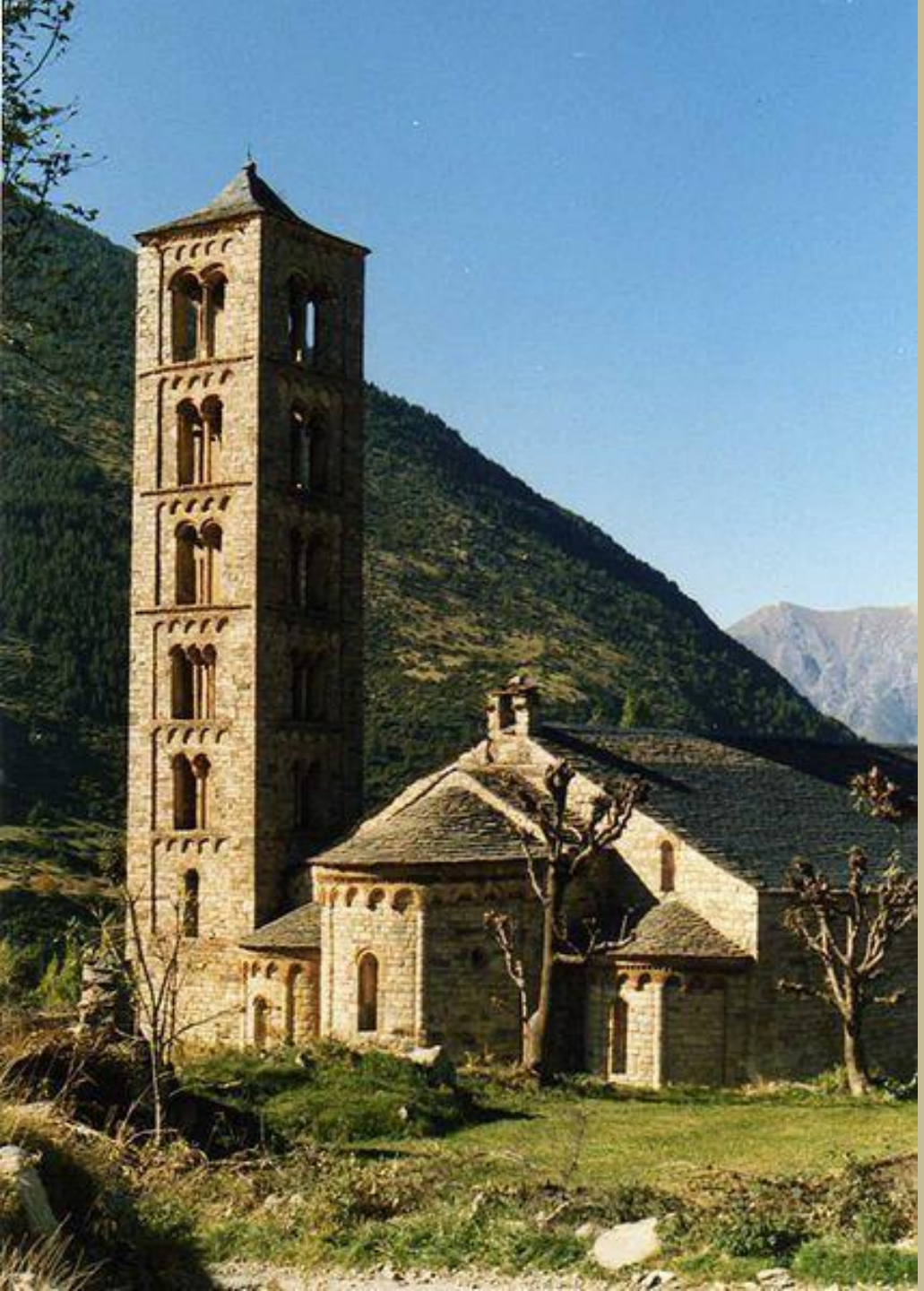

2º Bachillerato

Arte románico

ÍNDICE

1. Introducción al románico.

2. Arquitectura. Elementos formales y soluciones constructivas. La iglesia de peregrinación y el monasterio.

3. Escultura

4. Pintura.

5. Comentarios

    a. Catedral de Santiago
    b. Pórtico de la Gloria
    c. Pantocrátor de San Clemente de Taüll
    d. Santa María de Taüll

•Conocemos como **Románico** el arte que se difundió por Europa occidental durante los siglos XI y XII.

•Esta denominación surgió en el siglo XIX a partir de una analogía con las lenguas romances o románicas (francés, español, italiano, etc.): si estas lenguas habían surgido a partir del latín, el arte habría surgido a partir del arte romano.

•El fue el primer lenguaje artístico unitario desde el Imperio romano, y acababa con la variedad de los siglos de la Alta Edad Media (siglos V-XI).

- Esta unidad artística es reflejo de la existencia de una cierta unidad también cultural y política, que tenía el cristianismo como una de sus bases más importantes.

- Una serie de circunstancias históricas fueron creando condiciones favorables para la renovación de la vida artística en el siglo XI, nos referimos a la existencia de una mayor estabilidad política, el desarrollo y crecimiento económico y la reforma de las instituciones religiosas.

•Son estos los siglos de consolidación definitiva del **feudalismo**, un sistema en el que la sociedad estaba dividida en estamentos.

Estamentos privilegiados: no pagaban impuestos y eran juzgados con leyes especiales

Estamento no privilegiado. Formado por el resto de la sociedad: campesinos, artesanos, soldados, pequeños comerciantes, etc.

Y es también la época de las grandes **peregrinaciones, de las Cruzadas** y del triunfo del **Monacato y lla recuperación de la Iglesia.**

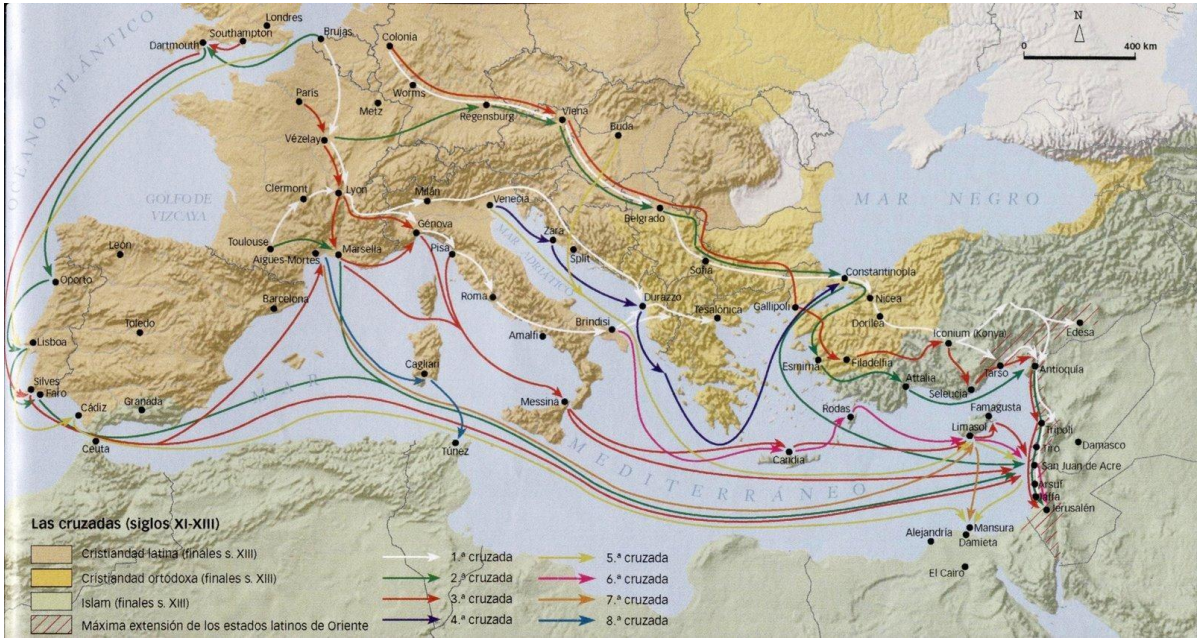
La decadencia de la Iglesia se detuvo y la institución del papado cobró nueva fuerza, renaciendo, por otra parte, la vida y disciplina monástica.

Los monasterios terminan convirtiéndose en centros de poder, cultura y de asistencia para la población. En los siglos IX y X se impuso por toda Europa la regla de San Benito, que tuvo un papel muy destacado en la reforma eclesiástica, en su apoyo al pontificado, la organización de las primeras cruzadas y el fomento de las peregrinaciones religiosas

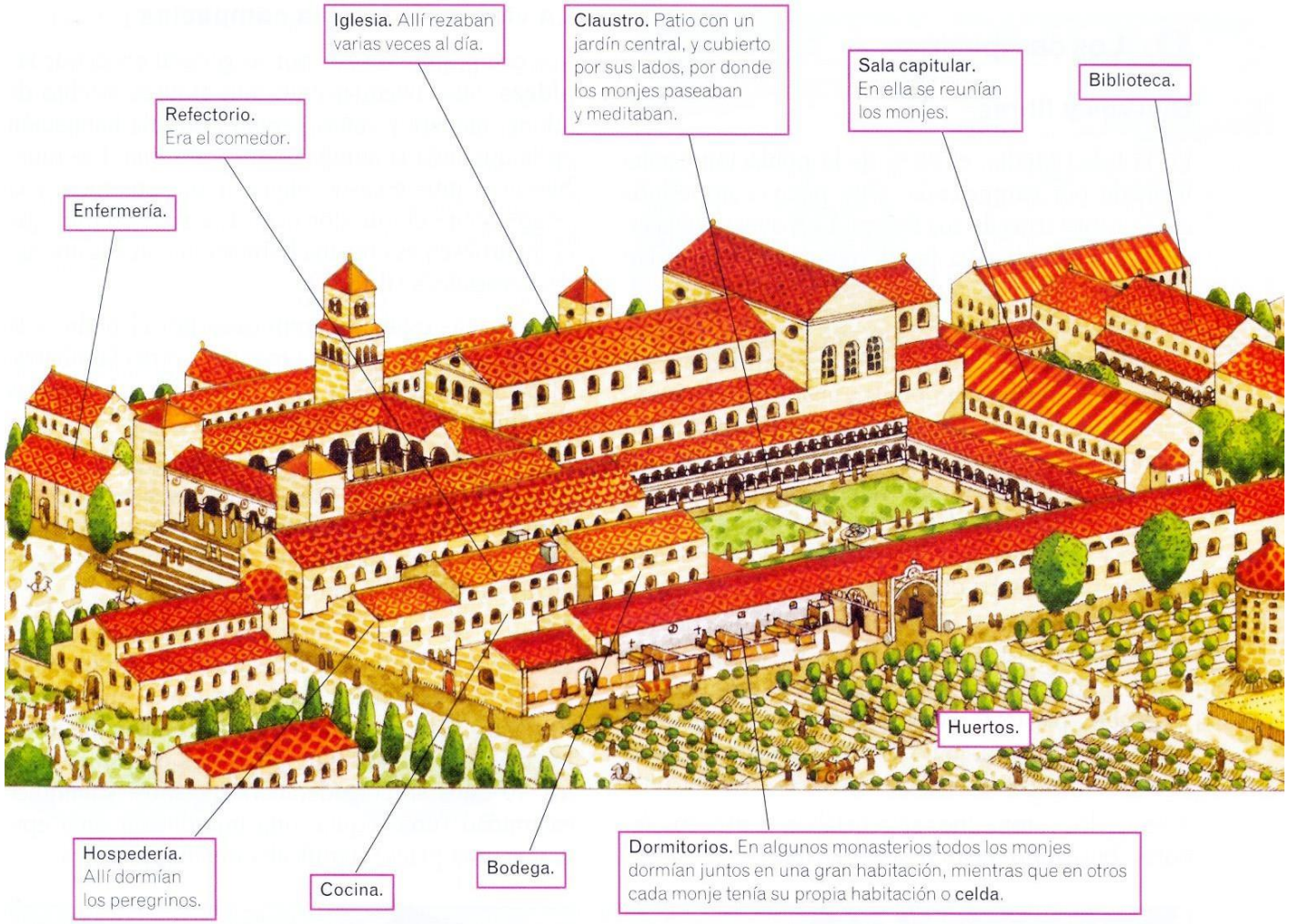

Altar Mayor con la imagen de *Santiago Peregrino* en la Catedral de Santiago de Compostela, bajo el que se encuentra la tumba del apóstol

En lo que respecta a la estabilidad política, está francamente relacionada con el final de los ataques de normandos, sarracenos y húngaros en la Europa Continental, invasiones que eran interpretadas por los cristianos como signos evidentes de la proximidad del Apocalipsis, a lo que tenemos que sumar el que se considera como Terror del Año Mil, en la creencia de que en este año se acabaría el mundo. Así pues, el románico es la expresión artística de una Europa unida culturalmente bajo el concepto de la cristiandad. En su difusión jugó un papel destacado el fenómeno de las peregrinaciones, porque a través de las rutas y caminos fue surgiendo el románico.

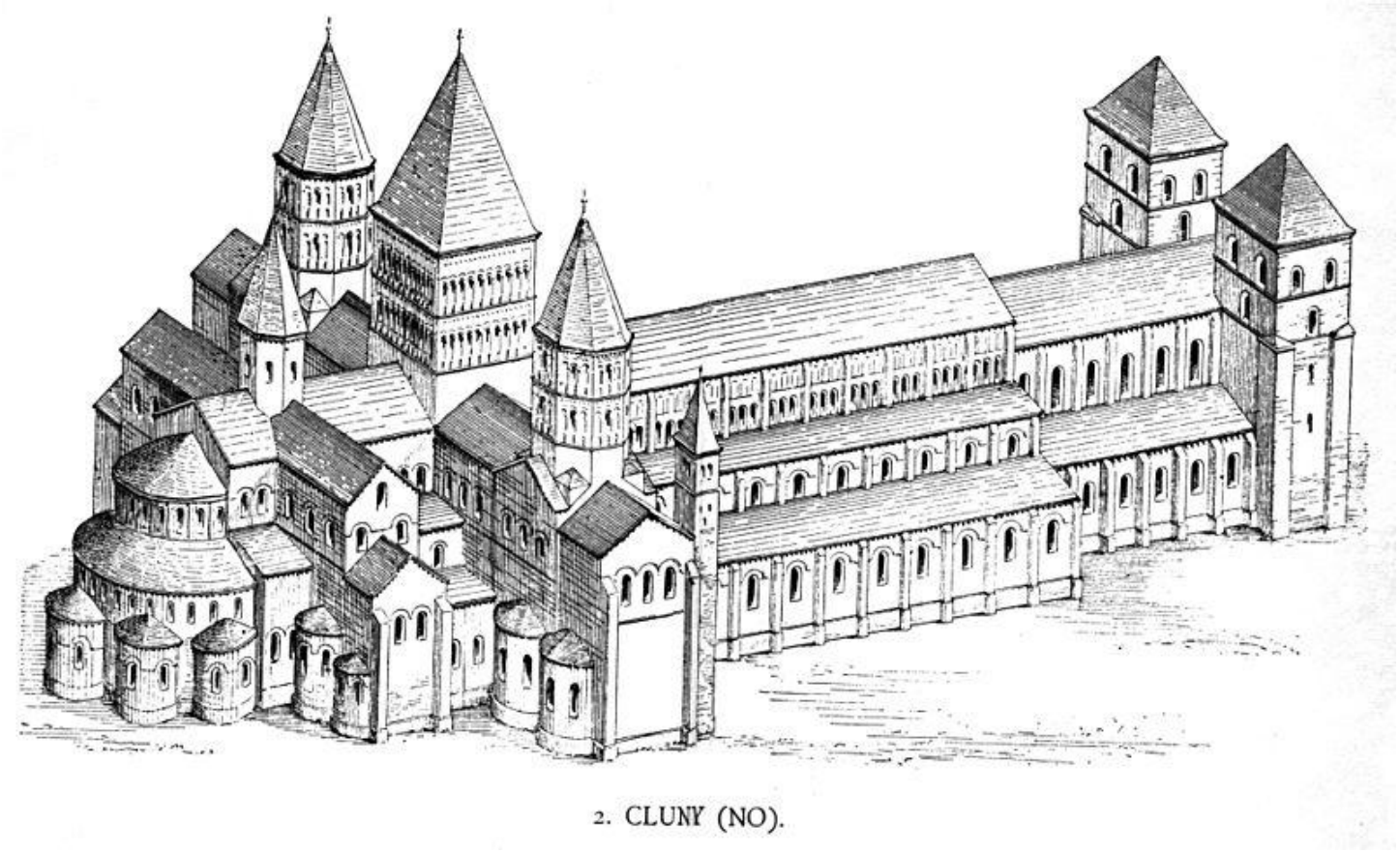

•Una de las características principales de la Edad Media es que la vida se hizo mayoritariamente rural. Y la Iglesia se adaptó a esta circunstancia creando **monasterios**, lugares autosuficiente habitados por monjes.

- El Románico no es un "simple" estilo artístico. Hay que considerarlo como la visión del mundo establecida por el cristianismo occidental.

- Por supuesto, cuando hablamos de arquitectura en este momento, hablamos de **arquitectura religiosa**, una arquitectura de iglesias, sobre todo, y de monasterios.

2. CLUNY (NO).

Apariencia externa de la iglesia abacial de **Cluny III** antes de su destrucción durante la Revolución Francesa

ETAPAS DEL ROMÁNICO

Primer Románico (1000-1075): La arquitectura es pobre y funcional, con piedra mal tallada y las cubiertas de madera.

Románico Pleno (1075-1150): Con la adopción de un complicado ceremonial litúrgico se produjo en las iglesias una ampliación y transformación de las cabeceras. Es ahora cuando aparecen los deambulatorios y transeptos.

Románico Tardío (Segunda Mitad del XII, principios del XIII): Se realizan importantes catedrales por toda Europa, con elementos que anuncian el gótico.

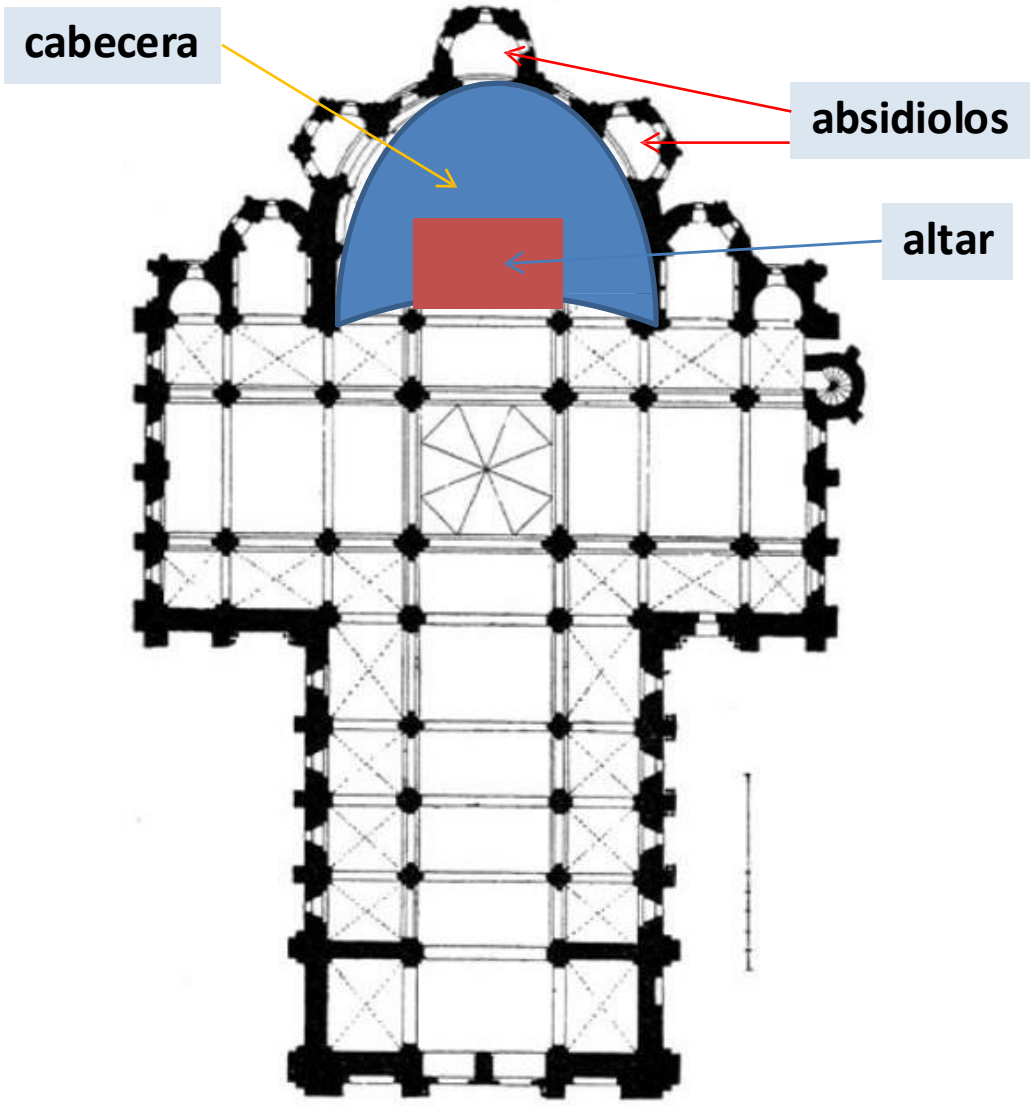
CÓMO ES UNA IGLESIA ROMÁNICA TÍPICA

En el templo se generaliza, en su planta, el empleo de la cruz latina, formada por una o más naves longitudinales, más otra transversal o de crucero, y como remate los ábsides formando la cabecera.

