

Unidad 15

- Arte Paleocristiano

- 15.1 Arte y sociedad
- 15.2 Características del arte catacumbario
- 15.3 Escultura paleocristiana
- 15.4 El paleocristiano oriental

Arte paleocristiano

1). Arte y sociedad. Las ideas y los principios del cristianismo tuvieron y tienen un perdurable y secular valor que no tiene parangón en la historia; todo ello se inicia con aquel mensaje que hacia el año 30 d. de J.C., fue proclamado en algunas provincias mediterráneas. Las piedras angulares de la cultura cristiana que ejercieron una influencia extraordinaria en la sociedad del "Mare Nostrum" podrían ser a grandes rasgos las siguientes:

A) Dios como Creador del universo no será ya una idea abstracta, sino que al amar a la criatura a tal grado que muere por el hombre y éste al sentirse amado por el Creador reafirmará sus conceptos de libertad.

B) El Cristo de la Cruz no elude el sufrimiento y el ser humano resulta exaltado y si las religiones antiguas hablaban con inseguridad del más allá, el cristianismo afirmará la resurrección de los muertos.

C) La nueva doctrina hace que el hombre camine hacia su actividad creadora y sólo las faltas contra la caridad serán las graves.

D) Ninguna iglesia anterior a la cristiana ha tenido una fuerza tan imperiosa como la emanada de la nueva doctrina. Esta sociedad será independiente del Estado, pero su propio Estado se encontrará por encima de los demás y su fundamento social tendrá como piedra angular el vigorizar la familia, convirtiendo al matrimonio en un sacramento.

E) Las comunidades religiosas, con sus obispos a la cabeza, podrán enfrentarse a la arbitrariedad del Estado, en conjunto. Todo

ello dará un mayor impulso a la libertad humana.

El cristianismo triunfó en forma absoluta por varias razones: La doctrina nueva traía un mensaje de igualdad; el hombre era, ante Dios y ante sí mismo, igual a los demás, por ello las clases menesterosas y no el pueblo parásito abrazó pronto la nueva fe. En efecto, Cristo condenó la esclavitud y al predicar el origen común de todos los hombres, estableció la igualdad de la especie humana; pero además reveló el hecho de que los hombres eran hijos del Padre Celestial y por ende estableció la fraternidad universal. Sobre estos dos pilares descansa la verdadera libertad individual. Por otra parte, la religión romana había llegado en el siglo I a una crisis tal que el gobierno tuvo que convertirla en algo especial, de aquí el culto al emperador.

El romano medio no creía en mitos y menos en el culto, por ello la desaforada implantación que hubo en Roma de los cultos de Oriente, como el de Isis o Mitra.

Las últimas luchas del cristianismo contra el paganismo no fueron sostenidas contra Júpiter, sino contra los misterios orientales.

La nueva filosofía era en sí algo exótico y las clases romanas que la aceptarán serán las clases intelectuales del patricio o del caballero.

La plebe nunca la comprendió, pues los mandamientos de esta religión exigían ciertos sacrificios que el pueblo no podía practicar por el vicio de la indolencia en que había caído.

Los primeros cristianos serán, por tanto, esclavos y nobles, ya que el sentido de redención servía para ambos; a unos ofreciéndoles la igualdad y la vida futura, a otros el salir de la apatía en que la Roma conquistadora se encontraba.

La nueva religión vino a dar el sentido de comunidad que el hombre había perdido con la civilización y los primitivos núcleos cristianos no estuvieron unidos sólo por la fe, sino también por la propiedad.

Según parece, la *ecclesia* pudo establecerse en Roma gracias a que contó con una empresa de tipo comercial que le dio el derecho de radicarse, y así fue el oficio de compañía fúnebre que ante la autoridad legal tuvo esta primitiva Iglesia.

2). Características del arte catacumbario.

Los testigos de la fe o mártires fueron enterrados en un principio en los cementerios o catacumbas paganas, que ya existían en la Roma clásica, pero a partir del siglo II d. de J.C. podemos hablar de catacumbas netamente cristianas.

Las catacumbas son galerías subterráneas excavadas en la toba y han sido exploradas

Pintura del Buen Pastor. Catacumba de Priscila (Roma). Arte paleocristiano

por De Rossi y Antonio Bosio. En Egipto y en Grecia existieron ya estos tipos de Necrópolis, aunque tuvieron un mejor orden y un mejor espacio.

