

8. 2. EL ARTE ROMÁNICO (S. XI y XII)

Contexto histórico

El arte románico es la manifestación artística de la sociedad feudal europea en la que la tierra es la principal fuente de riqueza y sus propietarios, el clero y la nobleza, las clases dominantes. El nombre de “románico” se debe a su utilización de técnicas romanas.

En este momento, Europa no tiene una unidad política: el imperio carolingio ha desaparecido, las segunda oleada de invasiones ha dejado asolados los territorios y los pueblos se repliegan en sí mismos en una economía rural y cerrada. A pesar de la división política, el románico es estilo unitario (“**primer estilo internacional**”) debido a una serie de **factores de unidad**:

- La **sociedad feudal dominante** en toda Europa explica el desarrollo de sus principales edificios: iglesia, monasterio y castillo.
- La **recuperación económica** de Europa Occidental en el S. XI tras finalizar las invasiones: mejoras técnicas agrícolas, roturaciones, resurgimiento del comercio y la artesanía, que aumentaron las sumas de dinero de nobles y eclesiásticos permitiendo una intensa actividad constructiva.
- La **unidad religiosa** conseguida gracias:
  - Al poder del **Papado** (Gregorio VII) que rige la Cristiandad por encima de los poderes temporales, impone una liturgia común y potencia el desarrollo de las órdenes monásticas.
  - Los **monasterios**, se extienden por Europa a partir de una orden madre (Cluny). Son centros culturales, económicos y religiosos desde los que se extienden las soluciones arquitectónicas románicas.
  - Las **Cruzadas**, que permiten el contacto con Oriente de donde llegan influencias artísticas bizantinas, y las **peregrinaciones**, ligadas al culto a las reliquias, favorecen los intercambios culturales y artísticos dentro del continente. Ambos factores son fundamentales en la creación y expansión del románico.
  - La Iglesia monopoliza la cultura e impone a toda la sociedad una ideología **teocentrista** para la que la existencia terrenal está en función del más allá y de la salvación, y no existen más verdades que las “verdades eternas” que impone la fe.

A pesar de su carácter unitario, en el arte románico aparecen **corrientes regionales** con personalidad propia.

La principal creación del arte románico es la **arquitectura religiosa**, a la que se subordinan las artes

8.2.1. LA ARQUITECTURA ROMÁNICA

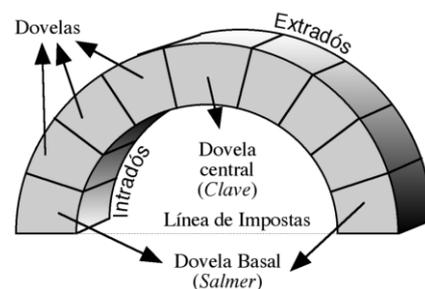
a) Rasgos generales de la arquitectura románica

La arquitectura románica no supone una ruptura con las anteriores tradiciones medievales, sino que parte de las experiencias del prerrománico a las que incorpora la influencia bizantina y oriental (armenia) que se reciben a través de Italia, España y, más tardíamente, por el contacto directo de los cruzados con estas culturas. Los edificios importantes se hacen de piedra, y la cubierta de madera –por miedo a los incendios y por tener mayores recursos– es sustituida por una bóveda cuyo peso determinará la estructura del edificio.

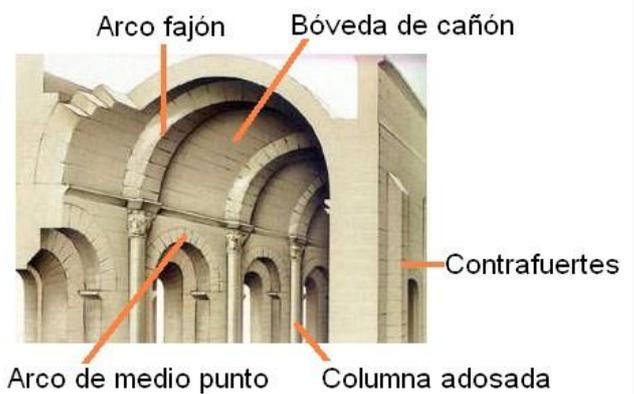
- **Materiales**: se utiliza principalmente la piedra en muros de sillería.

- Los **elementos sustentados** son:

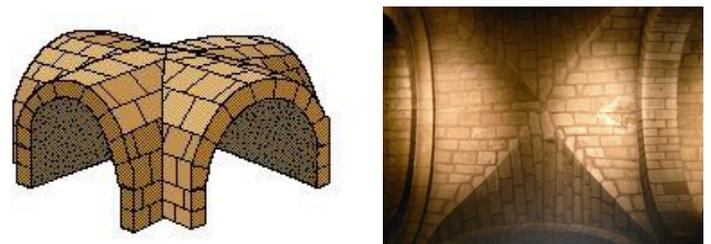
- El **arco de medio punto** es el elemento constructivo principal, que se utiliza en la estructura de la bóveda, en las arquerías que separan las naves, en la portada y en los vanos, y como elemento decorativo.
- La **cubierta abovedada**. Los primeros edificios románicos tenían la cubierta de madera, siguiendo los modelos de la basílica paleocristiana, pero la principal preocupación de nuevo estilo es el **abovedamiento en piedra de la totalidad del edificio**. La principal aportación de la arquitectura románica es el hecho de resolver con distintas soluciones el problema de cubrir espacios grandes con sólidas cubiertas de piedra. La utilización de la bóveda de piedra responde al deseo de dar solidez al edificio y evitar los incendios. Se usan diferentes tipos de bóvedas:

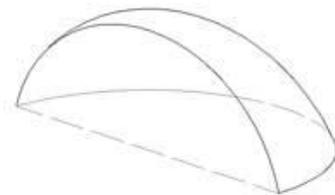
La **bóveda de cañón** es la más característica: surge de la sucesión de arcos de medio punto a lo largo de un eje longitudinal y descansa sobre la totalidad del muro en el que se apoya. Se suelen utilizar **arcos fajones** para reforzarla. El papel del arco fajón es doble: absorbe en parte el peso de la bóveda y es un medio para articular el espacio interior del edificio, ya que gracias ellos la bóveda se fragmenta en varios tramos con lo que el riesgo de deformación de la misma es menor. Los arcos fajones descargan su peso en los soportes interiores.

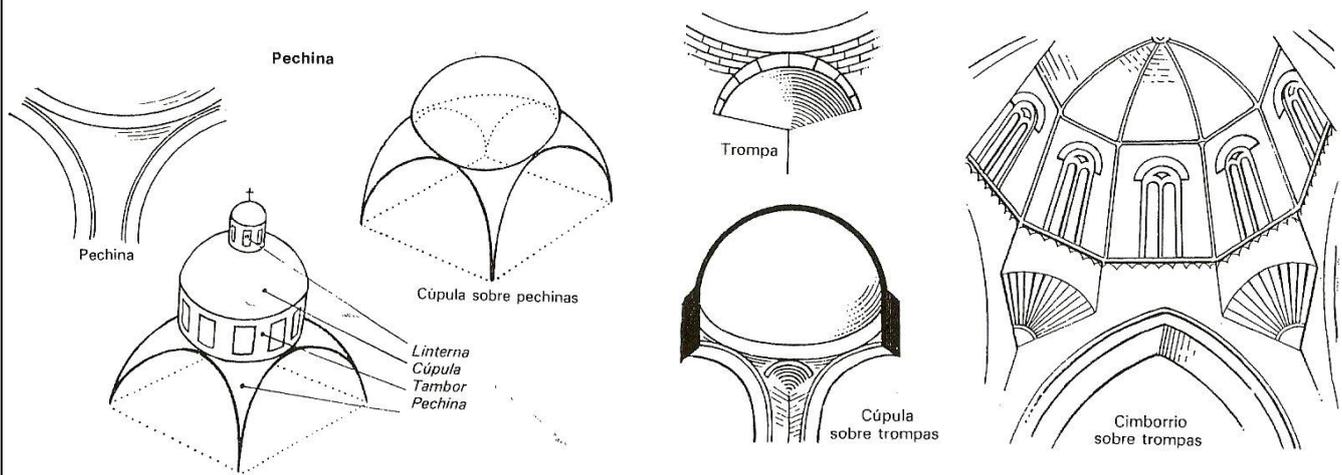
La **bóveda de arista**: se forma por el cruce perpendicular de dos bóvedas de cañón. Se divide en cuatro cuartos y las aristas son la intersección. La ventaja respecto a la anterior es que reparte mejor los empujes al reposar sobre cuatro puntos de apoyo pero exige también muros sólidos. Se utiliza principalmente para las naves laterales de las iglesias aunque existen ejemplos de su uso en la nave central (Vezelay).

La **bóveda de horno** o cuarto de esfera que cubre el ábside semicircular

Las **cúpulas** con linterna o cimborrio² se usan generalmente para cubrir el crucero (zona de intersección de la nave central y la nave de crucero). Con ellas se quiere resaltar e iluminar la zona donde se sitúa el altar mayor y dar más esbeltez al edificio. La cúpula puede ir sobre **trompas**³ o **pechinas**⁴ que permiten el paso de la planta cuadrada del crucero a la circular de la cúpula. Las trompas son bovedillas en forma de concha situadas en las esquinas en el ángulo que forman los dos muros con la parte ancha hacia fuera, en saledizo. Las pechinas son triángulos esféricos.

