

EL ARTE ROMÁNICO

Introducción

1.- El contexto histórico

- **La Europa feudal** . Proceso que arranca del Bajo Imperio romano (por el “beneficium / por la independencia de los funcionarios reales /por la crisis de seguridad y la consiguiente encomendación) ⇒ sociedad feudal
 - la riqueza se basa en la posesión de la tierra
 - la Nobleza y el Clero, además de poseer las tierras, monopolizan la cultura y el poder
 - la sociedad se organiza jerárquicamente
- **Gran importancia de la Iglesia**
 - **Monopoliza la cultura** . Ya que recoge parte del legado clásico (códices, manuscritos) pero sobre todo, porque impregna y explica el mundo con su doctrina ⇒ **sociedad teocrática** (Teoría de las dos ciudades de S.Agustín : la ciudad terrenal y la ciudad de Dios; el pecado original; la vida como un lapso; l Iglesia como guía y camino hacia Dios).
 - Importancia del arte cristiano rural, sobre todo del **monacato- basado en la regla** de S.Benito- (Orden de Cluny o benedictinos, s.X y Orden del Císter, s.XII). El monacato será un factor de integración y homogeneización cultural en Europa occidental que contrarreste la fragmentación política de la sociedad feudal. Pero además de su importancia cultural (artística e intelectual), los monasterios son entidades fundamentales para el funcionamiento de una economía local e incluso regional. Un monasterio es además de un lugar de oración y vida comunitaria, un centro de producción (tiene tierras, siervos, colonos, mercado, etc.).
 - Importancia de las peregrinaciones, en especial del **Camino de Santiago**. Las peregrinaciones contribuyen al desarrollo económico, al fortalecimiento de los reinos por los que pasan los caminos y a un desarrollo cultural y artístico.

Cronología: Primer románico : finales s.X- 2/3 s.XI (recuperación económica/final del milenarismo)
Románico Pleno : 3/3 s. XI- 1/2 s.XII Románico Tardío : 2/2 s. XII- p.cios. XIII

2.- El término “románico”

- El término “románico”, se acuña en el s.XIX por la semejanza con la formación de las lenguas romances , así como por la supuesta aspiración a empalmar con el arte de la antigua Roma.
- El románico podemos considerarlo como el primer estilo internacional en Europa occidental. Hay una serie de rasgos comunes que definen el estilo, rasgos comunes que se ven favorecidos por compartir una misma religión – la cristiana -, por las peregrinaciones y por la utilización de un mismo repertorio de técnicas y formas.
- No obstante, existen muchas escuelas o variantes regionales en el románico debidas a las diferentes condiciones políticas, sociales, tradiciones culturales, etc.
- Hay un predominio de la arquitectura religiosa sobre la arquitectura civil o militar. Además, las artes figurativas (escultura y pintura) se subordinan a la arquitectura para producir el complejo simbólico que constituye la iglesia.

3.- Precedentes

- El románico es el resultado de un largo proceso de evolución artística al que se añaden las siguientes aportaciones:
 - un lejano recuerdo del arte romano y paleocristiano
 - la aportación geométrica en la decoración de los pueblos germánicos
 - la influencia bizantina (cúpula, iconografía, foco de Rávena)

- los antecedentes prerrománicos (carolingios, asturianos y otomanos)

ARQUITECTURA ROMÁNICA

- La Europa feudal . Proceso que arranca del Bajo Imperio romano (por el “beneficium / por la independencia de los funcionarios reales /por la crisis de seguridad y la consiguiente encomendación) ⇒ sociedad feudal
 - la riqueza se basa en la posesión de la tierra
 - la Nobleza y el Clero, además de poseer las tierras, monopolizan la cultura y el poder
 - la sociedad se organiza jerárquicamente

1.- SISTEMA CONSTRUCTIVO

Elementos sustentantes:

- a) Robustos cimientos
- b) El muro : sillería (aparejo rústico en el primer románico) / muros gruesos – de doble pared y “ripio” en el medio- y reforzados exteriormente con contrafuertes/ pocos vanos y abocinados/ se suele articular exteriormente con *bandas lombardas*, cuyo origen está en la arquitectura bizantina de Ravena,(pilastras alargadas ligeramente salientes del muro) y *arquillos ciegos, ajedrezado jaqués, etc.*
- c) Los pilares compuestos : se forman en iglesias de mas de una nave para recibir el peso de los *arcos fajones* (voltean en sentido transversal al eje de la nave) y de los *arcos formeros* (o divisorios de las arquerías, voltean en sentido longitudinal). Se suele complicar el pilar cruciforme al añadirse molduras y columnillas al cuerpo central (ver en el libro, pg 240: pilar circular, pilar cuadrifolio, pilar embebido y pilar fasciculado)
- d) Columnas : se utilizan menos / a veces se alternan con los pilares/ se diferencian de las clásicas por la pérdida del orden y de las proporciones / se utilizan sobre todo en ábsides, criptas y claustros.

Elementos sustentados

- a) Cubiertas planas : de madera / sobre todo , en el primer románico.
- b) Bóvedas de cañón : reforzadas con los arcos fajones (interior) y los contrafuertes (exterior)/suele utilizarse en la nave central. Se habían experimentado en el arte carolingio y en el arte asturiano.
- c) Bóveda de cañón apuntado: reforzada con fajones apuntados, en el Tardorrománico.
- d) Bóvedas de arista : se adapta al tramo (subdivisiones de las naves) / suele emplearse en las naves laterales.
- e) Boveda de horno (de cuarto de esfera) : para los ábsides semicirculares.
- f) Cúpulas : en cimborrios / en Francia, en iglesias del Poitu-Charentes (Angoulême, Perigueux) de cúpulas en hilera
- g) Cúpulas de arcos paralelos y entrecruzados: de inspiración musulmana (cat. de Jaca, Eunate, etc.)

Soluciones constructivas (de cubrimiento, de cierre)

- Hay un deseo de que perduren ▶ empleo de la piedra y de las bóvedas en lugar de las cubiertas de madera (evitar incendios)
- Se buscan soluciones para solucionar el problema de los empujes y contrarrestos
 1. Solución más sencilla (para iglesias de 1 nave) ▶ gruesos muros reforzados con contrafuertes
 2. Solución más compleja (para iglesias de 3 o 5 naves) :
 - El empuje de la nave central se contrarresta con bóvedas de cañón o de arista en las naves laterales que apoyan en los muros y en los contrafuertes
 - El empuje de la nave central se contrarresta además de con bóvedas de cañón o de arista en las naves laterales con las tribunas, que además de ofrecer una solución técnica – desviar el peso de la bóveda central hacia el exterior, anticipando así la función de los arbotantes del periodo gótico - , sirven para aumentar la capacidad del edificio.

Elementos decorativos :

- Se concentran en las portadas, ábsides, capiteles, canecillos o modillones que sostienen la cornisa e impostas corridas que articulan el muro.
- Los principales son : los tacos –cuadrados-, baquetones, billetes –rectangulares-, ajedrezado, besantes, medias bolas, puntas de diamante, etc.

2.- TIPOS DE PLANTAS

(Elementos : cabecera – ábside(s)/absidiolos, girola o deambulatorio- que permite el paso de los peregrinos y de los fieles, capillas radiales- que permite duplicar los oficios religiosos- crucero-destacado o no en planta-, naves –divididas en tramos-, pies/hastial, fachadas/ bóvedas/Otros elementos que no aparecen en planta : rosetón – ventana circular calada y vidriada-, **ventanas abocinadas** y **portada** – arquivoltas en derrame, tímpano semicircular, dintel, parteluz o mainel y jambas; suelen estar enmarcadas por torres y concentran los principales programas ornamentales del edificio; **torres**, es campanario, símbolo del poder de la Iglesia y vínculo entre los hombres y Dios; pueden ser cuadradas, octogonales o circulares; suelen situarse en la fachada, en el cimborrio y en los brazos del crucero)

- Para Bruno Zevi, “ la arquitectura románica deja de actuar en términos de superficie para expresarse en términos de estructura y de osamenta “, de ahí la importancia de la concatenación de elementos y de la métrica espacial. Interior y exteriormente, se delimitan – mediante importas corridas – las distintas partes, los distintos volúmenes.

