

ARTE ROMÁNICO

CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS

Es un estilo que se difunde por toda Europa con las mismas características, expresión artística de una época. Los siglos del arte románico son XI y XII.

La Edad Media, que se inicia en el S.V con la caída del Imperio Romano de Occidente se caracteriza por:

- **religiosidad**, todo gira en torno a Dios, en un clima de inseguridad por las invasiones de normandos, musulmanes, etc.; por las calamidades, hambre, enfermedades; creencia en la llegada del fin del mundo en el año 1000, según la profecía del Apocalipsis. Todo ello, influirá en los temas artísticos: monstruos, Juicio Final...
- **Feudalismo**, es la organización económico-social. Es un mundo ruralizado, por la desaparición y/o decadencia de las ciudades, en el que el feudo es autosuficiente y organiza el trabajo de los vasallos que dependen del señor y trabajan para él a cambio de protección. Castillos y monasterios son los núcleos de los feudos.
- **Peregrinaciones**. Cobran auge por la importancia de las reliquias de los santos. Los centros de peregrinación más importantes serán Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela. La afluencia de peregrinos reactivará la economía y los reyes, conscientes de su importancia, favorecerán la creación de hospitales y la llegada de población.
- La **Orden de Cluny**, difundirá por Europa una reforma de la Iglesia y con ella el arte románico.

CARACTERÍSTICAS DE LA ARQUITECTURA

- Homogenidad en toda Europa. Se considera el primer estilo europeo.
- **Muro de sillería** en el exterior (mampostería interior). Marcas de canteros
- **Arco de medio punto** semicircular, a veces doblado (uno mayor cobijando otro menor). **Arquivoltas** o arcos concéntricos en puertas y ventanas (abocinadas)
- **Cubierta: bóveda de cañón**, reforzada por arcos fajones, que descargan en pilares interiores y contrafuertes en el exterior.
 - Bóveda de **arista**
 - Bóveda de horno o **cuarto de esfera** para los ábsides
 - Cúpula** sobre trompas (arcos situados en los ángulos) o pechinas.
- **Planta**: de cruz latina con **3 naves** y crucero
cabecera con **ábsides semicirculares**
girola (Iglesias de peregrinación: prolongación naves laterales detrás altar)
- **Escasez de vanos**. Oscuridad, invita al recogimiento. Esto se explica por cuestiones técnicas: la bóveda de cañón pesa mucho, los muros son muy gruesos, se abren pocas ventanas. Las iglesias de peregrinación suelen tener tribuna sobre las naves laterales.
- **Decoración** escultórica en capiteles, portadas, canecillos...
- **Tipos de edificios**: iglesias, monasterios, castillos.

FRANCIA

No presenta unidad de estilo. Tiene cantidad y variedad de obras al ser encrucijada de caminos de peregrinación y cuna de la reforma cluniacense (Orden de Cluny).

Borgoña.

- Abadía de Cluny
- **Santa Mª Magdalena de Vezelay** (Centro de peregrinación) Tiene bóveda central muy alta de gran simplicidad y grandiosidad; arcos fajones bicolors

Normandia

- Gran altura, fachada entre dos torres. Ej. Catedral de Caen.

Poitiers, Angulema, Perigueau

- Influencia bizantina: torres con remate cónico y escamas
Cúpula sobre pechinas
- Profusión escultórica en la fachada.

Ej: **Catedral de Angulema**, San Front de Perigueau

Iglesias de peregrinación: San Saturnino de Toulouse (5 naves, crucero, girola, torre) y Santa Fe de Conques.

ITALIA

Gran originalidad. Influencia del arte romano y paleocristiano.

Características:

- Decoración de galerías de arcos vivos sobre columnas en la fachada.
- Mármoles de colores en las fachadas (en vez de esculturas)
- Separación de catedral, baptisterio, torre, que forman conjuntos
- Fachadas con elementos clásicos reformados: pórticos avanzados sobre columnas y leones y fachada rematada en tejadillo a doble vertiente.

Obras:

En Toscana, destaca el **Conjunto de Pisa**. *Catedral* (cinco naves, cortadas por tres de crucero; fachada decorada con arquerías en varios pisos y placas de **mármol** blanco y oscuro alternando en franjas). *Torre* inclinada de sillería de mármol y *baptisterio* del siglo XII de planta circular y decoración gótica.