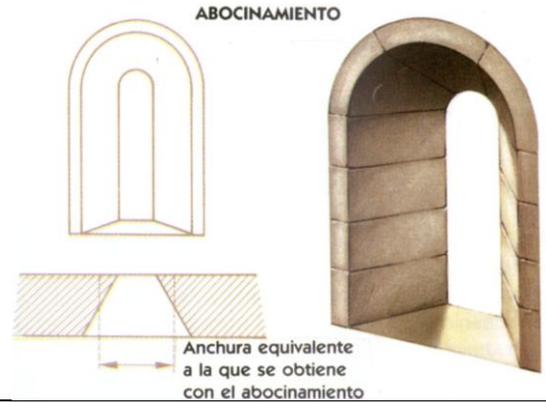
² **Cimborrio o linterna.** Es una construcción elevada sobre el crucero de las iglesias para iluminar el interior y que generalmente tiene forma de torre de planta cuadrada u octogonal. Es característico del arte Románico y Gótico. Ejemplo: el de la catedral de Zamora.

³ **Trompa.** Bovedilla cónica que permite la transición de un espacio cuadrado al circular y poder cubrirlo con cúpula.

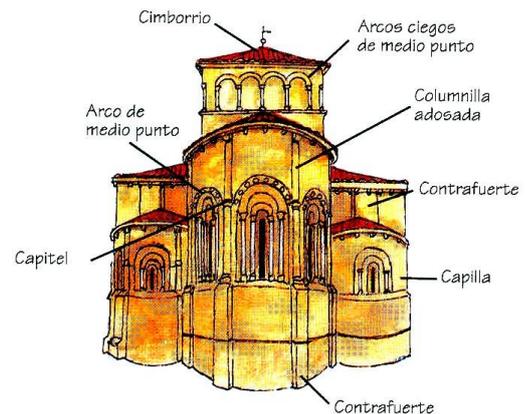
⁴ **Pechina.** Triángulo esférico que sustenta una cúpula, permitiendo pasar del cuadrado al círculo.

- **Los elementos sustentantes o soportes son:**

- El **muro** es el principal sostén y cerramiento. Por ello, son gruesos, no muy altos y con poca aberturas para que puedan resistir el gran peso y el empuje de la pesada bóveda de piedra. Las ventanas son, a veces, muy estrechas (**saeteras**) y debido al espesor del muro **abocinadas** (vano cuya anchura aumenta o disminuye progresivamente).

- En el **exterior** del edificio el muro va reforzado con **contrafuertes o estribos** que apuntalan el edificio a intervalos regulares –allí donde el muro soporta mayor empuje– coincidiendo con los arcos fajones del interior. Así, los arcos fajones se corresponden en el exterior con los contrafuertes.

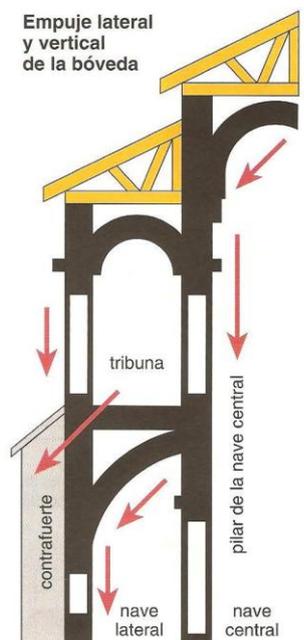

- **Pilares y columnas.** Para la separación de las naves se utiliza los **pilares compuestos** de diversos tipos: cruciformes, con un cuerpo central rodeado de medias columnas adosadas, etc. que a veces alternan con grandes columnas cilíndricas. El pilar compuesto evoluciona hacia una mayor complejidad. La columna se utiliza también como soporte en los ábsides, criptas, atrios, claustros, etc. Tiene **basa** y **fuste liso** generalmente, y **capitel** muy desarrollado, **truncocónico o tronco piramidal** con decoración vegetal, geométrica o historiad

- **El sistema de equilibrio** es la principal aportación de la arquitectura románica.

- Si la iglesia es de **una sola nave**, los empujes de la bóveda inciden directamente sobre el muro que va reforzado con contrafuertes.
- Si es de **varias naves**, el peso de la bóveda de la nave central se contrarresta con las bóvedas de las naves laterales. La nave central no tiene vanos y son las laterales las que permiten la iluminación del edificio.
- Otra solución fue la utilización de la **tribuna**, que además de aumentar la capacidad del templo (útil en las iglesias de peregrinación), cumple una función técnica: la bóveda que le cubre sirve de apoyo a la de la nave central descargando parte del peso hacia los muros de las naves laterales

- Las **plantas**. La planta más generalizada es la de **cruz latina**, de una o varias naves longitudinales –terminadas en su cabecera en un ábside semicircular- y una nave transversal o nave de **crucero**. La palabra crucero también se usa para denominar a la zona donde se cruzan las dos naves trasversal y longitudinal.

En templos de más de una nave, si las naves laterales dan la vuelta por detrás de la capilla mayor, esa parte constituye la **girola o deambulatorio**.

- La decoración**. Es variada tanto en el interior como en el exterior del edificio. Puede ser:

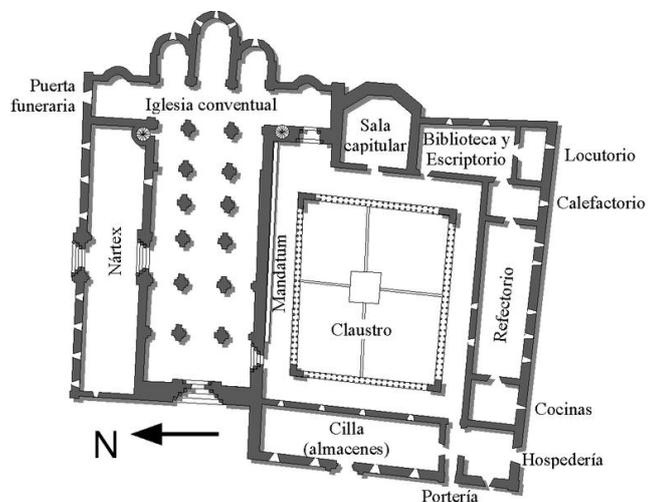
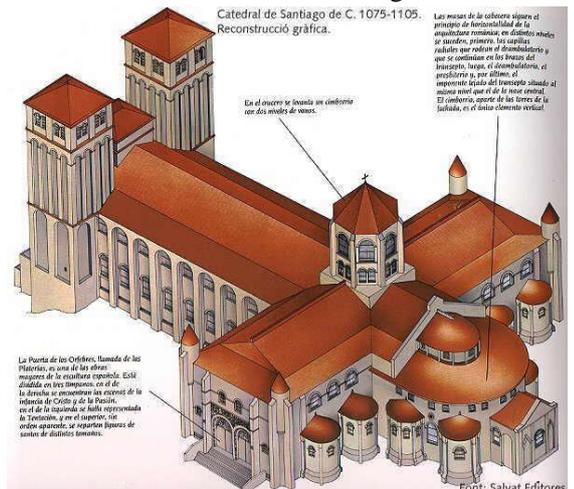
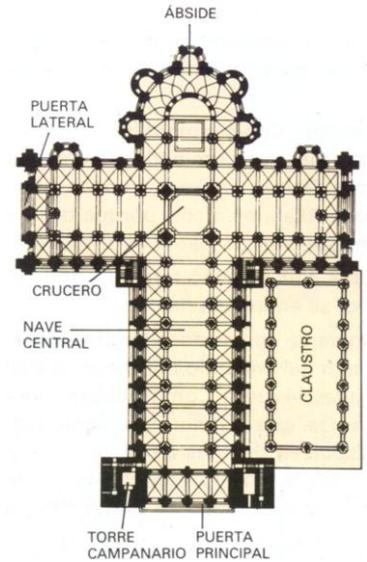
- **Escultórica**, bien de carácter **figurativo**, que aparece en capiteles, portadas y canecillos, **vegetal o geométrica**, organizada en bandas horizontales, a lo largo del interior y el exterior del edificio.
- **Elementos constructivos**: arcos fajones, contrafuertes, columnillas adosadas o arcos ciegos, contribuyen también con su resalte y su paralelismo a la decoración del edificio.
- **Pintura mural** al fresco cubre ábsides y paredes interiores

- Significado del edificio**. El edificio expresa la mentalidad teocéntrica. Es **oscuro y cerrado** tanto por el sistema constructivo, que exige muros gruesos y resistentes, como por el deseo de crear una atmósfera de misterio que lleve a los fieles al recogimiento aislándolos del mundo exterior. Tiende a la **horizontalidad**, gracias a la ordenación de los arcos, llevando la vista hacia el altar. La decoración contribuye a aumentar el simbolismo.

b) **Principales edificios: iglesias, monasterios y castillos.**

- Las **iglesias** siguen los modelos explicados anteriormente. En el exterior suele destacar el campanario, a veces aislado (Pisa), como ocurre en las pequeñas iglesias de los Pirineos. En las iglesias segovianas es típico el pórtico lateral. En el románico pleno destacan las **iglesias de peregrinación** como *San Sernin de Toulouse*, *Santa Magdalena de Vezelay*, *Santa Fe de Conques* y *Santiago de Compostela* (reproducción de su forma original) caracterizadas por ampliar el espacio con la girola y la tribuna.

