

ARTE PALEOCRISTIANO

1. CONTEXTO HISTÓRICO

La aparición del cristianismo conlleva un profundo cambio en las ideas y en la vida del mundo antiguo, cambio que se manifiesta en las artes plásticas. Los siglos **III, IV y V** corresponden al periodo de desarrollo del arte paleocristiano. La importancia del cuerpo del hombre (Grecia) y del mundo material (Roma), dejan paso en el arte cristiano **al mundo espiritual como base de todo**, se quiere reflejar en la plástica la idea del Más Allá, de la salvación y trasladar el espíritu a la contemplación. Va a interesar el **aspecto interior** y no el exterior (cuerpo-alma). En un principio se van a convertir al cristianismo algunos **patricios** decepcionados por la falta de credibilidad de sus dioses y una mayoría de **esclavos y pobres** que ven en el cristianismo una liberación. El cristianismo apareció en **Palestina** vinculado a las enseñanzas de Jesús de Nazaret y sus pilares principales son: monoteísmo, dogmas (vida después de la muerte, Trinidad, redención...), un sistema ético (amor a los hombres, perdón) y la Biblia y los Evangelios como textos sagrados. Entre la caída definitiva de Roma y la plena instalación de una cultura cristiano-germánica en Europa, transcurren **tres siglos** dominados por un arte espiritual por un lado, pero **económicamente en decadencia** por otro.

El arte paleocristiano nace con los orígenes del cristianismo dentro del Imperio Romano pero se manifiesta en su fase de esplendor a partir del **313, cuando el Edicto de Milán legaliza la práctica del cristianismo y sobre todo a partir del año 380 cuando la religión oficial del Imperio va a ser el cristianismo**. El **arte paleocristiano fue la base del arte medieval** y en muchos casos algunas de sus creaciones se han mantenido ininterrumpidamente a lo largo de la historia del arte hasta nuestros días, con su misma iconografía, mensaje y símbolos.

2. ETAPAS

- La clandestinidad hasta el *Edicto de Milán 313* (etapa primitiva)
- La legalidad desde el *313 hasta el 476* (etapa paleocristiana)

2.1 Arquitectura de la etapa primitiva:

• **Tituli:** Viviendas de los fieles acomodados en las que se reservaban espacios para reuniones y celebraciones cristianas.

• **Catacumbas:** Son **cementerios subterráneos** donde se enterraban los primeros cristianos, que en aquella época rechazaban la cremación, que era el sistema habitual en Roma. No eran lugares para esconderse en tiempos de persecución como creen muchos, ya que estaban construidas por empresas funerarias cuyos obreros eran paganos, por tanto muchas personas conocían donde se encontraban y era absurdo ocultarse allí. La entrada a la catacumba se hacía mediante rampas descendientes que desembocaban en galerías llamadas **ambulacrum** que ocupaban varios pisos.

En sus paredes se situaban los nichos. Los de los mártires o personas importantes se llamaban **cubiculum** y los de las personas comunes se llamaban **loculi**. En ocasiones los nichos podían estar bajo un arco (**arcosolio**). Sobre las losas de los nichos se grababan decoraciones pictóricas y el nombre del difunto. Los mejores ejemplos son las *catacumbas de Domitila, Santa Constanza, Santa Inés, Santa Priscila y San Calixto* en Roma.

Los cuerpos se enterraban envueltos en un saco y luego se cubrían con losas de piedra.

Las catacumbas tenían **lucernarios** que permitían la iluminación y la entrada de aire. Era común que se decoran con pinturas al fresco de temas cristianos llenas de **simbolismos**.

2.2 Arquitectura de la etapa paleocristiana:

Tras el **Edicto de Milán** y la proclamación del cristianismo como **religión oficial** del Imperio por **Teodosio (380)**, la nueva religión se extendió rápidamente. A partir de entonces surge la necesidad de

una nueva arquitectura capaz de albergar a grandes masas. Los nuevos edificios se van a caracterizar por la **pobreza de materiales del exterior (ladrillo) y la riqueza del interior**. Los principales edificios paleocristianos son la **basílica**, los **martyria**, los **baptisterios** y los **mausoleos**.

