

TEMA 57. EL ARTE ROMÁNICO. EL RENACIMIENTO DE EUROPA TRAS EL AÑO 1000

INDICE

INTRODUCCIÓN

1. Marco histórico: Cluny y las rutas de peregrinación. Evolución artística y características generales
2. La arquitectura románica. Forma y funciones
3. Las artes figurativas. Los talleres artísticos itinerantes. Iconografía y forma. Escultura monumental y pintura mural
4. La España románica: arquitectura, escultura y pintura
5. Arte y religión en el Camino de Santiago
6. Conclusión
7. Bibliografía

Nota: lo escrito en azul, es información que nos sirve para realizar los prácticos sobre arte Románico. Por extensión no lo escribimos en el tema

INTRODUCCIÓN

El arte románico es un movimiento artístico internacional desarrollado en Europa Occidental a lo largo de la Alta Edad Media (mediados del siglo XI y todo el siglo XII), extendiéndose principalmente por las regiones donde la tradición romana había permanecido con mayor profundidad (norte de Italia, Francia y España). Estará en confluencia con los caracteres bárbaros del arte prerrománico, los estilos precedentes carolingio y otoniano, y con importantes aportes de Bizancio y del Islam. El nombre de románico le fue otorgado en el siglo XIX por estimarse erróneamente que sus formas estilísticas derivaban del arte romano.

1. MARCO HISTÓRICO: CLUNY Y LAS RUTAS DE PEREGRINACIÓN. EVOLUCIÓN ARTÍSTICA Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tras el período de inestabilidad provocado tanto por las invasiones bárbaras de finales del siglo IX y principios del X como por las cuitas entre los sucesores del imperio carolingio, surgió durante la segunda mitad del siglo X y la primera del XI una serie de cambios que iban a ser decisivos en el desarrollo del arte románico. Así, se logró una **contención de las oleadas de los pueblos invasores**, donde además éstos asimilarán la cultura del occidente europeo. Se inició el **feudalismo**. Se llevó a cabo una **alianza entre nobleza e Iglesia**, convirtiéndose prácticamente en los únicos clientes del arte hasta el siglo XIII. Por otro lado se dio un **predominio cultural de la Iglesia** unida al desarrollo de la espiritualidad en los albores del año mil como consecuencia del miedo a un apocalipsis, tal como refleja **Focillon**. Esta situación va a conducir al auge de los **monasterios y al desarrollo de las rutas de peregrinación**, como las encaminadas a Tierra Santa, al Monasterio de Saint Michel en Francia, Canterbury en Inglaterra y la más importante, la de Santiago de Compostela o ruta jacobea. En el ámbito artístico, las peregrinaciones facilitarán la difusión del románico con el intercambio de experiencias y fórmulas artísticas.

La gran diversidad artística del arte prerrománico finalizó hacia el año 1000. En esta fecha, prácticamente todo el arte europeo quedó unificado bajo el estilo Románico. La causa principal de esta uniformidad se debió a que Cluny estableció la tipología y las características técnicas de las edificaciones que debían levantarse a lo largo de las rutas de peregrinación, bajo el principio de “la exaltación de Dios por medio de la belleza”.

2. LA ARQUITECTURA ROMÁNICA. FORMA Y FUNCIONES

Autores como **Yarza** destacan que se trata de construcciones realizadas con **anchos muros de mampostería** recubiertos por sillares de piedra. Los soportes suelen ser **pilares compuestos** que sostienen cuatro arcos, dos **fajones** y dos **formeros**. Los arcos de medio punto suelen presentarse doblados. El grosor de los muros determina la creación de **arquivoltas**. La cubierta más característica es la **bóveda de cañón**, dividida por arcos fajones que se apoyan sobre los pilares compuestos que exteriormente coinciden con los **contrafuertes**. En los cruceros se emplean **cúpulas sobre trompas o pechinas**, y en los ábsides **bóvedas de cuarto de esfera**.

En función de la planta existen dos tipos de iglesias: la **basilical** (de tres naves, con crucero y cabecera con capillas semicirculares o ábsides), y **las iglesias de peregrinación** dispuestas de girola o deambulatorio que da vuelta por detrás del altar mayor, así como de tribunas por encima de las naves laterales que se comunican con la nave central mediante el triforio. En el alzado exterior destaca la nave central más elevada que las laterales, y la torre o cimborrio en el crucero.