Tuvieron las catacumbas una duración hasta el siglo VIII d. de J.C., y parece que se iniciaron en la Ciudad Eterna junto a la Vía Apia, antes de donde se encuentra la tumba de Cecilia Metela.

Antonio Bosio en 1593 comenzó la excavación, por lo que se le llamó "El Colón de la Roma subterránea". La catacumba ha sido designada también con el nombre de "cementerio" (que significa lugar de descanso); éste se encuentra basado en la resurrección y la vida futura. Se ha dicho que la catacumba fue el lugar de refugio en las persecuciones, pero hoy la idea está descartada, pues la autoridad romana conocía perfectamente estos enterramientos; por tanto, fueron sólo lugar de sepultura y de reunión. La catacumba tuvo gran extensión, a causa de no poder practicarse la incineración, ya que el dogma de la resurrección exigió, según la mentalidad de la época, la inhumación.

Están construidas fuera de las murallas, no podían atravesar las vías consulares y las que hoy cruzan a éstas son de la época de Constantino; además la comunidad las perforó debajo de alguna propiedad cristiana, acogiendo así al derecho sacro de la propiedad privada.

José Marchi demostró que estas excavaciones fueron expropiadas y no aprovechando los arenarios, ya que el terreno es distinto. Además, la catacumba es alta y estrecha y el arenario es bajo y ancho.

3). **Partes de la catacumba.** Las criptas son recintos para difuntos especiales, como papas y mártires, en cuya cabeza existen unas bancas adosadas al muro llamado presbiterio o lugar de los clérigos. Se llama lóculo a los huecos realizados en las paredes, de forma rectangular para poder colocar al cadáver de lado.

El *arcosolio* es una sepultura para varias personas.

La *cubicula* son apartamentos que se encuentran generalmente a los lados de la cripta y es un lugar reservado para una familia.

Los *columbarios* son pequeños nichos perforados en la pared, que contenían las urnas con las cenizas de los mártires quemados.

Hubo también cementerios a flor de tierra, como el de Santa Ciriaca o en la Vía Apia el de Lucina, pero la mayoría de este tipo se encuentra en el norte de África.

4). **Principales catacumbas romanas.** La reina de las catacumbas puede decirse que es la de San Calixto, siglo II d. de J.C.; pertene-

ció a la familia de los Cecilios, pero en la época del papa San Ceferino, se instauró la Cripta de los Papas. Las excavaciones las inició De Rossi en 1849, para lo cual Pío IX compró la viña que había encima. Según describe San Dámaso, la veneración de esta catacumba se debió en parte al enterramiento de San Tarsicio. En la cripta se han identificado cinco inscripciones que corresponden a otros tantos pontífices.

Otra catacumba importante es la de Priscila del siglo II. Esta dama pertenecía a la familia de los Acilii Glabrones. Domiciano había condenado a Manlio Asilo, por cristiano. También son importantes las de San Sebastián, la de Pretextato, así como la de Santa Domitila.

5). Diferencias estilísticas de la pintura catacumbaria. Podemos distinguir en la pintura 4 estilos: El primero terminó en el 250 d. de J.C., y hay un predominio de líneas rojas y verdes con figuras impresionistas. En el segundo estilo, llamado *arcaizante*, perduran las mismas líneas, pero las figuras se hacen más romanas; corresponde a la segunda mitad del siglo III. En el tercer estilo (siglo IV), se deforma y llega a ser hasta grosera la pintura. Las figuras no tienen relieve y desaparece el impresionismo colorista. El cuarto estilo de la época postconstantina recibe el nombre de nueva época *arcaizante*, o bello estilo; la figura es grandiosa y monumental.

Los temas. En la pintura catacumbaria son de gran variedad; así, el Antiguo Testamento tiene suma importancia, pero debido al simbolismo que se le imprime —por ejemplo Jonás y la ballena—, representan la nueva fe. Otro tema muy repetido es el banquete eucarístico, bien aparecen los comensales sentados alrededor de la mesa o bien se alude al sacrificio incruento de Melquisedec. El tema mariano es vital en esta pintura, pues el dogma de la mediación ya es aludido tanto en la pintura como en los primeros santos padres.