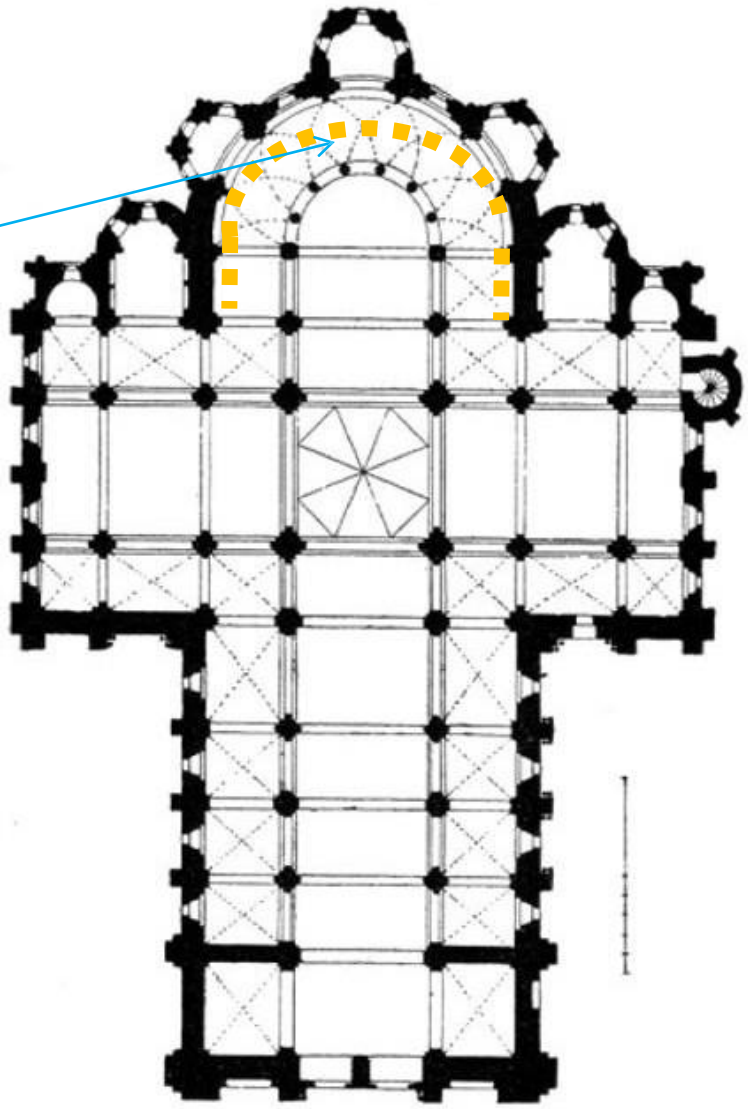
CÓMO ES UNA IGLESIA ROMÁNICA TÍPICA

- Las naves conducen al espacio más sagrado de la iglesia, la **cabecera**, donde se encuentra el **altar** (casi siempre orientado al Este, lo que identifica a Cristo con el Sol naciente):
  - Suele tener forma de **ábside** semicircular, el cual puede ir acompañado de ábsides secundarios o **absidiolos**, que albergan capillas secundarias.

CÓMO ES UNA IGLESIA ROMÁNICA TÍPICA

En las iglesias de cierta importancia, se construyó también un **deambulatorio** o **girola**, pasillo circular situado entre el altar y las capillas radiales del ábside. Servía para que los fieles pudieran contemplar las reliquias sin estorbar el desarrollo de la misa.

CÓMO ES UNA IGLESIA ROMÁNICA TÍPICA

Debemos de tener en cuenta el extraordinario valor simbólico de las iglesias románicas. En ellas la planta hacía referencia a la presencia de Cristo sobre la cruz, mientras que la cúpula central tiene un claro paralelismo con la bóveda celeste. Los pilares que mantienen la iglesia son los apóstoles y los profetas y los muros simbolizarían el pueblo cristiano, en el que cada sillar representaría un hombre, que en conjunto constituyen la Iglesia Universal.

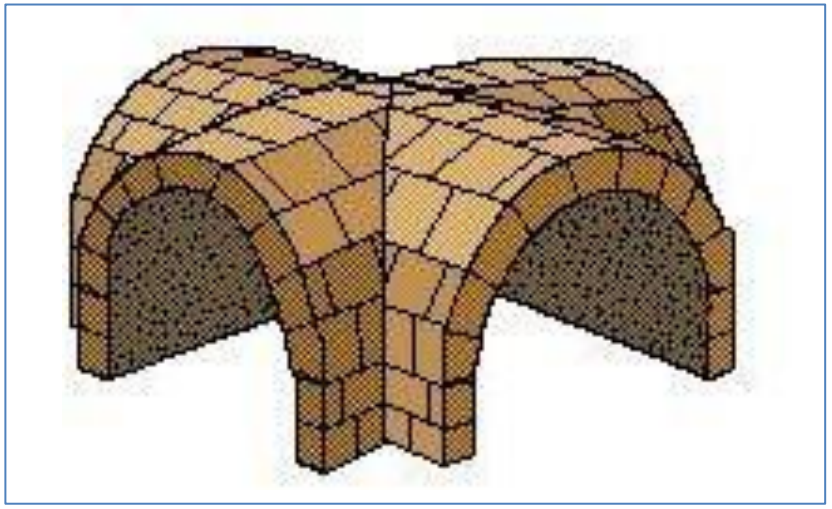

CÓMO ES UNA IGLESIA ROMÁNICA TÍPICA

Son edificios abovedados:

- Con **bóvedas de cañón** (las que se desarrollan a partir de arcos de medio punto o semicirculares).
- O con **bóvedas de arista** (se originan al cruzarse perpendicularmente dos bóvedas de cañón).

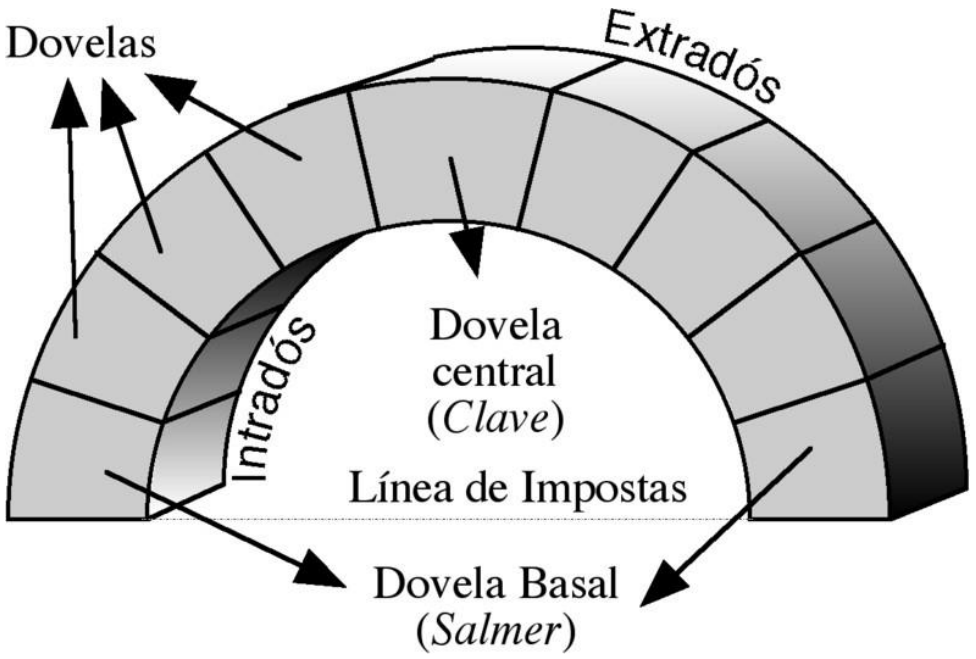

CÓMO ES UNA IGLESIA ROMÁNICA TÍPICA

El **arco** característico es el **medio punto**, que concentra toda la carga en un solo punto y, por tanto, es frágil. Tiende a quebrarse provocando el derrumbe del edificio.

CÓMO ES UNA IGLESIA ROMÁNICA TÍPICA

Para evitar esta fragilidad de los arcos, los arquitectos recurrieron a **muros extremadamente gruesos**, reforzados por **contrafuertes** en los puntos críticos.

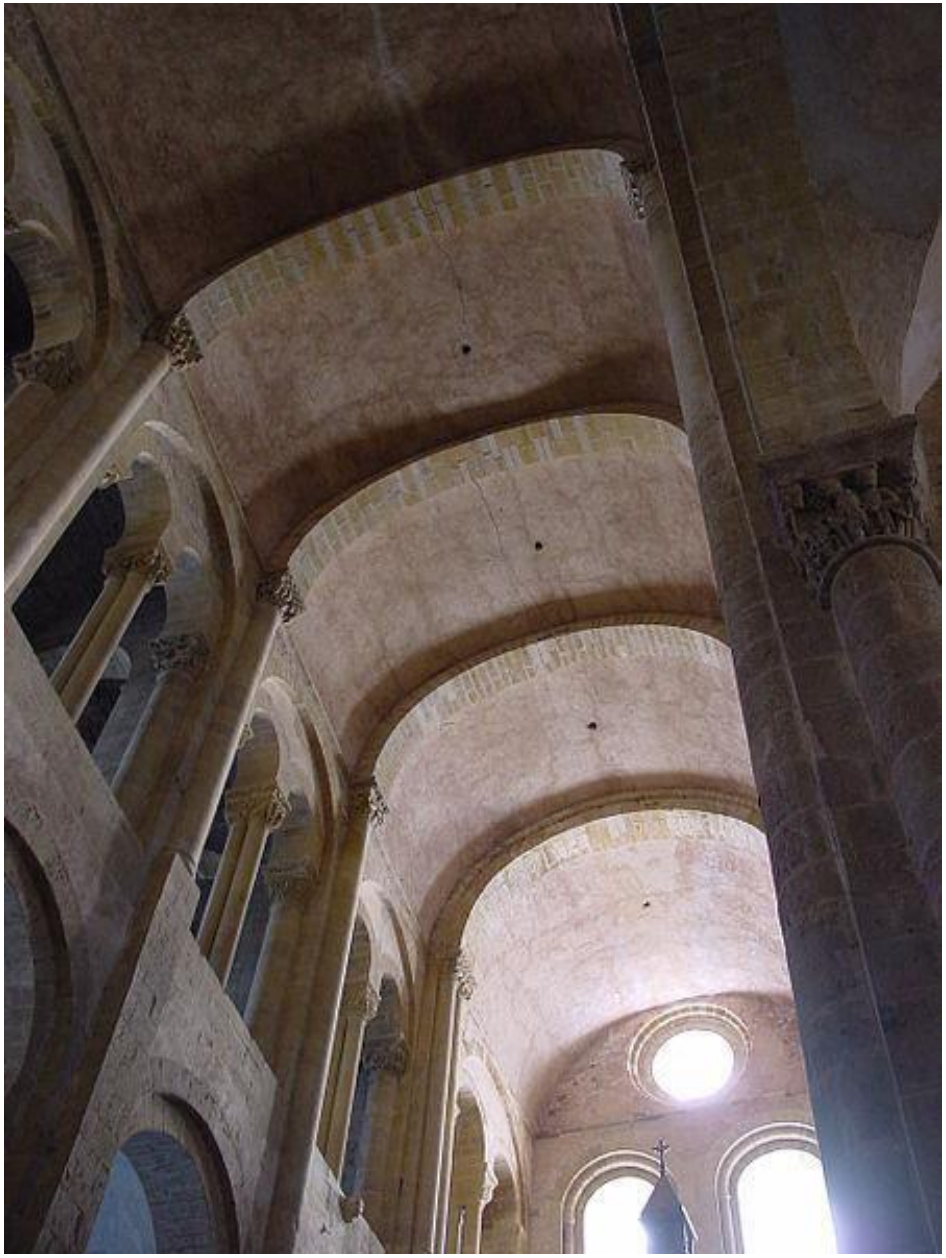
CÓMO ES UNA IGLESIA ROMÁNICA TÍPICA

•En los muros, **se abría la menor cantidad posible de huecos**. Las ventanas, pocas y pequeñas, solían ser abocinadas (más estrechas por una cara del muro que por la otra).

•Una consecuencia de todo esto era la **oscuridad** de los edificios, que confería solemnidad a los actos que se celebraban en ellos.

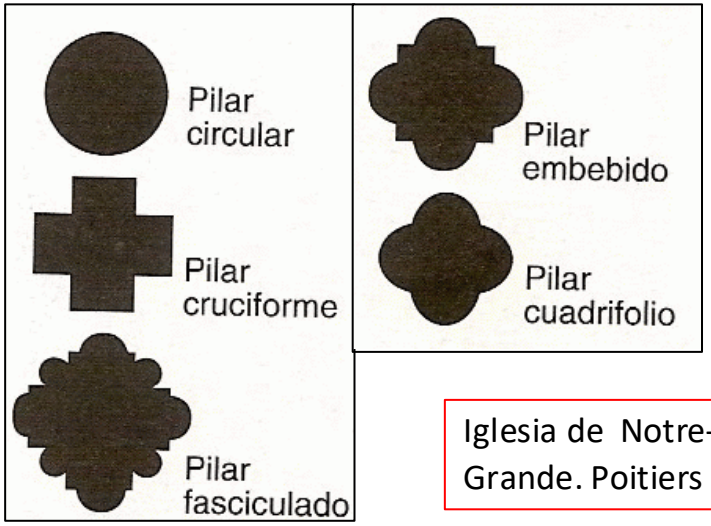
CÓMO ES UNA IGLESIA ROMÁNICA TÍPICA

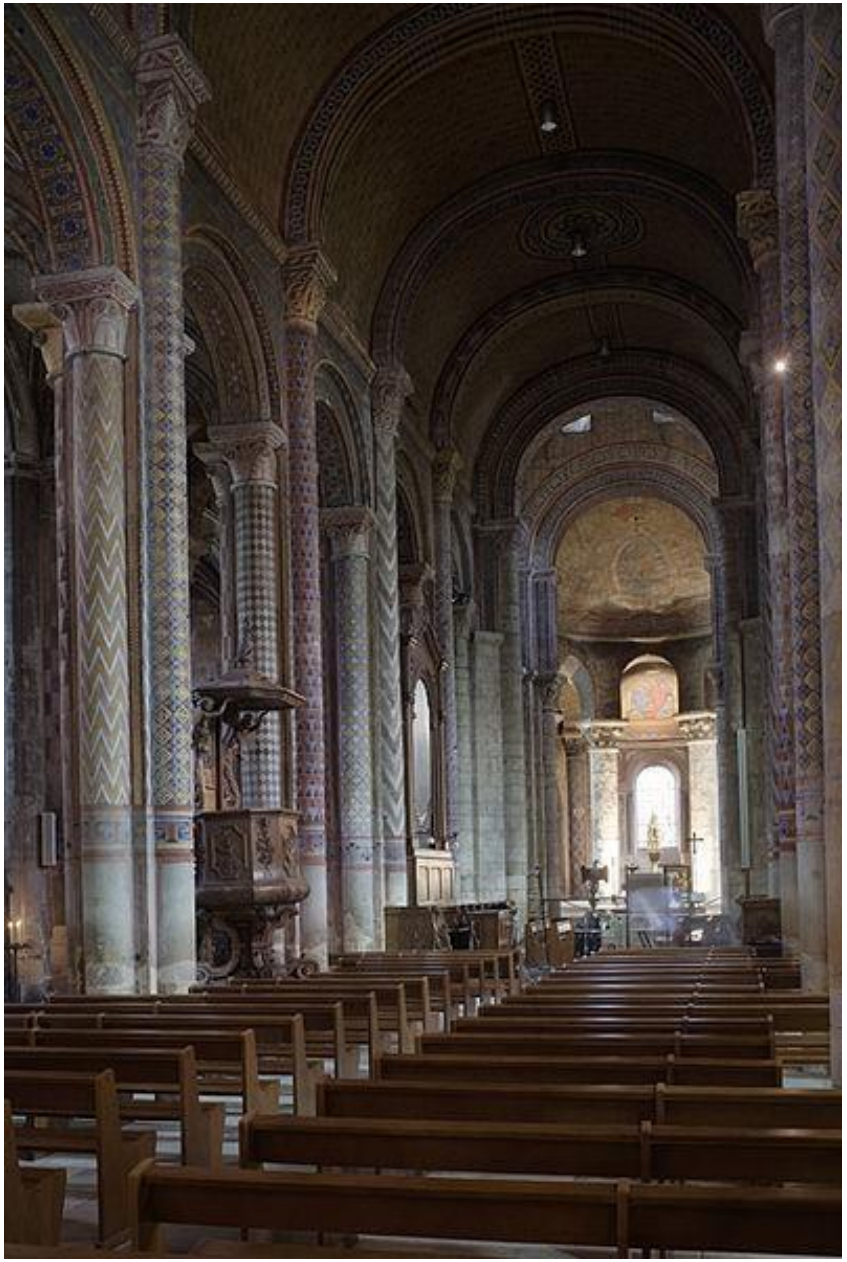
- El espacio interior estaba habitualmente dividido en naves, separadas por columnas:
  - La nave central está cubierta por una bóveda de cañón, reforzada por **arcos fajones**.
  - Las naves laterales, por bóvedas de arista.

Arcos fajones en la bóveda de cañón de la iglesia de Sainte-Foy.

CÓMO ES UNA IGLESIA ROMÁNICA TÍPICA

- Las **columnas** y **pilares** son también **fuertes y macizos**, preparados para soportar el enorme peso de las masas de piedra.
  - Las columnas suelen ser cilíndricas, aunque encontraremos algunas cuadradas.
  - Los pilares tienen formas variadas: circulares, cruciformes, fasciculados, embebidos, cuadrifolios…

Iglesia de Notre-Dame la Grande. Poitiers (Francia)

FACHADAS ROMÁNICAS

• Generalmente a los pies de las iglesias se levantan las torres, flanqueando la fachada principal.

•Las portadas no solo eran un simple lugar de acceso al interior del templo, sino una entrada, un acceso triunfal a la casa sagrada de Dios, por lo que recogen una parte importante de la decoración escultórica. Este templo era lugar de encuentro del hombre con Dios y para ello era necesario un clima apropiado que permitiera al hombre recogerse para encontrarse con la divinidad, y este clima en el románico era, como dijimos, la penumbra y el silencio.

La arquitectura románica no persigue la elevación:

- Es verdad, que tenían problemas meramente técnicos para construir edificios elevados.
- Pero tampoco la deseaban desde un punto de vista estético. Preferían edificios bajos y robustos, en consonancia con la sociedad rural de la época y con una concepción de la religión basada en el miedo, en el temor al Juicio Final.

Exterior de la **Colegiata de Santa Cruz** en Castañeda, en Cantabria.

- El hecho de que la inmensa mayoría fuera analfabeta hizo que la Iglesia se planteara adoctrinar a la gente mediante escultura y pinturas.

- La decoración de los templos era “la Biblia de los pobres”, de los que no sabían leer.

- Las esculturas y las pinturas llenan las fachadas, las portadas y los muros interiores de iglesias y catedrales, así como los capiteles de las columnas.

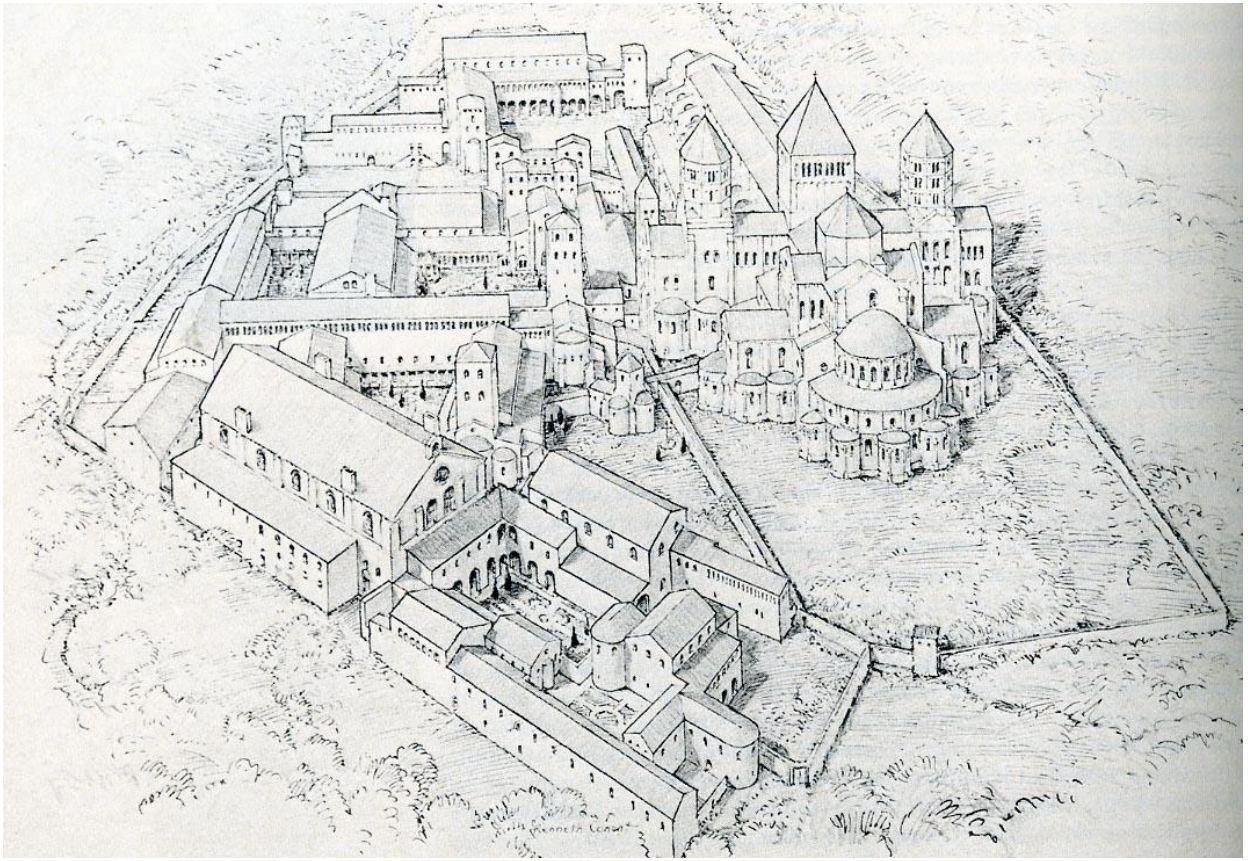

EL MONASTERIO

- Un segundo edificio típico del Románico es el monasterio.