Dentro de las tipologías podemos destacar tres tipos. Por un lado los **castillos**, que erigidos para la defensa de las invasiones, son el símbolo visible del feudalismo. Disponen de recinto militar, residencia e iglesia o capilla. Los **monasterios**, accesibles solo para la comunidad religiosa. La vida de los moradores gira en torno a la iglesia y al claustro, estructura basada en la distribución de las grandes abadías carolingias. La regla benedictina, desarrollada por los monjes de Cluny hará posible la existencia de talleres y de un huerto. Por último están las **iglesias**, edificio principal, centro de las innovaciones arquitectónicas. Debía cumplir tres principios simbólicos: perdurabilidad (la religión cristiana era eterna, y por ello, las iglesias debían evitar los incendios, ser fuertes, es decir, construirse en piedra), reflejo de la teología y la filosofía (la luz tamizada y una gran austeridad favorecían el recogimiento, el rezo y la penitencia), y la docencia (tenían que aleccionar y adoctrinar al fiel, de forma visual, a través de sus relieves y pinturas). Estos edificios están caracterizados por la orientación Este-Oeste del cuerpo principal, de forma que el ábside mira al Este, lugar por el que sale el Sol, identificado con la presencia de Dios en la tierra. El acceso por la portada occidental, normalmente con imágenes del Juicio Final, prepara a los fieles para acceder a un espacio purificador, en semipenumbra que invita al recogimiento y a la meditación.

3. LAS ARTES FIGURATIVAS. LOS TALLERES ARTÍSTICOS ITINERANTES. ICONOGRAFÍA Y FORMA. ESCULTURA MONUMENTAL Y PINTURA MURAL

Podemos analizar la escultura románica este desde varios puntos de vista. Desde la parte técnica, se trabaja el relieve, supeditando las formas al espacio arquitectónico. La decoración escultórica se concentra en los capiteles de las columnas, en las jambas y arquivoltas de las fachadas y en los tímpanos de las mismas. Posteriormente se incorporará a los altares mediante madera policromada.

Atendiendo a la iconografía, los escultores se inspiran en textos bíblicos, evangelios apócrifos y en bestiarios. Los temas más frecuentes son el Juicio Final, el Crismón, el

Crucificado o el Descendimiento, la Virgen *Kiriotissa*, los ciclos de la infancia, pasión y muerte de Cristo así como leyendas hagiográficas sobre el martirio de los santos.

La escultura se caracteriza por la centralidad y la frontalidad con la que son tratados los personajes. Se produce una total renuncia a la profundidad y por consiguiente a la perspectiva. Como consecuencia se realiza la representación en un solo plano sin volumetría ni tercera dimensión.

Desde el punto de vista estético hay una despreocupación por la belleza formal, ya que lo que interesa son los contenidos expresivos y simbólicos que transmite, esto es, la función didáctica. Autores como **Ruiz Montejo** las denomina "Biblias de barro". Esta consideración determina el empleo de representaciones no realistas con perspectivas heredadas del bizantino como la jerárquica y la abatida. Destaca el hieratismo, el esquematismo, el antinaturalismo, la falta de individualización en el tratamiento de los rostros y el empleo de ciertos convencionalismos, como la frontalidad y la isocefalia.

En cuanto a la producción pictórica, los temas se disponen normalmente siguiendo una jerarquía, según la temática, predominando tres tipos: Manifestaciones, testificaciones y narraciones.

Las **Manifestaciones** de la divinidad, ubicadas generalmente en lo alto de los ábsides o en las cúpulas, están compuestas por uno o varios de los siguientes elementos: Dios Padre (representado por la *Dextera Dei* o mano bendiciendo desde un clipeo circular o bien desde las nubes); Dios Hijo (como pantocrátor, sedente en un trono, bendiciendo y sosteniendo el Libro de la Vida, enmarcado por la mandorla y el tetramorfos); Dios Espíritu Santo (simbolizado con una paloma blanca de alas desplegadas que desciende desde el firmamento); y la Virgen María (con el Niño en sus brazos y en la mandorla. Pueden incluirse los Reyes Magos, recordando la universalidad de la religión cristiana).