A. **La basílica**: Puede tener su origen en la **basílica romana** y se destina a reuniones dominicales para la celebración de lo que hoy llamamos la misa. Es de **planta rectangular**, aunque también puede haberlas de **planta de cruz latina**. (brazos y cuerpo de Cristo)

Se entraba a ella por un **patio** o **atrio** porticado con una fuente en su centro, que simbolizaba la purificación del bautismo necesaria para ser cristiano. A continuación estaba el **nártex**, que era el lugar donde se quedaban los catecúmenos (personas que se estaban preparando para ser cristianos, pero que aún no estaban bautizados) durante las ceremonias religiosas.

El interior de la **basílica** estaba dividida en tres o cinco naves, separadas por columnas unidas entre sí por un arquivado o arcos de medio punto. La nave central siempre era de mayor altura y anchura que las laterales. En las **basílicas** de planta de cruz latina al final de las naves estaba el **transepto**, que era un espacio estrecho, perpendicular a las naves y que separaba la parte de los fieles de la parte sagrada donde se celebraban los ritos. El punto donde se cruzan ambos brazos de la cruz que forman la planta se llama **crucero**.

Esta parte sagrada era la **cabecera**, que tenía forma semicircular formando un **ábside** y que se cubría con bóveda de cuarto de esfera, también llamada **de horno**. En él estaba la silla del obispo que se llamaba **cátedra**. En el centro del ábside estaba el altar que se cubría con un **baldaquino** (dosel que descansa sobre cuatro columnas). A veces el ábside se separaba de las naves con una cortina o una cancela llamada **iconostasis**. En el caso de Santa Sabina es un “banco”.

A ambos lados de la cabecera se abrían dos sacristías y frecuentemente debajo del altar había una **cripta** subterránea donde se guardaban los cuerpos de algún mártir o santo.

Las **basílicas** guardaban **simbolismos** en su estructura, por ejemplo las **basílicas** de planta de cruz latina representaban la cruz de Cristo, se orientaban hacia el este porque es donde se encuentran los Santos Lugares (lugares donde vivió Cristo) y porque es por donde sale el sol, que simboliza a Cristo (“*Yo soy la luz del mundo*”) y solo había un altar porque solo hay un Dios y solo hay una Iglesia verdadera

Los edificios más importantes son: *San Juan de Letrán*: construida en el 311 fue destruida por un terremoto y se vuelve a levantar en 846, *San Pablo Extramuros*: la fachada de la iglesia es posterior, en el interior se encuentra el ábside cubierto con un cuarto de esfera, los soportes son columnas romanas de orden corintio que sostienen arcos de medio punto; encima se encuentra el entablamento con un friso decorado con medallones y en la parte superior ventanas entre pilastras.

Santa María la Mayor en Roma: La estructura es casi igual a la anterior pero en alzado las columnas de la nave principal son jónicas, y soportan el entablamento de friso corrido sin arcos.

Santa Sabina*: Tres naves separadas por columnas corintias, que soportan arcos de medio punto, encima friso corrido y encima ventanas que soportan la cubierta, techo plano de madera, al exterior a dos aguas.

B. Los martyria:

Son edificios conmemorativos de un mártir, como una pequeña iglesia-sepulcro con planta circular, a veces con cúpula, bajo la cual se situaba la tumba o reliquias del mártir. Se rodea de una nave circular o poligonal llamada **deambulatorio**, destinada a las peregrinaciones y que anticipa la **girola** del Románico.

C. Los Mausoleos.

Monumentos funerarios. Se construyeron a partir del 313. Todos son de planta central, si bien hay varios modelos:

-**Circular**: mausoleo [Santa Constanza](#), construido para la hija del emperador Constantino presenta cúpula sobre tambor, deambulatorio y nártex, hoy es una iglesia.

-**Cruz Griega**: mausoleo [Gala Placidia](#). con una nave ligeramente más larga, con cúpula sobre pechinas en el centro y bóvedas de cañón en los brazos, donde su tramo central sobresale en altura y tiene una bóveda vaída, es una de las construcciones más notables del siglo V.

En Jerusalén se levantaron dos importantes construcciones: la iglesia del Santo Sepulcro y la basílica de la Ascensión, que, junto a la basílica de la Natividad en Belén fueron y siguen siendo, los edificios principales del cristianismo, más que el propio Vaticano.