Otro tema decorativo será el pez o letras griegas de las iniciales del nombre de Cristo.

En cambio, es de notar que la cruz no aparece sino hasta después de Constantino, cuando ésta pierde el símbolo de la ignominia, para convertirse en símbolo de redención.

6). Escultura paleocristiana. Su principal aspecto es funerario y esta escultura está vinculada a la escultura pagana del Bajo Imperio; los temas son de la vida futura y existen varios grupos de sarcófagos. Así, los sarcófagos en forma de caja con representaciones en una sola zona; los que tienen un friso y dos zonas superpuestas. Existen otros en forma de bañera y también los que tienen forma arquitectónica o de ciudad.

Susana orando ante Daniel. Pintura paleocristiana. Catacumba de Priscila (Roma)

El sarcófago cristiano tiene su origen en los romanos llamados de filósofos.

Un tema frecuente en el sarcófago es el buen pastor, que es una tradición pagana, basada en la leyenda bucólica de Endimión, como una nostalgia de los campos Elíseos y el cristianismo le dio el sentido de la parábola del Buen Pastor.

Son sarcófagos famosos el de Santa María la Antigua, Roma; los de San Juan de Le-

Pintura de Adán y Eva, del cementerio paleocristiano de los Santos Pedro y Marcelino (Roma)

Cubiculo de la catacumba de la Vía Latina.
Siglo IV a. de J.C.

trán; el de Junio Basso, del Museo del Vaticano, etc.

7). Arquitectura basilical. Con el triunfo del cristianismo en el año 313 d. de J.C., cuando Constantino promulgó el Edicto de Milán, el arte cristiano pudo salir a flor de tierra y ser protegido por el Estado.

En la arquitectura la influencia clásica fue notable y por herencia hebrea la nueva iglesia tuvo que albergar a los fieles de su congregación, de aquí que se inspiraron en la basilica pagana.

El plano de la basilica será rectangular en Occidente (planta de cruz latina) y cuadrada en Oriente (planta de cruz griega), aunque no se desdeñó la planta circular que fue empleada por motivos litúrgicos. (Fig. 14-1.)

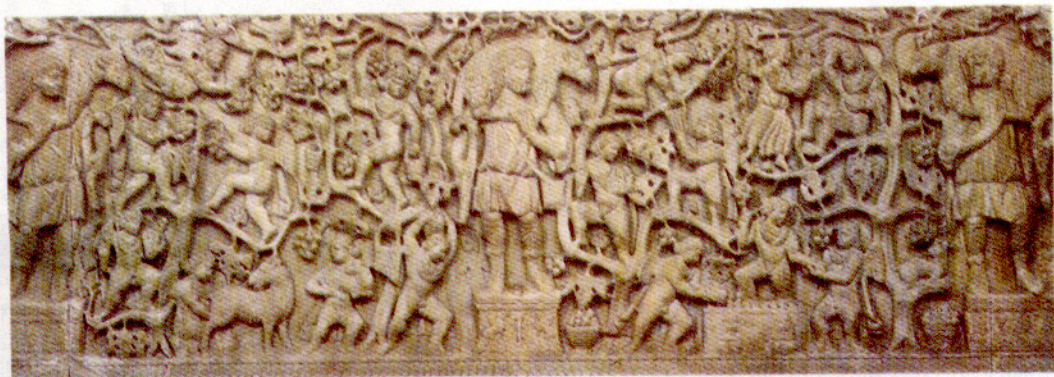
El rectángulo estará dividido en 3 naves, la central será más alta para poder abrir los vanos o ventanas; las laterales serán más bajas.

En la cabeza del edificio, que tendrá forma de mitad de círculo, se encuentra la cátedra del obispo; delante de ésta se halla el altar de la confesión, por estar en su seno las reliquias de algún mártir.

Sarcófago llamado "De la Pasión" (Museo Pío Clementino del Vaticano)

Sarcófago del Buen Pastor (Museo Pío Clementino del Vaticano)

Sarcófago de los dos Hermanos (Museo Pío Clementino, del Vaticano)

Hacia la mitad de la nave central se halla el coro o lugar de los presbíteros; los hombres acudían al culto y se colocaban al final de esta nave; las mujeres, en las laterales, de donde derivará el nombre de matronio, aunque también se dará la misma denominación cuando la nave lateral tenga doble piso.