Las **Testificaciones** se situaban bajo las Manifestaciones, y consistían en santos y profetas que testimoniaban la fe de la divinidad.

Las **Narraciones** eran relatos docentes colocados a lo largo de los muros, en los que se contaban episodios del Antigua Testamento, del Nuevo Testamento o de las vidas ejemplarizantes de los santos.

Las pinturas murales se realizan al fresco o al temple. Cuando el soporte es la tabla, las piezas más frecuentes son los frontales de altar, mediante el antepedim o el retablo según este situado delante o detrás del altar. Como técnica se emplea el temple y el pastillaje donde se forman relieves con el yeso.

También hay que destacar la miniatura o ilustración del libro, de herencia prerrománica, en ejemplos como los rollos de pergamino de las iglesias del Sur de Italia, las biblias españolas (como la de san Pedro de Roda) y los códices con textos de carácter histórico o jurídico como el Libro de los Testamentos.

En cuanto a la estética, observamos características similares a la escultura, además de otras más propiamente pictóricas como el dibujo preciso, los contornos destacados, los colores planos sin contrastes ni matizaciones, y la ausencia de alusiones naturalistas en los fondos, otorgando universalidad a los temas.

4. LA ESPAÑA ROMÁNICA: ARQUITECTURA, ESCULTURA Y PINTURA

4.1. Arquitectura

Autores como **Bango Torviso** distinguen dos períodos cronológicos.

El primero de ellos, corresponde al **románico del siglo XI** con las construcciones del Camino de Santiago, donde sobresalen cuatro construcciones.

La **catedral de Jaca** en Huesca (1055). Responde a un modelo italiano caracterizado por la alternancia de pilares y columnas como soportes y manifiesta influencia mozárabe los arcos cruzados de la bóveda del crucero. Como rasgo original, la decoración a modo de cuadros de tablero de ajedrez denominado *taqueado jaqués*. Esta catedral influirá en el románico de Aragón, como el Castillo de Loarre (Huesca) y Santa María la Real de Sangüesa (Navarra).

La Iglesia de **San Martín de Frómista** en Palencia (1066). **Durliat** establece que el diseño espacial es semejante a la catedral de Jaca pero con un mayor equilibrio en el estudio de proporciones. Destacan las torres circulares, el ajedrezado en las líneas de imposta que recorren el edificio y el cimborrio en el crucero.

San Isidoro de León (1063-1100). Presenta resaltados los lados transversales. Manifiesta también influencia mozárabe en los arcos lobulados del transepto.

Por último, La **Catedral de Santiago** iniciada en 1075, corresponde a un templo de planta de cruz latina, de tres naves tanto en el cuerpo de la iglesia como en los brazos del crucero, una amplia girola con capillas, arcos de medio punto doblados y peraltados, pilares compuestos como soportes, bóveda de cañón con arcos fajones en la nave central y de arista en las laterales. Pese a haberse levantado en cuatro fases bien diferenciadas presenta una gran armonía constructiva.

El segundo período del románico español corresponde al **siglo XII** en el que destacan dos escuelas.

Por un lado la **escuela castellana**, donde los modelos de San Isidoro de León y san Martín de Frómista van a influir sobre numerosos edificios, como san Vicente de Ávila, Santa María del Azogue (Benavente, Zamora) o Santa María la Antigua de Valladolid. Dentro de esta escuela, existen tres modalidades originales correspondientes al estilo segoviano, la influencia islámica y la templaria.

Las iglesias segovianas se caracterizan por un pórtico lateral con arcos de medio punto sobre columnas a modo de lateral de claustro, como las Iglesias de san Martín y San Esteban en Segovia.

En cuanto a elementos de influencia islámica destacamos los arcos lobulados y entrecruzados como los del Claustro de san Juan de Duero en Soria, o las cúpulas de crucería califal como las de San Miguel de Almazán en Soria.

Por último la influencia templaria inspirada en la Iglesia del Santo Sepulcro, presenta una planta centralizada, un edículo de dos pisos, el superior con bóveda de crucería califal. A este patrón corresponde la Iglesia de la Vera Cruz de Segovia, así como las de Eunate y Torres del Río en Navarra.