Templo del [Santo Sepulcro de Jerusalén](#), en el que **se funden martyrium y basílica**. En el sitio del sepelio de Cristo, se levanta un templo circular (la forma circular se justifica por ser la más adecuada para la veneración debido a la anastasis), con una corona de columnas. El núcleo es la misma roca perforada en que fue enterrado el cuerpo, y, aunque éste no esté allí, se trata de un martyrium. Está precedido por un atrio en el mismo Gólgota, y alineada por necesidades de culto con la basílica, que también está precedida por otro atrio. Esta asociación de planta circular y poligonal se repite en los templos del Santo Sepulcro en el Románico y, los templarios trasladarán a occidente el tipo circular aquí expuesto.

D. Los baptisterios:

Responden a la importancia que la comunidad cristiana concede al sacramento del Bautismo, baño iniciático mediante el cual el nuevo cristiano ingresaba en la Iglesia. Solían ser edificios exentos, aislados, aunque cercanos a las basílicas. Utilizan el plan central, bien circular, bien poligonal, normalmente el octógono (por la idea de resurrección), y la cubierta solía ser una cúpula. En el centro se sitúa una cisterna de gran tamaño para proceder al bautismo por inmersión y se encuentra ornamentada con mosaicos y pinturas. Igual que la basílica paleocristiana se basó en la adopción de una tipología preexistente (la romana), pero cambiándole totalmente la función y simbolismo, los baptisterios se inspiran en los balnearios romanos, con lo que en parte mantienen la anterior función, pero le cambian completamente el sentido. Uno de los más importantes es el Baptisterio de San Juan de Letrán, de planta octogonal, con columnata y deambulatorio, para poder acomodar mejor a los fieles. Son de planta **circular o poligonal**, con una pila central para bautizar al neófito por inmersión. Hasta el siglo V solía estar separado de la iglesia, a partir de entonces se incorpora como una sección aneja. Destaca el Baptisterio de San Juan de Letrán de planta octogonal.

3. ICONOGRAFÍA: MOSAICO, PINTURA Y ESCULTURA

El primer problema que encontró el artista cristiano al enfrentarse a las artes figurativas, fue la necesidad de **crear una iconografía propia**, que sirviera para distinguir las manifestaciones cristianas de las paganas y en la que dominase el principio que queremos expresar o contenido antes que la forma de expresarlo (exterior).

En la primera etapa del cristianismo, durante la clandestinidad, la pintura se va a desarrollar sobre todo en las paredes de las catacumbas y se caracteriza por la aplicación de manchas de color con gran sencillez en tonos pardos, rojos y verdes. Son esquemáticas, simbólicas, sin apenas detalle, y no vemos rostros individualizados que realzan los rasgos característicos. Se abandona el realismo clásico favoreciendo un mensaje claro con una clara finalidad pedagógica. Es una pintura **artesana frontal, sin perspectiva, de imágenes planas**, donde deja de preocupar la representación física buscando el **simbolismo**. De ahí que sea una pintura **jerarquizada y simétrica**, alejada del naturalismo y que se hable de **alegorías**, *¿para qué hacerlo como los antiguos griegos y romanos? ¡No se trata de un arte que pretende ser la imagen de una imagen!*. De todas formas **no se olvida del todo el legado grecorromano** pues para esta pintura funeraria reutilizan imágenes del **repertorio pagano**, seleccionadas previamente y **adecuadas a sus intereses evangélicos**. Y así, algunos mitos se incorporan a la iconografía cristiana.

La pintura paleocristiana **parece impresionista e ilusionista** pues su trazo se ha ejecutado con gran velocidad y sus manchas son casi **monocromas**. Y, aunque estén creadas en un ambiente funerario, son pinturas que expresan la esperanza en la vida eterna. Son pinturas que, como todo arte sacro, **educan al nuevo creyente, le instruyen**, en este caso, tanto en el *Antiguo* como en el *Nuevo Testamento*.

a) Temas cristológicos (Cristo como tema):