- Los **monasterios** están formados por un conjunto de dependencias ordenadas en torno a un **claustro**: además de la iglesia, destacan la sala capitular, el refectorio, la cocina, la botica, la biblioteca y las celdas. Se trata de un edificio arquitectónico funcional y autosuficiente. Se construyen **a partir del S.XI** por la acción decisiva de las órdenes monásticas, de entre las que destacan los **benedictinos** de la orden del *Cluny*. Ellos fueron los que establecieron el prototipo de monasterio con un edificio, que no se conserva en la actualidad, y que llegó a ser, tras sus sucesivas reconstrucciones, el edificio más rico y monumental de toda Europa. En su iglesia aparece la **cabecera benedictina** con un transepto con muchos ábsides. A imagen y semejanza del monasterio de Cluny, se van a ir fundado a lo largo de toda Europa numerosos y ricos monasterios como el de *Santa Mª de Ripoll* (Barcelona) o el de *Silos* (Burgos). Se solían situar en lugares apartados y de gran belleza paisajística.

La riqueza acumulada en los monasterios benedictinos y la consiguiente relajación en las costumbres de los monjes provocó una reacción que condujo a una reforma monástica que pretendía la vuelta a las normas de San Benito: el *Cister*. Los nuevos monasterios cistercienses se van a caracterizar por la sobriedad decorativa como reacción a los excesos anteriores y por adelantar las soluciones constructivas del arte gótico. Entre ellos están *Poblet* y *Santes Creus*, o el femenino de *Las Huergas* en Burgos.

8.3. ETAPAS DEL ARTE ROMÁNICO

A nivel estilístico se diferencian **tres etapas**:

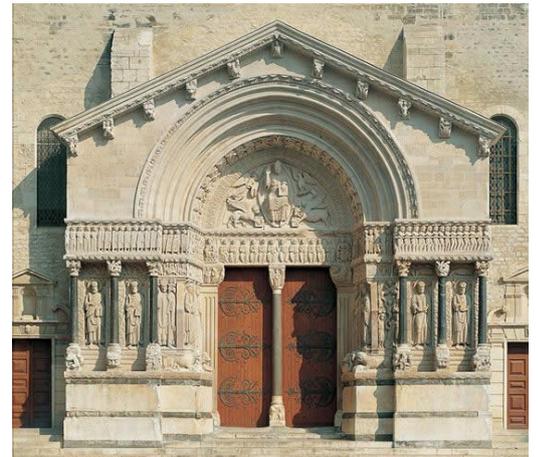
- **El románico temprano o lombardo**, que surge a **principios del S. XI** en Lombardía (Italia). Se caracteriza por la utilización de un aparejo pequeño, poco regular; por la cubierta de madera en las naves, reservando la bóveda de piedra para el ábside; por **arquillos ciegos** y las **bandas verticales**, llamadas lombardas como motivos decorativos de los muros y por los campanarios exentos.
- **El románico pleno**, en los **S. XI y XII**, con las características dichas anteriormente. Presenta variantes regionales importantes. Así, en Francia se distinguen escuelas como la de Normandía, Borgoña o Provenza; también se habla de un románico alemán, italiano, inglés o español. También hay prototipos arquitectónicos que aparecen en distintas regiones o países con rasgos comunes gracias a los caminos de peregrinación como son las llamadas iglesias de peregrinación.
- **El románico tardío**, desde mediados del S. XII, o cisterciense, de transición al gótico.

8.4. LAS ARTES PLÁSTICAS: ESCULTURA Y PINTURA. CARACTERÍSTICAS GENERALES

El románico trae un resurgimiento de las artes plásticas en Occidente, muy abandonadas en el periodo anterior. Sus características principales son:

- **Ley del marco**: escultura y pintura se subordinan a la arquitectura como elementos decorativos, lo que explica en parte la ausencia de canon y la distorsión de las figuras.
- **La temática es religiosa** preferentemente. Las fuentes más utilizadas son el Apocalipsis de San Juan (el último libro del Nuevo Testamento), cuya iconografía está tomada de las miniaturas mozárabes (especialmente los manuscritos ilustrados del Beato de Liébana); el Antiguo Testamento y los Evangelios. Los temas principales son:
  - La manifestación de la gloria de Dios o *Maiestas Domini* representada por el **Pantócrator** (Jesucristo como juez sentado en su trono) enmarcado en una almendra o mandorla y acompañado por el *Tetramorfos* (símbolos de los cuatro evangelistas: el toro de San Lucas, el león de San Marcos, ángel de San Mateo y el águila de San Juan) y, a veces, dos serafines con alas. Jesucristo es ensalzado por los 24 ancianos. Este tema, inspirado en el Apocalipsis de San Juan, predomina hasta finales del S. XII. A finales de este siglo, la escultura se vuelve más natural y aparece un Cristo humanizado, que muestra las llagas e instrumentos de la pasión, y rodeado de ángeles y santos, siguiendo el evangelio de San Mateo.
  - Los relacionados con la salvación como el Juicio Final, el peso de las almas por el arcángel San Miguel y los premios y castigos, etc.
  - Aunque, la temática religiosa sea la fundamental, existen también decoraciones vegetales, geométricas, representaciones de animales fantásticos y monstruos y otros temas profanos como trabajos, costumbres, calendario agrícola o escenas eróticas.
- **Finalidad didáctica**. Las imágenes son un medio de adoctrinamiento para fieles analfabetos (se han denominado a las esculturas “biblias en piedra”). Las imágenes muy expresivas tratan de causar una fuerte impresión, despertar el miedo y excitar la piedad religiosa de los fieles.
- **Valores estético: expresividad, antinaturalismo y simbolismo**. En el románico no existen los criterios estéticos de proporción, belleza y realidad del mundo clásico. De acuerdo con su finalidad docente, teológica y moral, el arte no busca la perfección de las formas sino, exclusivamente, que las figuras transmitan a los fieles las vivencias interiores, un mensaje religioso trascendente. Para lograr esta transmisión de ideas se utilizan diversos medios:

- **Se deforman las imágenes**, buscando la expresividad anímica mediante exageraciones de la forma: los cuerpos se alargan, las partes más expresivas como las manos, los ojos y las cabezas se agrandan, las piernas se entrecruzan y adoptan posturas extrañas para sugerir conmoción. En otros casos, se recurre a la deformidad y al feísmo, es el caso de las representaciones de vicios y pecados; con ello se intenta conseguir que resulten repulsivos. Junto a la deformación **expresiva** está la **adecuación** de la escultura al **marco** de forma que ésta se estira o reduce según el espacio. El resultado es la representación de la figura humana de forma antinaturalista, rígida, frontal y plana.
  - Se crea un **mundo simbólico**, con signos y alegorías, que se repiten frecuentemente y que hay que conocer para poder comprender adecuadamente con todo su mensaje lo que se representa.
  - Se repiten unos esquemas y **tipos iconográficos fijos**, heredados en parte del arte bizantino, el prerrománico y el paleocristiano. Así, la figura humana no tiene un tratamiento individual, sino genérico. Nunca aparecen retratos, sino unas formas estereotipadas con las que se quiere representar a toda la humanidad o a las personas divinas. Ello explica la impresión de que todas las figuras “se parecen”.
  - En la composición, clara, ordenada y simétrica, impera el “horror al vacío”.
- La **escultura** se centra en:
    - La **portada** de la iglesia: en el tímpano se despliega el tema más amplio, formando frecuentemente escenas, en las arquivoltas se suelen colocar figuras geométricas, vegetales o pequeñas figuras dispuestas radialmente; en el parteluz se coloca una imagen de Cristo, la Virgen o el Santo al que está dedicado el templo (en las portadas de pequeñas dimensiones no hay parteluz) y en las jambas pueden estar las columnas desnudas, con los capiteles decorados con relieves, o colocarse alargadas figuras de apóstoles o santos, superpuestas a los fustes. Hay excepción a esta disposición.
    - Los **capiteles** de la iglesia y de las arquerías de los claustros de los monasterios.
  - La **pintura** al fresco (a veces con retoques al temple) decora las extensas superficies de los **muros** del interior de los templos, con especial atención a los **ábsides**. Las pinturas son de **colores vivos, puros y planos** delimitados por gruesas líneas. Las figuras están en un espacio irreal y carecen de profundidad y volumen.

Existe también un arte no decorativo como las **esculturas exentas** en distintos materiales: piedra, marfil o madera, y frecuentemente policromada y la **pintura sobre tabla**. Los temas básicos son: el de Cristo crucificado (rígido, de cuatro clavos, inexpresivo, con ojos saltones y vestido) que pretende resaltar la divinidad de Cristo por encima del sufrimiento humano; y el de la Virgen Theotokos (sedente, con el niño sobre las rodillas totalmente frontal, sin que exista comunicación con la madre). Esta última es otra imagen de la iconografía bizantina.

8. 5. EL ARTE ROMÁNICO ESPAÑOL

Contexto histórico

El arte románico se desarrolla en los reinos cristianos situados al **norte de la península** durante el S. XI y XII, periodo en el que empiezan a experimentar un importante crecimiento demográfico y económico. A comienzos del S. XI, tras la caída del Califato de Córdoba, la hegemonía militar pasa a los cristianos que obligan a los Reinos de Taifas a pagar impuestos en oro (parias). La llegada de oro contribuye a la recuperación de los reinos cristianos. Además, en ellos se van a introducir las nuevas **corrientes culturales europeas** gracias al desarrollo del **Camino de Santiago** - ruta de peregrinaciones- y la llegada de **re pobladores francos** que los reyes fomentan de forma consciente (el mejor ejemplo es Sancho III el Mayor de Navarra) por la riqueza que proporcionaba a sus reinos y por oposición al Islam.