San Miniato del Monte (Florencia): planta basilical, fachada decorada con mármoles de temas geométricos, de gran simetría y equilibrio.

En Lombardía, la ornamentación es de **arquillos ciegos y bandas lombardas** (verticales), pórticos avanzados con columnas sobre leones. **Catedral de Parma**, **San Ambrosio de Milán**, San Zenón de Verona.

ESCULTURA

Características:

- Es el arte decorativo del románico.
- **Subordinación al espacio arquitectónico**: está situada en capiteles, tímpanos, arquivoltas, canecillos, jambas...Las figuras se adaptan al espacio (ley del marco).
- **Jerarquización**. Las figuras más importantes tienen mayor tamaño.
- **Finalidad pedagógica**: enseñar el Antiguo y el Nuevo Testamento a la población analfabeta. Se consideran verdaderos libros pétreos.
- **Antinaturalismo**, *tosquedad*, *rigidez* (se doblan y mueven con dificultad, composiciones yuxtapuestas, rostros sin expresión, posturas hieráticas, falta de volumen, geometrización de los paños).

Temas: Pantocrator, tetramorfos, Juicio Final, Ascensión, Pentecostés, escenas del Antiguo Testamento, vidas de Santos, Apocalipsis, seres fabulosos, etc.

- Además de los *relieves*, hay **esculturas exentas** que representan a la Virgen Trono, Majestad de Cristo (crucificado, pero vivo con los ojos abiertos y larga túnica), Cristo crucificado (cuatro clavos), descendimientos.

FRANCIA

Obras:

- Moissac: Apocalipsis: Pantocrator, tetramorfos, ancianos del Apocalipsis...
- Vezelay: Pentecostés. Introduce movimiento impetuoso.
- Autun: Juicio Final. Eva desnuda
- San Saturnino de Toulousse: Ascensión
- Arlés. Pantocrator y Tetramorfos. Figuras solemnes.

ARTE ROMÁNICO EN ESPAÑA

CONTEXTO HISTÓRICO

Son válidas las circunstancias históricas ya estudiadas en de la Edad Media en Europa, a las que habría que añadir las propias de la situación política y social de la Península Ibérica citadas a continuación.

SITUACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA EN ESPAÑA EN EL SIGLO XI

- Los cristianos continúan el enfrentamiento con el Islam, consiguiendo ampliar el territorio y estableciendo la frontera en el Tajo
- Santiago se ha convertido en la meta de una ruta de peregrinación y los monarcas, especialmente Sancho III, el Mayor de Navarra favorece la circulación de peregrinos y el asentamiento de nuevos pobladores, entre ellos, los francos, concediéndoles en ocasiones, privilegios o fueros.
- La sociedad feudal no es tan rígida como en Europa: en el Duero el campesinado es libre.
- El ARTE recibirá las influencias y será la síntesis de:
 - el arte propio: prerrománico y árabe
 - el románico que llega procedente de Francia e Italia.
- Entre las construcciones románicas se encuentran monasterios, que siguen el modelo de Cluny, castillos e iglesias.

ARQUITECTURA

Características (Las estudiadas en el románico europeo)

1. CATALUÑA, EL PRIMER ROMÁNICO

- **El románico catalán** tiene una intensa **influencia lombarda**: ábsides con decoración exterior de bandas verticales de escaso resalte y de arquillos ciegos en la parte superior.
- El aparejo de sus muros es de mampuestos o pequeñas lajas aparejadas con mortero que imita la construcción de ladrillo.
- Obras:
 - **Monasterio de Ripoll**, iniciado en el siglo IX, sufre varias transformaciones. En el siglo XI el abad Oliva mandó construir un brazo de crucero de 7 ábsides. Tiene una inmensa torre con decoración de arquillos ciegos y bandas lombardas y 5 naves.
 - **Catedral de Seo de Urgel** (Lérida).
 - **San Clemente y Santa María de Tahull**, conocidas por sus esbeltas torres campanarios. La primera es de planta basilical, 3 naves, ábsides semicirculares y cubiertas de madera. Decoración de arquillos y bandas lombardas.