La fachada tiene 3 o 5 puertas, según el número de naves. Delante está el atrio, con una fuente central para las abluciones y que era lugar reservado para los catecúmenos o no bautizados. (Fig. 14-2.)

Otra edificación importante en el arte paleocristiano, serán los bautisterios, que en algunas provincias se encuentran en el mismo templo pero que en Italia serán edificios aparte de planta poligonal.

En la basílica cristiana, la columna soportará las arcadas de medio punto que sostienen el techo, bien formado por cabrillas o vigas, y también artesonados.

8). **Principales basílicas:** *Basílica Vaticana.* Fue levantada por orden del emperador Cons-

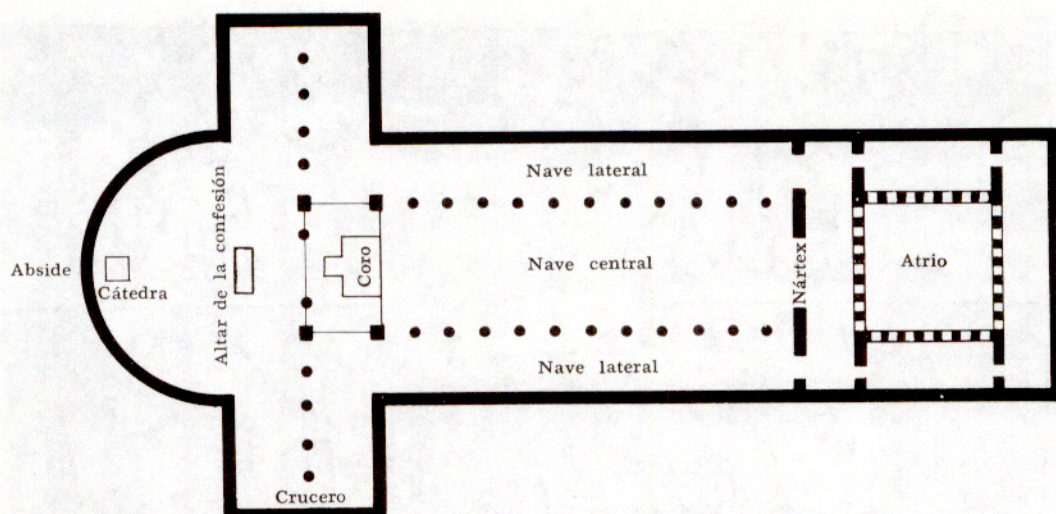
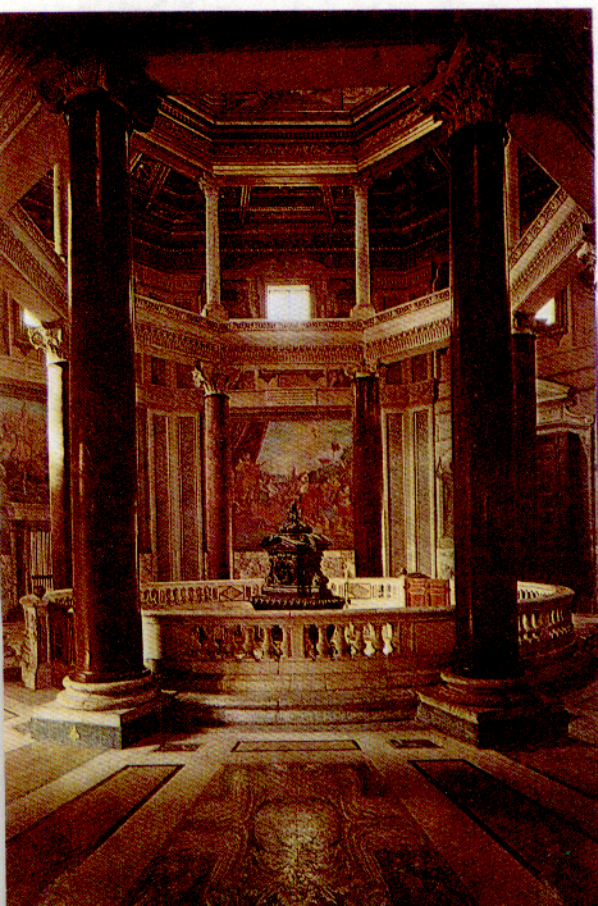