- A partir de la época de Carlomagno (siglos VIII-IX), se había desarrollado mucho la vida monástica, que llevó a la creación de comunidades de monjes.

- Este sentido de la vida monástica fue también muy importante en los siglos del Románico, gracias, sobre todo, al desarrollo de algunas órdenes religiosas, en especial los benedictinos de Cluny.

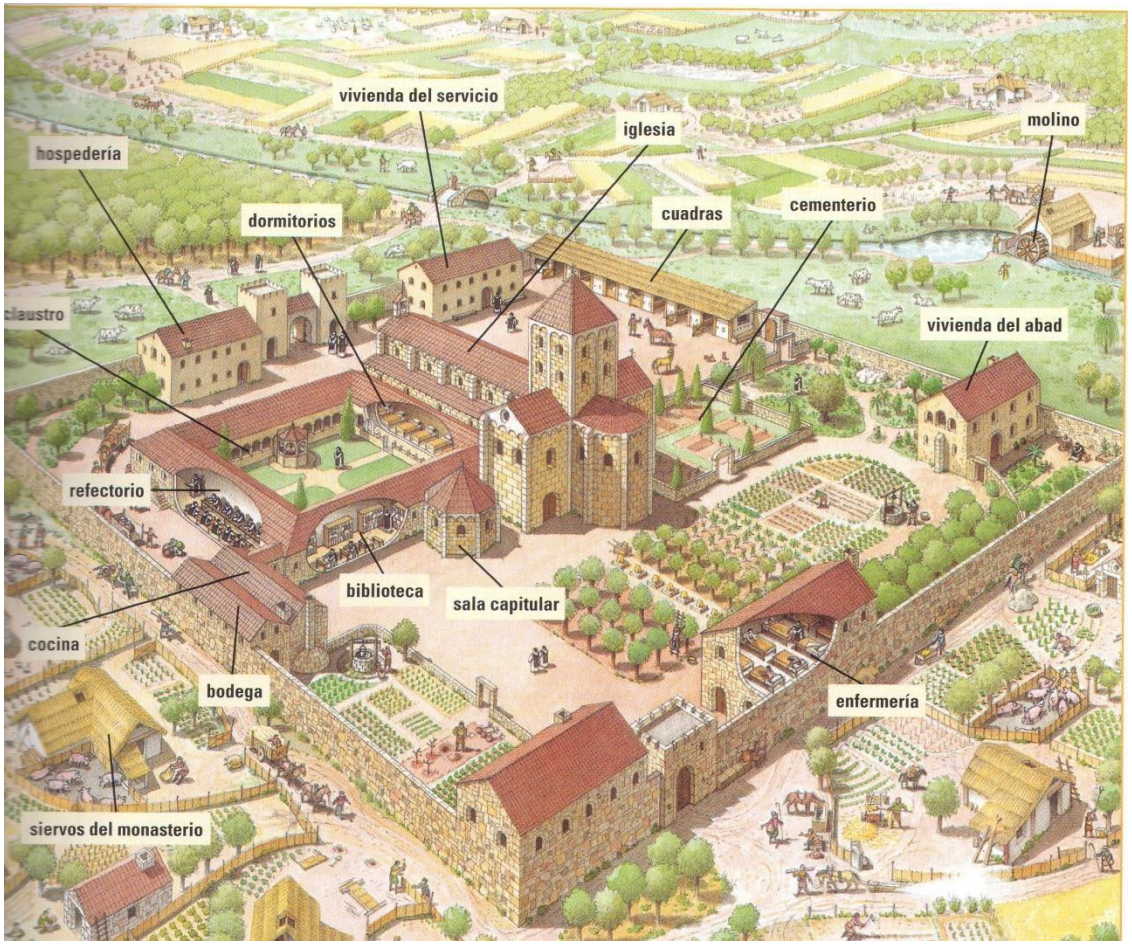
Recreación de la abadía de Cluny en su estado original

EL MONASTERIO. Características:

- Con frecuencia, poseían grandes feudos, lo que les concede poder económico e influencia en la zona en la que están situados.

- Estaban concebidos como unidades autosuficientes. Además de iglesia y residencia para los monjes, tenían todo lo necesario para la vida de sus habitantes: huertos, cuadras, molino, etc.

- Fueron en su mayoría importantes centros culturales. Sus bibliotecas y *scriptoria* permitieron la difusión del saber.

DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA ROMÁNICA EN ESPAÑA

- A partir de mediados del siglo XI, los reinos cristianos españoles viven una etapa de dinamismo económico y político que les lleva a realizar importantes avances en su proceso de conquistar territorio a los musulmanes.

- Un efecto de este dinamismo es el **auge que alcanzó la peregrinación a Santiago**, donde se puso en marcha la construcción de una nueva basílica.

En todo este proceso, hay una gran influencia francesa, tanto política como cultural. Esta llega, sobre todo, a través de la orden de Cluny, que se implanta en la P. Ibérica:

- Los monjes cluniacenses, con el apoyo de los reyes y el Papa, imponen la liturgia romana, eliminando el viejo rito mozárabe.

- Además de los monjes, otros franceses (soldados, artesanos, comerciantes) llegan a Castilla y Aragón. Algunos de ellos son artistas que, en sus talleres itinerantes, difunden las nuevas ideas artísticas.

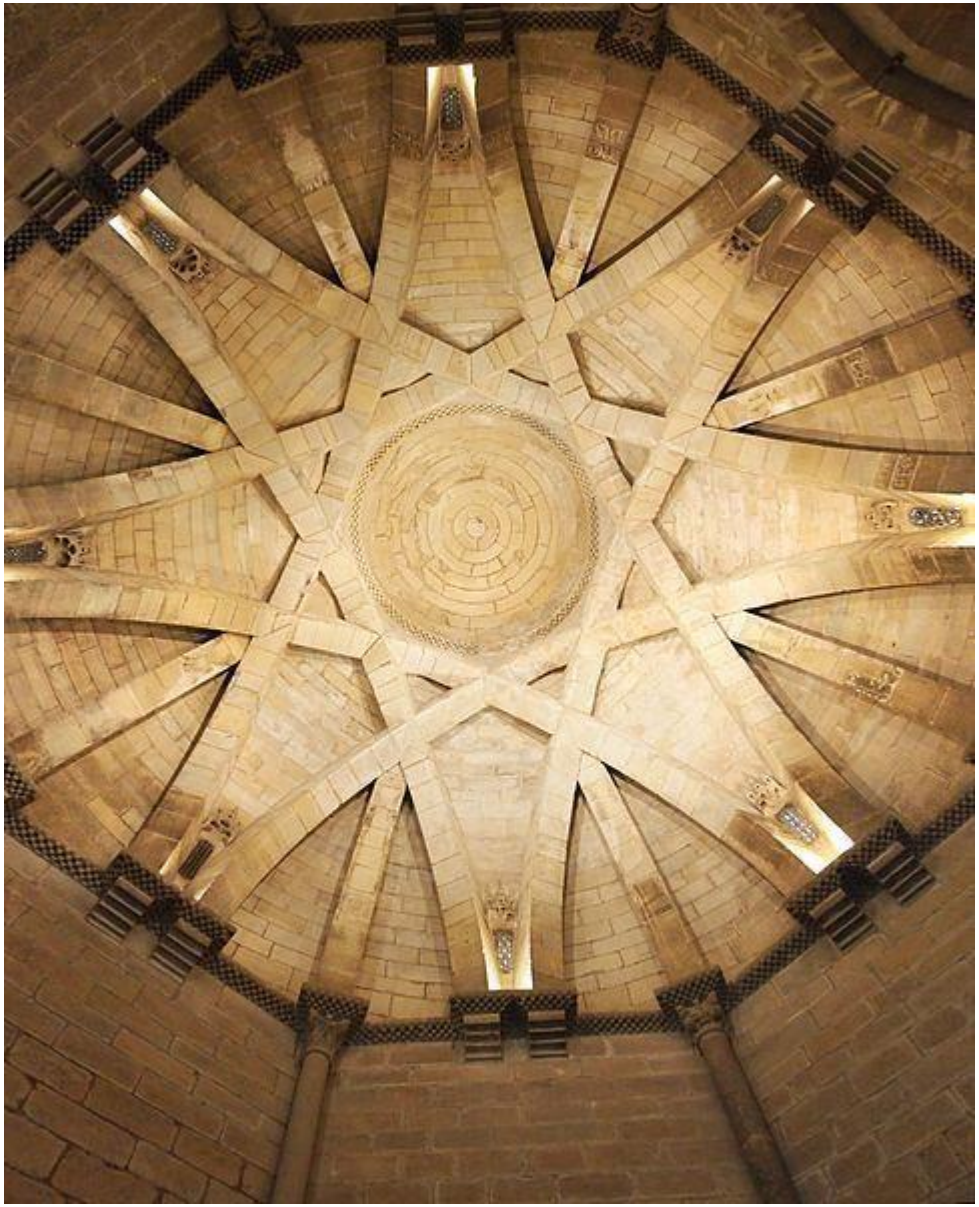
Restos del **monasterio de Sahagún** (León), el más importante centro cluniacense durante la Edad Media

Otro factor que hay que tener en cuenta es el **contacto directo con los musulmanes**.

Ejemplos:

- la cúpula islámica de la iglesia de Torres del Río.

- el uso en los edificios románicos, de materiales, como el ladrillo, más propios del arte islámico.

Cúpula de la iglesia de Torres del Río (Navarra)

La **Catedral de Santiago** será un edificio con todas las características de las iglesias de peregrinación:

- Tres naves y amplio crucero también tripartito.
- Girola y capillas radiales.
- Bóvedas de cañón en la nave central, de arista, en las laterales.
- Amplia tribuna sobre las naves laterales.
- Espléndido programa escultórico de sus distintas portadas.

Casi paralela a la de Santiago es la construcción de la colegiata de **San Isidoro de León**, que tiene como características peculiares:

- **Arcos polilobulados** de origen islámico en el transepto.
- Un panteón destinado a los reyes castellano-leoneses decorado con magníficas pinturas al fresco y esculturas en los capiteles de las columnas.

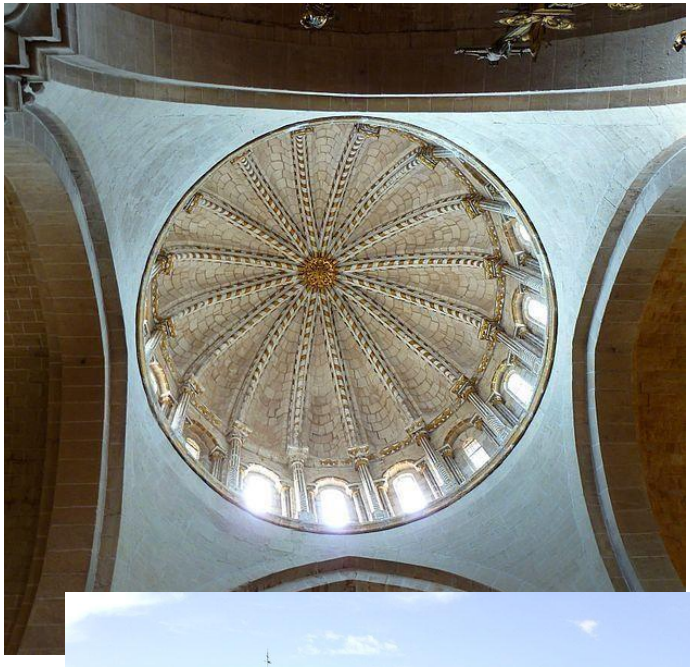

A mediados del siglo XII, el clero urbano, dirigido por los obispos, comienza a predominar sobre el clero regular de los monasterios. Esto se traduce en la construcción de algunas **catedrales**, que se convierten en símbolo de la importancia que están adquiriendo algunas ciudades:

- Zamora y Salamanca, que presentan una particularidad notable: cúpulas gallonadas (con forma de gajos de naranja).

- Ávila, integrada en las murallas de la ciudad.

Cúpula gallonada de la Catedral de Zamora

Catedral de Ávila

La arquitectura monástica presenta también algunos ejemplos interesantes, como el **monasterio de Santo Domingo de Silos**, con uno de los claustros más espectaculares del románico español.

En el Reino de Aragón también se produjo un desarrollo interesante de la arquitectura románica:

- La Catedral de Jaca, en la que destaca…
  - la alternancia de columnas y pilares como soporte de las naves
  - motivos decorativos novedosos, como el ***taqueado*** **jaqués o ajedrezado**.

La Iglesia de **San Martín de Frómista** (provincia de Palencia) de la que podemos señalar dos rasgos peculiares:

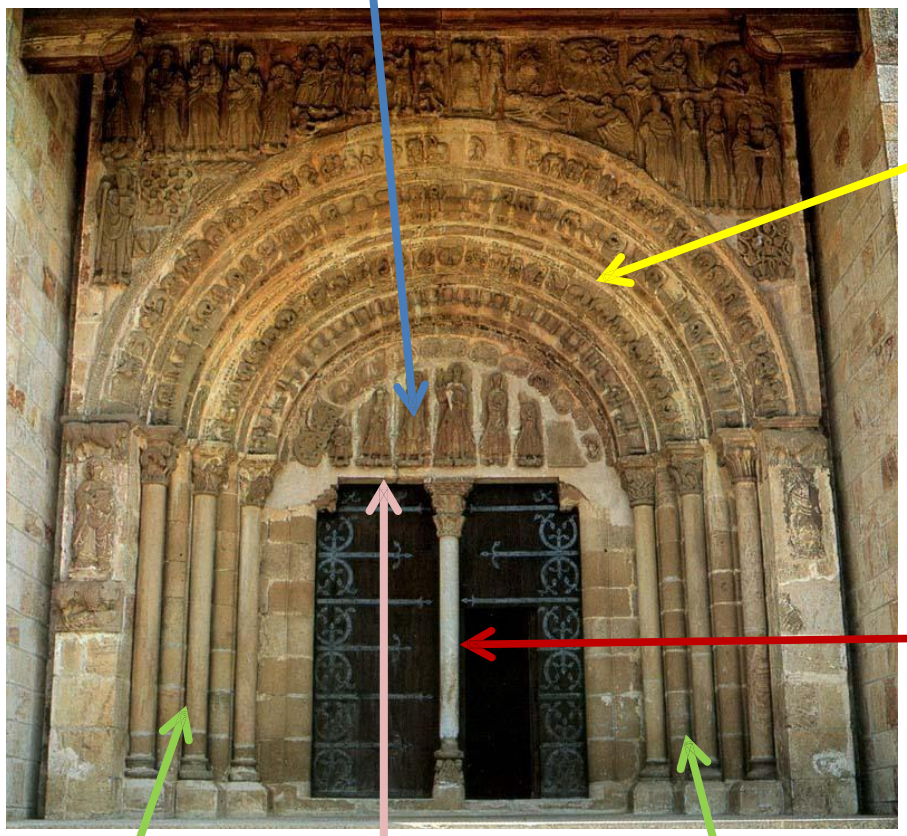
- Un conjunto de capiteles que constituyen uno de los mejores ejemplos de l escultura románica peninsular.
- Las torres cilíndricas de la fachada.

- La escultura románica está muy vinculada a la arquitectura. Esto favoreció el desarrollo del relieve.

- Los lugares principales para la ubicación de los relieves eran:

    - Las **portadas de los templos**. Al ser un lugar de paso obligado, todos los fieles las veían obligatoriamente, lo que facilitaba que fueran instruidos en la doctrina.

Las **columnas,** prácticamente en todos sus elementos:

- Basas
- Fustes
- Capiteles
- Modillones de las cornisas y aleros
- Líneas de imposta a lo largo de los muros

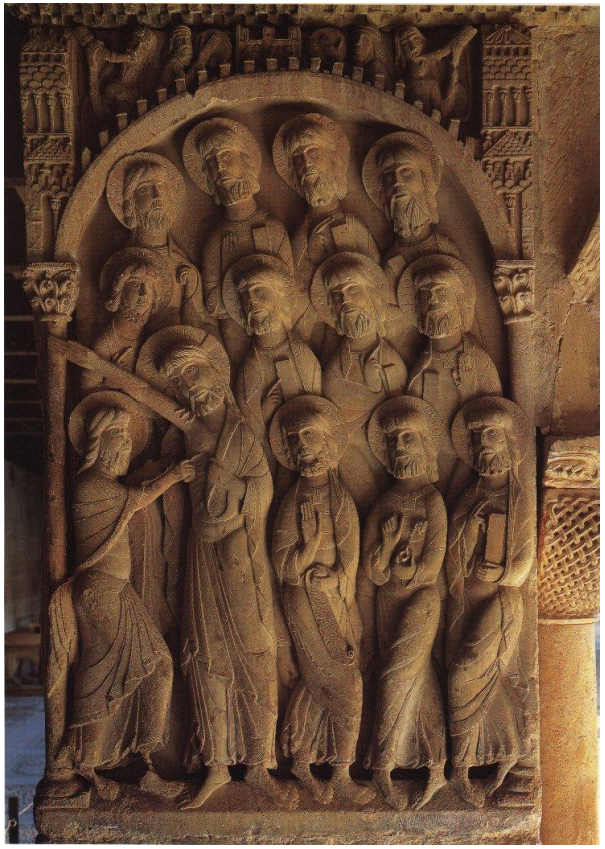

Pórtico de la iglesia de San Martín, en Segovia (España)

- La característica principal de la escultura románica es su antinaturalismo. El objetivo de los artistas no es imitar fielmente la naturaleza sino ser símbolos de los preceptos religiosos

- Por otra parte, obedece a lo que Henri Focillon llamó la ***ley del marco.*** Las figuras tienen que adaptar su forma al espacio de portadas, capiteles o modillones, lo que hace que algunas veces tengan posturas forzadas o casi imposibles.

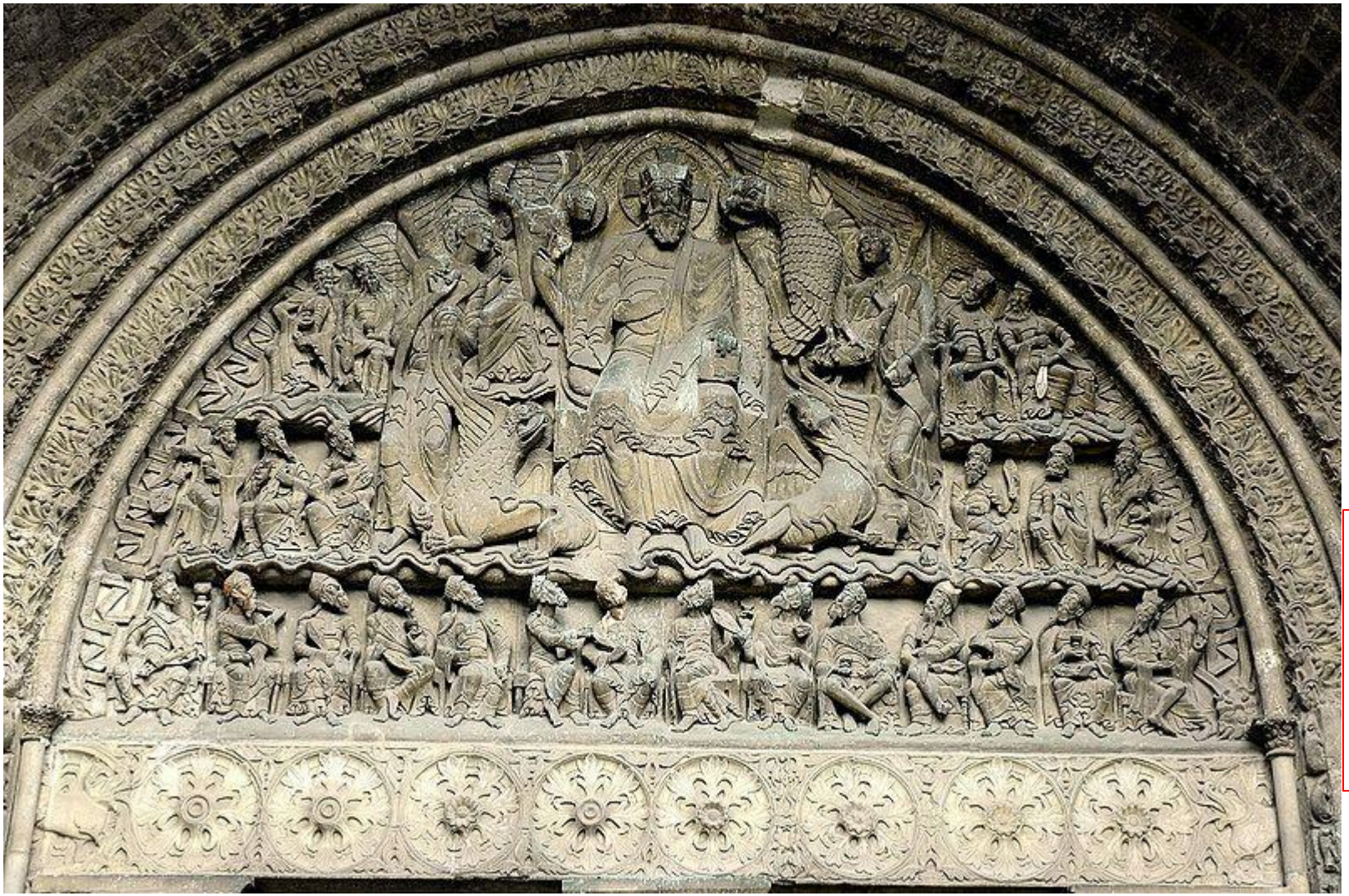
La duda de Santo Tomás. Claustro del Monasterio de Silos

Características de la escultura románica:

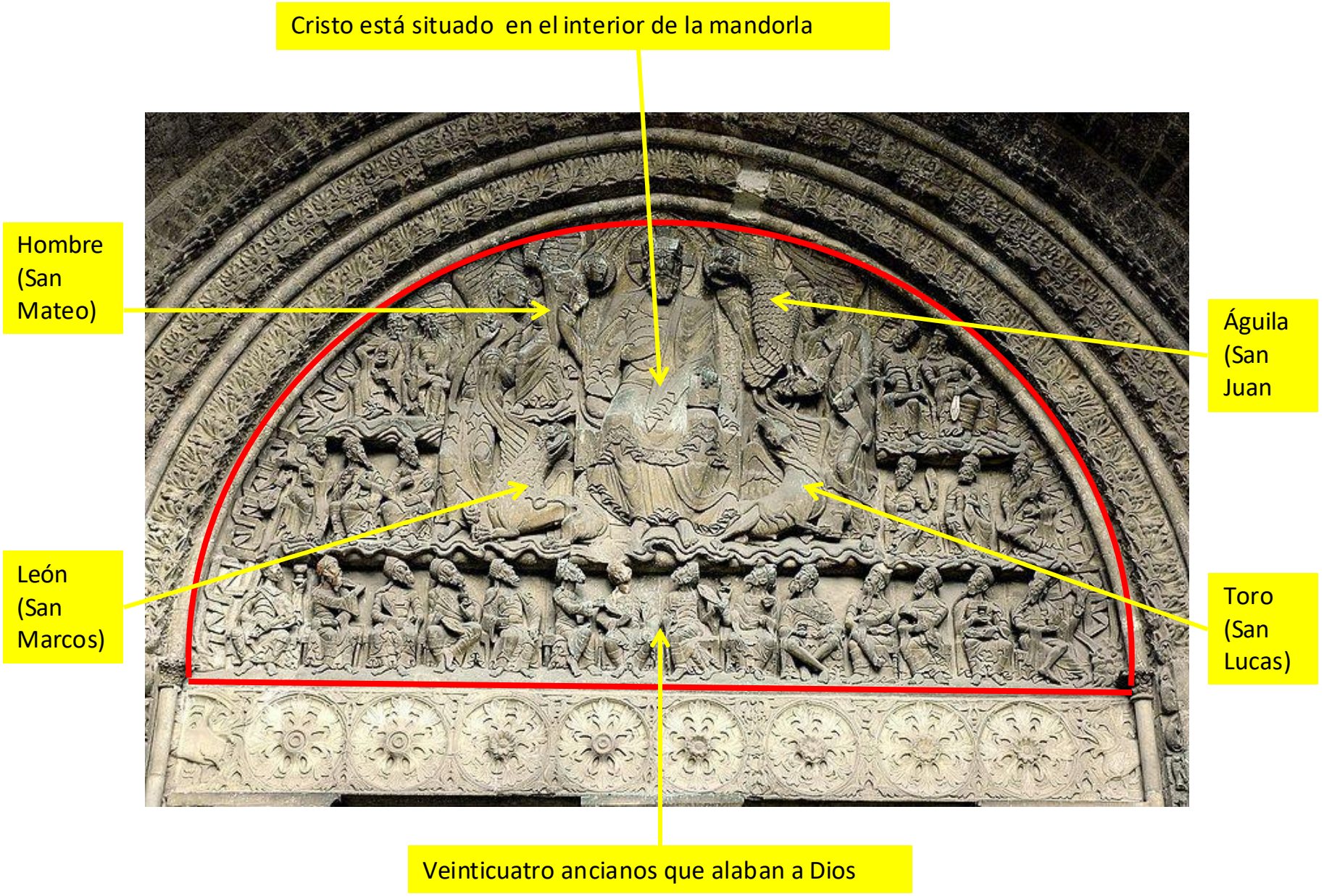
1. Figuras hieráticas, rígidas e inexpresivas.
2. Falta de perspectiva o uso de perspectiva jerárquica (mayor tamaño en función de la importancia del personaje)
3. Tendencia a rellenar todo el espacio (horror vacui)
4. Adaptación al marco arquitectónico.
5. Además del antinaturalismo. SIMBOLISMO RELIGIOSO

La principal fuente iconográfica fue el Apocalipsis, que recoge la visión de San Juan sobre el final de los tiempos, cuando Cristo vuelve para dirigir el Juicio Final. En este relato, se inspira el tipo de imagen conocido como **Pantocrátor** o **Maiestas Domini .**

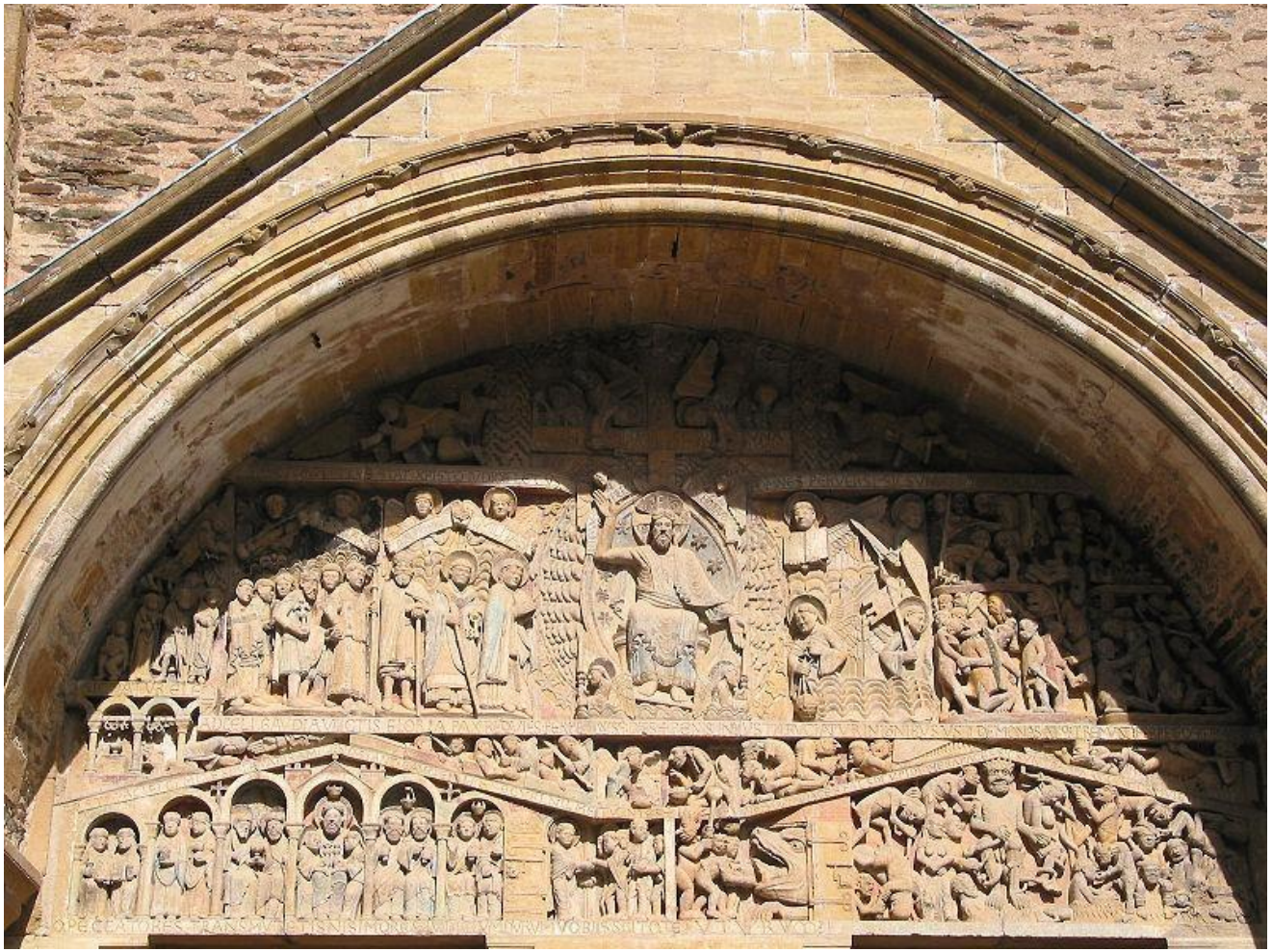
Tímpano de la portada del monasterio francés de San Pedro de Moissac

Cristo está situado en el interior de la mandorla
Hombre (San Mateo)
Águila (San Juan
León (San Marcos)
Toro (San Lucas)
Veinticuatro ancianos que alaban a Dios

- El Pantocrátor suele ir acompañado de escenas del **Juicio Final**, con la resurrección de los muertos y el pesaje de las almas (*psicostasis*).

- Los elegidos se colocan, en perfecto orden, a la derecha de Cristo, mientras los condenados lo hacen a la izquierda, en desorden y atormentados por los demonios.

- Buenos ejemplos de Juicio Final hay en tres iglesias francesas: la de **Santa Fe de Conques**, la de **San Trófimo de Arlés** y la de la **catedral de San Lázaro de Autun**.

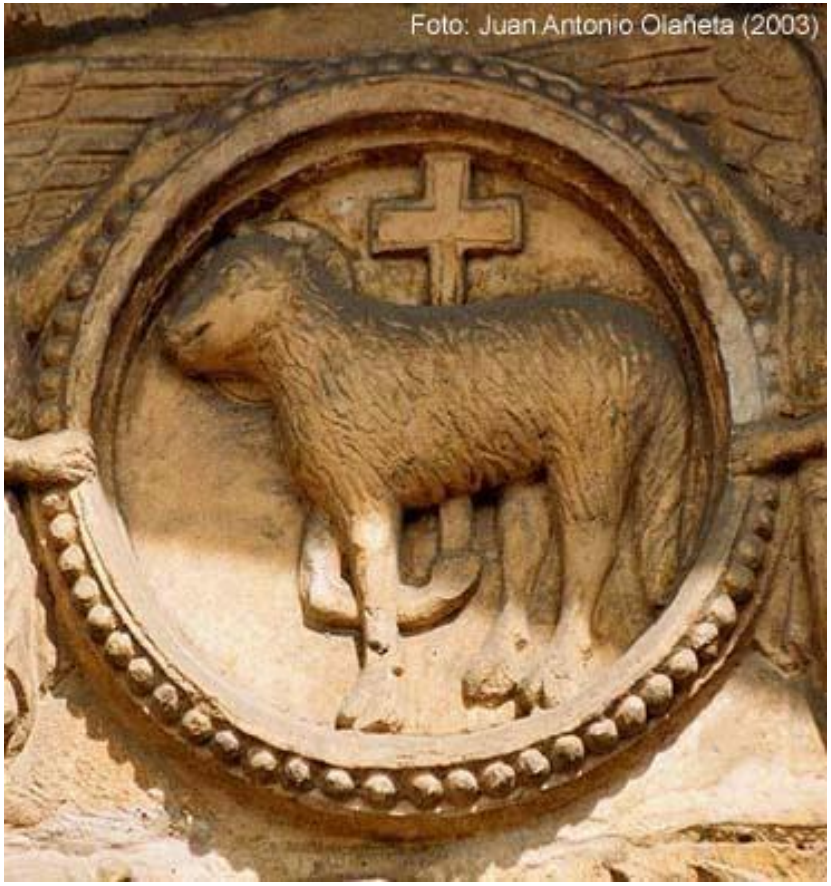
Tímpano de la iglesia abacial de Sainte-Foy de Conques

Otras imágenes simbólicas de la escultura románica son:

- La ***Dextera Domini*** o mano derecha de Dios
- El ***Agnus Dei*** o cordero místico que redime a los hombres y triunfa sobre la muerte

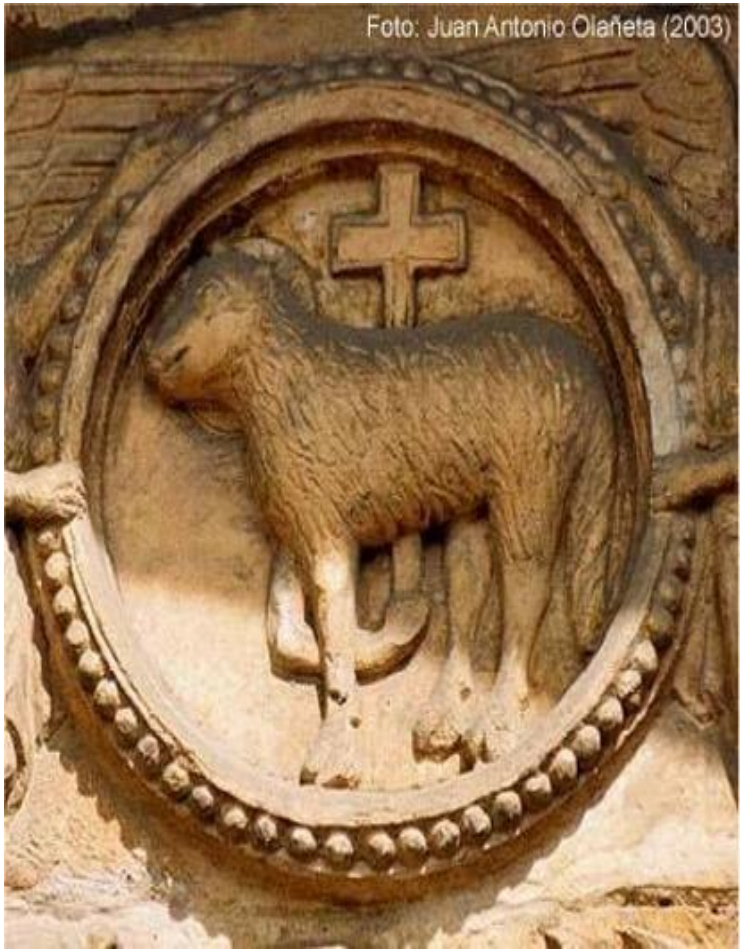
Decoración de un modillón en el Santuario de Santa María de Irache (Navarra)

Agnus Dei. Tímpano de la Colegiata de San Isidoro de León

El *Agnus Dei* es uno de los símbolos más profundos del cristianismo, pues representa a Jesucristo como la víctima inocente que se ofrece en sacrificio para redimir a la humanidad del pecado. Su origen se encuentra en el cordero pascual del Antiguo Testamento y alcanza su pleno significado cuando Juan el Bautista señala a Jesús con las palabras: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo».

En el arte cristiano suele aparecer con un halo de santidad, portando una cruz o un estandarte de la Resurrección, y a menudo derramando su sangre en un cáliz, aludiendo al sacrificio de la Cruz y a la Eucaristía.

Crismón en la *Iglesia de los Santos Cosme y Damián. Ansoain (Navarra)*

Otras imágenes simbólicas de la escultura románica son:

- El **Crismón** (como *imago clipeata*, retrato enmarcado) acompañado de las letras griegas alfa y omega. Es el símbolo de Cristo, principio y fin de todas las cosas. Un buen ejemplo, en el tímpano de la Catedral de Jaca).

- El misterio de la **Santísima Trinidad** afirma que existe un solo Dios en tres Personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, sino una única naturaleza divina compartida plenamente por las tres Personas. Este es el misterio central de la fe cristiana y el fundamento de toda la doctrina de la Iglesia.

Otras imágenes simbólicas de la escultura románica son:

- La **paloma** simboliza al Espíritu Santo, especialmente desde el bautismo de Jesucristo, cuando descendió sobre Él en forma de paloma.

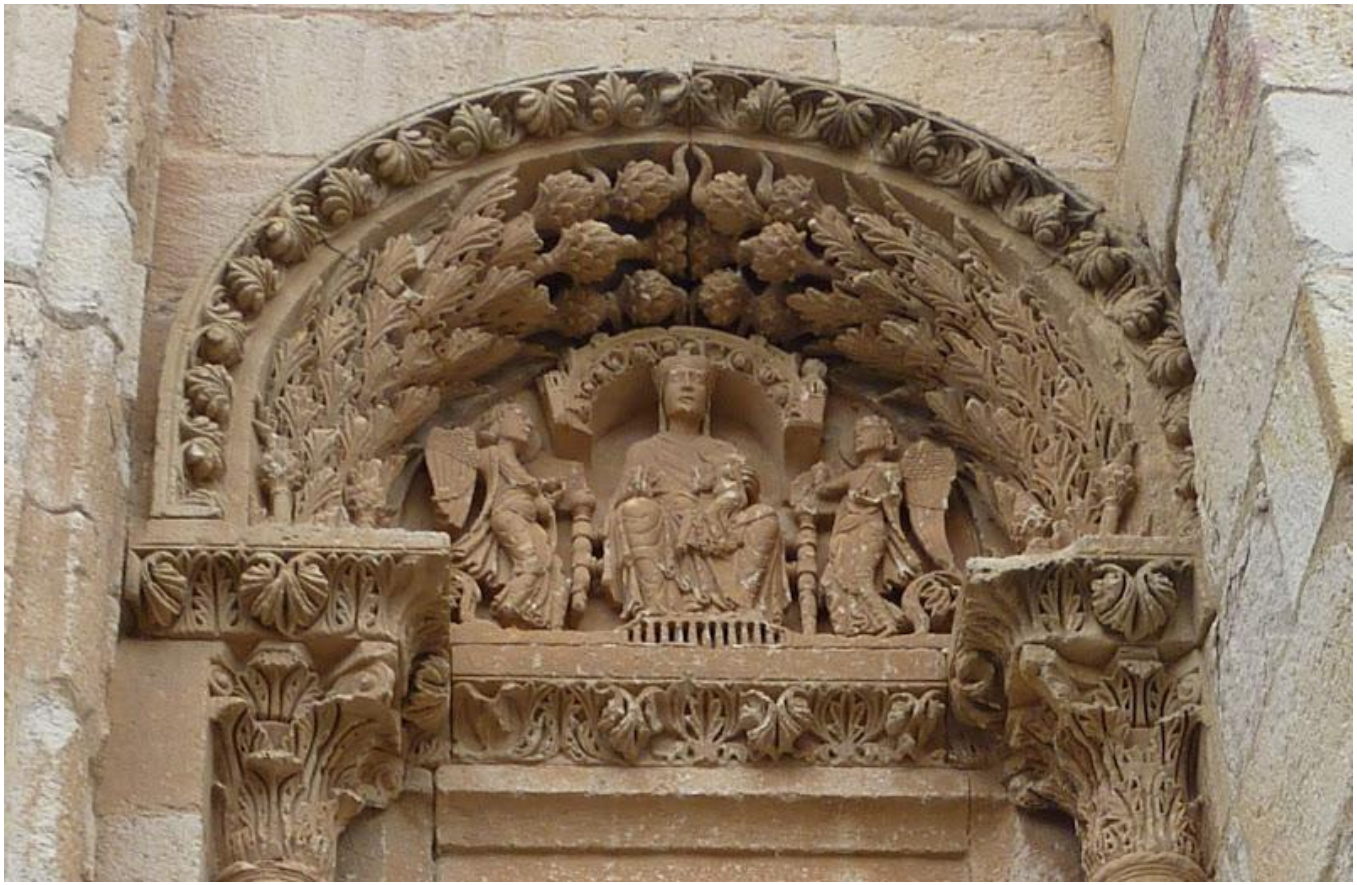
Representa la paz, la pureza, la gracia divina y la presencia de Dios actuando en el corazón de los creyentes. En el arte cristiano y el pensamiento occidental tradicional también evoca la INSPIRACIÓN (las artes, la música), la santificación y los dones que el Espíritu concede a la Iglesia.

Paloma en el claustro de Santo Domingo de Silos

• En los templos dedicados a la Virgen, esta es una figura que con su maternidad virginal actúa como mediadora entre Dios y los hombres para conseguir su redención.

• La forma más frecuente es la **Maiestas Mariae**, la Virgen en majestad: hierática, solemne y con el Niño Jesús sobre las rodillas (se recalca así su papel de madre y trono de Dios).

Tímpano de la Puerta del Obispo de la Catedral de Zamora

Además de estos, aparecen otros muchos procedentes de la Biblia:

Antiguo Testamento:

- Adán y Eva
- Daniel en el foso de los leones
- El sacrificio de Isaac, etc.

Daniel en el foso de los leones. Iglesia de San Martín, Fuentidueña (Segovia). (Actualmente en The Cloisters Museum and Gardens, New York, EE.UU.)

Además de estos, aparecen otros muchos procedentes de la Biblia:

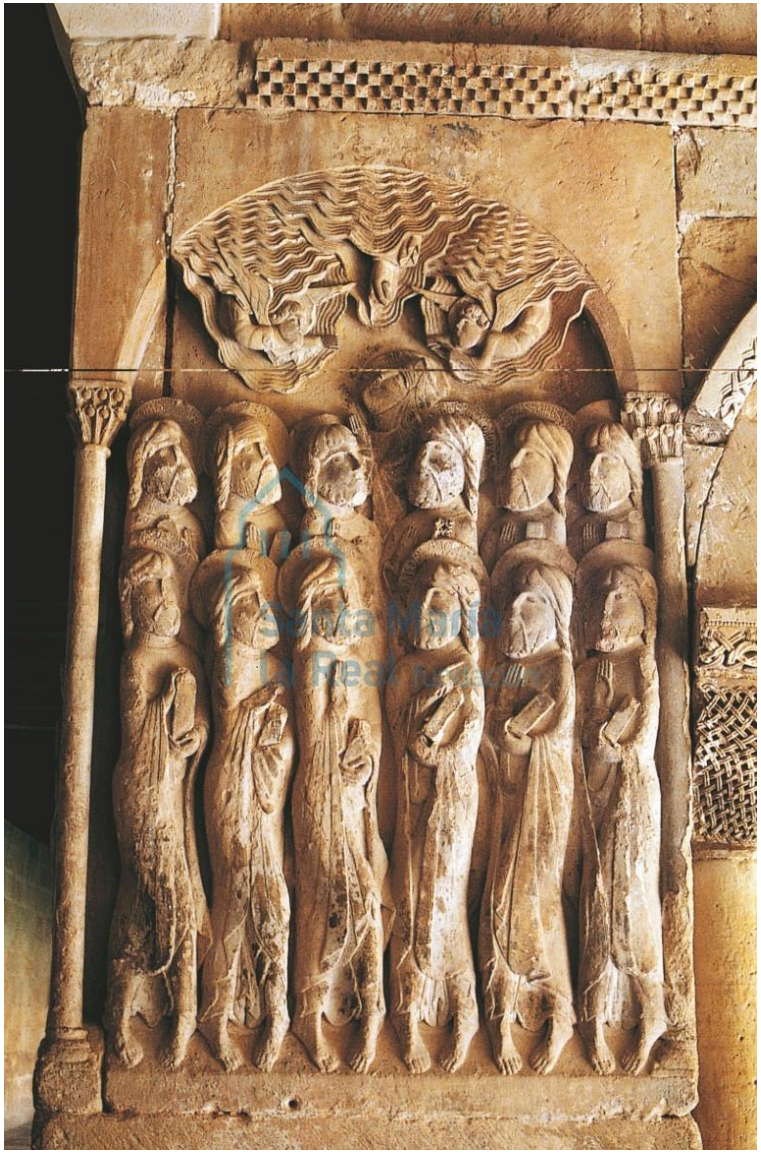
Nuevo Testamento:

- Parábolas y milagros de Jesús
- Pasión y Resurrección
- Pentecostés (Venida del Espíritu Santo)
- Ascensión, etc.