2. SIGLO XI. EL ROMÁNICO DEL CAMINO DE SANTIAGO

- El Camino de Santiago es el trayecto que recorrían los peregrinos hasta la tumba del apóstol en Compostela.
- Principales entradas desde Francia: Somport y Roncesvalles, que se unían en Puente la Reina, incorporándose también otras procedentes de Cataluña.
- Era un foco de actividad comercial y religiosa.
- El románico del Camino de Santiago tiene rasgos comunes porque se establecían contactos entre talleres y equipos itinerantes de artistas, pero también presenta diversidad.
- Grandes construcciones del camino: (ver hoja de plantas)

➤ Catedral de Jaca (Huesca)

- Planta basilical, 3 naves separadas por pilares alternativamente redondos y cruciformes. La cubierta con bóvedas de cañón se perdió y se sustituyó por góticas de crucería.
- Lo más destacado: la decoración geométrica de ajedrezado (taqueado jaqués) que influirá en otras iglesias posteriores.

➤ **San Martín de Fromista (Palencia)**

- La iglesia formaba parte de un monasterio, que no se ha conservado. Fue muy restaurada en el siglo XIX. Muy representativa de la arquitectura románica.
- Tiene tres naves, triple ábside, las naves cubiertas con bóveda de cañón pilares cruciformes con medias columnas y arcos doblados.
- Crucero (no sobresale en planta), cubierto con cúpula sobre trompas, recubierta al exterior por una torre cuadrada primero y ochavada después.
- 2 torres cilíndricas enmarcan la portada.
- sencillez y variedad de volúmenes.

➤ **San Isidoro de León**

- León, capital del reino y sede de la corte era el principal lugar de descanso del camino
- La primitiva construcción románica de San Isidoro era el Panteón Real (siglo XI). La iglesia es de las últimas décadas del siglo XI.
- Influencias de Jaca y Frómista
- Iglesia de 3 naves separadas por pilares con medias columnas. La nave central se cubre con *bóveda de cañón* y las laterales con *bóveda de arista* (igual que Santiago).
- *Arcos peraltados y doblados* y en el crucero, *lobulados*, de influencia árabe

➤ **Santiago de Compostela**

- Por ser el final del camino de peregrinación, se construye una catedral de gran tamaño y altura, para acoger a las grandes masas de peregrinos.
- Obra cumbre del románico español y en muchos aspectos del europeo.
- Comienzo de obras en 1075, después se interrumen. El obispo Diego Gelmírez las reanuda. La catedral está terminada en 1130. Trabajan arquitectos franceses.
- *Planta de cruz latina*, 3 naves que continúan por el crucero y *girola*, que facilita el itinerario desde la entrada contorneando en la girola el sepulcro del santo.
- *Pilares cruciformes* con medias columnas en los frentes y *arcos peraltados* como los de San Isidoro de León.
- La nave central se cubre con *bóveda de cañón*, las laterales con *bóveda de arista*, igual que en San Isidoro. Sobre estas hay una galería o *tribuna*, que continúa a lo largo de la girola y comunica con la mayor por ventanas con 2 arcos.
- La única portada existente en la época es la de *Platerías* con arcos lobulados, de influencia árabe.
- Por lo tanto, Santiago es síntesis de varias influencias: *árabe* (arcos lobulados portada), *Francesa* (girola, tribuna), *Prerrománico* (contrafuertes, ábside recto).

3. SIGLO XII. ESCUELAS REGIONALES

- **NAVARRA**

El edificio más original: **Monasterio de Eunate**, posiblemente templario, de forma poligonal, rodeado por una arquería también poligonal.

- **ARAGÓN**

Además de **Jaca**, **Castillo de Loarre**, **Monasterio de San Juan de la Peña** (tiene un claustro con valiosos capiteles bajo una cubierta natural).

- **SEGOVIA. San Millán, San Esteban, San Martín**

Románico de fuerte personalidad, iglesias con torres solemnes (sobre todo, San Esteban) y pórticos de arquerías sobre columnas (servían de cobijo para reuniones en la Edad Media).

- **SORIA**

Iglesia de Santo Domingo con una valiosa portada

San Juan de Duero, claustro de arcos lobulados y entrecruzados, de influencia árabe.