La otra escuela de este segundo período español del siglo XII es la **catalana**, vinculada al arte carolingio y a los primeros ejemplos lombardos. Presenta en sus primeras manifestaciones muros con aparejo rústico, pilares cuadrados, y ventanas en la cabecera. Destacan la Iglesia de san Pedro de Roda y el Monasterio de Ripoll (Gerona), así como la Iglesia de san Vicente de Cardona (Barcelona)

Los modelos evolucionan en las iglesias de Tahull y Bohí del Pirineo leridano (caracterizadas por el pequeño tamaño del cuerpo de la iglesia y el extraordinario desarrollo de la torre), y en los monasterios como el de San Juan de las Abadesas en Gerona que emplean el buen aparejo de sillería y la bóveda de cañón como cubierta.

Al margen de España, también hay que destacar otras zonas de gran desarrollo del Románico. Así, en Francia podemos distinguir cuatro de escuelas:

- La escuela de Borgoña, en iglesias como San Lázaro de Autun (1120), dispuesta por de tres naves, un crucero marcado y pilares con columnas acanaladas adosadas en sus frentes. Por otra lado, la Iglesia de peregrinación de Magdalena de Vezelay (1150) formada por tres naves, sin tribuna, con ventanales abiertos sobre las naves laterales, y bóvedas de arista sobre arcos fajones, cuyas dovelas alternan su colorido.
- En la escuela de Aquitania predominan las iglesias de peregrinación como Santa Fe de Conques (1035), caracterizada por el escalonamiento de dos ábsides en cada uno de los lados del transepto.
- En la escuela de Poitou y Perigord, aparece la tendencia a la igualdad de las naves y la influencia bizantina se manifiesta en la hilera de cúpulas sobre pechinas. Sobresale la iglesia de San Front de Perigueux.
- Por último, la escuela de Normandía caracterizada por la disposición de dos torres en la fachada occidental, y el gran desarrollo de las naves en las que se alternan pilares y columnas. Sobre las tribunas se dispone un corredor o andito que recorre interiormente todo el perímetro del templo. Los ejemplos más destacados son San Esteban de Caen (1064) y la abadía de Mont Saint Michel. Su influencia llegará a Inglaterra con la catedral de Durham.

En Italia podemos apreciar cuatro variantes regionales:

- La escuela Lombarda, caracterizada por la decoración exterior con arquillos rematando los muros acompañados de bandas verticales (bandas lombardas). Las iglesias presentan un pórtico avanzado con dos columnas que apoyan en leones, amplias criptas y la construcción independiente de Baptisterio, Iglesia y Campanile. Como ejemplo, la Catedral de Módena. Su repercusión llegará hasta Cataluña.

- En la Toscana se observa la influencia clásica del mármol en los exteriores, el uso de columnas y la tendencia a la horizontalidad. Destaca la Catedral de Pisa.
- En la Italia central se emplean modelos paleocristianos decorados con mosaicos procedentes en muchos casos de obras anteriores, constituyendo el estilo *cosmatesco*. Son ejemplos los claustros de san Juan de Letrán y de san Pablo Extramuros en Roma.
- Por último, en la zona del sur de Italia y Sicilia, confluyen influencias bizantinas, árabes y normandas, resultado un aspecto exótico. Destacan las catedrales de Cefalú y Monreale, así como la Capilla Palatina de Palermo.

4.2. Escultura

Autores como **Azcárate** distinguen cronológicamente tres grupos de obras: las del siglo XI, las vinculadas a las escuelas regionales del siglo XII y las del Románico final.

Dentro de las **obras iniciales del siglo XI** lo más significativo es la escultura monumental de los edificios del camino de Santiago, destacando tres regiones.

En la **zona de Jaca**, donde el tema fundamental es el Crismón Trinitario, con el anagrama de Cristo y las letras alfa y omega aludiendo al principio y al final de los tiempos. Este crismón puede presentarse flanqueado por dos leones, alegorías del Cristo vencedor del mal, de la pasión, y de la muerte. Podemos encontrar representaciones de esta iconografía en las portadas de la Catedral de Jaca y en la de san Pedro El Viejo de Huesca.

En **León** el conjunto más sobresaliente corresponde a la Colegiata de San Isidoro. En el Panteón, los capiteles narran temas evangélicos y en las dos portadas, se desarrolla la alegoría del sacrificio de Cristo, con sus antecedentes (Sacrificio de Isaac en la Puerta del Cordero) y sus consecuencias (El Descendimiento, la Resurrección y la Ascensión representadas en la Puerta del Perdón).

