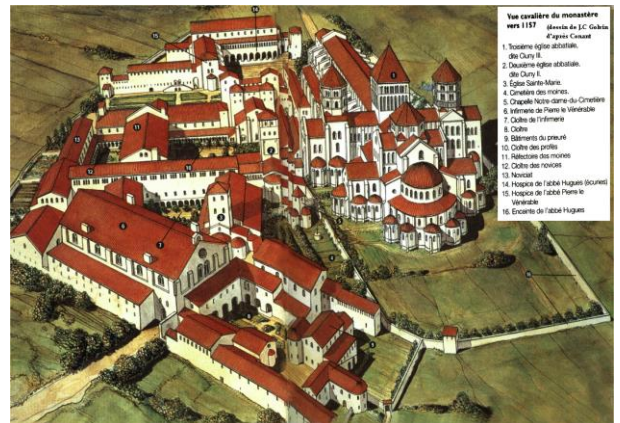

ARTE ROMÁNICO

1. Contexto histórico y cultural.

El arte románico se desarrolló durante los siglos **XI y XII**, y es un estilo que puede considerarse "internacional", pues tiene similitudes en distintas zonas de Europa Occidental. Precisamente, en esos siglos Europa recuperó su unidad religiosa y cultural y por eso, también, artística.

- La nueva forma de organización que Europa adoptó, el **feudalismo**, **proporcionó una relativa estabilidad** y favoreció el crecimiento económico. Los europeos comenzaron a tener confianza en sus propias fuerzas, conquistaron nuevas tierras (en la Reconquista o en las Cruzadas) y roturaron tierras y acometieron obras costosas, como la construcción de catedrales.
- **La Iglesia** adquirió gran **independencia y protagonismo**.
- Los obispos se identificaron con los nobles y **los papas rivalizaban con los emperadores** por el poder temporal; unos y otros utilizaban símbolos de poder como los señores laicos, querían que las iglesias fueran como los palacios de los nobles o reyes y acumulaban en ellas objetos valiosos. Pusieron gran empeño en que estas iglesias fueran **hermosas y dignas**, con muros de **piedra**, algo que fue determinante en la formación del sistema constructivo románico.
- El papa **Gregorio VII**, para reforzar aún más su autoridad en la iglesia latina, uniformizó la liturgia en todos los reinos de Europa occidental: el **rito gregoriano**, con el que se difundió el **arte románico**.
- Paralelamente hubo una reforma monástica. Benito de Nursia había fundado en el siglo VI la **orden benedictina** en la que los monjes vivían en comunidad bajo una regla común. En el siglo IX, Benito de Aniane reformó y fortaleció la orden, pero también la puso bajo la protección y control de los emperadores carolingios; con el feudalismo, esta dependencia se acentuó y los monasterios cayeron bajo el dominio de los señores laicos. Para remediarlo, Guillermo, duque de Aquitania, fundó en el **siglo X el monasterio de Cluny**, y lo puso bajo la obediencia directa del Papa. Los monjes de Cluny retomaron la máxima de San Benito: "ora et labora", reza y trabaja, y se dedicaban tanto a la devoción como a la producción de alimentos y objetos necesarios y así mantenían su independencia. Bajo su ejemplo se fundaron hasta 2000 monasterios que reconocían la autoridad del abad de Cluny. **Los monasterios de la orden de Cluny** tenían la planta organizada en torno a un claustro y **adoptaron y difundieron el estilo románico**.
- El pueblo sentía un sincero temor por **el Fin de los Tiempos**, en el que Cristo regresaría para juzgar a vivos y muertos, y aceptó que solo **la Iglesia** y sus sacramentos eran el único medio para obtener la **salvación**, un mensaje que transmiten las imágenes de todas las iglesias románicas.
- La religiosidad popular también se refugió en el culto a las **reliquias**. Los fieles creían que la proximidad a los restos de un santo garantizaban la salvación y **peregrinaban** a Roma, **Santiago** de Compostela y Tierra Santa. Las rutas de peregrinación contribuyeron a restablecer las comunicaciones y los contactos culturales en Europa y los artistas románicos, que unían a la devoción el ejercicio de su oficio, intercambiaban motivos e ideas.