- **BURGOS**
Claustro de Santo Domingo de Silos
- **ESCUELA DEL DUERO**
 - Tres edificios fundamentales anuncian el desarrollo de los grandes edificios futuros.
 - Novedad: la cúpula del crucero, antes descansaba sobre trompas (Santiago, Fromista, Ripoll), ahora sobre **pechinas** o triángulos cóncavos.
 - **Catedral de Zamora.** Tres naves, tres ábsides y crucero. Lo importante es la cúpula gallonada sobre el tambor, rodeada de cuatro torrecillas con pequeñas cúpulas, todas con escamas. Por esta agrupación de cúpulas hablamos de influencia bizantina.
 - **Catedral de Salamanca.** Semejante a la de Zamora. Cúpula sobre pechinas y sobre un tambor, aunque más esbelta al exterior por su forma piramidal.
 - **Colegiata de Toro.**

ESCULTURA

Características: (vistas en el tema románico europeo)

- **Subordinación al espacio arquitectónico:** está situada en capiteles, tímpanos, arquivoltas, canecillos, jambas...
- **Finalidad pedagógica:** enseñar el Antiguo y el Nuevo Testamento a la población analfabeta.
- **Jerarquización...**
- **Antinaturalismo, tosquedad, rigidez** (se doblan y mueven con dificultad, composiciones yuxtapuestas, rostros sin expresión, posturas hieráticas, falta de volumen).
- **Evolución:** se aprecia en el mayor volumen de las figuras, riqueza en pliegues dinámicos, cambio en la expresión e individualización de los rasgos, pelo, barba, etc.
- **Temas:** Pantocrator, tetramorfos, Juicio Final, escenas del Antiguo Testamento, vidas de Santos, Apocalipsis, seres fabulosos, escenas paganas, etc.
- Además de los *relieves*, hay *esculturas exentas* que representan a la Virgen Trono, Cristo Majestad (cuatro clavos), descendimientos.

Obras:

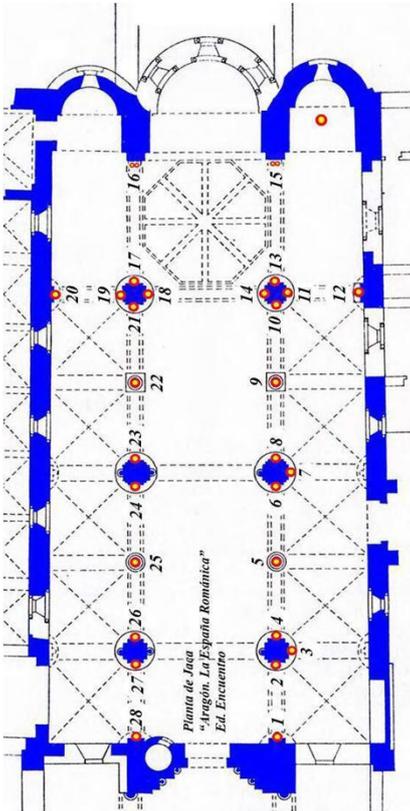
- Siglo XI: tres conjuntos: San Isidoro de León, Fachada de Platerías de Santiago y sobre todo, el **Claustro de Santo Domingo de Silos**, donde destacan los capiteles de gacelas, arpías, avestruces, monstruos y los relieves de los ángulos del claustro como el de la duda de Santo Tomás (características).
- Siglo XII: Portada de Ripoll, llena de vida y dinamismo.
- Siglo XII transición al gótico:
 - **Cámara Santa de Oviedo:** apóstoles emparejados,
 - **San Vicente de Ávila:** apóstoles conversando en la portada
 - **Pórtico de la Gloria** del Maestro Mateo en la catedral de Santiago. Amabilidad, energía, sonrisa, pliegues complejos, individualización de los rostros...