DE PLANTA LONGITUDINAL (basilical y de cruz latina)

- a) **De una sola nave** : cubierta plana / bóveda de cañón/ con (cruz latina)o sin crucero/con o sin cimborrio
- b) De 3 ó 5 naves : cruz latina / cañón , en la central ; arista , en las laterales/ crucero/ girola simple o doble/ cabecera con capillas radiales / fachadas en los pies y en los brazos del crucero

DE PLANTA LONGITUDINAL

- a) De cruz griega (Saint-Front de Périgueux)
- b) Circular, octogonal, influenciada por S.Vital de Ravena, por la Capilla Palatina de Aquisgrán ▶ La Vera Cruz (Segovia), Eunate (Navarra).

3.- SIMBOLOGÍA DEL TEMPLO ROMÁNICO

Para la E,Media, todo lo creado constituye una manifestación de Dios, Dios se rebela al hombre a través su obra;pero de todo lo creado lo más perfecto es el hombre, pues Dios lo hizo a su imagen y semejanza. En este sentido, el hombre es la imagen reducida de todo el cosmos; es, en definitiva, un microcosmos. Esta idea viene plenamente cuando san Alberto Magno escribe que el hombre es todas las cosas.

Al igual que en la Antigüedad, durante la E.Media, la perfección se nos manifiesta a través de las leyes de la geometría. Tanto para el tratadista romano Vitrubio como para san Agustín o santo Tomás, la perfección del hombre se manifiesta en la figura del cuadrado. El modelo de hombre perfecto es aquel que con los brazos extendidos puede inscribirse en un cuadrado (Homo quadratus). La anchura de los brazos extendidos debe ser igual a la altura del hombre. Este cuadrado se construye a partir del círculo que toma como centro el ombligo del hombre. En esta analogía del “homo quadratus” se contiene el macrocosmos (círculo) y el microcosmos (cuadrado)

- **La iglesia románica no es una mera suma de elementos, es la casa de Dios en la Tierra**
 - ▶ **significado simbólico :**
 - la planta ▶ orientada, ya que Cristo es la luz que ilumina al mundo
 - Importancia de la métrica ▶ se busca una armonía basada en las formas geométricas simples : el cuadrado, el rectángulo, el círculo y el semicírculo
 - el ábside, es la cabeza ▶ es el santuario de Dios, la parte más importante del edificio. Está orientado al E.. lugar por donde sale el sol. Dios es “Sol de la Salud” (comienzo del día, comienzo de la vida) y en el que se reflejan , al atardecer, los rayos del sol poniente “Sol de la Justicia” (imagen del juicio que espera al hombre al final de los tiempos)
 - las naves, son el cuerpo ▶ nos indican el camino hacia la salvación
 - el crucero : lugar donde se unen la cúpula (lo celestial) O y el tramo de la nave central (lo terrenal) □ . En el crucero, la luz divina purifica al hombre preparándolo para el encuentro con la manifestación de la presencia divina del ábside
 - la portada : entrada a las naves
- **La decoración escultórica y pictórica refuerzan el simbolismo del templo románico (Cristo en majestad, Todopoderoso, Señor del Tiempo y Juez Supremo, rodeado de los cuatro vivientes apocalíptico, imagen de los cuatro evangelistas, símbolo de las tribus de Israel y de los cuatro puntos cardinales)**

4.- CRONOLOGÍA

- Primer románico : finales s.X- 2/3 s.XI (recuperación económica/final del milenarismo)
- Románico Pleno : 3/3 s. XI- 1/2 s.XII

- Románico Tardío : 2/2 s. XII- pcios. XIII
- En España, a excepción de las iglesias catalanas del Primer Románico, el románico se desarrollará en la 2ª mitad del s. XI alcanzando su máxima difusión a mediados del s. XII, es decir en un momento de recuperación económica y política de los reinos hispanos tras la muerte de Almanzor y posterior desaparición del Califato de Córdoba, coincidiendo con la difusión de la Orden de Cluny y con los peregrinaciones por el Camino de Santiago.