2. La arquitectura románica.

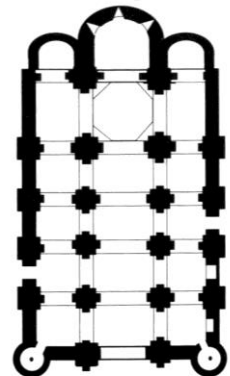
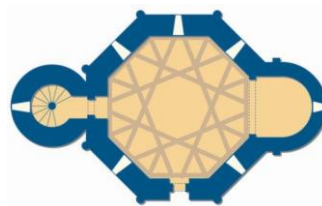
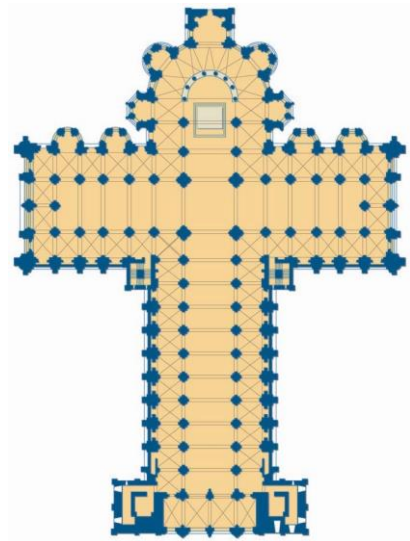
La arquitectura es la forma de arte más importante del arte románico; sobre ella se tallaban o pintaban las imágenes, que deben gran parte de su significado precisamente al lugar que ocupan en los edificios. Prácticamente todos los edificios que conservamos del arte románico son iglesias.

La iglesia románica era un símbolo de la **Jerusalén Celeste**, la realización del Reino de Dios en este mundo y el lugar en el que, a través de los sacramentos, se aseguraba la Salvación; a este significado contribuyen su planta, su estructura y su decoración.

La planta de las iglesias románicas.

Las plantas más habituales en las iglesias románicas derivan de la basílica paleocristiana, de donde toman su distribución y significado.

- La planta más frecuente es la de **cruz latina**, característica de los territorios que estaban bajo la autoridad del papa de Roma, la Iglesia latina. Su forma evoca la de la figura de Cristo crucificado.
- La **planta de peregrinación** es un tipo de planta de cruz latina con deambulatorio y naves en el transepto para realizar procesiones tras el altar, bajo el que está la cripta con las reliquias. Tiene capillas radiales en el ábside e incluso en los brazos y en ellas se pueden realizar varios oficios simultáneos.
- También aparece la **planta basilical sin brazos**, que puede tener un transepto alineado con los muros laterales y de uno a cinco ábsides en la cabecera.
- Hay algunas iglesias de **planta poligonal** de influencia bizantina; están destinadas al bautismo (baptisterios) o tienen significado funerario (evocan el sepulcro de Cristo en Jerusalén).

El sistema constructivo

Tanto los clérigos como los fieles querían que la Casa de Dios fuese un lugar digno y hermoso, construido con **muros de piedra** y ricamente ornamentado. Los elementos constructivos proceden de la tradición romana: **arcos de medio punto**, **bóvedas de cañón** y **de arista**, **pilares** o **columnas** de remoto origen corintio como soportes y **cúpulas semiesféricas**.

El peso de la fábrica de piedra, generalmente unida con argamasa, condicionó el sistema constructivo:

- La **bóveda de cañón**, que es muy pesada y está reforzada por arcos fajones, carga sobre el muro, que es muy grueso, tiene pocos y pequeños vanos y está reforzado por arcos fajones.
- Cuando la bóveda de cañón cubre la nave central de una iglesia se apoya en **pilares** o **columnas gruesas** y utiliza como contrarresto las naves laterales, que son más bajas y pueden tener **bóvedas de arista** (formadas por el cruce de dos bóvedas de cañón), que son más resistentes.
- Sobre el crucero hay una **cúpula**, que se une al espacio cuadrado con **trompas** (bovedillas en las aristas) y, en épocas más avanzadas y por influencia bizantina, **pechinas**.

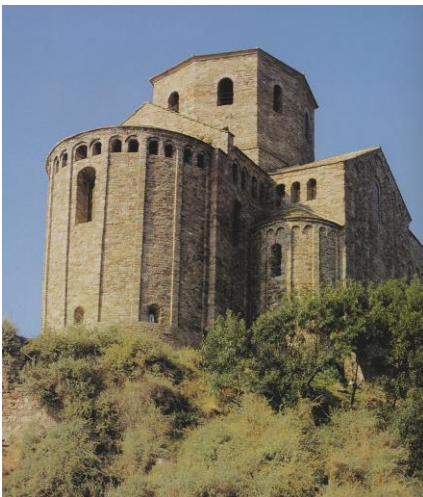
La articulación de la estructura.