Fig. 14-1

tantino en el siglo iv d. de J.C. sobre la tumba del apóstol San Pedro; tenía 5 naves, el altar de la Confesión con la tumba del

Baptisterio de San Juan de Letrán (Roma)

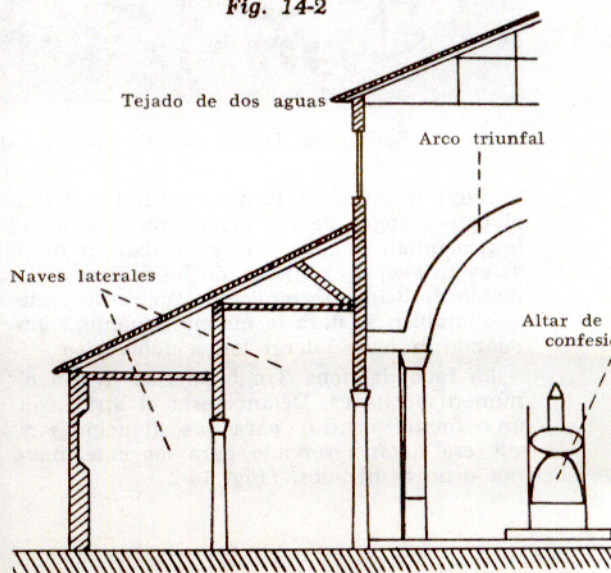
apóstol y un gran atrio. En 1452 Bernardo Rosellino, por orden del papa Nicolás V, reconstruyó el edificio hasta que en 1506 Julio II ordenó a Bramante hacer la actual construcción.

San Juan de Letrán. Se hizo esta obra sobre la casa de la familia de los lateranos; Nerón había confiscado los bienes de esta familia por haberse convertido al cristianismo. El papa Melquiades, con la ayuda de Constantino, levantó el templo en el siglo iv, d. de J. C.

Fue reconstruida por Borronini en el siglo xvii.

Santa María la Mayor. Recibe este nombre por ser en Roma la más grande dedicada a la Virgen; la levantó el papa Liberio, aun-

Fig. 14-2

que fue también reformada durante el barroco. Son maravillosos los mosaicos y pinturas de su interior, algunos del siglo v.

San Pablo Extramuros. Llamada también *Basilica Ostiense*, levantada por orden de

Constantino sobre la tumba de San Pablo, pero la terminó Honorio en forma fastuosa. En 1823 se incendió, pero Pío IX ordenó su reconstrucción actual; mide 120 m de longitud, con 5 naves, capiteles corintios y un

Cúpula del llamado Baptisterio de los Ortodoxos (Ravena)

Arte copto. Pintura sobre tabla que representa a Cristo y a San Menas (Museo del Louvre, París)

Mausoleo de Santa Constanza (Roma)

bellísimo artesanado. En Roma existen otras basílicas menores como la de San Clemente y la de San Lorenzo Extramuros.

Entre los bautisterios debemos mencionar el de San Juan de Letrán y entre los mausoleos cristianos el de Santa Constanza de Roma (Siglo IV).

9). Paleocristiano oriental. Aunque tiene ciertos aspectos latinos se vio influido por el helenismo; además, la Persia Sasánida y la cultura mesopotámica dejaron su huella. Podemos hablar de paleocristiano egipcio, sirio y del Asia Menor.

Las plantas de los edificios serán circulares, poligonales o de cruz griega; la cubierta estará formada por la cúpula o la bóveda, inspiración del arte persa.

Entre los monumentos más célebres debemos mencionar la iglesia de San Simeon el Estilista y la reformada iglesia del Santo Sepulcro, pero este arte oriental dejó influencia hasta en Italia; así en Ravena está el célebre Mausoleo de Gala Placidia y El bautisterio de los ortodoxos.

En cuanto a la pintura, con un carácter narrativo y simbólico deben mencionarse las de Doura-Europos.

Mausoleo de Gala Placidia (Ravena)