En **Santiago** sobresale la Portada de las Platerías, la primera gran fachada monumental del románico pleno. Recompuesta por obras posteriores, el mensaje de los muros hace alusiones a Cristo en su doble naturaleza humana y divina, al pecado

cometido por los hombres y a sus precursores como el rey David. Desde el punto de vista estilístico, pueden distinguirse cuatro maestros, si bien las figuras de mayor calidad se deben a un tal maestro Enrique que trabajó en la catedral entre 1100 y 1111.

En el segundo grupo de obras pertenecientes al **siglo XII** podemos destacar cuatro escuelas.

La **escuela catalana**, donde sobresale la fachada del Monasterio de Ripoll en la que se unen las temáticas del apocalipsis, los trabajos agrícolas y los signos del zodiaco.

La **escuela navarra** con ejemplos como la portada de Santa María la Real de Sangüesa que une la influencia borgoñona (con el tema del Juicio Final del tímpano), la protogótica de Chartres (en las estatuas columna de las jambas) y la escandinava (con temas de la saga de Sirgud en las enjutas del arco).

En la **escuela de Aragón** sobresalen las decoraciones de claustros como el de San Juan de la Peña (Huesca).

En la **escuela de Castilla**, destaca la decoración del claustro del Monasterio de Santo Domingo de Silos. El análisis formal permite hablar de un primer maestro que trabaja en seis de los ocho relieves de las esquinas del claustro bajo con la estética del románico pleno, al igual que el autor de los magníficos capiteles de forma tronco piramidal decorados con animales de bestiario y con algunos pasajes evangélicos.

Finalmente, en el tercer grupo de obras pertenecientes al **Románico final**, las formas evolucionan hacia el estilo gótico, más estilizadas, con la individualización de los rostros, la progresiva independencia del marco arquitectónico, el tratamiento detallado de los ropajes y el naturalismo tanto en las expresiones de los rostros como en las relaciones entre las figuras. Destacan el Pórtico de la Gloria en Santiago, la Iglesia de San Vicente de Ávila, los últimos relieves del claustro de Santo Domingo de Silos, las estatuas columnas de la Cámara Santa de la catedral de Oviedo y las imágenes de la escuela catalana como La Majestad Batlló y el Descendimiento de San Juan de las Abadesas. **Focillon** en su defensa autónoma de los estilos, considera que estas obras se corresponden con una fase manierista del románico.

Al igual que en la arquitectura, hay que destacar escuelas de otros países:

En Francia, podemos señalar en Borgoña el tímpano de la Magdalena de Vezelay, con el tema de Pentecostés, así como los de san Lázaro de Autun, y San Pedro de Moissac con el juicio final. En Aquitania sobresale el juicio final de Santa Fe de Conques.

En Italia, destaca El Descendimiento de la catedral de Parma (s. XII) donde se funden las influencias bizantinas y de los marfiles prerrománicos.

4.3. Pintura

En España los conjuntos más completos se encuentran repartidos en dos escuelas diferentes. Por un lado la **escuela catalana**, de influencia italo-bizantina donde destacan las dos iglesias de Tahull, San Clemente y Santa María. Autores como **Azcárate** defienden que el maestro de San Clemente revela una extraordinaria firmeza en el dibujo, la aplicación de una amplia gama de colores, así como una gran habilidad compositiva como lo demuestra en el Pantocrátor. En la Iglesia de Santa María el tema es la Virgen Kiriótissa con el niño en los brazos y la Epifanía ante los Magos de Oriente. Debajo aparecen dibujos de animales en círculos de influencia oriental. El conjunto revela una formación artística menos conseguida.

Es interesante también la aportación catalana en la pintura sobre tabla destacando el frontal de la Seo de Urgell, disponiendo una división tripartita de la Maestas y los apóstoles.

Por otro lado, en la **escuela de Castilla**, autores como **Gómez Moreno** establecen la influencia francesa que penetra a través del camino de Santiago. Los dos conjuntos más significativos son el de la Ermita de Maderuelo (Segovia) y el Panteón de la Colegiata de san Isidoro de León.