La construcción románica utiliza elementos como las líneas de imposta, columnillas adosadas o arcos ciegos para **articular los muros** y **realzar la estructura** del edificio. En el interior, los arcos fajones, los que separan las naves y los de la nave alta o **triforio** se suceden **rítmicamente** subrayando el eje hacia el crucero y el altar, que está enmarcado por un ábside decorado por arcos ciegos. En el exterior, bajo el alero, los **canecillos** (pequeña esculturas que cubren las cabezas de las vigas) y las metopas destacan la parte alta del muro. Las puertas y ventanas están abocinadas y enmarcadas por filas de columnillas y arcos concéntricos o **arquivoltas**, de manera que al exterior resultan más grandes y sirven de soporte para algunas esculturas o motivos decorativos. Estos elementos decorativos son más abundantes en el ábside y en la fachada de las iglesias que adquirió un aspecto monumental gracias a un diseño equilibrado a base de arquivoltas, **rosetón** y sobre todo escultura. Además, entre la altura de los distintos cuerpos (naves laterales, nave central, transepto, cimborrio -el cuerpo en el que se aloja la cúpula- y campanario) hay una relación proporcionada:

Los estilos de la arquitectura románica:

LA ARQUITECTURA ROMÁNICA EN CATALUÑA.

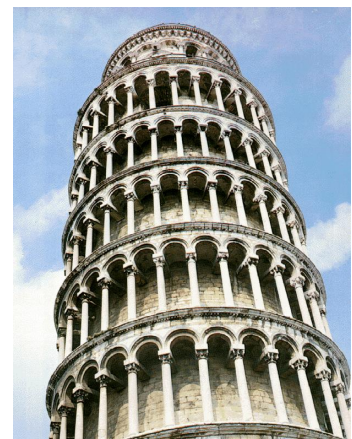

El estilo lombardo. A finales del siglo X y en el siglo XI se difundió desde el norte de Italia (Lombardía) un estilo de arquitectura caracterizado por iglesias austeras y muy recias, construidas con sillarejo, sin decoración escultórica, solo con una sencilla decoración a base de arquivoltas y pilastras lisas llamadas baquetones. Este estilo se difundió mucho por Cataluña y en él se erigieron, entre finales del siglo X y las primeras décadas del siglo XI las iglesias de **San Pedro de Roda** o San Vicente de Cardona y

las pequeñas iglesias del Pirineo, como San Clemente de Tahull.

EL ROMÁNICO EN ITALIA.

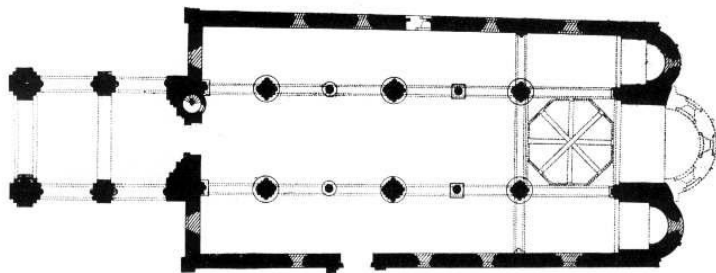
En Italia se mantuvo la tradición clásica y son frecuentes las iglesias construidas con mármol, con tímpanos sobre la fachada, columnas corintias y decoración a base de los arcos ciegos o galerías de arcos, como los de la catedral y el campanile de Pisa.

EL CAMINO DE SANTIAGO

El Camino de Santiago.

El culto a las reliquias fue muy popular en la Edad Media; la peregrinación hasta los lugares donde se conservaban era una forma de penitencia y una confirmación de que la vida terrenal es un destierro para el hombre, cuya auténtica patria está en el Cielo. Los lugares de peregrinación más importantes eran Jerusalén, Roma y Compostela, donde, según la tradición, estaba la tumba del apóstol Santiago, al que se llamaba "hermano de Cristo". Para llegar a Santiago los peregrinos atravesaban Francia por distintas rutas y salvaban los Pirineos por el puerto de Somport o el de Roncesvalles; los dos caminos se unían en Puente la Reina (Navarra), donde la ruta continuaba hasta Santiago. La devoción, el continuo paso de peregrinos y la protección de señores, obispos y reyes convirtió el Camino de Santiago en una auténtica vía sacra, en la que surgieron santuarios, hospederías y hospitales.

En Jaca está la **catedral de San Pedro**, fundada hacia 1075. Tiene planta basilical, tres naves y cabecera con tres ábsides. La cúpula del crucero está formada por nervios y su factura recuerda a las cúpulas califales. En las líneas de imposta y aleros aparece una decoración de ajedrezado que se originó

en esta región y se difundió a lo largo del Camino y en Castilla.

En torno a Jaca, los reyes fundaron o favorecieron monasterios como **San Juan de la Peña**, construido sobre un antiguo eremitorio y del que destaca el claustro, cobijado bajo la roca de la montaña, con capiteles en los que se narran episodios de la vida de Cristo.