5.- PRINCIPALES TIPOLOGÍAS

- a) Románico rural
- b) Iglesia con tribunas – de peregrinación –
- c) EL MONASTERIO
- d) EL CASTILLO

ESCULTURA

1.- FUNCIÓN Y SIGNIFICADO.

Según S. Buenaventura, las funciones del arte tenían que ver con las tres partes principales del alma : la memoria, la razón y la afectividad. De este modo, las obras de arte debían de instruir la inteligencia, alimentar la memoria y emocionar el corazón . En el mismo sentido opinaban otros teólogos de la época, como Rábano Mauro, para quien el buen escultor o el buen pintor, como también el buen orador, debía instruir, deleitar y emocionar . La instrucción se desprendía del contenido, exigiendo claridad ; para deleitar, debía mostrar encanto y usar estilo ornamentado ; para emocionar, vigor y expresividad .

- **Función instructiva.**
- **Importancia de los aspectos simbólicos, teológicos y fantásticos sobre los meramente naturalistas.**

2.- CARACTERÍSTICAS FORMALES.

a) **La escultura románica integra dos tradiciones , la greco-latina (basada en la mimesis, en el bulto redondo, en la figura humana) y la céltica y la de los pueblos de las estepas (geométrica, abstracta y dinámica) .** Según prevalezca una u otra tradición, dará origen a formas más o menos figurativas o abstractas.

b) **La imagen románica se desarrolla sobre esquemas simbólicos ,** produciéndose en la representación de los objetos un " proceso de expoliación de la realidad ", de todo lo que es tangible, terrenal y por tanto caduco . De aquí se derivan las siguientes características :

- **Adaptación al marco arquitectónico (ley de adaptación al marco)**
- **Ritmos ornamentales subyacentes (metamorfosis)**
- **Horror vacui**
- **Antinaturalismo (perspectivas jerárquicas, estilización de las figuras, etc.)**
- **Rigidez, frontalidad y estilización**
- **Composición basada en la estructuración por zonas, predominio de la geometrización y gusto por la simetría**
- **Escasa libertad creativa**
- **Carácter simbólico**
- **Finalidad moral**
- **Predominio del relieve sobre la escultura exenta**

c) **La escultura y la pintura se subordinan a la arquitectura** para lograr instruir y excitar la piedad de los fieles.

3.- UBICACIÓN DE LA ESCULTURA .

- EXTERIOR:
 - a) En la portada (tímpano : El Pantocrator ó El Juicio Final/24 ancianos del Apocalipsis ; arquivoltas : figuras humanas de Santos, Profetas, Apóstoles, etc. ; mainel : estatuas columna; muro de la fachada ; capiteles : historiados, religiosos, decorativos) .
 - b) En el ábside (en las ventanas) . Variedad de temas
 - c) En los canecillos (temas animalísticos y fantásticos, generalmente) .
- INTERIOR
 - d) En los capiteles (portada, arquerías , ventanas, etc.) . Variedad de temas .
 - e) En los claustros (capiteles y machones de las crujiás) . Variedad de temas .

4.- PRECEDENTES

- Tradición greco-romana ▶ a través del arte palecristiano
- Marfiles y miniaturas prerrománicas ▶ tradición céltica (tendencia a lo curvilíneo y abstracto)
- Tradición oriental : lo animalístico y abstracto
- Modelos bizantinos : hieratismo (modelos estilizados y rígidos) .

5.- FUENTES ICONOGRÁFICAS

- La Biblia , especialmente El Antiguo Testamento, Los Evangelios y El Apocalipsis .
- Los Bestiarios . Son libros que recojen la iconografía animalística medieval y también tratados en prosa o verso, donde se describen animales reales o fantásticos (grifos, arpías, centauros, etc.) . El repertorio animalístico procede de una antigua tradición mantenida por los autores del Phisilogus (Alejandría, s.II d.C.) que interpretaba el comportamiento de los animales más significativos como una imagen oculta del drama de la Caída y Redención del hombre y que se encuentra incluso en China . Los temas del Bestiario tienen un fuerte carácter alegórico al representar los vicios, las virtudes, los misterios de la religión, el estado espiritual del hombre, de Jesucristo e incluso del Diablo.