Adoración de los Reyes Magos. Capitel de San Martín de Frómista

Pentecostés conmemora la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Virgen María cincuenta días después de la Resurrección de Cristo. Este acontecimiento, representado con lenguas de fuego, les concedió fortaleza y el don de anunciar el Evangelio a todos los pueblos. Por ello, Pentecostés es considerado el nacimiento de la Iglesia y el inicio de su misión evangelizadora.

Pentecostés en Santo Domingo de Silos

•Son también frecuentes los temas relacionados con las vidas de los santos, para que sus virtudes y martirio sirvieran de ejemplo.

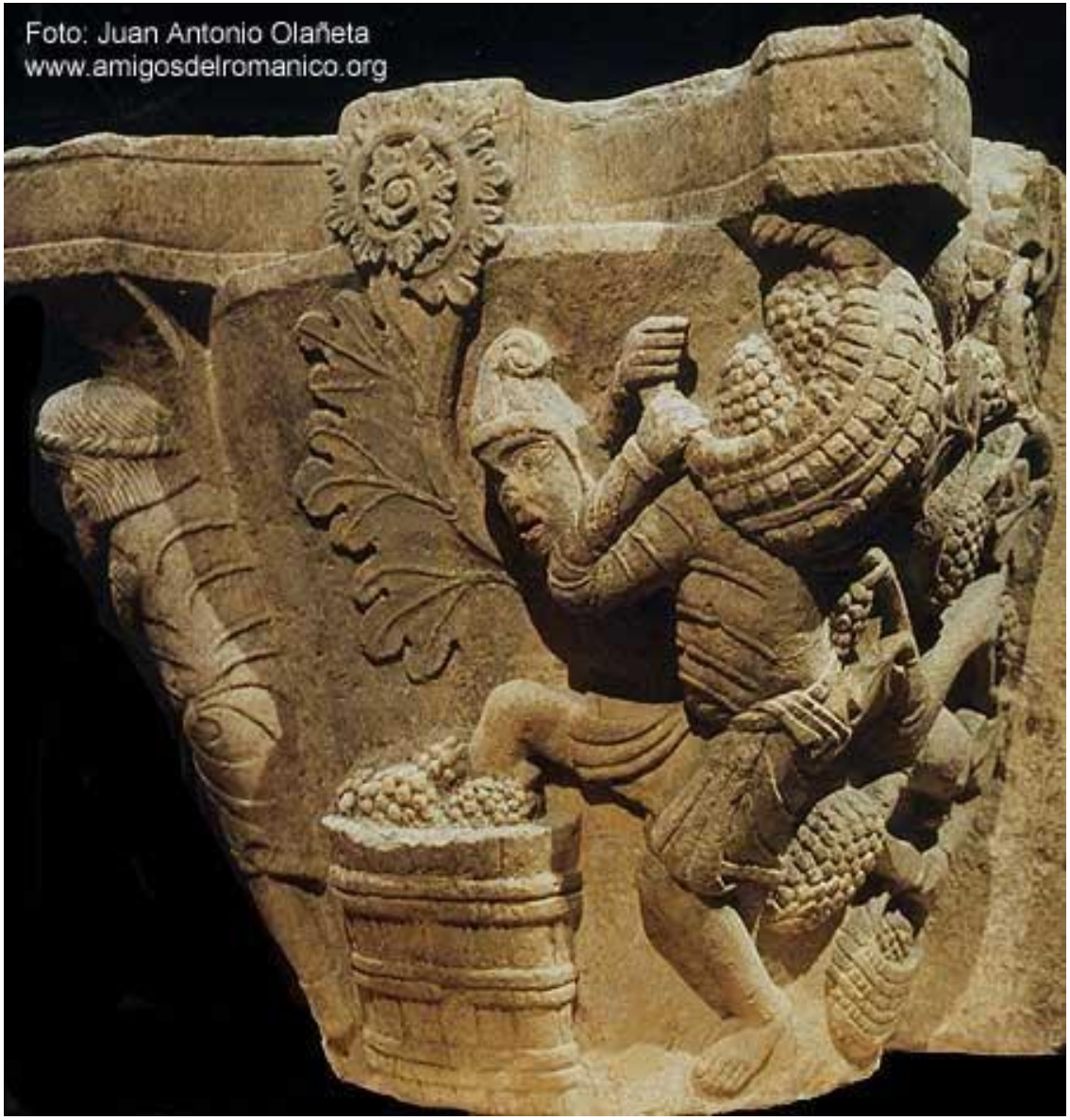
•Estas historia se inspiraron en la ***Leyenda Dorada***, recopilación de vidas de santos realizada por el monje benedictino Jacobo della Vorágine.

San Jorge matando al dragón, una de las historias de la Leyenda Dorada. Relieve del Maestro Nicholaus. Catedral de Ferrara (Italia)

También encontramos en el románico escenas de tipo profano, que tendrían, algún carácter simbólico:

- Los meses del año, reflejados con imágenes relativas a las tareas agrícolas o la vida de los campesinos.
- Escenas de circo.
- Escenas de caza, de gestas, etc.

Escena de vendimia. Capitel de la iglesia de Moutier-Saint-Jean (Francia)

También aparecen elementos vegetales, geométricos…

- Trenzados, espirales
- Puntas de diamante, ajedrezados (taqueado jaqués), etc.

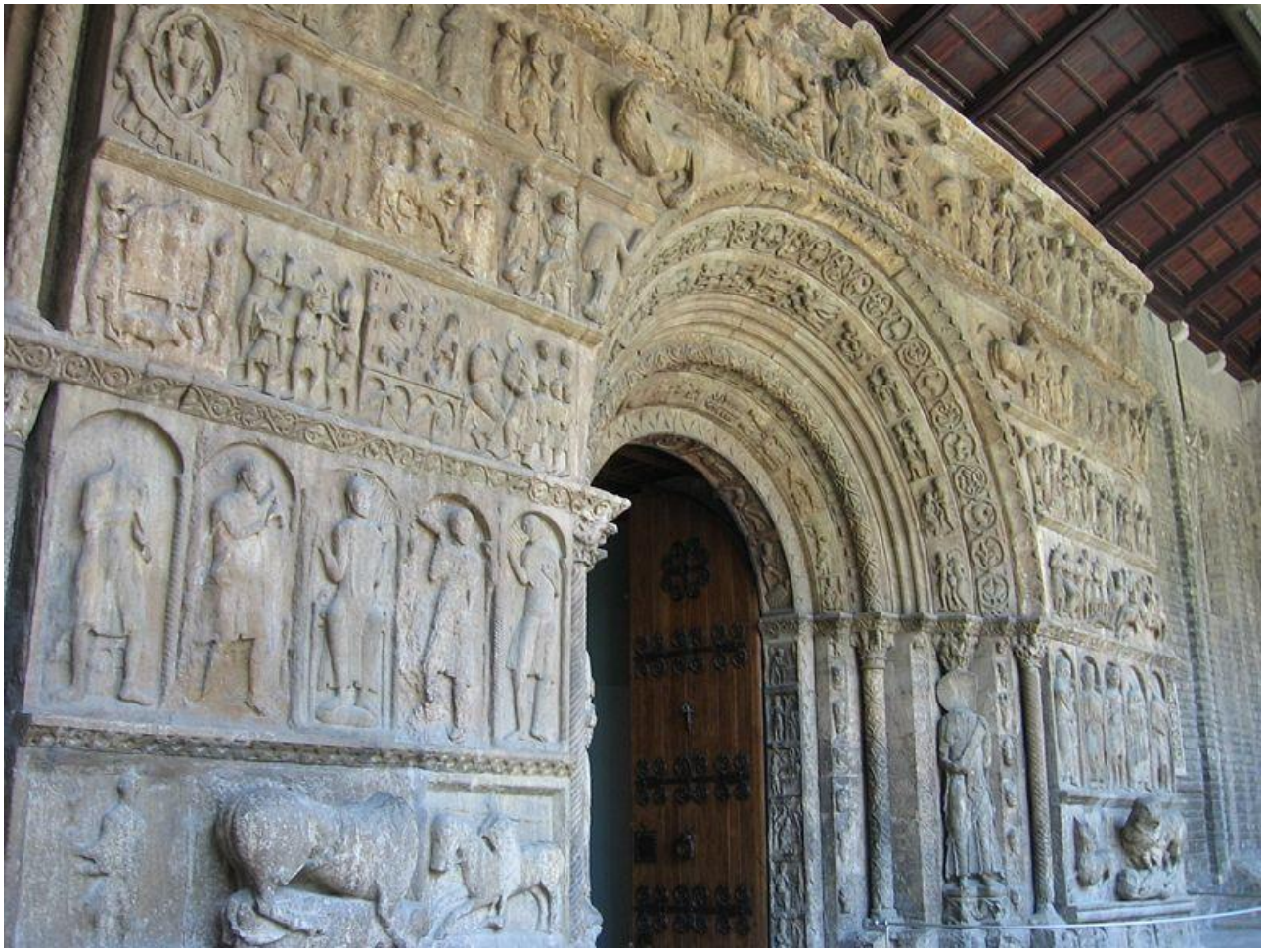

Capiteles con decoración vegetal y geométrica. San Martí n de Frómista

ESPAÑA. **Cataluña**.

Destaca la **portada del monasterio de Ripoll**, en la que los relieves se disponen en seis registros superpuestos en los que se combinan, con gran riqueza iconográfica, escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento.

ESPAÑA. **Aragón**.

El foco más representativo es Jaca. **En el tímpano de la portada occidental de la catedral se representa el Crismón.**

Importantes son también los capiteles del claustro de San Juan de la Peña.

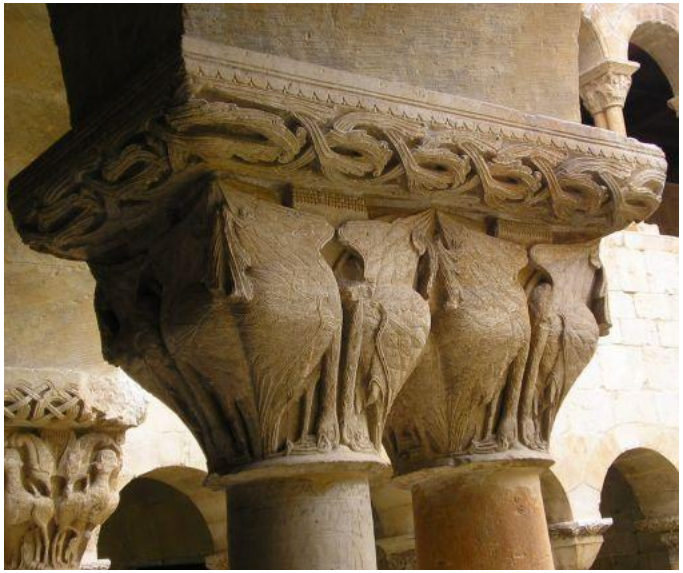

ESPAÑA. **Castilla**

Claustro inferior de Santo Domingo de Silos (Burgos), en el que destacan…

- tanto los capiteles, en los que sobresale la variedad estilística y el trabajo de la talla, que recuerda el trabajo en marfil. Los capiteles dobles se adornan con follajes, frutos, aves fantásticas y otras imágenes del bestiario,

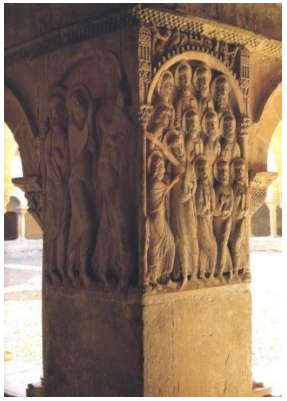

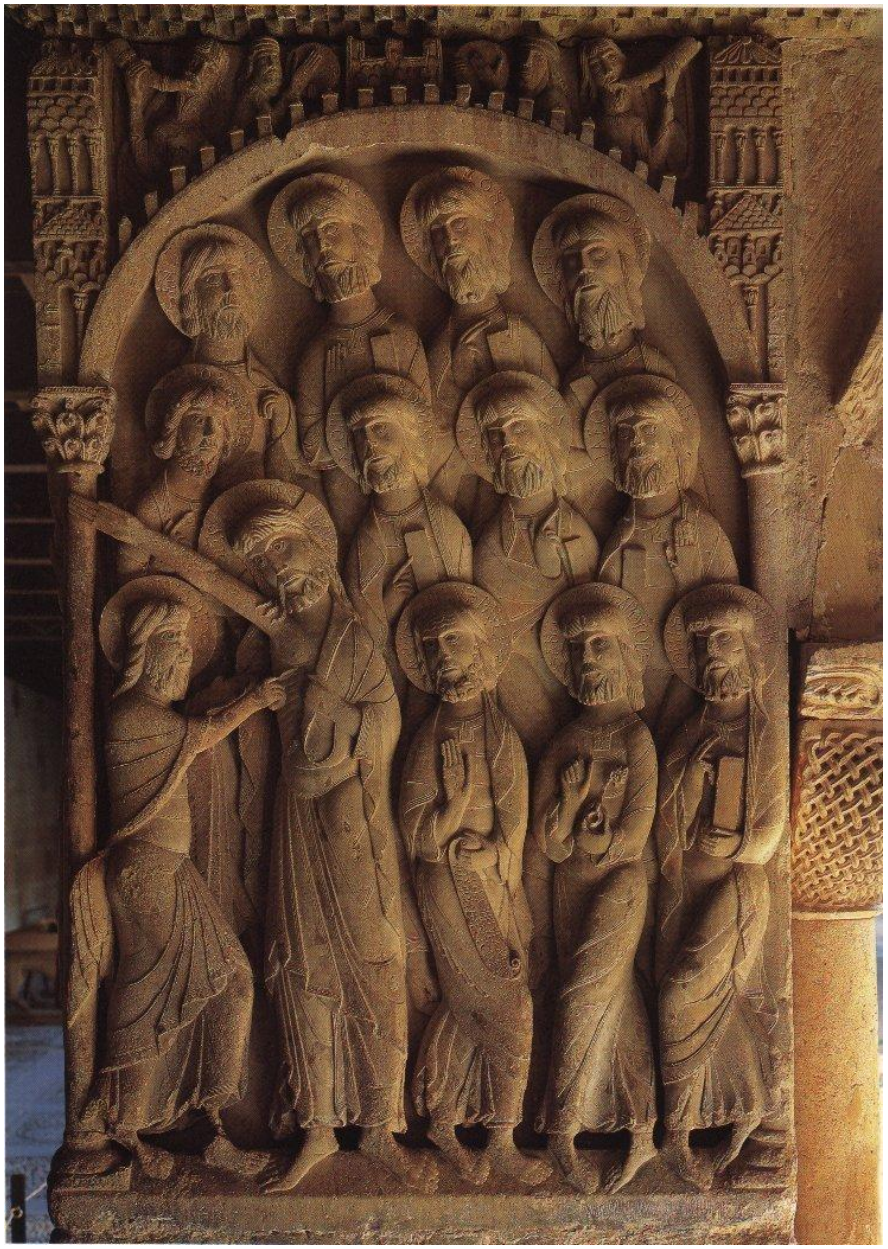
ESPAÑA. **Castilla**

Claustro inferior de Santo Domingo de Silos (Burgos), en el que destacan…

- como los machones angulares, que muestran escenas del Nuevo Testamento (muerte y resurrección de Cristo, Ascensión y Pentecostés). Destacan por su belleza los relieves de *La duda de Santo Tomás* y *El encuentro de Jesús con sus discípulos en Emaús*.

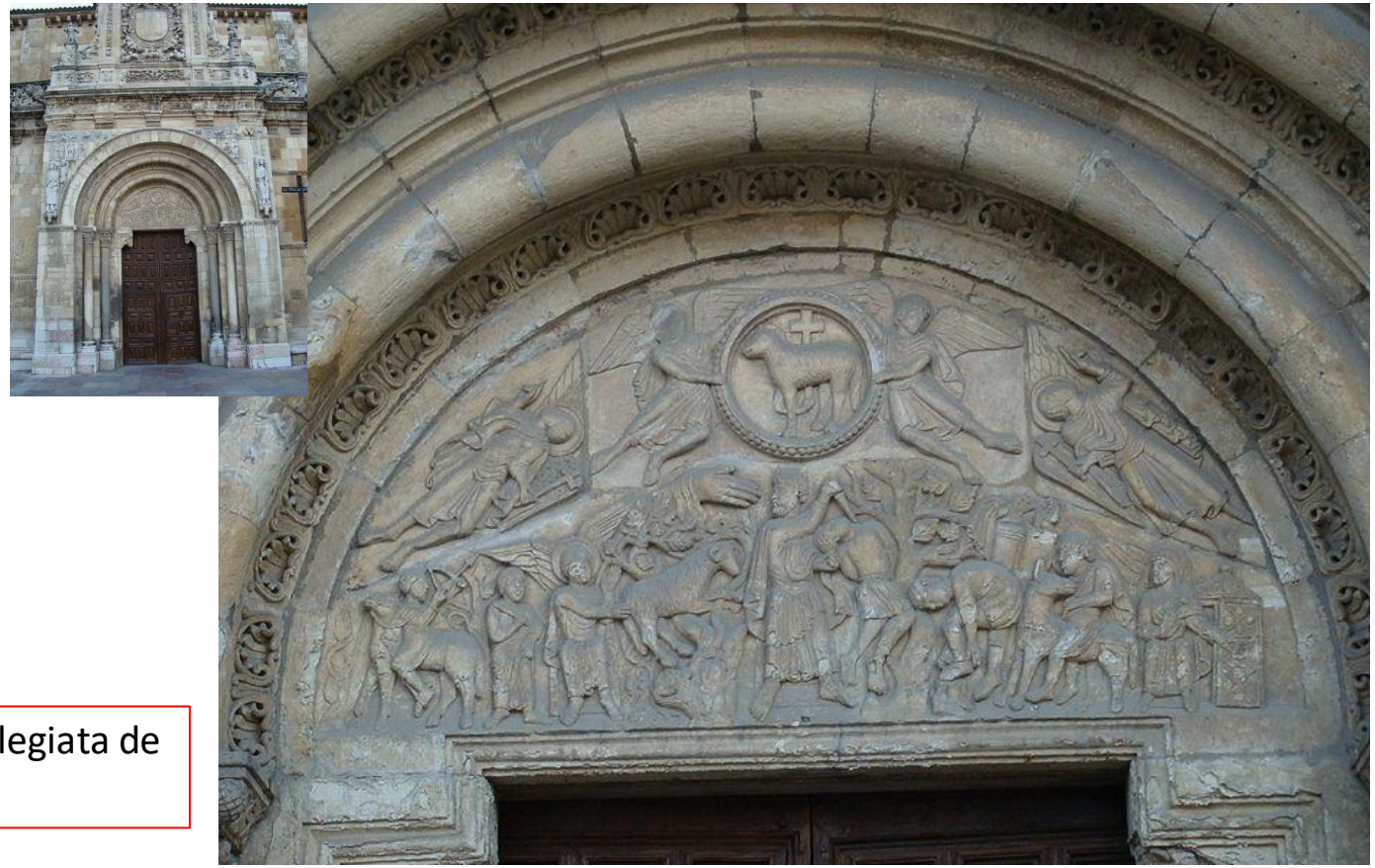
La duda de Santo Tomás

ESPAÑA. **Castilla**

Colegiata de San Isidoro de León:

- la escultura monumental de las dos puertas: la del Cordero, con el Sacrificio de Isaac, y la del Perdón

Puerta del Cordero. Colegiata de San Isidoro de León

ESPAÑA. **Castilla**

Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago, obra del Maestro Mateo (análisis detallado, más adelante).

También existe **escultura exenta**, sobre todo madera policromada:

- Uno de los temas más frecuentes es la **Virgen con el Niño**, donde María carece de identidad propia y solo cumple la función de ser "trono" de su hijo. Son esculturas caracterizadas por la frontalidad y el hieratismo.

- También son importantes las imágenes de **Cristo en la cruz**, pero vivo y ricamente ataviado: un Cristo en majestad para el que la Pasión no significa dolor ni sufrimiento, sino el triunfo sobre la muerte.

Majestad Batlló. Madera policromada. siglo XII. Museo Nacional de Arte de Cataluña.

Virgen de Ger. Gerona. Museo Nacional de Arte de Cataluña

Otro material utilizado fue el **marfil**:

- Se usa, generalmente, para objetos de culto, cubiertas de urnas o tapas de libros litúrgicos.

- Pero también hay alguna imagen , como el Cristo del rey Fernando y la Reina Sancha.

Arqueta de las bienaventuranzas y Crucifijo del rey Fernando y la reina Sancha. Museo Arqueológico Nacional

La pintura, como ocurre con la escultura, se destina a la instrucción religiosa de los fieles.

Pretende representar una idea, por ello las figuras no ocupan lugar ni en el espacio ni en el tiempo; no tienen volumen, son planas, hieráticas, frontales y con rasgos arcaicos como los ojos almendrados y la inexpresividad de los gestos. Los fondos son neutros y no existe la perspectiva geométrica que aluda a espacios reales.