La cultura europea en este periodo está dominada por la **Orden del Cluny** (Borgoña) que promovió una renovación eclesíástica que dio gran fuerza al monacato. Gracias a ella, se introduce y se difunde el románico en la península de este a oeste: primero se introduce en Cataluña desde Italia y después por el Camino de Santiago.

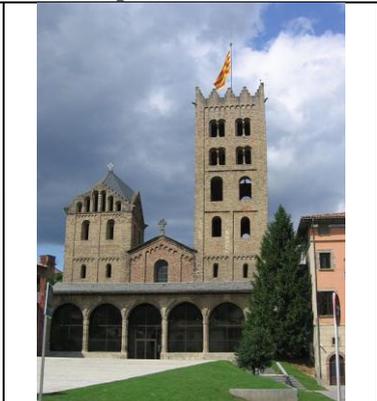
Aunque el arte románico español es **importado** (la influencia lombarda es fuerte en Cataluña y la francesa en el Camino de Santiago), los artistas cristianos de la península influidos por el prerrománico peninsular y por el arte islámico crean un románico de poderosa **originalidad**.

8.5.1. La arquitectura románica española

Se distinguen tres periodos:

- a) **Primer románico** (final del S. X y parte del S. XI). El románico se inicia en **Cataluña** debido a las intensas relaciones que los condados catalanes mantienen con Italia y Francia. Se desarrolla una arquitectura **austera**, con poca decoración -sólo con ornamentos geométricos-, de sillería pequeña, decoración a base arquillos ciegos y bandas ⁵ de influencia lombarda y elevadas torres exentas como elemento muy destacado del edificio. A este periodo pertenece el *monasterio de San Pere* de Roda y el *monasterio de Santa María Ripoll*.

*El monasterio benedictino de Santa María de Ripoll, comenzado en el siglo XI y terminado en el S. XII, es la obra cumbre del románico catalán: un edificio singular con cinco naves y cabecera de siete ábsides. En Barcelona se encuentra un importante centro cultural, la *colegiata de San Vicente de Cardona*.*

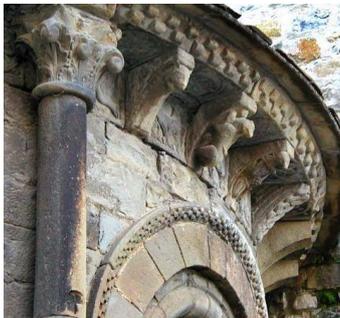
Monasterio de San Pere de Roda	Monasterio de Santa María de Ripoll	
		

- b) **Románico puro** (S. XI). Las obras más importantes de este periodo las encontramos en el **Camino de Santiago**. El auge de las peregrinaciones a Santiago exigía un conjunto de edificios (iglesias, hospederías, hospitales) que acogieran a los peregrinos que llegaban de todos los países de Europa. A este periodo pertenecen:

En **Aragón**

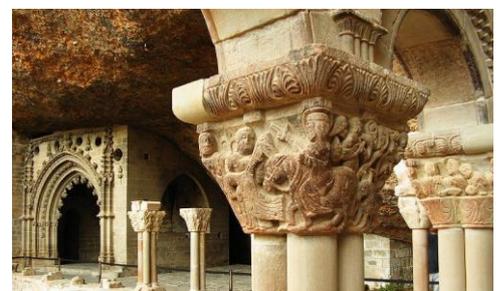
La *catedral de Jaca* (Huesca)

En su decoración exterior aparece el “*taqueado jaqués*” (decoración geométrica que imita el tablero de ajedrez), que se hará típico en el románico aragonés pero también se extenderá por Camino de Santiago. En el interior alternan grandes columnas y los pilares cruciformes

El *monasterio de San Juan de la Peña* cerca de Jaca.

Destaca en él la integración entre arquitectura y naturaleza al estar edificado su claustro en una roca y sus valiosos capiteles

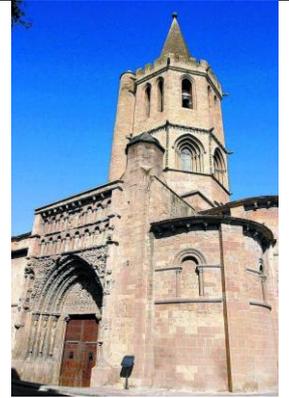
⁵ **Banda lombarda.** En las construcciones románicas son fajas verticales que sobresalen poco del muro, dividiéndolo en entrepaños que suelen acompañarse de arquerías ciegas a modo de friso, los arquillos lombardo. Las bandas lombardas parecen en los muros laterales, los ábsides y los campanarios. Este motivo decorativo arquitectónico, originario del norte de Italia, se difundirá por toda Europa durante el Románico.

En Navarra

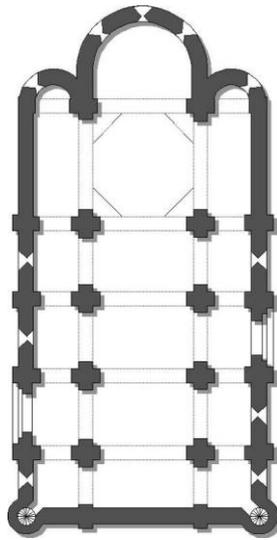
El *monasterio de Leyre* con una interesante cripta de pequeñísimas columnas

y la *iglesia de San María la Real* de Sangüesa en Navarra.

La *iglesia de San Martín de Frómista* (Palencia) está considerada como uno de los ejemplos más representativos del románico pleno.

La planta es basilical de tres naves con transepto ⁶ sin sobresalir y tres ábsides en la cabecera. Las naves se cubren con bóveda de cañón sobre arcos fajones y el crucero con cúpula sobre trompa.

El exterior es un conjunto armonioso con torres cilíndricas, cimborrio⁷ octogonal, transepto resaltado en altura y decoración exterior a base de ventanas abocinadas⁸ con columnas, líneas de imposta⁹ resaltadas y molduras con el ajedrezado jaqués, bandas verticales y canecillos.¹⁰

La colegiata de San Isidoro de León

Fue construida a finales del S. XI por los reyes de León, Fernando I y doña Sancha, para conmemorar la llegada de las reliquias de San Isidoro desde Sevilla en el 1063 -gracias a un acuerdo entre el rey leonés y el rey taifa de Sevilla-. Al lado de la iglesia se encuentra el *Panteón Real* con pinturas románicas muy bien conservadas. El edificio es de planta basilical con una nave de crucero (transepto) que sobresale en la cabecera, de tres naves, cubiertas con bóvedas de arista las laterales y de medio cañón la central, sobre pilares con columnas adosadas que sostienen arcos peraltados de medio punto. Los pilares del crucero con el **intradós lobulado** reflejan la influencia musulmana.

⁶ **Transepto.** Nave transversal de una iglesia que corta en ángulo recto la nave principal del edificio. Consta de dos brazos que se extienden a ambos lados del crucero, que es la intersección de la nave central y del transepto, y que suelen sobresalir de la anchura de las naves, salvo en las iglesias de planta basilical.

⁷ **Cimborrio.** Construcción elevada sobre el crucero de las iglesias, habitualmente tiene forma de torre de planta cuadrada u octagonal, que descansa sobre los arcos torales y las pechinas o trompas y que sirve para acoger una bóveda o cúpula e iluminar el interior del edificio. Son frecuentes en el Románico y en el Gótico. Es característico lo del románico del Duero (catedral de Zamora) por la influencia oriental.

⁸ **Abocinado.** Vano cuya aumenta o disminuye progresivamente. Es característico del románico pero también puede aparecer en las portadas góticas.

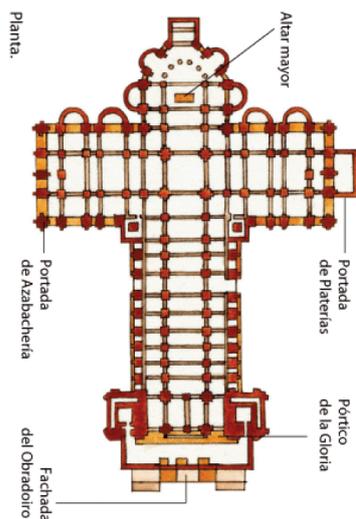
⁹ **Imposta:** hilada de sillares algo voladiza sobre la que se asienta un arco. En general, es un saledizo que separa dos plantas. La **hilada** es una serie horizontal de ladrillos o piedras en un muro o bóveda.

¹⁰ **Canecillos.** Cabeza de viga que sobresale del muro para sostener el alero del tejado.

La catedral de Santiago de Compostela

Se encuadra dentro del tipo de **iglesias de peregrinación** que se construyeron en el Camino de Santiago. La afluencia de peregrinos a los lugares de veneración de las reliquias obligaba a un tipo de iglesia amplia y que facilitase en tránsito y la circulación de personas. Para ello se empleó la **planta de cruz latina** con un número impar de naves (tres en Santiago). Las naves laterales se prolongan en una espaciosa **girola**¹¹ con pequeñas capillas o **absidiolos radiales**, que también se construyen en el transepto, para que los peregrinos puedan deambular fácilmente.