6.- ICONOGRAFÍA

a) TEMAS

- Pantocrator . Significa en griego, todopoderoso . La imagen de Cristo Pantocrátor está tomada en sus rasgos esenciales del libro del Apocalipsis, en el capítulo IV. Cristo se viste con los mismos atributos de *Dios el que está sentado en el trono rodeado del arcoiris* según aclara el libro sagrado
- Tetramorfos . Rodeando al trono de Dios, aparecen los *cuatro Vivientes* :rostro de león (S.Marcos), de toro (S. Lucas), de hombre (S.Mateo) y de águila (S.Juan) .
- El Juicio Final
- Los 24 ancianos de la Apocalipsis
- La Ascensión de Cristo
- La Asunción de la Virgen
- Ciclos sobre la vida de Cristo (la epifanía , la huida a Egipto, el prendimiento, la entrada de Cristo en Jerusalen, el descendimiento, el sepulcro, la duda de Santo Tomás, Pentecostés, el Árbol de Jessé, etc.)
- Históricos
- Animalísticos y fantásticos .
- Decorativos (entrelazados, vegetales, geométricos, etc.)

b) ELEMENTOS SIMBÓLICOS

- **Alfa (a) y Omega (w)** . Principio y fin de todas las cosas . Atributos divinos.
- **La balanza** . Símbolo de la justicia , del castigo, de las culpas.
- **El candelabro** . Tiene un significado místico ó cósmico . El de 7 brazos (el hebreo) alude a los 7 cielos y 7 planetas . Es un símbolo de luz espiritual y de salvación .
- **Círculo** . Simboliza el cielo, la perfección, la eternidad .

- **Crismón** . Es el emblema signográfico de Cristo, basado en la unión de las dos primeras letras del nombre Xrestos , X (ji) y P (ro). Se ha subrayado la similitud de este signo, que figuró en el lábaro (estandarte) romano desde Constantino, con la cruz ansata egipcia .
- **Estrella** (s). El espíritu . El ejército espiritual en lucha con las tinieblas .
- **Fuego** . Simboliza el bien y el mal .La renovación y la destrucción . Atravesar el fuego es trascender la condición humana .
- **Llave**. Simboliza la apertura hacia la inmortalidad . Tambien es símbolo de iniciación, del saber filosófico, de la revelación .
- **Mandorla** . Unión de dos círculos que simbolizan el mundo superior (el cielo) y el inferior (la tierra) .
- **Mano** . Autoridad, poder, fuerza , protección .
- **Ojo** . Cuando es único (Dios). Cuando es múltiple y heterotópico (desplazado de lugar a las alas, cuerpo, torso) simboliza visión espiritual, clarividencia .

7.- CRONOLOGÍA

- **S.XI-XII**

PINTURA ROMÁNICA

1. – PRECEDENTES E INFLUENCIAS

- lejanos : grecorromanos
- próximos : carolingios, otomanos y mozárabes.
- Influencias : islámica y bizantina (es decir, de las culturas periféricas y contemporáneas a la románica)

2.- FUNCIÓN ▶ la misma que la de la escultura (función instructiva/creación de un espacio simbólico)

La pintura romana es un elemento indispensable para comprender el sentido global de las iglesias románicas. Además, los restos que se conservan son fragmentarios en la mayoría de los casos y no suelen proceder ni de catedrales ni de monasterios, lugares donde los programas iconográficos eran más completos

3.- UBICACIÓN

En el interior del edificio .La pintura obedece también a la organización simbólica del templo, ya que las figuras ocupan el lugar que les corresponde según la jerarquía divina y humana : por ejemplo, el Pantocrator ocupa el ábside central, debajo pueden situarse la Virgen, los santos o los apóstoles , y en las naves laterales distintas escenas evangélicas, profanas, etc.

Normalmente eran los teólogos quienes decidían los temas de estos programas decorativos, que representan siempre una teofanía: la manifestación de la gloria de Dios en sus momentos culminantes, y especialmente en su última aparición como juez.

Partes principales: ábsides, muros interiores de las naves, fachada interior opuesta a la cabecera, zonas bajas y partes secundarias de las anteriormente citadas (decoración ornamental) y frontales de los altares (palios o antependios).