En el interior del templo la idea es decorar la iglesia por completo, pero esto casi nunca llega a realizarse. Las zonas más decoradas son las cabeceras

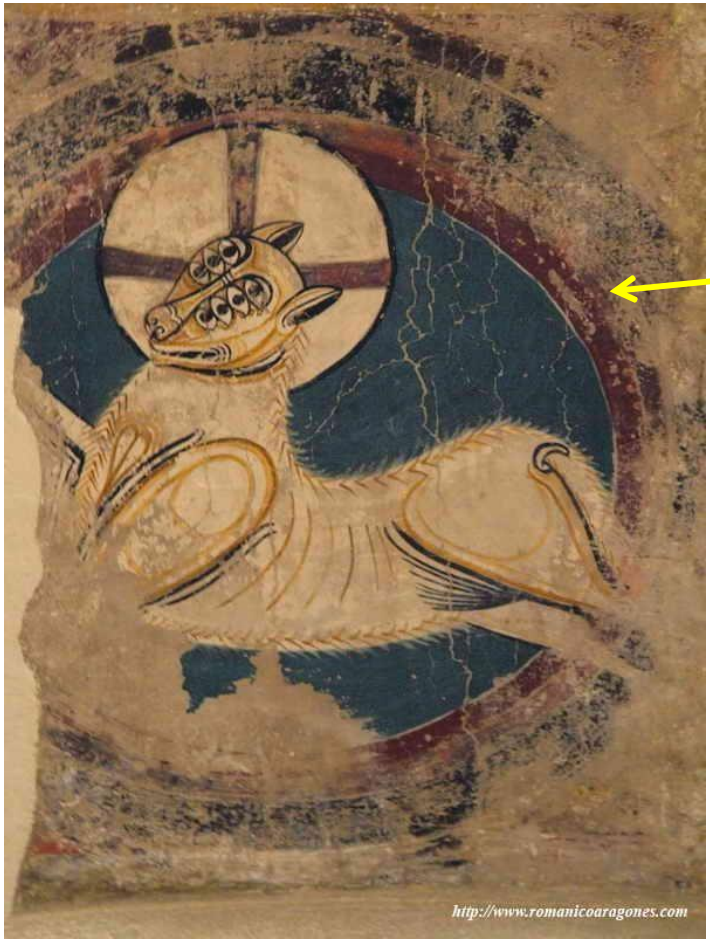

El tema principal fe el **Apocalipsis**, la vuelta de Cristo para el Juicio Final.

- Se compone de: El Pantocrátor y, a su alrededor, los cuatro evangelistas que forman el Tetramorfos.
- El mensaje del Juicio Final es claro: Dios premiará a los buenos y castigará a los malos.
- De este tema, hay un buen ejemplo en el **Ábside de San Clemente de Taüll**.

Al Cristo entronizado, pueden acompañarlo otros elementos, como la *Dextera Domini* o el *Agnus Dei*.

La **Virgen**, como en la escultura, se exaltada por su virginidad y maternidad. Su actitud es hierática y no mantiene ninguna comunicación con el niño que se apoya en sus piernas.

Ábside de Santa María de Taüll

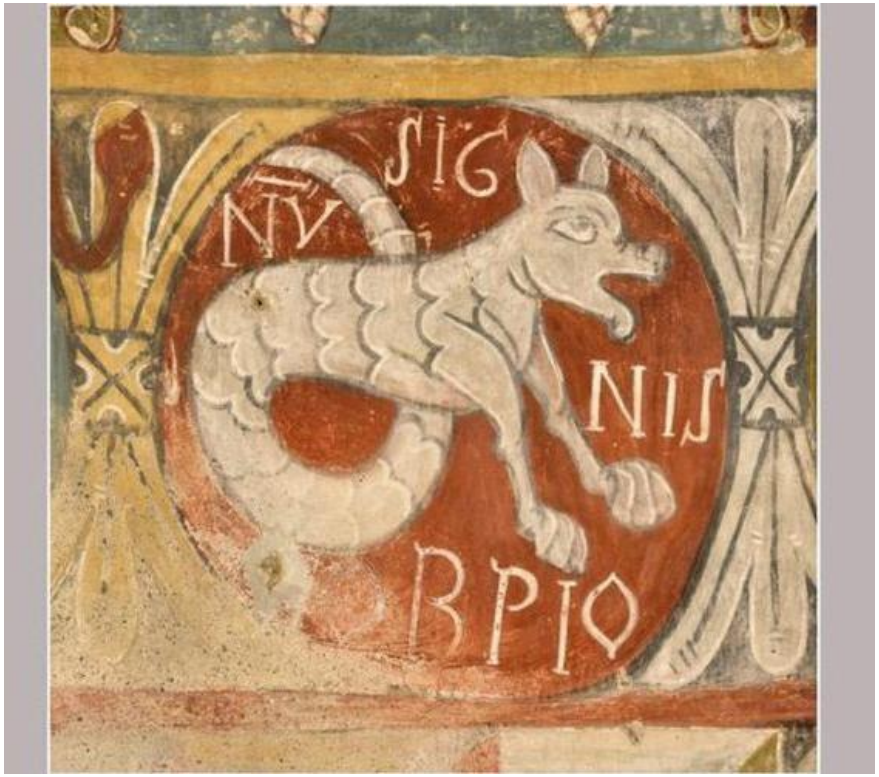
Las figuras profanas, cuando aparecen, están dotadas de algún carácter simbólico:

- Los **signos del zodiaco** remiten al tiempo cósmico.
- **Calendario**, con los meses del año, se representa a través de las labores agrícolas, lo que significa el sometimiento del hombre a los tiempos que marca la Naturaleza y, por tanto Dios.

Calendario del Panteón de los Reyes de San Isidoro de León

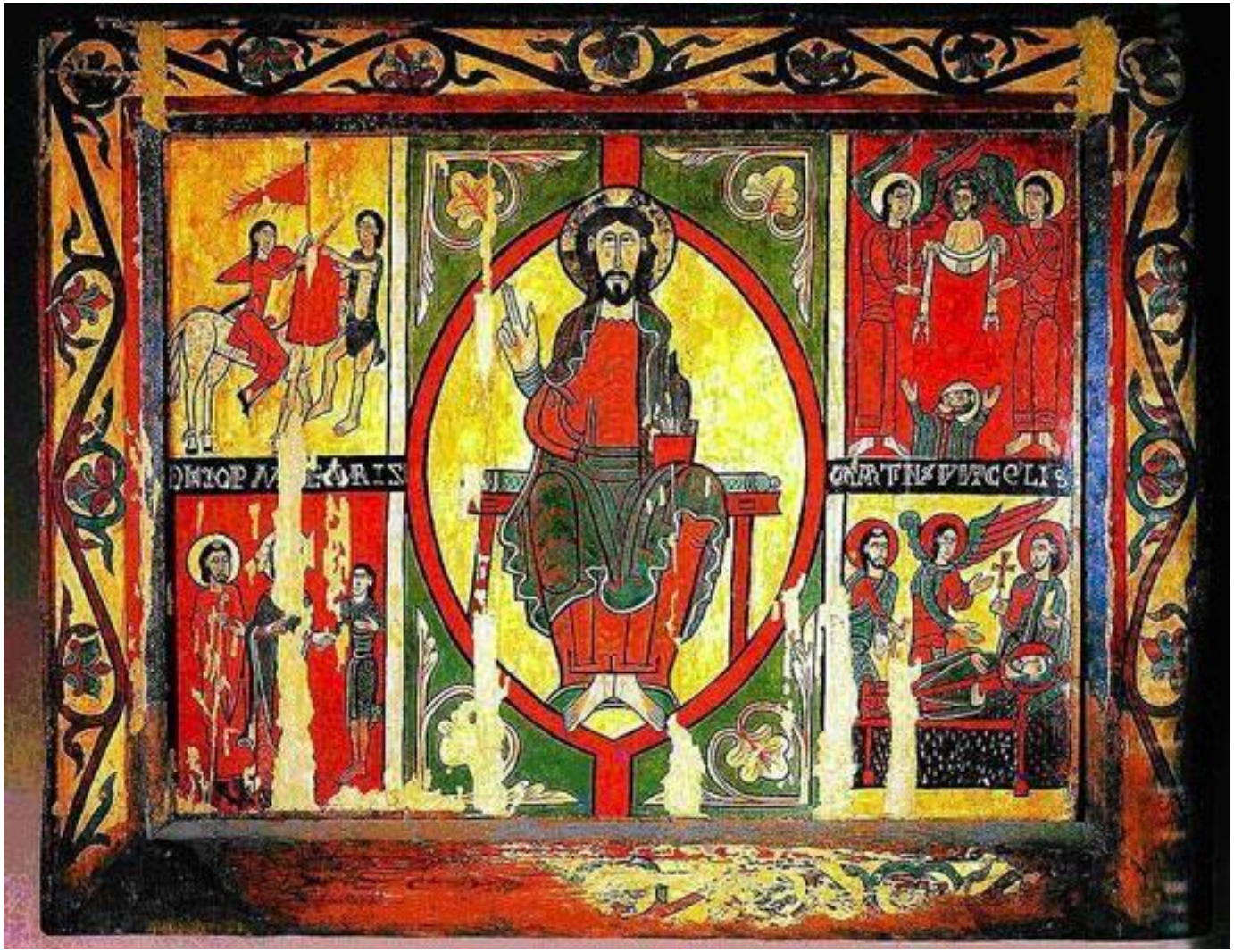
Encontramos también representaciones **de animales, sobre todo, bestias** que simbolizan el pecado a través de su fealdad.

Iglesia de Ourjout de Les Bordes-sur-Lez (Francia)

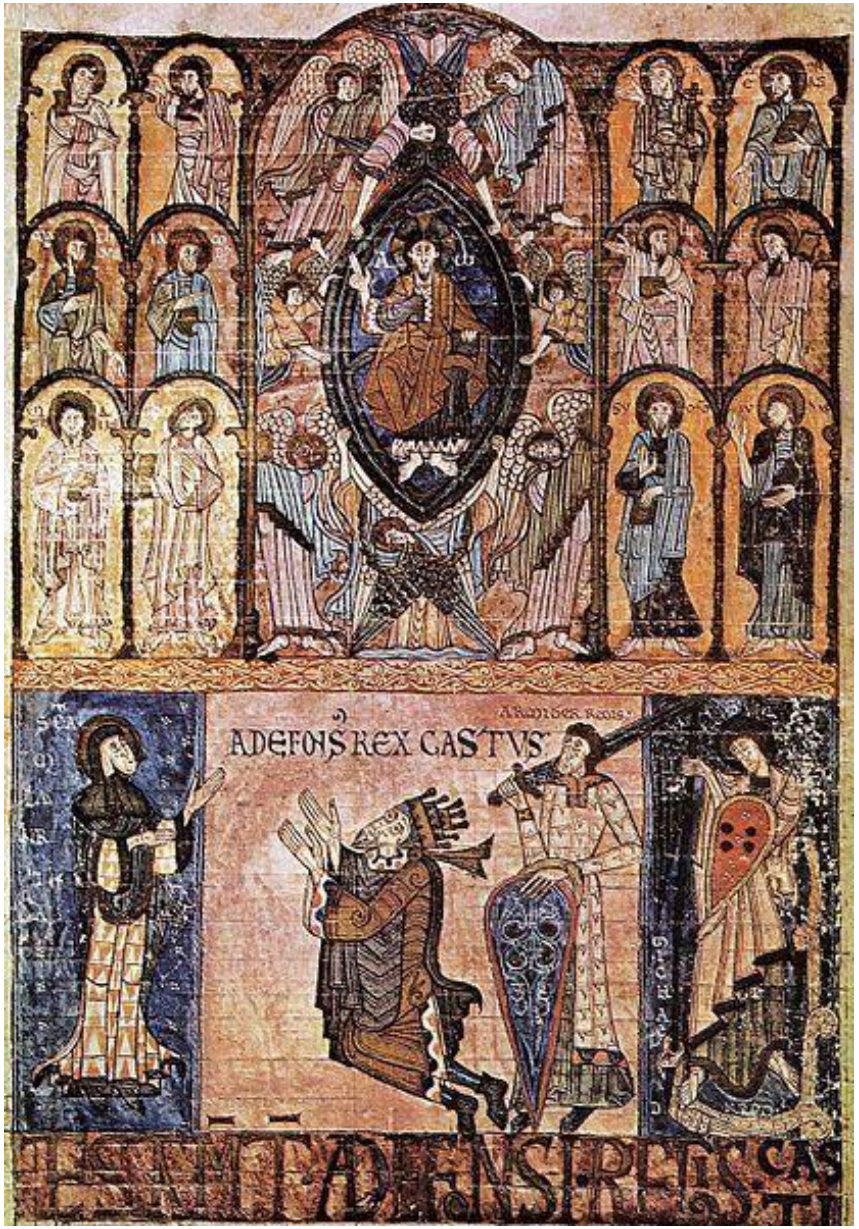
En cuanto a pintura sobre tabla, debemos destacar la colección de altares catalanes, hoy conservados en el Museo de Arte de Cataluña.

Frontal de altar de la iglesia de San Martín de Puigbó, Gerona. Museo episcopal de Vic.

• Hay que referirse también a la pintura aplicada a la iluminación (ilustración) de libros, que se desarrolló durante toda la Edad Media.

•Un buen ejemplo es el **Libro de los Testamentos de la Catedral de Oviedo.**

- Los tapices siempre tenían como base una pintura.
- El ***Tapiz de Bayeux,*** que narra la conquista de Inglaterra por los normandos en 1066, es una de las más extraordinarias obras de arte de toda la Edad Media.

Harold el Sajón cruzando el Canal de la Mancha según la escena 5 del tapiz de Bayeux

CATEDRAL DE SANTIAGO. Comentario

Ficha técnica

- 1075-1128
- Arquitecto desconocido. El encargo fue realizado por los obispos Diego Peláez y Diego Gelmírez
- Santiago de Compostela (España)

CATEDRAL DE SANTIAGO. Comentario

El artista y su época

•El descubrimiento de las supuestas reliquias del apóstol Santiago el Mayor, en el siglo IX, dio paso al establecimiento de una ruta que tenía como meta el noroeste de la Península Ibérica.

•El rey asturiano Sancho II el Casto mandó construir una basílica que sirviera para albergar la reliquia. Este edificio fue destruido por las tropas de Al-Mansur.

•En el siglo XI, en plena Reconquista, el rey **Alfonso II** necesitaba algo que aglutinara a los cristianos y convirtió al apóstol en símbolo de su lucha contra el Islam. Este es el contexto en el que el obispo Diego Peláez mandó la construcción de la Catedral de Santiago.

•El nuevo templo siguió el modelo de las iglesias de peregrinación y se convirtió en la principal obra del románico español.

La P. Ibérica a finales del siglo XI

CATEDRAL DE SANTIAGO. Comentario

Análisis EXTERIOR

•En su época, lo más llamativo era la complicada cabecera románica, los largos brazos del transepto y las dos torres situadas a ambos lados de la fachada.

•Con el paso del tiempo, se le añadieron más torres, un claustro gótico flamígero y una cúpula sobre el crucero. En los siglos XVII y XVIII, la fachada románica desapareció tras un paramento barroco, el Obradoiro.

•De esta manera, de la antigua catedral solo queda la fachada sur del transepto, la célebre puerta de Platerías.

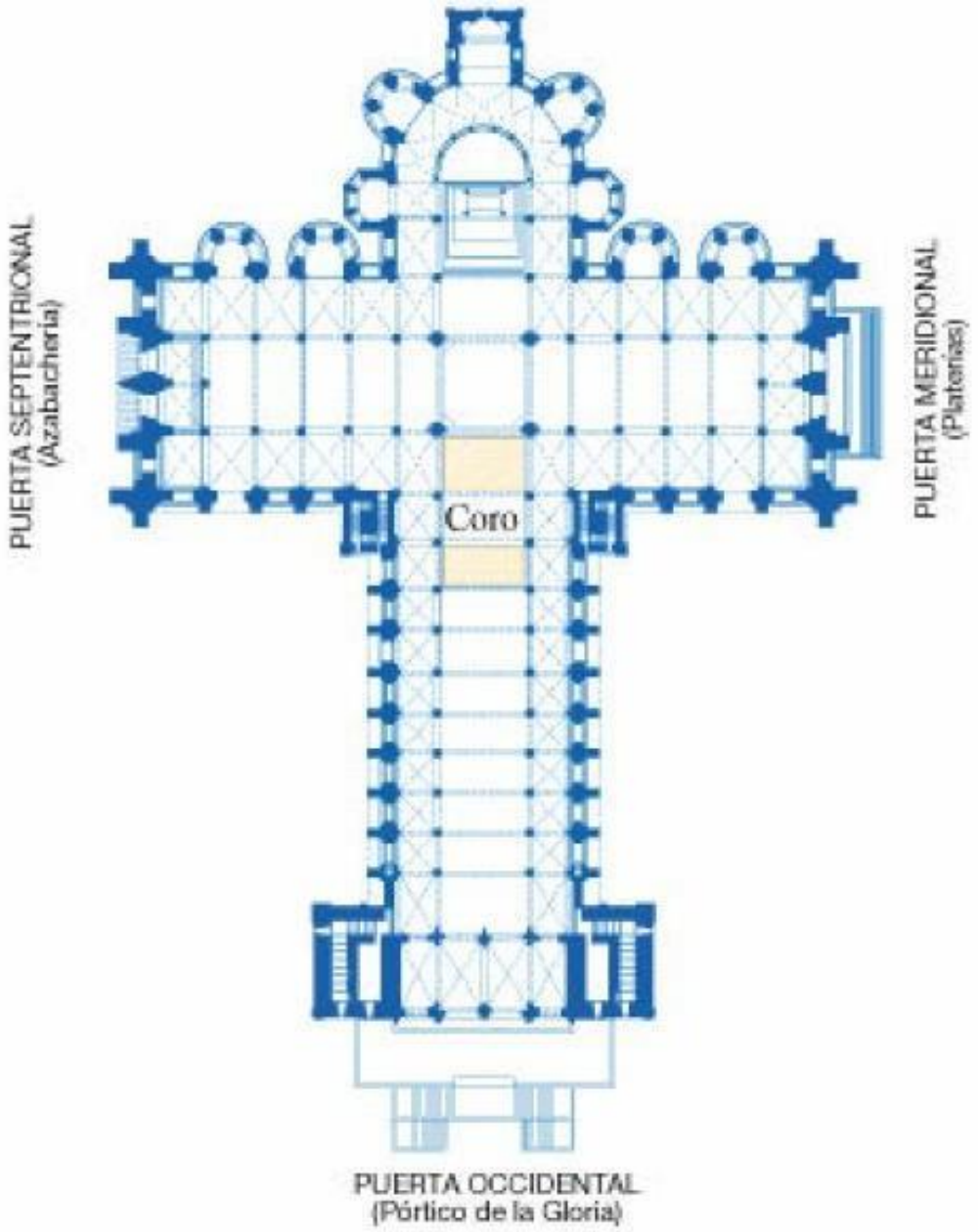
Este era el aspecto de la catedral de Santiago que podían contemplar los peregrinos medievales

CATEDRAL DE SANTIAGO. Comentario

Análisis INTERIOR

•Lo primero que destaca es su tamaño, muy superior a los templos románicos que ya había en la P. Ibérica.

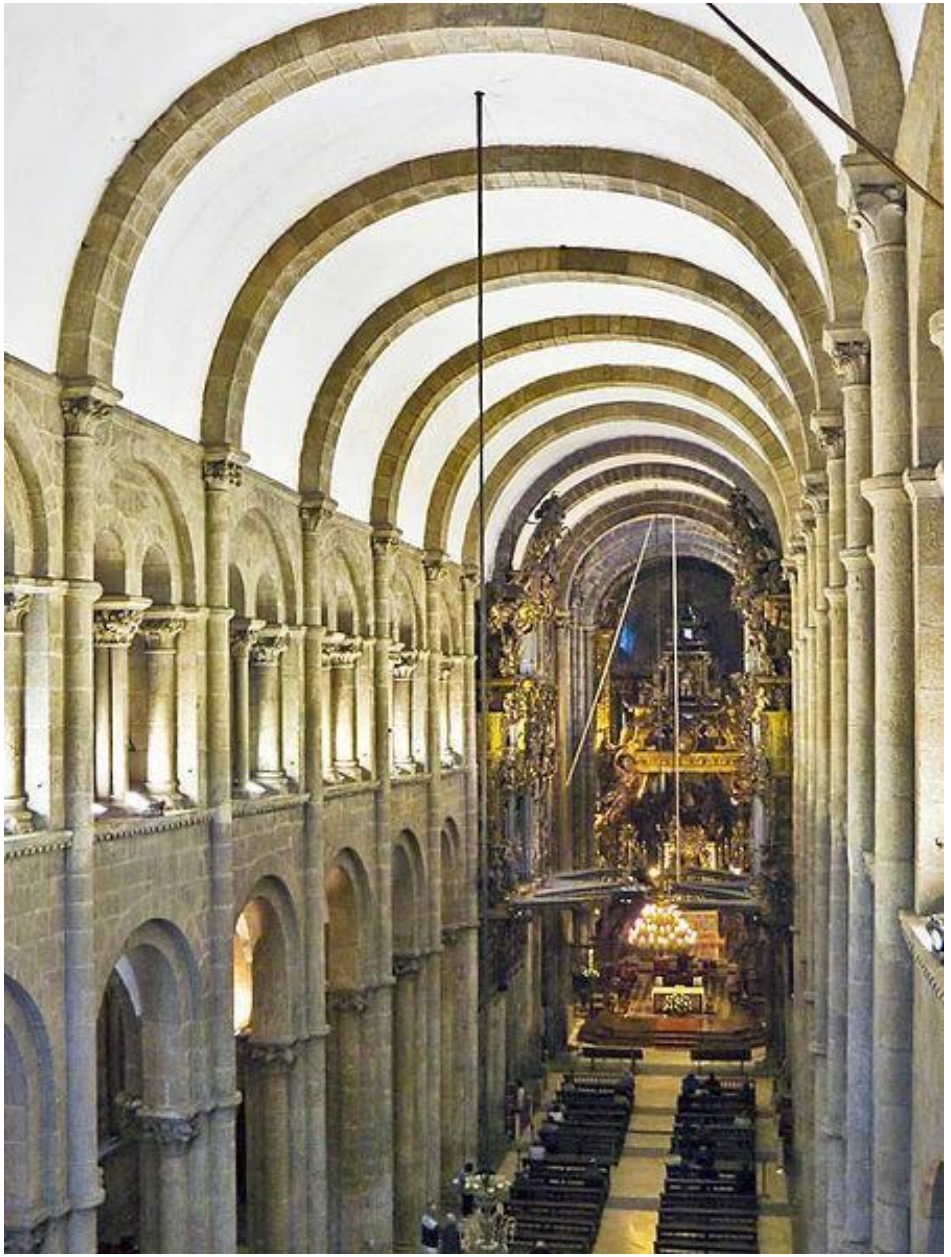
•La planta, de **cruz latina**, es simétrica y regular. Se organiza en **tres naves**, precedidas por un **nártex**, y cruzadas por un gran **transepto**, dividido también en tres naves. Los brazos del transepto tienen cuatro **absidiola**s y están rematados por dos grandes portadas. La cabecera acoge un de**ambulatorio** con cinco **capillas radiales**.