Las iglesias de peregrinación suelen tener la cabecera¹² muy desarrollada. Sobre las naves laterales se construye la **tribuna** con vanos hacia la nave central. Tanto en los pies como en los extremos del crucero se abren portadas profusamente decoradas con esculturas. (**Ver comentario**)

c) **Románico tardío o hispano** (S. XII y parte del S: XIII). El Románico va tomando influencias de las distintas zonas en las que se desarrolla, por lo que en esta etapa se formarán diferentes escuelas:

- En **Galicia**, la catedral de Santiago se mantuvo como modelo a seguir durante mucho tiempo. En el S. XII se edificaron las *catedrales de Orense y Lugo*.
- En la **zona castellano-leonesa** el modelo es San Martín de Fromista.
  - o En las iglesias de **Segovia** como *San Esteban* y *San Millán* aparecen pórticos laterales de arquerías con columnas orientados al sur, que sirven de refugio contra el frío, y torres solemnes; la *Iglesia de la Vera Cruz* (p. S. XIII) es muy original ya que perteneció a los Templarios y muestra clara influencia oriental con planta centraliza (dodecagonal y de dos pisos) y bóveda califal en el centro de nervios no cruzados.
  - o En **Ávila** también encontramos porches laterales pero más altos y elegantes y las torres apenas sobrepasan la techumbre; destacan *San Pedro* y *San Andrés*; la *de San Vicente* es de transición al gótico.
  - o En **Soria**, una zona fronteriza, se desarrolla un románico ecléctico con influencias musulmanes, francas y de otras regiones; como ejemplo tenemos *Santo Domingo*, con una sillería isódoma¹³ (sillares e hiladas todas iguales) y espléndida fachada y el *Claustro de San Juan de Duero* con arcos de herradura apuntada y ojivales, arquerías entrecruzadas sostenidas por pilares y columnas geminadas¹⁴ con capiteles y fustes decorados, por influencia mudéjar.
  - o En la **región de Duero** aparecen rasgos bizantinos –por influencia del suroeste francés- como grandes cimborrios, cúpulas gallonadas sobre pechinas, torrecillas de remates bulbosos y escamas; ejemplos destacados son la *Catedral de Zamora*, la *Catedral Vieja de Salamanca* y la *Colegiata de Toro*.
  - o En **Burgos** encontramos en el *Monasterio de Silos* el claustro más famoso del románico español debido a la calidad de las esculturas de sus capiteles y los relieves de los pilares.

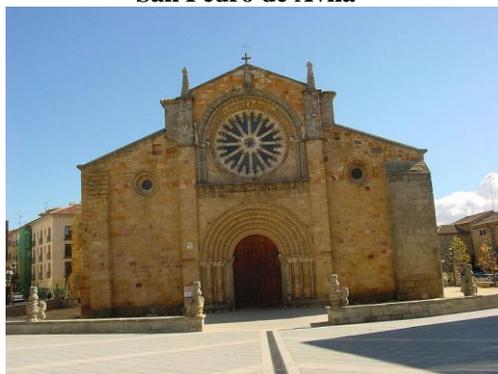
¹¹ **Deambulatorio o girola.** Espacio circular abovedado que prolonga las naves laterales. Está situado en la cabecera de la iglesia y permite el paso por detrás del altar a las capillas radiales. En los edificios de planta central espacio deambulante que rodea el espacio central.

¹² **Cabecera o testero** de la iglesia. Es la parte en la que se halla el altar mayor. En ella se encuentra el **ábside**. Suele tener forma semicircular y estar cubierto por bóveda de horno; también puede presentar forma poligonal.

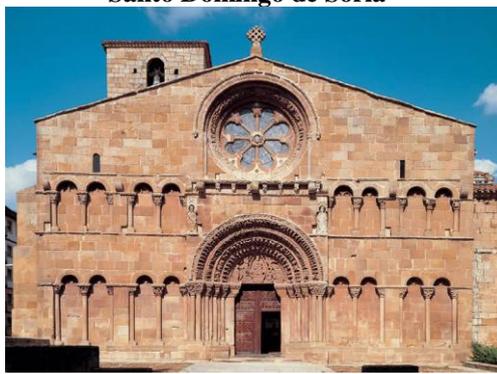
¹³ **Sillería:** forma de construir el muro con bloques de piedra regulares y bien labrados (aparejo regular). Si los sillares y las hiladas son iguales se les llama *isódomo*.

¹⁴ **Geminados:** elementos formados por la unión de dos partes iguales.

San Pedro de Ávila

Santo Domingo de Soria

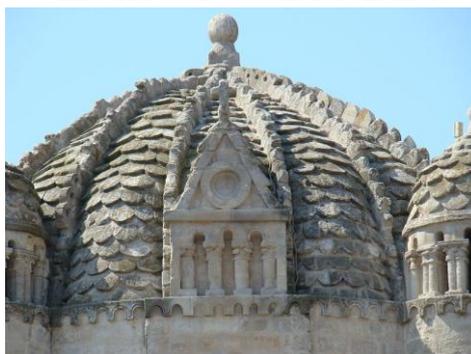
San Martín de Segovia

San Juan de Duero (Soria)

Cimborrio de la catedral de Zamora

San Clemente de Tahull

- En **Cataluña** se mantienen las características del primer arte románico, fusionadas con las europeas, francesas y lombardas. A la primera mitad del S. XII pertenecen las iglesias del Valle de Boí en Lleida, destacando *San Climent* y *Santa Mª de Tahull* con importantes pinturas en sus ábsides. También destaca el *monasterio de Sant Joan de les Abadesses* en Girona. En el S. XIII, se edifica la *catedral de la Seu d'Urgell*.

Aunque la mayoría de las construcciones sean religiosas, también existe un románico civil, con importantes ejemplos como las *murallas de Ávila* (S. XII), el *castillo de Loarre* (S. XI-XII) en Navarra, asentado sobre la roca de la montaña o el *palacio de los Duques de Granada en Estella*, conocido también como *Palacio de los Reyes de Navarra*, de finales del XII.

8.5.2.- La escultura románica española

A través del Camino de Santiago penetra la influencia de la escultura francesa dando lugar en la península a gran cantidad de relieves y esculturas de bulto, generalmente de carácter religioso, de gran dramatismo y expresividad llegando a superar en muchos casos a los modelos franceses.

La función y los valores estéticos (Ver: las artes plásticas en el románico) son: carácter didáctico-religioso, deformación de las figuras por necesidades expresivas o adaptación al marco; jerarquización del espacio y de las figuras (la escena principal ocupa el lugar central y las figuras principales tienen mayor tamaño); ley de frontalidad y escaso movimiento (hieratismo), composición simétrica, figuras planas sin profundidad ni volumen y tendencia a la abstracción y el esquematismo (simplificación del rostro, del vestido y de la anatomía).

a) La escultura monumental

Se centra principalmente en los capiteles, de los que destacan los de los claustros como el del *monasterio de Silos*, y en las portadas (en los tímpanos).

- En el tímpano de la fachada oeste de la *catedral de Jaca*, aparece el **crismón**, símbolo de la Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo), rodeado de dos leones. Es del S. XI y presenta signos de arcaísmo.

- La *Portada del cordero* es la más antigua de *San Isidoro* de León (S. XI). El tímpano está dedicado al sacrificio de Abraham con el cordero en el centro. Presenta rasgos de arcaísmo cercanos al arte bizantino: figuras planas y amontonamiento.
- En la fachada septentrional, *Portada del Perdón*, de San Isidoro, del S. XII, se puede observar que la escultura ha evolucionado hacia formas más redondeadas y mayor espíritu de observación.

Portada del cordero (San Isidoro de León)

Portada del Perdón (San Isidoro de León)

- La *Portada de la Platerías* de Santiago de Compostela (S. XI) ofrece un programa iconográfico organizado: la **naturaleza humana de Cristo** (escenas de la Pasión) en el tímpano derecho; la **naturaleza divina** en el tímpano izquierdo (de las Tentaciones) en el que Cristo aparece tentado por un grupo de demonios y a la derecha la mujer adúltera con una calavera en sus manos; en el friso, la **Transfiguración de Cristo** en un medallón y en el centro **Cristo bendiciendo ante Santiago y seis figuras** más, colocando a este personaje en un lugar destacado.

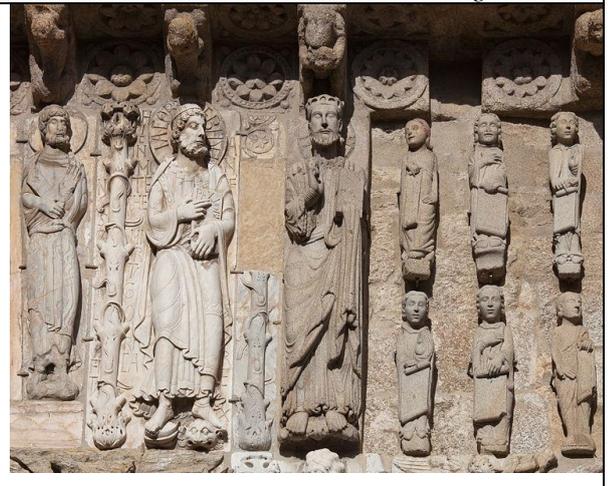
Está en la misma línea de arcaísmo que San Isidoro pero tiene mayor fantasía y narrativa

