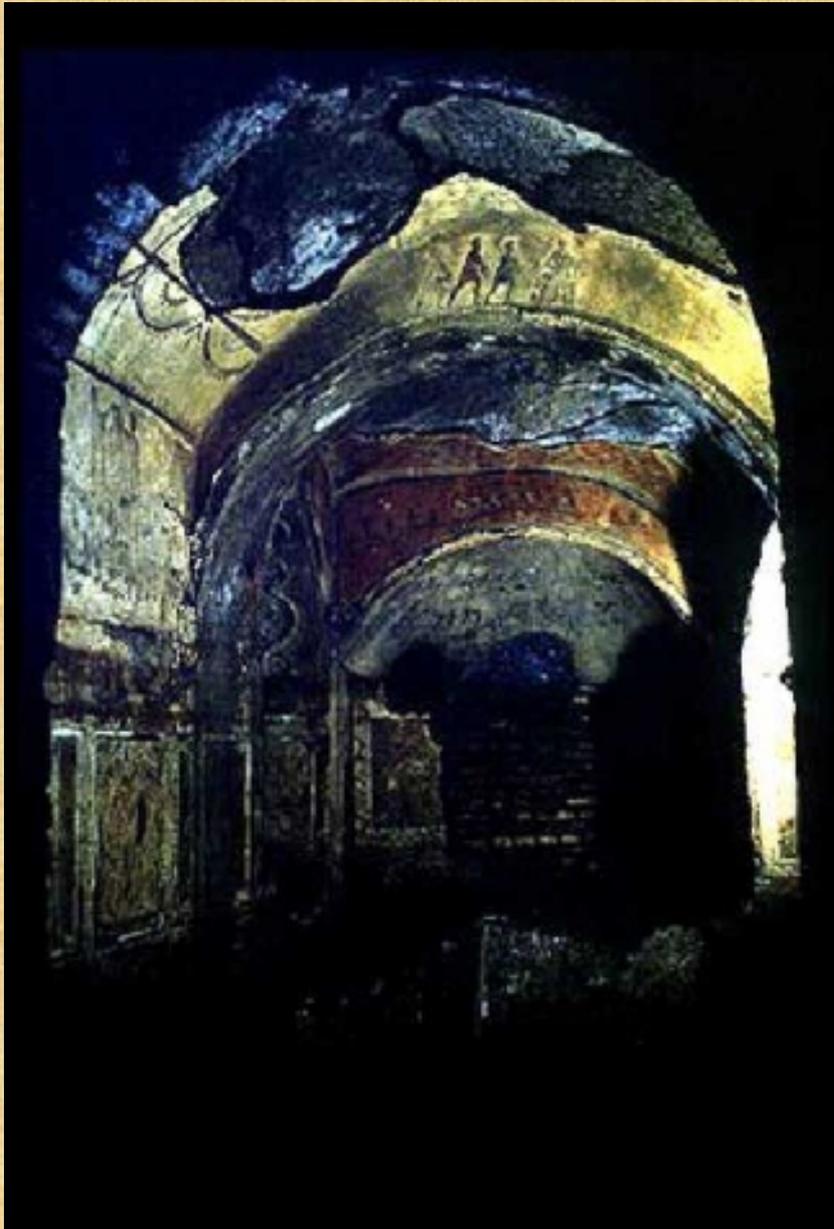

**Catacumba de San Calixto
(Roma)**

La catacumba es un **recinto subterráneo** (los cristianos tienen prohibida la exhibición de sus símbolos religiosos) organizado a partir de **galerías** (*ambulacrum*), en cuyas paredes se encuentran los **lóculos** rectangulares para los cadáveres que, a veces, cobijan bajo un arco semicircular (*arcosolium*). Al exterior se dispone la **cella memoriae**, a modo de templete.

Catacumba paleocristiana

**Capilla de la catacumba
de Santa Priscila en
Roma**

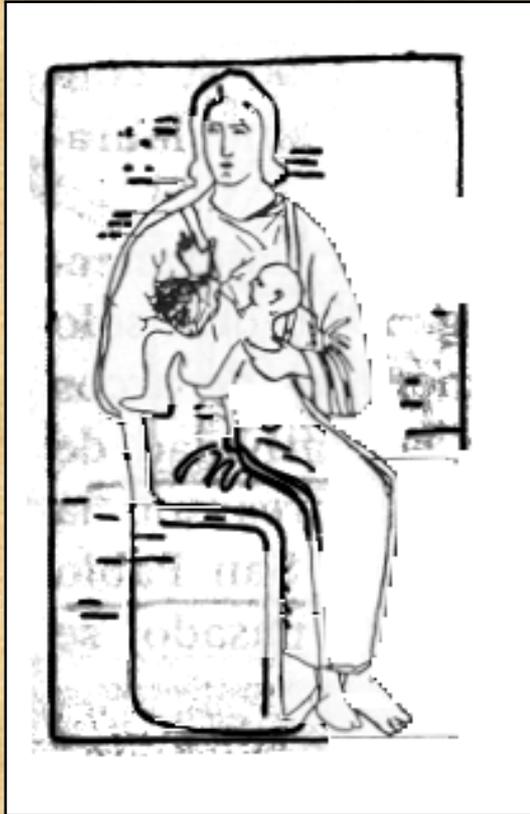
orante

En cuanto al **estilo**, estas pinturas llevan la marca de la **tradición grecorromana**. Esta figura (izquierda), que en el aspecto artístico no parece muy impresionante, resulta, a pesar de todo, profundamente conmovedora como **imagen de fe**. Posee una carga secreta de convicción que compensa cualquier incompetencia técnica.