PINTURA

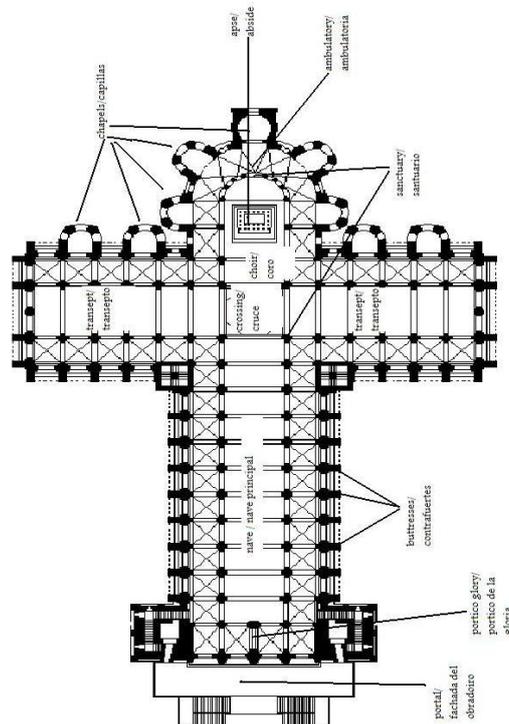
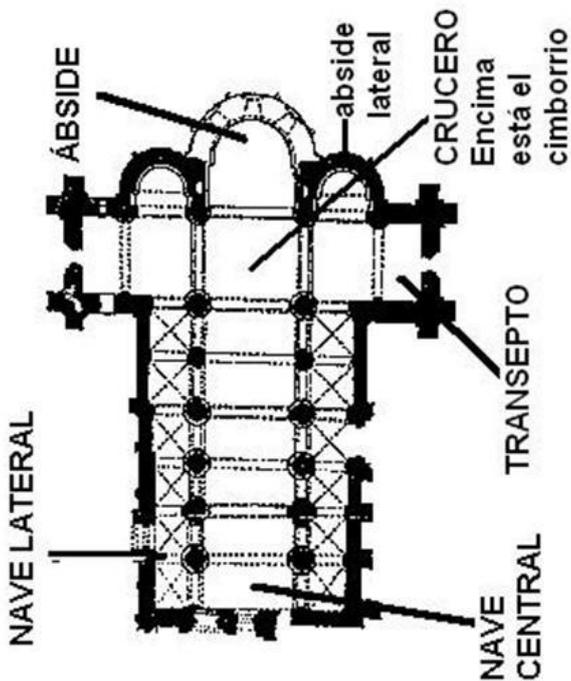
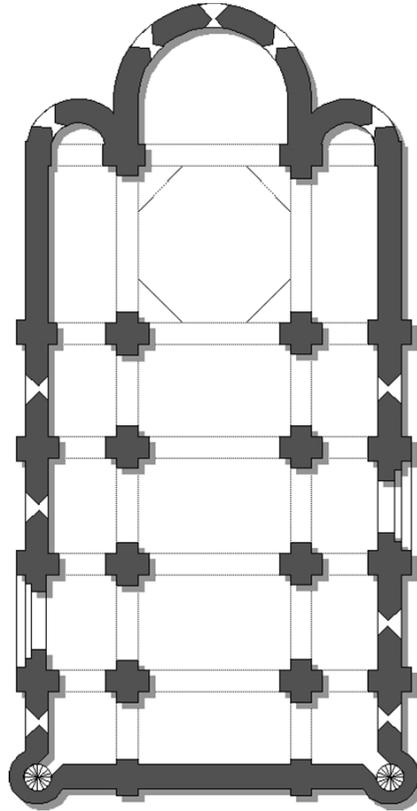
- Representaciones dramáticas e ingenuas a la vez.
- **Antinaturalismo:** plasma vivencias religiosas, no intenta reproducir la realidad, representación esquemática.
- Características:
 - **Dibujo grueso** que contornea la silueta y separa cada superficie cromática.
 - **Color puro**, sin mezclas
 - **Carencia de profundidad:** figuras paralelas sobre fondo monocromo
 - **Figuras frontales:** los grupos no se relacionan
 - **Pintura al fresco** sobre el muro con toques finales al temple.
- Escuelas:
 - **Catalana:** San Clemente y Santa María de Tahull. Representaciones severas, solemnes, que recuerdan a las bizantinas, carecen de paisaje, fondo con tres franjas de color. Ejemplo: Pantocrator. En tabla: el frontal de altar del Maestro de Avia (tono ingenuo).

- **Castellana:** Mayor capacidad creativa, No tiene la terrible grandeza de Tahull. Parte de una mayor observación de la realidad incluyendo el paisaje e utilizando menos los símbolos. Es una pintura más espontánea y con más movimiento que la catalana. La obra más importante: bóvedas de la cripta de San Isidoro de León (Ángelus Pastores). También las pinturas de la Iglesia de Vera Cruz de Maderuelo: Adan y Eva.

Catedral de Jaca

Iglesia de San Martín de Fromista

Iglesia de San Isidoro de León

Catedral de Santiago de Compostela