Escenas de la Pasión

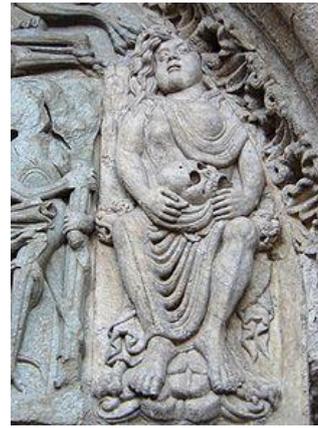
Friso: Cristo bendiciendo a Santiago

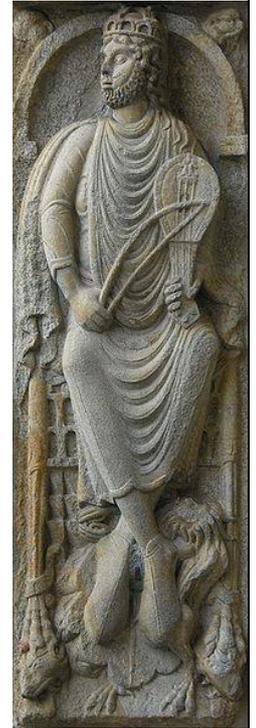
Tímpano de las Tentaciones

La mujer adúltera

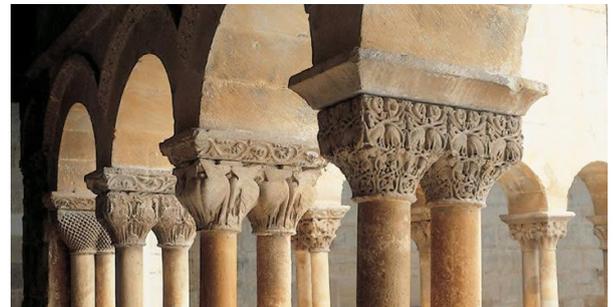
David

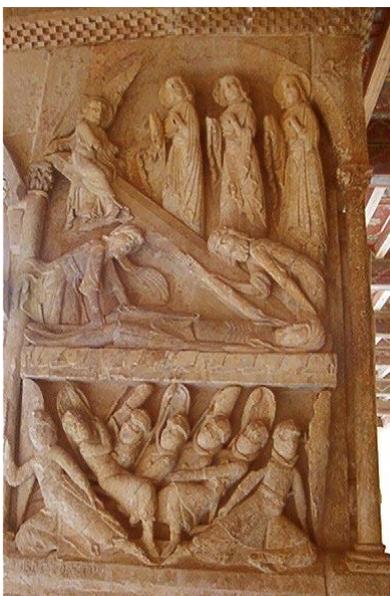
Es de destacar la figura del bíblico rey David atribuida al maestro Estaban o maestro de las Platerías en el contrafuerte izquierdo. Está sentado en su trono con las piernas cruzadas, que se trasparentan a través de su fina ropa, y tocando una viola que simboliza el triunfo sobre el mal.

- El *Claustro del monasterio de Silos* (Burgos). El claustro es la única dependencia del antiguo monasterio románico que se conserva los relieves de los pilares angulares y los capiteles de las columnas geminadas. Se consideran la obra cumbre de la escultura románica castellana. En su decoración parece que intervinieron **tres maestros** distintos que trabajaron entre finales del S. XI y principios de S. XII. En los dos primeros se puede ver la influencia de los marfiles islámicos (simetría, gusto por el arabesco). El tercero presenta un realismo exagerado.

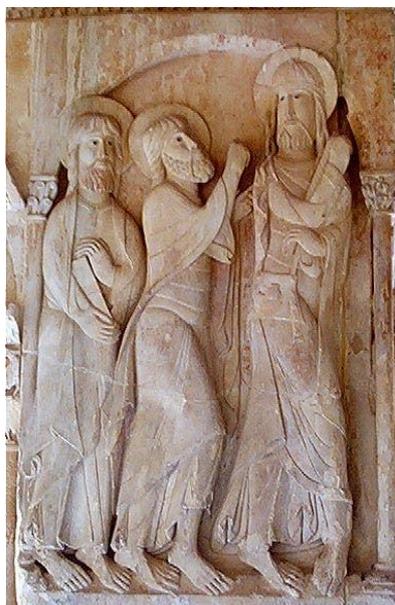
- Los **capiteles** presentan temas variados: decoración vegetal, animales fantásticos y temas bíblicos.
- Los **relieves de los ángulos** presentan **escenas de la vida de Cristo**: *Pentecostés*; *la Ascensión*; *Descendimiento*, *entierro* y *resurrección*; *Los discípulos de Emaus* y *La incredulidad de Santo Tomás*.

El entierro de Cristo

La discipulos de Emaus

La Anunciación

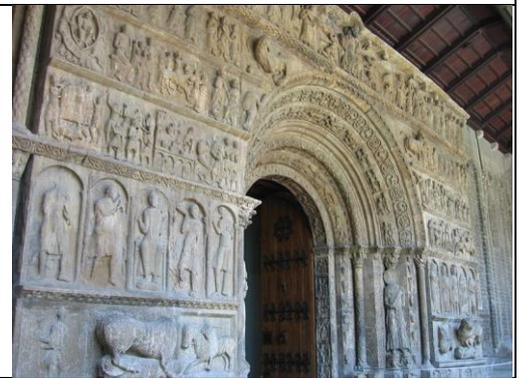

Uno de los más bellos ejemplos de los relieves del **monasterio de Silos** es *La incredulidad de Santo Tomás*.

Los personajes aparecen escalonados en tres niveles. Jesucristo aparece en el nivel inferior, levantando el brazo, para que Santo Tomás toque la herida. Aunque Jesucristo no está en el centro, es el eje de la composición porque todos los apóstoles se inclinan hacia él. Siguiendo la regla de la estructura jerárquica, Cristo tiene mayor tamaño que los Apóstoles. Los personajes están dispuestos de forma arqueada para amoldarse al marco aunque algunos sobresalen. Para dar sensación de movimiento, los personajes del primer término cruzan las piernas de forma distorsionada. Destaca el tratamiento de los ropajes, que se adaptan al cuerpo, la sensación de armonía y el tallado delicado de las figuras.

La portada del monasterio de Ripoll (Girona)

Es la obra cumbre de la escultura catalana del S. XII. Está concebida a modo de un arco triunfal y las escenas se disponen en frisos horizontales. La portada carece de tímpano por lo que el Pantocrátor aparece en el friso superior acompañado de los ancianos del Apocalipsis y en los tres inferiores hay escenas del Antiguo Testamento. La utilización del altorrelieve, la línea curva y el gusto por cubrir toda la fachada con relieves muestran un espíritu barroco que se va imponiendo en el S. XII.

EL PÓRTICO DE LA GLORIA de la catedral de Santiago de Compostela (finales del S. XII-principios del S. XIII)

Representa la **transición del románico al gótico**.

Se trata de un conjunto atribuido al **maestro Mateo**, cuyo nombre aparece en una inscripción en el dintel, uno de los pocos artistas medievales conocidos. El conjunto se desarrolla en el pórtico de la entrada principal de la catedral. El pórtico tiene tres arcos que corresponden con las naves del templo. En el tímpano, las arquivoltas, jambas y parteluz se esculpen más de 200 figuras, labradas en granito y mármol.

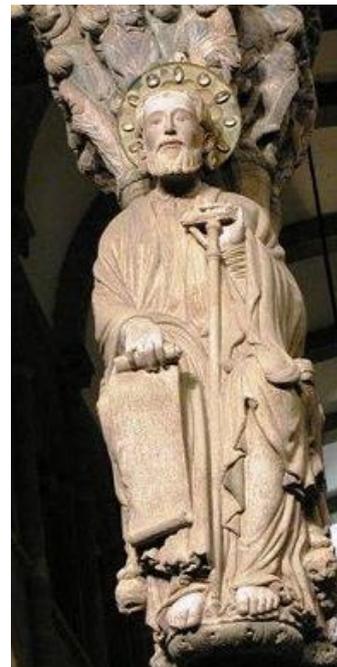
Los **rasgos románicos** aparecen en la estructura de la portada: las arquivoltas son arcos de medio punto y las figuras se disponen en ella de forma radial. La temática de la escena del tímpano es también característica del románico: el **Pantocrátor** rodeado del **Tetramorfos** y cuatro ángeles a cada lado que sostienen los símbolos de la Pasión. Los **veinticuatro ancianos del Apocalipsis**, con coronas e instrumentos musicales, aparecen de forma radial en las arquivoltas. En la composición de la escena las figuras están yuxtapuestas y ocupan todo el espacio sin dejar vacío. Las figuras están tratadas de forma no naturalista, con rigidez y frontalidad, siguiendo el tamaño jerárquico y los pliegues caen de forma poco natural

Los **rasgos góticos** son visibles en los **apóstoles y profetas** que aparecen en las jambas y en la figura de **Santiago en el parteluz**.

En ellas se produce un **avance hacia el naturalismo**: las figuras buscan las proporciones reales y no se deforman para adaptarse al marco ni por afanes expresivos; tienen volumen y corporeidad, los ropajes caen con pliegues más amplios; los personajes se humanizan: los rostros están individualizados; los profetas se giran y conversan y sus rostros reflejan sentimientos humanos. La sonrisa del profeta Daniel es

representativa de esta transición al gótico.

b) **Escultura exenta** Las estatuas en madera policromada, hechas para ser vistas en el oscuro interior de las iglesias, en las capillas o sobre el altar. Las imágenes de Jesucristo se ajustan a dos tipos:

- **Cristo Majestad** crucificado cubierto con una rica túnica, rígido e inmóvil, sin gesto que muestra a los fieles la realidad de otro mundo con los atributos del sacrificio de este (*Cristo Batlló*).
- **Cristo Crucificado**, sólo o rodeado de la Virgen, San Juan y otros personajes, ofrece una imagen de sacrificio (*Descendimiento de San Juan de las Abadesas*). También hay vírgenes sedentes con el niño, alejadas en el tiempo, inexpresivas, indicando la pertenencia a otro mundo.