LAS ARTES PLÁSTICAS:

La Iconografía paleocristiana

(el ciclo de imágenes que representan los contenidos dogmáticos de la fe cristiana)

*“La pintura puede ser para los iletrados lo mismo que la escritura para los que saben leer”
(Gregorio el Grande).*

**pintura de la catacumba
de Priscila**

Responde a las **directrices** de la **jerarquía cristiana**. Los **ciclos de imágenes** evocaban la **providencia de Dios para con los hombres, la salvación o los sacramentos**.

SÍMBOLOS: la Paloma (el bautismo y la pureza), el Pez (Cristo), el Cordero (el cordero pascual), Pavo real (la inmortalidad), Alfa y Omega (Principio y Fin), Crismón (anagrama de Cristo).

TEMAS: el Buen Pastor, Adán y Eva en el paraíso, Madre con Niño, Orante Jesús...etc.

TEMAS DEL ANTIGUO

TESTAMENTO: sacrificio de Abraham, Jonás y la ballena, la resurrección de Lázaro..

TEMAS PAGANOS: amorcillos, victorias aladas, vides, etc.

LA ICONOGRAFÍA PALEOCRISTIANA

símbolos cristianos

Cristo aparece aquí representado como **maestro**, con **el rollo de la ley en la mano derecha al modo de los antiguos filósofos griegos**. Aparece **imberbe** y con pelo largo, sentado sobre la **silla curul**, que le otorga el **poder de juez** entre los romanos.

Cristo sedente

S. IV

Museo de las Termas de Roma.
mármol

El buen pastor

Uno de los motivos más conocidos y populares del arte paleocristiano es el del Buen Pastor, representado como un pastor vestido con una túnica, que carga una oveja. Este **tema simboliza a Cristo como salvador de su rebaño**. En tiempos del cristianismo primitivo, la imagen del Buen Pastor se usó para **decorar lápidas, sarcófagos y escultura funeraria**, con el fin de mostrar la **salvación del alma**. Este tema también sirvió para **ornamentar** otros objetos, como las **lámparas** de arcilla que se encendían con aceite y que iluminaban los pasillos de las catacumbas.

**Relieve del Buen
Pastor**
S. III , catacumba de
Pretestato, Roma.

LOS SARCÓFAGOS PALEOCRISTIANOS

Los cristianos que podían mandarse hacer **sarcófagos de mármol** pedían que labraran en ellos **símbolos y episodios tomados del Antiguo y del Nuevo Testamento**.

El común denominador que expresa el significado de estas obras artísticas es el de **la certeza de la salvación a través de la Fe en Dios**.

Fragmento de la **tapa de un sarcófago del siglo IV d.** en donde se aprecia el **motivo de la “nave mística”**. Los nombres grabados cerca de cada uno de los personajes explican quiénes son: **IESUS** el timonel y los remeros: **MARCUS**, **LVCAS** y **(IO)ANES**. **Esta escena que simboliza la Iglesia como la nave de la que Cristo es el timonel y a la cual guían los Evangelistas.**

sarcófago de *Strigyls* con el tema del Buen Pastor

Los sarcófagos paleocristianos

**Sarcófago de los Apóstoles
FRONTAL EN FORMA DE FRISO CONTINUO**

En los SARCÓFAGOS se advierte una **evolución**: desde el que sólo decora su frente con molduras sinuosas y cóncavas (**Strigyls**), a la organización del **frontal en forma de friso o cobijando las figuras y escenas bajo arcadas**.

SARCÓFAGO CON EL FRONTAL EN FORMA DE FRISO CONTINUO

Escenas del sarcófago de Toledo procedente de Layos

Título: Adán y Eva y la adoración de los Magos, Siglo IV

Museo: Museo Marés de Barcelona

Relieve

Sarcófago del Buen Pastor

Titulo: Sarcófago del Buen Pastor, Siglo IV
Museos Vaticanos
relieve

FRONTAL ORGANIZADO EN ESCENAS BAJO ARCADAS

Sarcófago paleocristiano con escenas de la pasión de Cristo

S. IV

Museos Vaticanos

relieve

sarcófago de Junio Basso

Lápidas cristianas

En las catacumbas se han encontrado múltiples símbolos e historias del cristianismo grabados en lápidas. Aquí vemos una lápida en donde se representó la existencia terrenal como un viaje peligroso que llega a la meta final que ilumina la luz del faro, alegoría de la Fe cristiana.

Lápida con inscripción funeraria de Firmia Victoria. Mármol blanco. Siglo III d. de N. E.

EN CONCLUSIÓN

- El arte paleocristiano evoluciona desde el primitivo aniconismo hacia el descubrimiento de la **utilidad de las imágenes**.
- La **claridad y la sencillez** son el eje del lenguaje plástico y de los programas iconográficos. **Importa su significado, su valor conceptual**.
- Los artistas, educados en los métodos descriptivos romanos, se fueron concentrando progresivamente en lo esencial.
- Como religión libertadora y salvadora, el cristianismo recurre a la **representación visual para adoctrinar a los fieles**.
- Más que a la perfección plástica, recurre a símbolos, o a temas de la mitología clásica, pero dotándolos de un significado cristiano. La **simbología y la iconografía** cristiana comenzará, en consecuencia, por **unificar dos tendencias: la realista romana y la abstracta oriental**.