CATEDRAL DE SANTIAGO. Comentario

Análisis INTERIOR

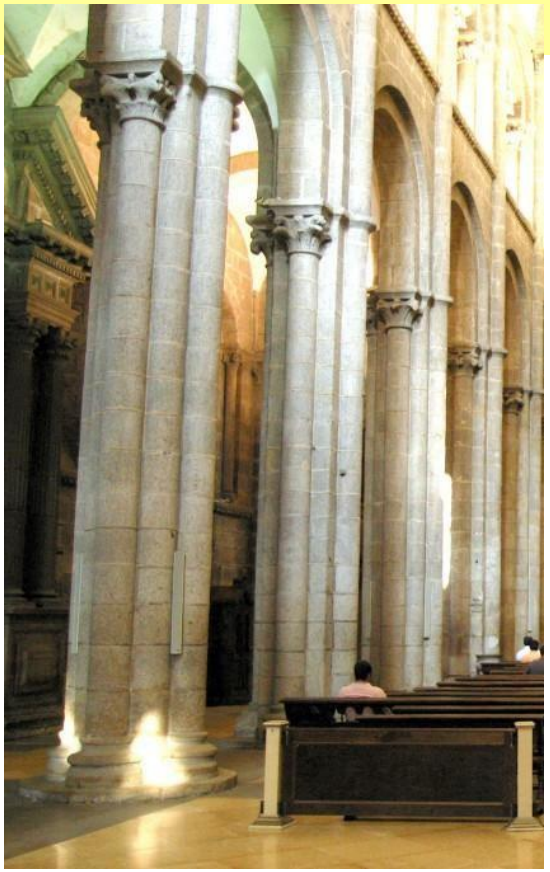
•La nave central, de 22 m de altura, da una sensación de verticalidad y esbeltez. Está cubierta por una bóveda de cañón con arcos fajones. Las naves laterales tienen bóvedas de arista; y la tribuna, de cuarto de cañón.

Análisis INTERIOR

- El alzado tiene dos niveles:
  - Las arcadas descansan sobre pilares con columnas adosadas a las cuatro caras.
  - Una tribuna, elevada y profunda, con vanos a ambos lados del pasillo. Los vanos que dan a la nave central tienen arcos geminados que la iluminan, en contraste con la oscuridad de la nave central.

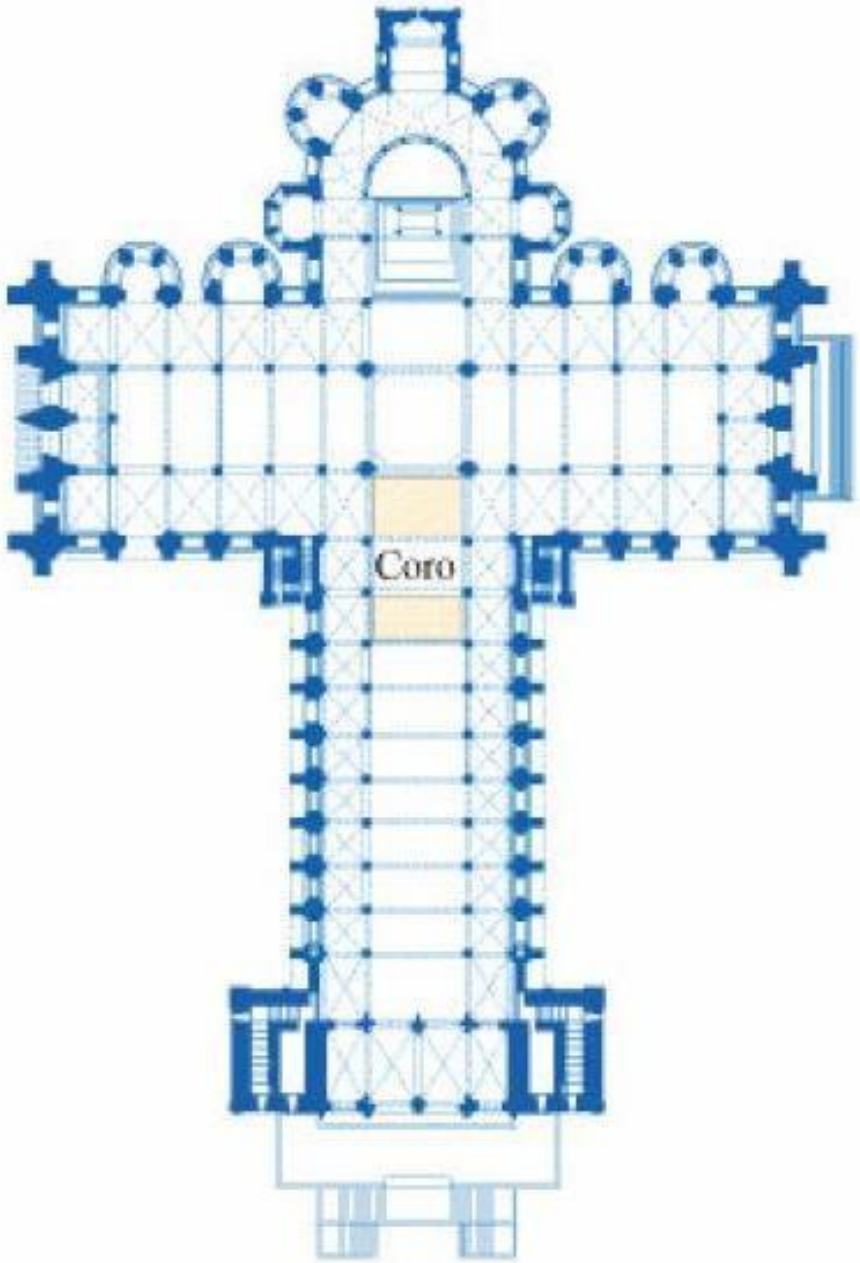

CATEDRAL DE SANTIAGO. Comentario

Análisis INTERIOR

•La tribuna, el transepto y el deambulatorio permitían a los peregrinos recorrer todo el templo sin interferir en los oficios religiosos. En concreto, este último permitía el acceso a las reliquias, que se hallan en una cripta bajo el altar principal.

Comentario

•Santiago el Mayor es, para los cristianos, uno de los apóstoles que directamente convivieron con Cristo. En el siglo IX, surge la historia de que sus restos han sido encontrados en algún lugar del noroeste de la P. Ibérica, cerca de Finisterre, el lugar en que se creía que acababa el mundo.

•Las circunstancias históricas hicieron que los supuestos restos del santo fueran utilizados tanto por la Iglesia como por los reyes que luchaban contra el Islam. El "camino" que llevaba a la tumba del apóstol se fue convirtiendo en ruta de peregrinación; y el propio santo, como hemos visto, en símbolo de la lucha contra los musulmanes. En este contexto, se construye la Catedral de Santiago. A su valor religioso como receptáculo de los restos de Santiago, une una importancia artística extraordinaria.

Altar Mayor con la imagen de *Santiago Peregrino* en la Catedral de Santiago de Compostela, bajo el que se encuentra la tumba del Apóstol.

PÓRTICO DE LA GLORIA. **Comentario**

Ficha técnica

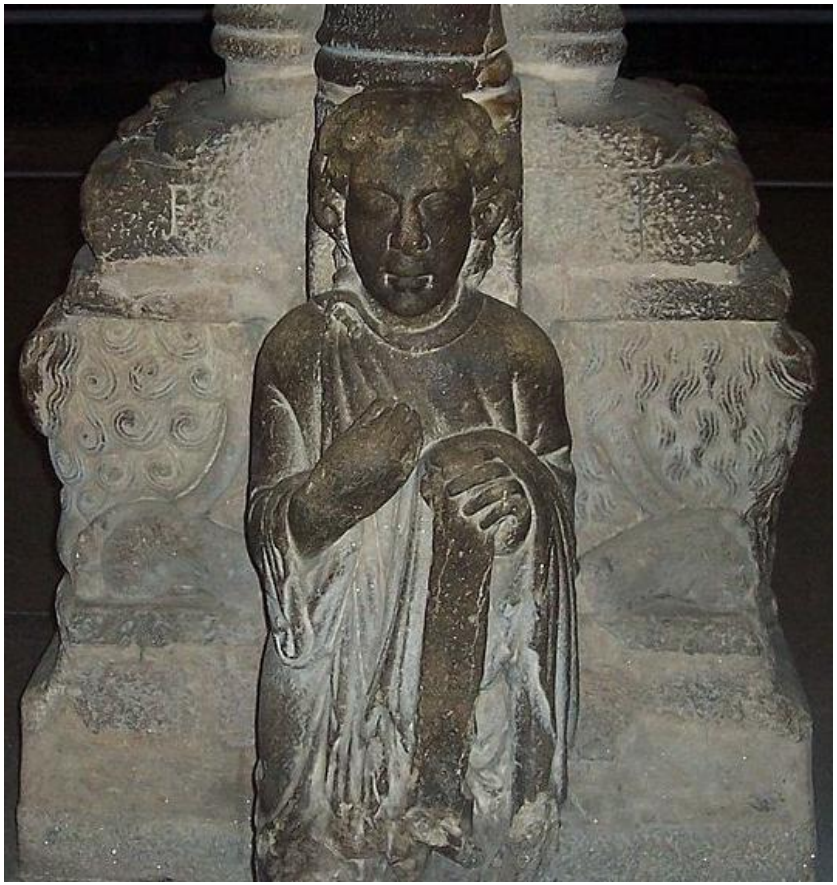
Pórtico de la Gloria. Interior de la fachada oeste de la Catedral de Santiago de Compostela.
Autor: Maestro Mateo y su taller.
1168-1188
18x11 metros
Mármol y granito

El artista y su época

- La autoría la conocemos por una inscripción que existe en la misma obra: "En el año 1188 de la Encarnación del Señor, el maestro Mateo ha dirigido la obra desde el comienzo".
- El Maestro Mateo, que contaba con un amplio grupo de ayudantes, recibió el encargo en 1168, junto con una pensión vitalicia otorgada por el rey Fernando II de León, lo que indica la importancia que se concedió a la obra.
- En realidad, el trabajo era más complejo que el de hacer una portada. Se trataba de finalizar la catedral salvando el desnivel de la nave respecto a la plaza. Bajo el pórtico, se construyó una cripta.

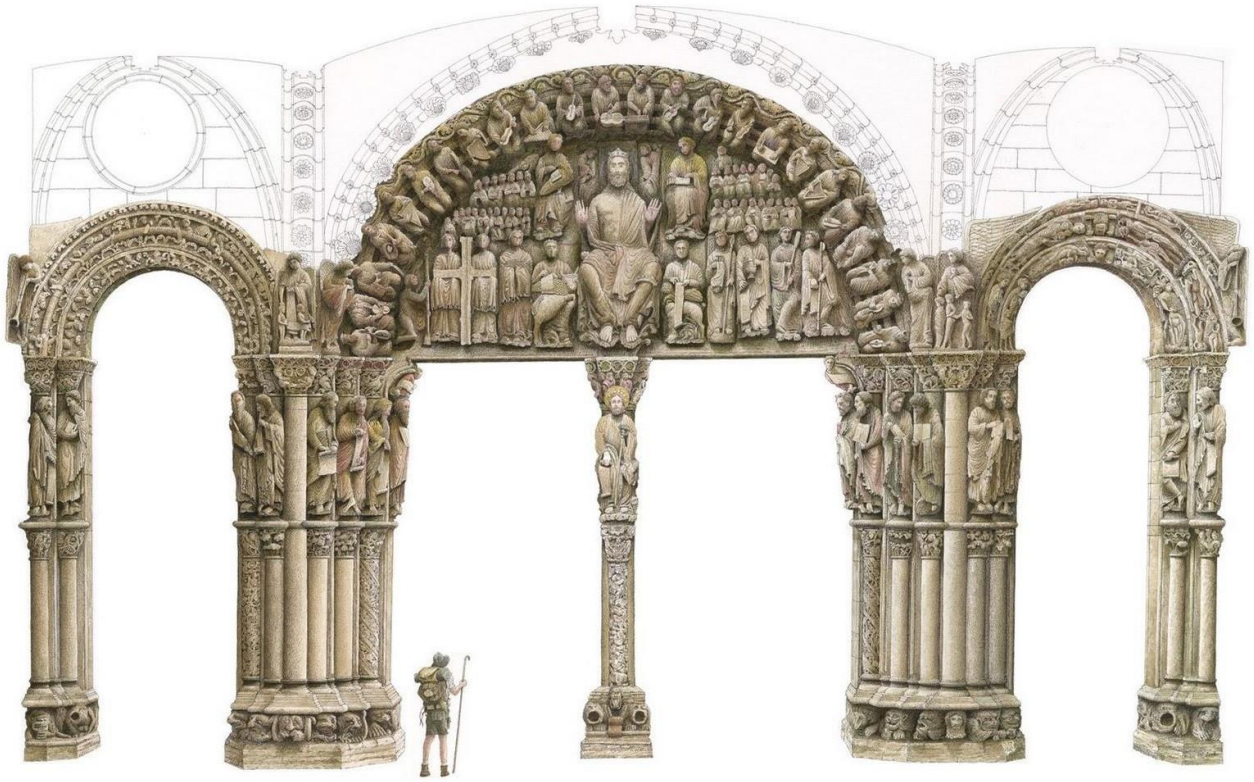
- En estos años, ya avanzado el siglo XI, la peregrinación a Compostela había adquirido una gran importancia, y la Catedral de Santiago era el punto de llegada de la ruta.

Santo de Croques, imagen que tradicionalmente se piensa que representa al Maestro Mateo

Análisis (I)

•El pórtico trata uno de los temas religiosos preferidos de la Edad Media: el Apocalipsis según el Evangelio de San Juan. Fue un tema que se puso de moda en los años anteriores al 1000, cuando se impuso la creencia de que esa era la fecha del fin del mundo. Posteriormente, se siguió representando mucho por la cantidad de epidemias y otras desgracias que sufría la población.

EL APOCALIPSIS
Capítulo 4

He aquí una puerta abierta en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado.
Y alrededor del trono había veinticuatro sillas, y vi sobre las sillas veinticuatro ancianos sentados, vestidos de ropas blancas; y tenían sobre sus cabezas coronas de oro.

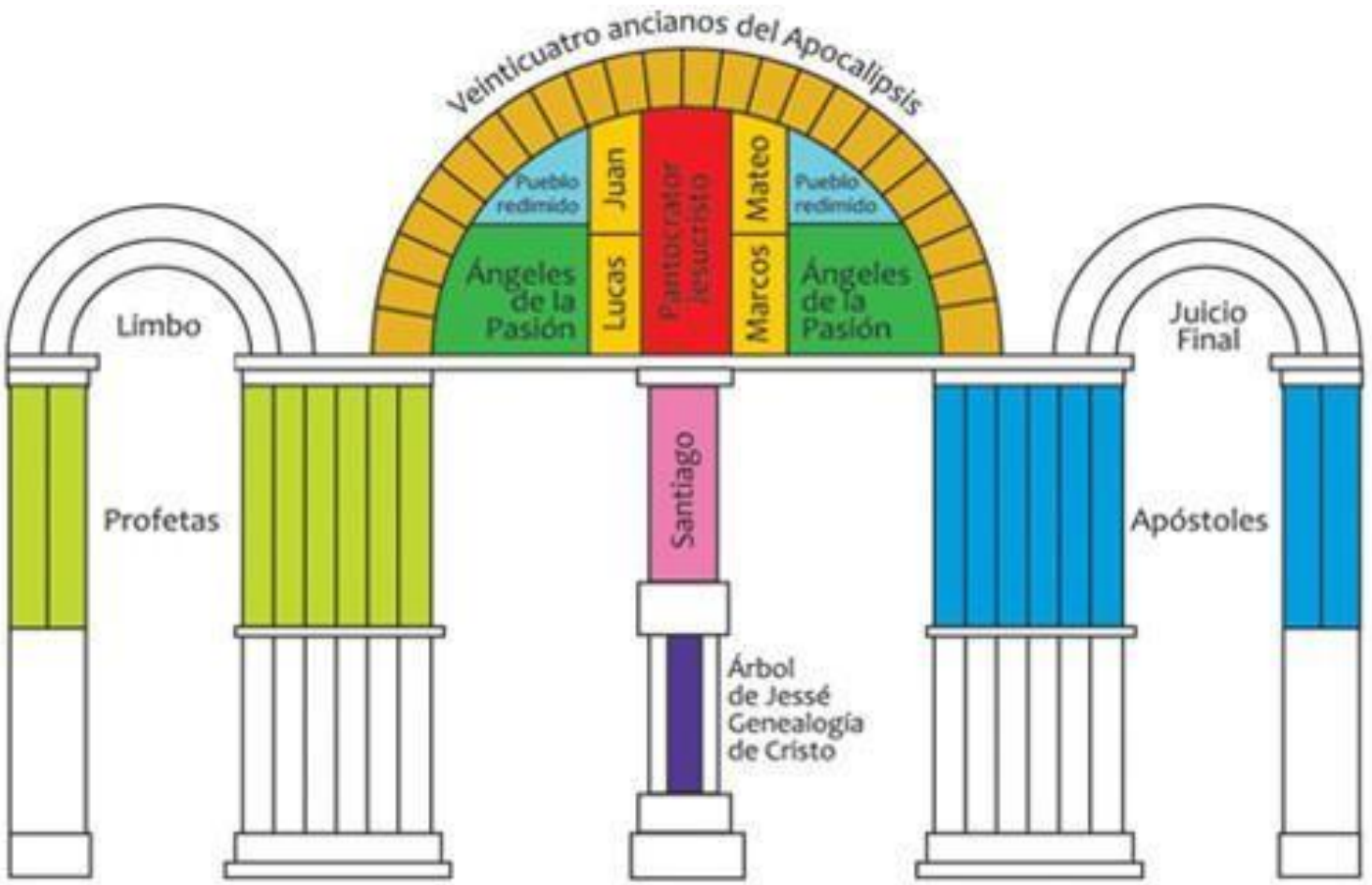
Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal; y en medio del trono, y alrededor del trono, cuatro animales llenos de ojos delante y detrás.

Y el primer animal era semejante a un león; y el segundo animal, semejante a un becerro; y el tercer animal tenía la cara como de hombre; y el cuarto animal, semejante a un águila volando.

Y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, los veinticuatro ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono, y adoraban al que vive para siempre jamás.

Análisis (II)

En el pórtico están la mayoría de los temas presentes en el texto de San Juan. Posee tres vanos, siendo el central el de mayor tamaño y donde se concentra la mayor parte de la escultura.

Análisis (III)

- El centro de la composición la ocupa el Cristo en majestad mostrando las llagas (1).
- Le rodea el llamado tetramorfos (un toro, un águila, un león y un ángel), que representa a los cuatro evangelistas (2).
- Aparece también un grupo de ángeles que portan los símbolos de la pasión de Cristo, como la cruz, los clavos o la lanza (3).
- Sobre estos ángeles, se dispone una multitud de pequeñas figuras que representan a las doce tribus de Egipto y la corte celestial (4).

Análisis (IV)

Todo este conjunto del tímpano central está rodeado por una arquivolta con 24 figuras de reyes: los 24 ancianos del Apocalipsis, que aparecen aquí representados con instrumentos musicales (1).

Análisis (V)

•En la jamba derecha se representa a los apóstoles, y en la izquierda, a los apóstoles.

•En el parteluz, justo debajo del Cristo, se representa al apóstol Santiago, que parece dar la bienvenida a los peregrinos. Bajo él, hay una representación del árbol de Jessé.

Análisis (VI)

Todas las figuras, en mayor o menor medida, están tratadas con bastante realismo, lo que no era frecuente en la época. El movimiento de las figuras, las actitudes comunicativas, los cabellos y los ropajes reflejan una gran destreza técnica.