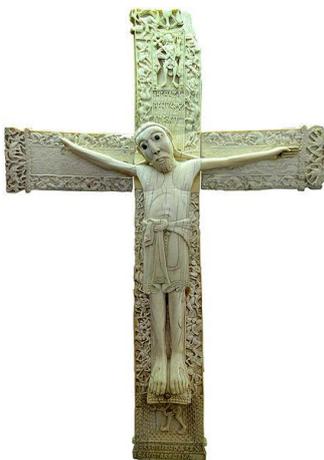
Los trabajos en marfil recogen las influencias otomanas y mozárabes. Destacan los talleres de León a los que pertenece el *Crucifijo de D. Fernando y Doña Sancha*.

En todos ellos se repiten los rasgos propios de las artes figurativas románicas: simetría, frontalidad, hieratismo y rigidez.

Cristo Batlló

Crucifijo de D. Fernando y Doña Sancha

Virgen Sedente

8.5.3. La pintura románica

Generalmente está supeditada a la arquitectura: cubre los muros y cúpulas de los ábsides y las bóvedas de las iglesias.

- La técnica empleada es la pintura es **al fresco**: los pigmentos diluidos en agua se aplican sobre yeso húmedo.
- La pintura es **lineal** con predominio del dibujo: un trazo negro muy grueso perfila los detalles.
- Los **colores son puros y vivos pero planos**, sin efecto de claroscuro: se extienden de forma uniforme en las superficies delimitadas por líneas.
- Pintura plana y **bidimensional** en la que no hay profundidad ni paisaje. El espacio se sugiere mediante franjas de colores.
- La función y los valores estéticos son similares a los de la escultura: carácter didáctico-religioso, simetría, frontalidad, hieratismo, rigidez, expresividad, etc.

También hay **pintura sobre tabla**: los **frontales de altar**. Son tablas rectangulares con escenas pintadas que se colocan delante del altar. Se dividen en secciones que recogen diversas escenas de la vida de los santos, Cristo o la Virgen. Un ejemplo es el *frontal de la Seu de Urgell* (Lleida) con el Pantócrator en el centro con doble mandorla y los apóstoles a los lados dirigiendo la mirada hacia Cristo.

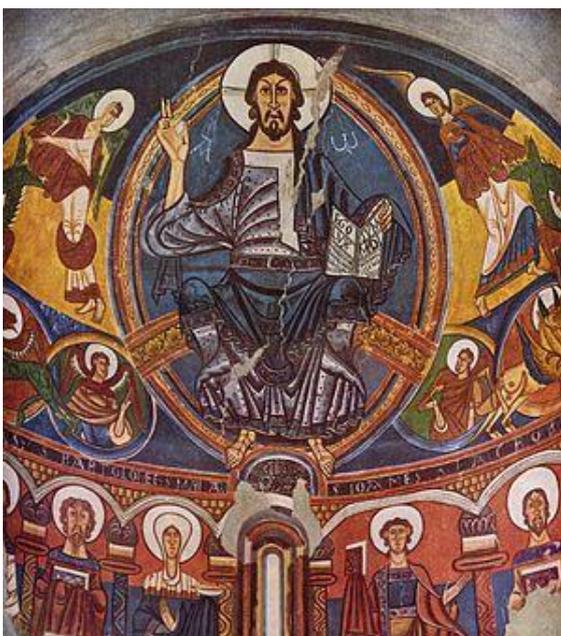

Entre los **frescos románicos** destacan:

a) **En la pintura románica catalana**, las obras más destacadas son las de los ábsides de las iglesias de *San Climent de Tahull* y *Santa María de Tahull*, un pequeño pueblo del valle pirenaico de Bohí (actualmente en el Museo de Arte de Cataluña en Barcelona). Las dos repiten el modelo iconográfico bizantino. (**Ver comentario**).

- En el primero aparece, en la parte superior, el típico **Pantocrátor**, con mandorla, rodeado de ángeles y los evangelistas; y en la inferior los apóstoles y la Virgen
- En el segundo aparece algo no habitual: la Virgen con el Niño en la parte más destacada del ábside y rodeada de los Reyes magos y en la parte inferior hay santos enmarcados en arquerías.

Las figuras carecen de volumen, los trazados lineales no logran darles corporeidad, y aparecen estáticas e ingravidas. El modelado de los rostros es muy simple: un punto en el mentón y círculos rojos en las mejillas.

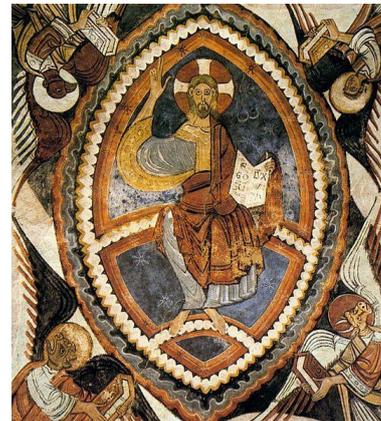

b) En la **pintura románica castellana**, la obra cumbre son los frescos del *Panteón Real de San Isidoro de León*.

Son del primer tercio del S. XII. Se localizan en una cripta donde están enterrados los reyes leoneses. Es un recinto rectangular abovedado. Las pinturas se distribuyen en los muros, las seis bóvedas y los intradoses de los arcos.

En la **bóveda central** aparece el *Pantocrátor* rodeado del *Tetramorfos* bendiciendo con tres dedos (alusión a la Trinidad). En **otras bóvedas** aparecen otros temas religiosos: la Santa Cena, la Matanza de los Inocentes, el *Anuncio a los pastores*, uno de los más interesantes, y el Apocalipsis

En los **muros** aparecen escenas de la vida de la Virgen (el Nacimiento o la Crucifixión, en este caso con los dos donantes- Don Fernando y doña Sancha- arrodillados).

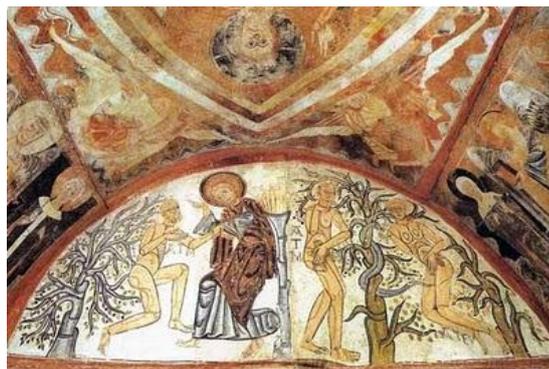
En el **intradós de un arco** aparece un calendario agrícola (está cerca del Pantocrátor simbolizando que es dios el que establece el ciclo del año) y en otros decoración geométrica y vegetal.

Frente a las pinturas catalanas que repiten la iconografía bizantina, éstas – más influidas por la miniatura mozárabe- tienen un mayor **carácter narrativo** inspirándose en la realidad (ej. escenas de la vida campesina de la época, los donantes), aparecen elementos anecdóticos (el mastín leonés le quita la leche al pastor cuando éste mira extasiado al ángel que anuncia el nacimiento de Cristo), un sensación de movimiento producida por las disposición y la postura de los personajes de las figuras y, aunque las figuras flotan sobre un fondo neutro, hay un intento de sugerir profundidad (ej. los animales, en grupos de dos o tres, aparecen escalonados en profundidad mostrando las cabezas y los lomos).

Por lo demás, se repiten los esquemas románicos: técnica al fresco, adaptación al marco, abstracción, esquematismo, frontalidad, *horror vacui*, colores vivos y trazos negros delimitando los contornos.

- Los frescos de la *ermita de la Vera Cruz de Maderuelo* (Segovia) conservados en el Museo del Prado en los que destaca la escena del pecado original. Su estilo está muy próximo al del maestro de Santa Mª de Tahull, por lo que se piensa que pudo ser el mismo autor.

ROMÁNICO (XI Y XII)

UN ARTE INTERNACIONAL

EL MONASTERIO

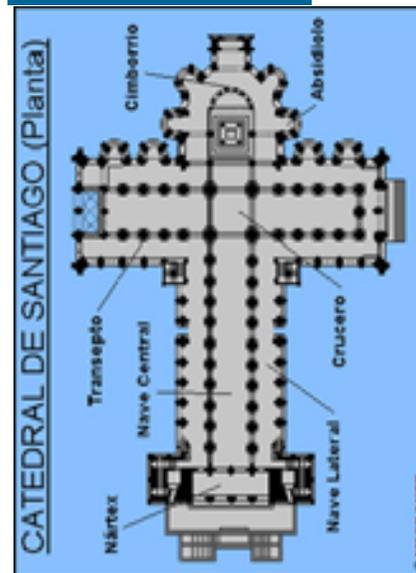
El monasterio es el centro de la vida religiosa de la orden de Cluny, dedicada a la oración y el estudio.

Se convertirán en auténticos feudos religiosos, autosuficientes en lo económico y con siervos y artesanos que trabajarán para ellos. Consta normalmente de una abadía y un patio porticado (claustro) alrededor del cual se articulan las demás estancias: Sala capitular, refectorio, dormitorios, posada (para visitantes y peregrinos), biblioteca, cocina, etc.