En Maderuelo, a los pies aparece representada la Creación de Adán y la tentación de Eva. En la bóveda, el Pantocrátor rodeado del Tetramorfos, y en las paredes laterales profetas, evangelistas y diversas jerarquías angélicas. El muro del ábside se reserva para la Virgen con el niño y la adoración de los Magos.

En san Isidoro, las bóvedas del Panteón se decoran con temas evangélicos, el Pantocrátor y escenas dedicadas a la representación del zodiaco y los trabajos de los meses. El estilo es más elegante y naturalista. **Gudiol** considera que estas pinturas vienen a significar el final del bizantinismo “con excesivo simbolismo y su exaltante riqueza de atavíos y decoraciones”

Dentro de la escuela castellana podemos hablar de un grupo de pinturas que no siguen los clásicos programas iconográficos bizantinos sino que manifiestan la huella de los Beatos mozárabes y de las telas y marfiles orientales, como la decoración de san Román de Toledo o la de san Baudelio de Berlanga (Soria).

5. ARTE Y RELIGIÓN EN EL CAMINO DE SANTIAGO

A través de los caminos de peregrinación franceses, el estilo románico se introdujo en la península, fundamentalmente, mediante la ruta jacobea. Impulsada por Cluny, el camino de Santiago trajo a España peregrinos, trabajadores y repobladores francos. Además, el espíritu reformista impulsado desde Cluny y desde el papado impulsó la construcción de nuevos templos siguiendo los modelos franceses. De esta forma, el camino de Santiago constituyó un nexo de unión entre los núcleos de población norte español, provocando un importante engrandecimiento de ciudades, el enriquecimiento de las zonas por las que transcurría y un relevante internacionalismo debido a la llegada de peregrinos procedentes de todos los rincones de Europa.

Así, el gran Románico hispano del siglo XI está representado por las construcciones del camino de Santiago, por lo que es una arquitectura fundamentalmente religiosa, que estuvo acompañada de hospederías, hospitales y otros edificios relacionados con la ruta. Las iglesias que jalonaron el camino fueron innumerables, construidas según el más puro Románico cluniacense, y sirvieron de base para el posterior Románico de repoblación

6. CONCLUSIÓN

El estilo Románico se constituyó como la manifestación estética propia de un mundo feudal y ruralizado, fuertemente inspirado en principios religiosos y con una jerarquía formal que bebía de las fuentes agustinistas. El desarrollo del mundo urbano y mercantil desde mediados del siglo XII daría paso a un estilo nuevo, el gótico, más naturalista en consonancia con el espíritu franciscano, que terminó por reducir al románico como un arte bárbaro.

No obstante, el Románico se ha convertido con el tiempo en el nexo de unión entre el clasicismo y la modernidad que representó el Renacimiento. Durante el neoclasicismo y la ilustración volvieron a hacer del Románico la sombra de lo decadente que sólo desaparecería tras la revisión romántica del medievo y de la concepción positiva de un arte organizado y práctico.

7. BIBLIOGRAFÍA

- ANGULO, D., Arte Románico, EISA, Madrid, 1974.
- AZCÁRATE, J. (Dir.) Tímpanos Románicos españoles: Reinos de Navarra y Aragón, Madrid, 1985.
- BANGO, I., El Románico en España, Espasa, Madrid, 1993.
- DURLIAT, M., El arte Románico en España, Juventud, Barcelona, 1972
- FOCILLON, H., La escultura Románica. Investigaciones sobre la historia de las formas, Akal, Madrid, 1987.
- GAYA NUÑO, J., Teoría del Románico, Publicaciones españolas, Madrid, 1962.
- GÓMEZ MORENO, M., El arte Románico español: esquema de un libro, Centro de estudios románicos, Madrid, 1934
- OLAGUER-FELIÚ, F., La Pintura Románica, en Historia Universal del Arte. Tomo 4, Vicens-vives, Barcelona, 1989.
- YARZA J., Arte y arquitectura en España del 500 al 1250, Cátedra, Madrid, 2000
- RUIZ MONTEJO, I., Concepto y método del románico rural, en Anales de Historia de Arte nº1, Madrid, 1989.
- GUDIOL, J., Pintura medieval en Aragón, Instituto Fernando el Católico, Zaragoza, 1971.