4.- ICONOGRAFÍA

- Fuentes: A.Testamento (profecías de Isaías y Ezequiel)
N.Testamento (Apocalipsis de S.Juan)
- Temas :

Teofanías (visiones de Dios) :Cristo en Majestad (Maiestas Domini o Pantocrator)

Sentado sobre el arco celeste , con la tierra como punto de apoyo de sus pies y rodeado por una **mandorla** o aureola circular o almadrada. Cristo está rodeado por el **tetramorfos** o símbolo de los evangelistas. A los lados y dispuestos simétricamente un serafín y un quirubín (dotados

con tres pares de alas y los arcángeles S.Miguel y S.Gabriel (de pie, con trajes suntuosos tomados de la indumentaria de la corte imperial bizantina)

En algunas claves de arco se colocaron otros símbolos de Dios: el **Agnus Dei** o cordero del Apocalipsis, **la mano derecha del Señor**, el **Espíritu Santo en forma de paloma** o simplemente **una cruz dentro de una aurea-la circular**

La Epifanía o Adoración de los Reyes Magos

En las iglesias dedicadas a la Virgen sustituye al Pantocrator. Este tema pretende poner de relieve la importancia de la Virgen en la Encarnación y Redención

Temas del Antiguo y Nuevo Testamento (la Creación, el Pecado Original, el Sacrificio de Isaac, escenas de la Pasión, Anunciación de los Pastores, Matanza de los Inocentes, etc.)

Temática profana . Procede de imágenes cosmológicas de origen clásico: los trabajos de los meses, los símbolos del Zodíaco, temas tomados de los Bestiarios (repertorios de animales reales o míticos con toda clase de anécdotas a ellos atribuidas).

En general la temática profana debió desarrollarse en casas, palacios o castillos

Motivos ornamentales Proceden de la tradición clásica (guirnaldas con hojas, grecas, meandros con o sin figuras intercaladas, cortinajes simulados)

5.- TÉCNICAS

● Aunque se dice que es **fresco**, en realidad es *técnica mixta fresco-temple*:

- a) Preparación del muro
 - argamasa (2 de arena y 1 de cal) y dejarla reposar 2 días
 - enlucido del muro con la argamasa
 - aplicar sobre la argamasa una capa muy fina (arena fina y cal menos viva)
 - b) Ejecución
 - sobre el enlucido fresco
 - ejecución rápida (por jornadas)
 - los colores, obtenidos a partir de tierras naturales molidas, se disuelven en agua
 - si es temple (colores mezclados con un aglutinante graso):
 - se humedecía el muro y se podía pintar
 - se aplicaba un color base
 - sobre este, se perfilaba con líneas negras y ocre
 - se acababa
- **Pintura sobre tabla**
- a) Preparación del soporte
 - selección de las maderas (roble, pino y encina)
 - cortadas las tablas, se tapan las juntas con telas de lino
 - se cubren con una mezcla de yeso y cola
 - b) Ejecución
 - se dibuja con un punzón o pincel (perfilado)
 - se ilumina con amarillo, rojo, verde, azul, blanco y negro
 - para dar relieve, se recurre al estuco (mezcla de yeso, agua y cola)
 - para los fondos, se suele utilizar el pan de oro grabando sobre él, rosetas y motivos geométricos
- **Miniatura**
- a) Preparación del soporte : se utiliza la piel (ternera, cabra, oveja)
 - b) Ejecución : bosquejo → iluminado → contorneado → rostro y detalles

6.- AUTOR

Es anónimo . Para sistematizar el estudio se habla de “ Maestro de ...” Su consideración social es la de artesano y no la de artista

7.- FINALIDAD

Las mismas que para la escultura : instruir , deleitar y emocionar

8.- CARACTERÍSTICAS FORMALES

Además de las generales y comunes con la escultura :

- **pintura plana , bidimensional**
- **predominio de la línea y de la abstracción**
- **ausencia de elementos de la naturaleza**

9.- MODALIDADES

- pintura eclesiástica (mural y sobre tabla –frontales de altar-)
- miniaturas (“Beatos” - Burgo de Osma, S.Isidoro de León -, Biblias, etc.)