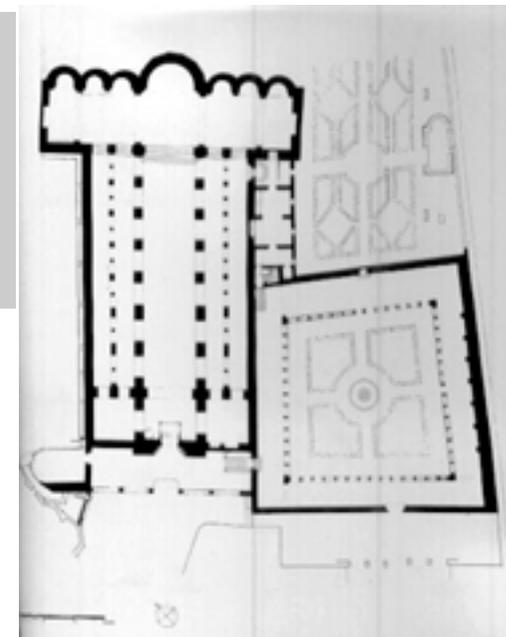
Tras la crisis que supone la disolución del Imperio Carolingio y la cercanía del año 1000 Europa progresa en los siglos XI y XII, desarrollándose en Europa el que podemos considerar primer arte internacional. Con el impulso que le proporciona la orden benedictina de Cluny y las peregrinaciones para contemplar las reliquias y venerar a los santos (Santiago) el románico se extiende por toda Europa. Aunque presenta variaciones regionales con diversos influjos, es expresión de una misma fe, al tiempo que representa los intereses del mundo feudal. Monasterios, catedrales, iglesias y castillos pueblan toda la superficie de Europa, con unas características comunes que reflejan los intereses sociales, políticos económicos y culturales de la nobleza y el clero.

LA CATEDRAL

El templo es el edificio más importante del arte románico y la catedral, centro de peregrinación, su máxima expresión. Sus muros son fuertes y con pocos vanos. Se suelen cubrir con bóvedas de cañón y aristas que descansan en pilares compuestos y columnas que se refuerzan en el exterior con contrafuertes. Suele constar de 1, 3 ó 5 naves, la central más ancha y alta que las laterales. Suele tener una o dos torres, transepto destacado en planta y cruceiro que puede cubrirse con una torre linterna o una cúpula. Las catedrales de peregrinación tienen una girola o deambulatorio que circunda el altar y favorece la circulación. Así mismo suelen tener sobre la arcada una tribuna o triforio. La fachada suele reflejar la estructura interior del edificio. Evoluciona entre el siglo XI y XII y presenta variaciones regionales.

R
I
P
O
L
L

ESCUELAS REGIONALES

ESPAÑA

SANTIAGO

CLUNY

MAGDALENA DE VECE-LAY

S. SERNIN. TOULOUSSE

S. FRONT. PE-RIGAUX

S. PEDRO. AN-GULEMA

S. ISIDORO

ZAMORA

FROMISTA

S. VICENTE. ÁVILA

S. MILLÁN. SEGOVIA

RIPOLL

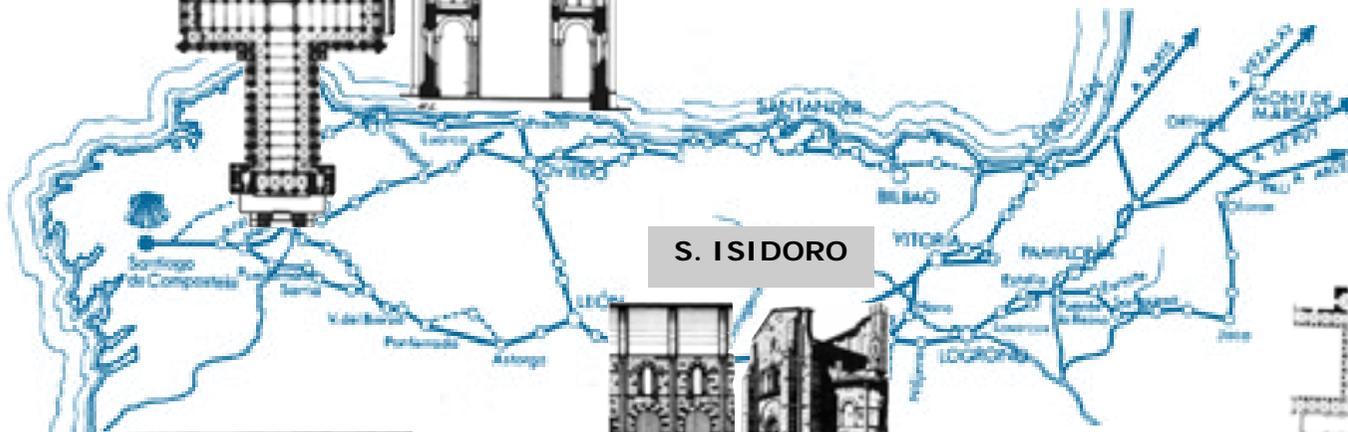
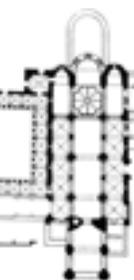
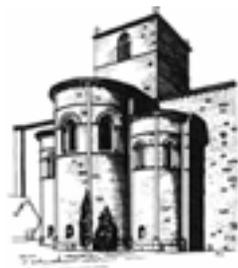
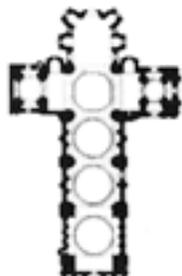
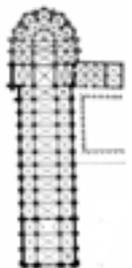
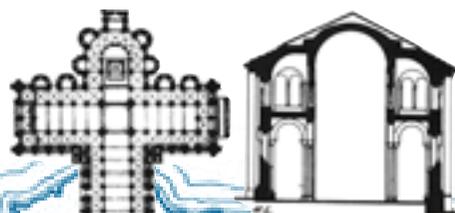
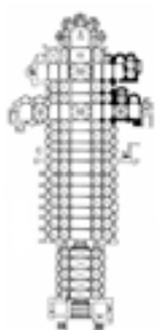
JACA

PARMA

PISA

FRANCIA

ITALIA

ESCULTURA

FRANCIA

ESPAÑA

Vézelay (Francia), basílica de Santa Magdalena. Portada occidental (en el interior del pórtico). 1120-1150.

MAGDALENA DE VECELAY

361 Santiago de Compostela, catedral. Capitel del desambulatorio: abarcamiento de un conovedado. Finales del s. IX.

PLATERÍAS Y CAPITEL SANTIAGO

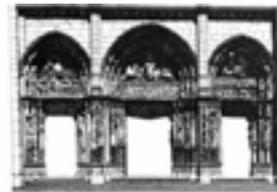
363 Jaca, catedral. Capitel de la nave: ángulo y fuste con arpegios. Inicio del s. X.

JACA

S. LÁZARO AUTUN

Autun (Francia), catedral de San Lázaro. Fragmento de un fuste que preside de una puerta lateral. Fin. 1020-1025. Museo Rolin, Autun.

441 Chartres (Francia), catedral de Notre-Dame. Fachada oeste. Pórtico Real. Tympano central. Cristo en gloria; derecha: Virgen en macrorota; izquierda: Ancestros. 1145-1155.

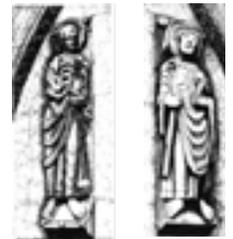
NOTRE-DAME. CHARTRES

442 Santiago de Compostela, catedral. Fuste de la nave: fuste del pórtico central. Inicio del s. X.

PÓRTICO GLORIA Y S. VICENTE

S. ISIDORO

368 Moissac (Francia), portada. Emplazamiento de la decoración: V.- arquitravas, T.- tímpano, L.- dintel, P. D.- jambas, Tr.- panteles (mástil).

MOISSAC

388 - Tímpano y capitel de la nave lateral (a la derecha) de la catedral de Toulouze y de la nave lateral (a la izquierda) de la catedral de Toulouze. 1120-1130.

S. SERNIN. TOULOUSE

Sta. Fe. Conques

SILOS

Crucifijo de Don Fernando y doña Sancha

PINTURA

CARACTERÍSTICAS GENERALES ESCULTURA Y PINTURA

En el Románico, tanto la pintura como la escultura se someten a la escultura. Fachadas y capiteles se esculpen y los interiores se pintan.

Sus materiales son la piedra (a veces policromada) y el fresco (incluso las tablas de los frontales de altar se estucan), y menos a menudo, madera y marfil para la escultura exenta.

En ambas predomina el dibujo sobre volumen y color, siendo el trazo firme y grueso, el que limita los colores que se aplican puros.

Es un arte poco naturalista, determinado por su finalidad didáctica, religiosa y moral, es decir conceptual, inspirado en los mosaicos bizantinos y en los libros iluminados prerrománicos (bizantino, carolingio, mozárabe), aunque evolucionará desde finales del XII hacia un naturalismo que desembocará en el gótico

Sus temas predominantes son: Cristo en Majestad (Pantocrátor o Tetramorfos), la Virgen (no como madre), Cristo Crucificado (aunque vivo), El Juicio Final, el Apocalipsis, escenas evangélicas, los Apóstoles, Santos y Mártires de la Iglesia, etc.

SAN BAUDELIO DE BERLANGA

MADERUELO SEGOVIA

S. ISIDORO

SAN MIGUEL Y STA MARÍA
TAHULL

FRONTALES DE ALTAR
CATALUÑA