- El **crismón**, se trata de un anagrama formado por las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego la X y la P (xi y ro) superpuestas, con el **alfa y la omega**, primera y última letra del alfabeto griego, que simbolizan la idea de Cristo como principio y fin de todas las cosas.
- **Paloma**: relacionada con el bautismo de Cristo y símbolo del Espíritu Santo.
- **Cordero o Agnus Dei** (*Cordero de Dios*): símbolo de pureza e inocencia de Cristo, hombre justo que se entrega como víctima para salvar a la humanidad, al modo de los corderos que se sacrificaban en la Pascua judía.
- **Pavo real**: símbolo de la inmortalidad de Cristo al pensar que su carne era incorrupta.
- **Vasija o fuente**: símbolo de Cristo como el “agua de la vida”.
- **Vid, racimo de uvas y/o pan**: símbolos de la Eucaristía.
- **Pez**: cuyas letras griegas forman el acróstico “Jesús Cristo Hijo de Dios Salvador” IXOUS.
- **El Buen Pastor**: alegoría de Cristo como conductor del rebaño, es decir, de la Iglesia y protector de sus fieles (las ovejas). Suele aparecer Cristo con una oveja sobre los hombros. (recordar el Moscóforo griego de época arcaica)
- **Ancla**: representa la cruz de Cristo, símbolo de la redención de los hombres a través de la muerte de Jesús.

b) Temas basados en el Antiguo Testamento (Biblia) y Nuevo Testamento (Evangelios):

- **Tetramorfos**. Es una representación iconográfica compuesta por cuatro elementos. Son los 4 evangelios. Están representados con sus cuatro símbolos: Mateo ángel, Marcos león, Lucas toro, Juan águila. Los Tetramorfos y el Pantocrátor son una constante del arte cristiano medieval, tanto en escultura como en pintura.
- **Adán y Eva**: símbolos del pecado y del consecuente castigo divino.
- **El sacrificio de Isaac**: representa la obediencia debida a Dios sin cuestionar sus designios.
- **Daniel en el foso de los leones**: símbolo de la efectividad de la oración.
- **David y Goliat**: representando cómo la inteligencia y la virtud triunfan sobre la fuerza bruta.
- **Noé y el Diluvio Universal**: representación del castigo divino ante el pecado y la salvación de los justos.
- **Cristo dando la ley a San Pedro (traditio legis)**: representación de la fundación de la Iglesia.

Tras la legalización del cristianismo y su conversión como religión oficial del imperio romano, las artes figurativas (pintura, mosaicos y escultura) ya no buscan solo el simbolismo sino también la **calidad y la belleza**. La pintura va perdiendo importancia y es sustituida en las paredes de las basílicas por el **mosaico y los relieves**.

Los temas son básicamente los mismos que en la etapa anterior, pero aumentan las representaciones de **Cristo como un hombre, sin tenerlo que camuflar** con símbolos o alegorías. En este sentido aparecen dos corrientes:

- Los que consideran que Cristo debe representarse como un hombre joven, sin barba, idealizado, como alegoría de su vitalidad y fuerza, hermoso como su doctrina. Este modelo de representación se llamó **Cristo alejandrino**.

- Los que consideran que había llegado el momento de representarlo de forma realista, como probablemente fue su aspecto: un hombre moreno, con pelo largo y barba. Este modelo de representación se llamó **Cristo siríaco**.

Como hemos dicho los mosaicos se convierten en la principal forma de representación figurativa. La técnica empleada es la del *opus tessellatum* (piezas regulares de no más de un centímetro de lado) y se situaban especialmente en la **bóveda del ábside** presidiendo todo el edificio.

En esta etapa aparecen nuevos temas como por ejemplo:

- **Exaltación de la Cruz:** consiste en un gran cruz que ocupa el centro del mosaico, dorada y resplandeciente, decorada con piedras preciosas simuladas. A veces estaba sobre un campo de amapolas que representaban la sangre de Cristo.
- **Pastoral Celeste:** es una ampliación de la iconografía del Buen Pastor en la que aparece Cristo en un paisaje idealizado, rodeado de ovejas y con un bastón en forma de cruz.
- **Entrega de los Mandamientos a Moisés:** aparece Dios Padre sedente sobre un círculo que representa el universo, entregando a Moisés las Tablas de la Ley.

En cuanto a la escultura su mejor muestra está en los relieves de los [sarcófagos](#), que en un principio siguen la estética clásica pero luego se estereotipan con esquemas planos y figuras pequeñas, encajadas en los espacios que están determinados por estructuras de arcos. También se esculpen las *iconostasis*, que como ya explicamos en el apartado de arquitectura, son unas pantallas que se colocan entre el altar (zona sagrada y la nave central)