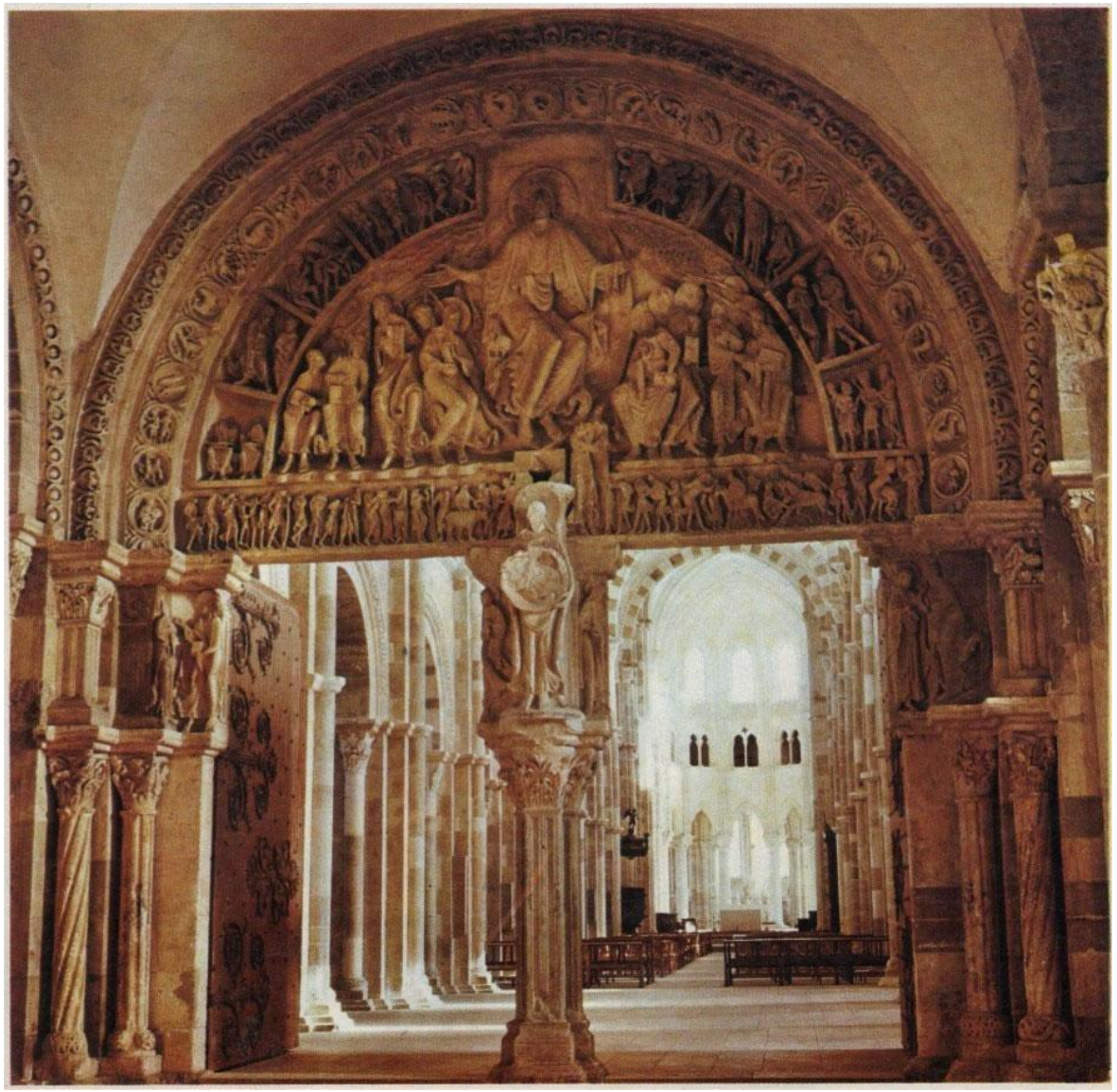

Apóstoles

Comentario

- El Pórtico de la Gloria es, al mismo tiempo, una gran escultura románica y un genial anticipo del arte gótico que vendrá después. De románico, tiene la majestad y seriedad de los personajes; de gótico, el tratamiento bastante naturalista de rostros y posturas.

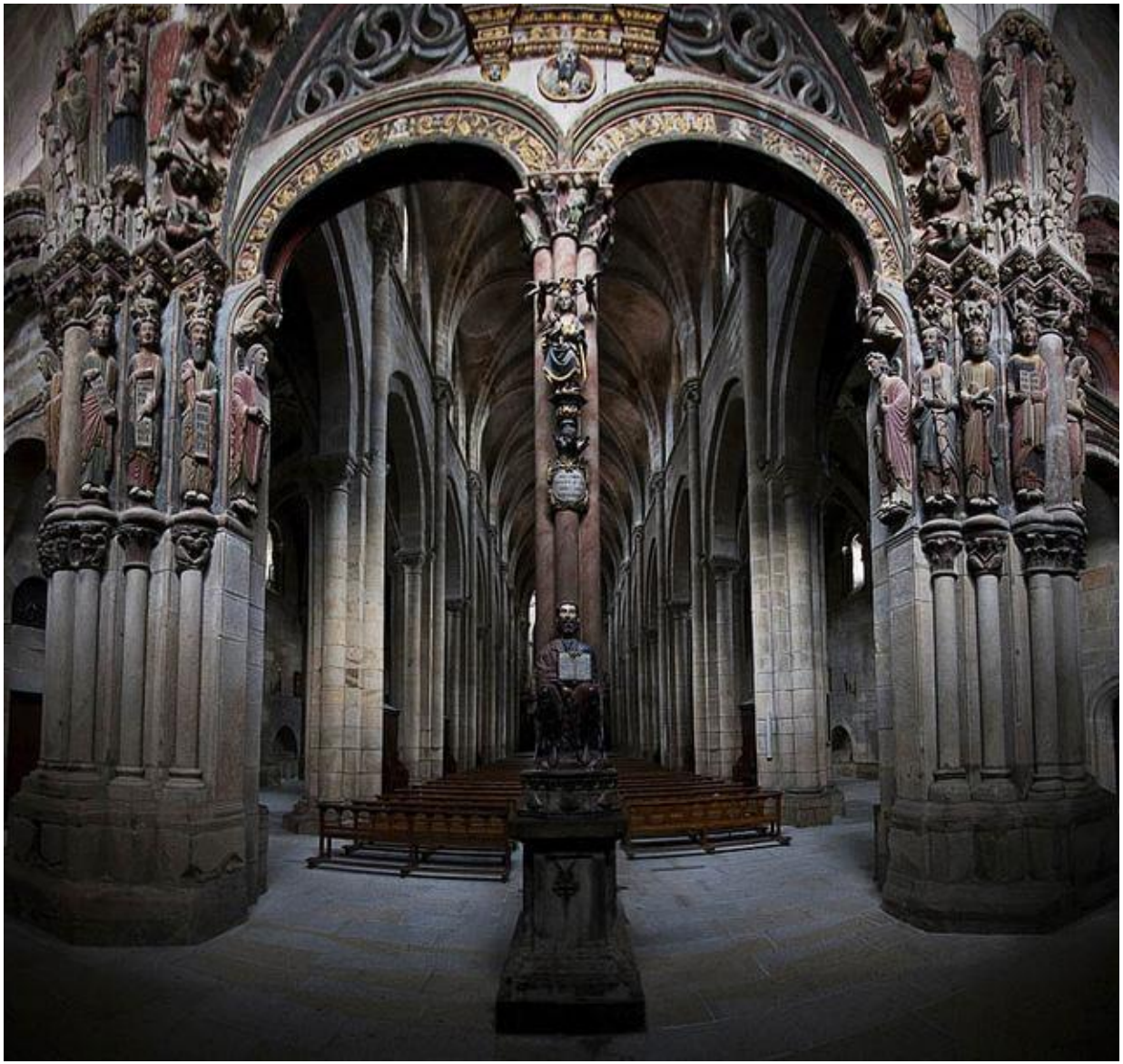
- El Maestro Mateo tomó como modelo **la portada de la Iglesia de la Magdelaine de Vézelay**, de la que imita la división en tres cuerpos, el uso del parteluz y la disposición de las figuras.

Comentario

- El Pórtico de la Gloria influyó en numerosas portadas, sobre todo en Galicia. El ejemplo más claro es el **Pórtico del Paraíso de la Catedral de Orense.**

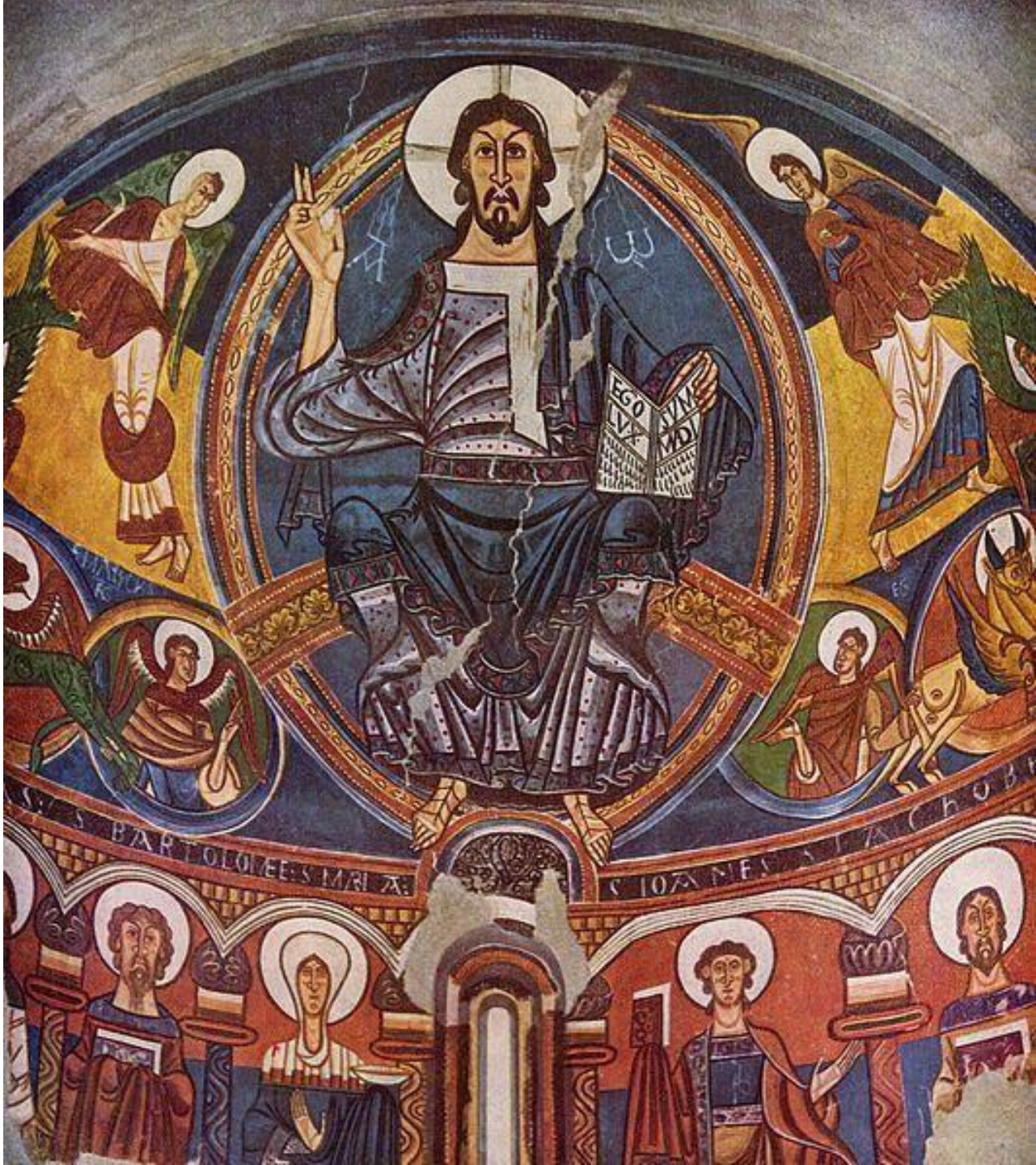
- Esta portada, hoy envuelta por la fachada barroca del Obradoiro, fue concebida como entrada principal a un templo que, como hemos dicho, era el punto de llegada de los peregrinos que acudían de toda Europa a postrarse a los pies de Santiago.

PANTOCRÁTOR DE SAN CLEMENTE DE TAÜLL. Comentario

Ficha técnica

- Autor: Maestro de Taüll
- La iglesia fue consagrada en 1123.
- Técnica: temple con retoques al temple.
- Localización original: iglesia de San Clemente de Taüll.
- Localización actual: Museo Nacional de Arte de Cataluña (Barcelona)

El artista y su época

Se cree que el Maestro de Taüll y su equipo eran originarios de Italia. Llegó a Cataluña para trabajar en esta pequeña iglesia. Sus discípulos decoraron la vecina Santa María y llegaron hasta Castilla, donde pintaron la ermita segoviana de Santa Cruz de Maderuelo.

Taüll es un pueblecito del pirineo leridano. Y podemos considerar una rareza que su pequeña iglesia fuera decorada de una manera tan extraordinaria.

Análisis (I)

Estamos ante una de las pinturas más representativas de la pintura románica.
El conjunto se divide en tres partes:

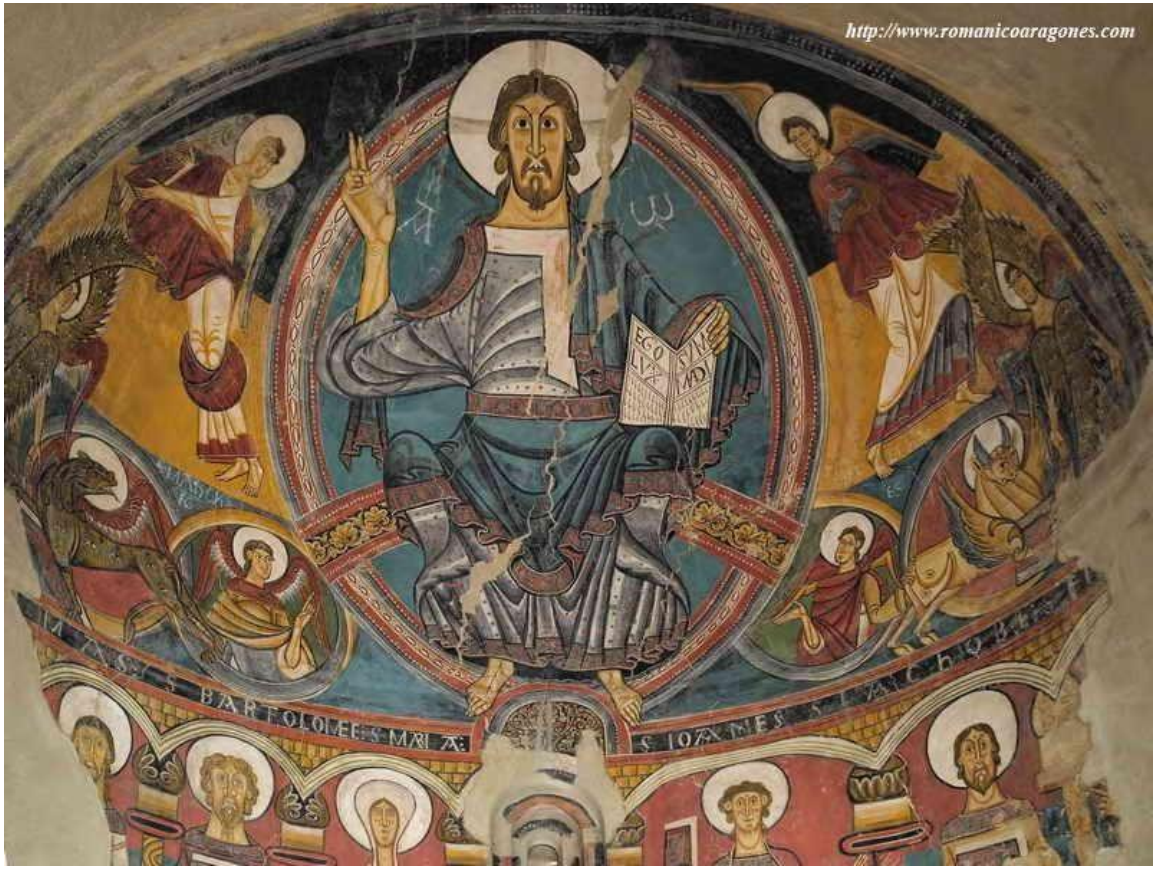
- El primero, la bóveda del ábside, representa el cielo.
- El segundo, la parte superior del cilindro, a la Iglesia.
- El tercero, parte inferior del cilindro (actualmente perdida casi en su totalidad), simboliza el mundo terrenal.

Análisis (II)

•Centraremos nuestro análisis en la bóveda del ábside. Un Pantocrátor impresionante, de mayor tamaño que las demás figuras, preside la composición. Está sentado con los pies apoyados sobre la tierra y flanqueado por las letras alfa y omega (principio y fin de todas las cosas).

•La figura del Cristo está rodeada de una mandorla, que viene a significar la luz que emana de su naturaleza divina. Alrededor del óvalo, tetramorfo y cuatro ángeles que portan los símbolos de los evangelistas.

Análisis (III)

- La figura del Cristo está rodeada de una mandorla, que viene a significar la luz que emana de su naturaleza divina.

- Alrededor del óvalo, tetramorfo y cuatro ángeles que portan los símbolos de los evangelistas.

←San Mateo (figura humana)

San Juan(cabeza de águila portada por un ángel) →

San Marcos (león nimbado))

San Lucas (toro agarrado por el rabo

Análisis (IV)

Completan la composición una serie de seres apocalípticos con ojos abiertos por todo el cuerpo.

Análisis (V)

•Un elemento importante es la simetría, que solo se rompe con las manos del Cristo.

•Sobresale, como no podía ser de otra manera, la figura de la Maiestas Domini.

•Tanto el trazo como el color y el diseño de los personajes, están al servicio de la exageración de los detalles más significativos.

• La línea gruesa materializa las formas y le da forma y expresión. Se puede observar cómo el rostro de Jesús se construye a partir de unos ojos simplificados. El entrecejo se prolonga hasta la nariz y la boca se enmarca con dos rayas.

•El conjunto queda enmarcado con una cabellera y una barba simétricas.

Análisis (VI)

- El color, con pocos matices y aplicado a superficies grandes, le da la composición un aspecto plano. La gama cromática es brillante; el rojo, el azul y el amarillo son más violentos que en otras pinturas de la misma época.

- Todas las figuras son largas y estilizadas. La frontalidad y el hieratismo, típicos del románico, confieren a los personajes un aire de distancia, que es lo que el artista buscaba.

- No hay perspectiva, excepto en el libro que sostiene Cristo, y todas figuras se distribuyen en un único plano.

Comentario

- Este espectacular conjunto mural fue adquirido por la Junta de Museos de Barcelona entre 1919 y 1923, con el objetivo de asegurar su conservación.

- Para separar el fresco del muro y pasarlo a un nuevo soporte se aplicó la técnica llamada *strappo*, que consiste en arrancar solo la película pictórica, sin el mortero de preparación. De esta forma, fue instalado después en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, donde hoy puede contemplarse.

- Las obras de los artistas románicos trataban de instruir a los fieles en los aspectos principales de los dogmas cristianos, en una sociedad en la que el analfabetismo estaba muy extendido. Y los frescos que comentamos son un magnífico ejemplo de ello.

EN ESTA DIORECCIÓN, VÍDEO SOBRE LA TÉCNICA DEL *STRAPPO*

http://vimeo.com/41917458

PINTURAS DE SANTA MARÍA DE TAÜLL. Comentario

Ficha técnica

- Autor: Discípulos del Maestro de Taüll
- Mediados del siglo XII.
- Técnica: temple con retoques al temple
- Localización original: iglesia de Santa María de Taüll (actualmente, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (Barcelona)

El artista y su época

•Taüll es un pueblecito del pirineo leridano, que tuvo el privilegio de que el Maestro de Taüll y sus discípulos decoraran dos de sus iglesias.

•Se cree que el Maestro de Taüll y su equipo eran originarios de Italia. Llegaron a Cataluña para trabajar en las iglesias de Taüll. La obra de este grupo llegó hasta Castilla, donde pintaron la ermita segoviana de Santa Cruz de Maderuelo.

Análisis (I)

•La cuenca del ábside está dominada por la Epifanía.

•María, sentada en un trono decorado con gemas y rodeada de una mandorla perfilada con círculos concéntricos, sostiene al niño Jesús en su regazo.

• Viste una ancha túnica y casulla sacerdotal, y lleva también un velo corto que cae sobre sus espaldas bajo un nimbo amarillo.

Análisis (II)

- El niño, con ricos vestidos y nimbo en forma de cruz, tiene un pergamino en la mano izquierda y levanta la otra en señal de bendición.

- María tiene la mirada fija al modo hierático hacia el espectador, mientras que Jesús dirige la suya hacia el rey Melchor.

Análisis (III)

•Los reyes magos están de pie en actitud de acercarse para la presentación de las ofrendas al niño Jesús y se disponen de la siguiente manera: a la izquierda Melchor, y a la derecha Gaspar y Baltasar.

•Ricamente vestidos y portando coronas en las cabezas, representan las tres edades de la vida del hombre, de manera que uno de ellos es imberbe, el otro parece una persona madura y el último a modo de un anciano.

•Dos estrellas se sitúan en la parte superior, quizá representando la dualidad del Antiguo y el Nuevo testamento.

Análisis (IV)

- El **dibujo**, como es habitual en la época, resulta fundamental en la creación de la imagen. Para los perfiles se utilizan líneas gruesas que separan las figuras y delimitan los distintos campos cromáticos.

- Los **colores** son planos y sin tonalidades. Suelen aparecer muy saturados, entre otras causas debido a la escasa iluminación que tendrían estas iglesias en el momento en el que se decoran. Alguno de estos colores responden a un objetivo simbólico (el rojo y el azul del manto mariano que representan la pasión y la soledad, respectivamente.

Análisis (V)

La **luz**, como también es norma en la época, es casi inexistente. En el románico no se utilizan los conceptos de la luz ambiente o foco lumínico, pues los personajes se sitúan en el espacio atemporal de lo divino.

En lo referente a la **perspectiva**, no existe interés por representar el espacio de una forma real. Sólo en la greca que separa ambos ambientes nos encontramos con un intento de representación tridimensional, aunque con ciertos errores.

Análisis (VI)

Sí se tienen en cuenta las convenciones jerárquicas en cuanto a los tamaños, apareciendo la Virgen mucho mayor, aunque se encuentre sentada, que los Reyes Magos. Su función es mostrar la importancia de los distintos personajes de una forma evidente, sin necesidad de otro tipo de análisis.

Comentario

- Las pinturas de Santa María fueron adquiridas por la Junta de Museos de Barcelona, con el objetivo de asegurar su conservación.

- Para separar el fresco del muro y pasarlo a un nuevo soporte se aplicó la técnica llamada *streppo*.

- Las obras de los artistas románicos trataban de instruir a los fieles en los aspectos principales de los dogmas cristianos, en una sociedad en la que el analfabetismo estaba muy extendido. Y los frescos que comentamos son un magnífico ejemplo de ello.