En la segunda mitad del siglo XII se levantó en Navarra **Santa Mª de Eunate**; está relacionada con la orden de los caballeros **templarios**, tiene planta octogonal y un ábside, como las construcciones bizantinas y están cubiertas por cúpulas de nervios que se apoyan en modillones de origen califal.

La provincia de Palencia conserva un interesante románico, sobre todo rural y uno de los grandes hitos del camino, **San Martín de Frómista**.

Análisis: San Martín de Frómista.

Identificación:

San Martín de Frómista (Palencia) fue fundada el año 1066 por la reina doña Mayor, esposa de Sancho III el Mayor de Navarra y forma parte del románico del Camino de Santiago.

Análisis:

Es una iglesia construida con muro de sillería o cantería; tiene planta basilical con transepto alineado al muro, que solo se aprecia en altura. Tiene tres naves, las laterales solo un poco más bajas que la central, de modo que la luz solo penetra por las ventanas del muro. En el crucero se eleva un cimborio que cobija la cúpula y en el que se abren ventanas. A los pies de la iglesia se levantan dos torres de planta circular y con ventanas muy estrechas.

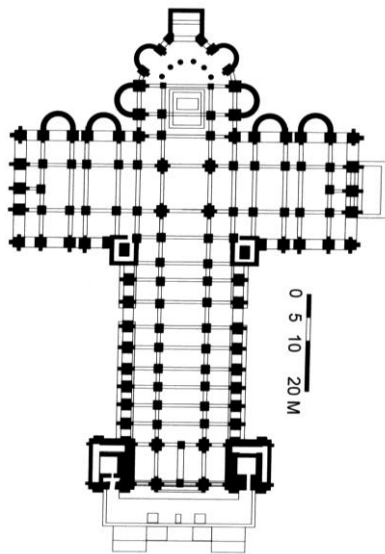
Una serie de elementos remarca la estructura de la construcción y subraya las líneas maestras de sus volúmenes; las puertas abren en unos resaltes del muro y la principal aparece además flanqueada por dos contrafuertes; en los muros corren líneas de imposta, con taqueado jaqués, que señalan la altura de las ventanas y el arranque de sus arcos; dos contrafuertes subrayan el transepto; en el cimborrio, columnillas adosadas dividen los lados donde no hay ventanas. Los volúmenes están progresivamente escalonados y el conjunto es muy armonioso. Son muy originales las dos torres, quizás de influencia germánica, cuya forma cilíndrica contrasta con las líneas rectas de la iglesia. El exterior carece de decoración escultórica en jambas y tímpanos; la de los canecillos y capiteles no interfiere en el conjunto, que está resuelto sobre todo con elementos arquitectónicos.

Significado:

Esta iglesia es uno de los mejores ejemplos de arquitectura románica y especialmente de la importancia que concedió el románico al aspecto exterior de los edificios, que debían ser dignos y representar el poder de la Iglesia en la Tierra como instrumento de Salvación. Está en el Camino de Santiago,* y en ella se advierten distintas influencias: la decoración de taqueado jaqués que apareció en la catedral de Jaca y que aparece en las impostas, la planta basilical*, de origen paleocristiano, que es frecuente en esta ruta de peregrinación (también la encontramos en la catedral de Jaca), y que está en relación con el Románico de Italia y Cataluña, y las torrecillas que se levantan a los pies de la iglesia, que recuerdan a la arquitectura románica de Alemania.

La colegiata de **San Isidoro de León** se inició a finales del siglo XI y se terminó en el XII y debe su nombre a que contiene las reliquias de San Isidoro de Sevilla, que el rey Fernando I consiguió llevar a León. Tiene planta basilical con un transepto en el que se abren arcos polilobulados de influencia califal. A los pies tiene una cripta o iglesia baja, el panteón real.

La catedral de Santiago se inició el año **1075** y, según la tradición, alberga las reliquias del apóstol Santiago. Se comenzó a construir en el siglo XI y a **finales del siglo XII** el maestro Mateo realizó el Pórtico de la Gloria. Tiene planta de **peregrinación** y deambulatorio o girola, por donde las procesiones rodeaban el altar (bajo el que están las reliquias de Santiago) y recorrían todo el perímetro de la iglesia. Hay **capillas** en los brazos del transepto y en la cabecera; las plantas de éstas últimas son distintas: poligonal, semicircular y, la del eje, cuadrada. La iglesia tuvo dos torres de planta cuadrada a los pies, cuyos cimientos forman parte ahora de la Puerta del Obradoiro.

La **nave central** está cubierta con bóveda de cañón con arcos fajones que se prolongan en forma de columnillas hasta el suelo, trazando líneas verticales que subrayan la **altura** el espacio interior, un efecto al que también contribuyen los arcos ligeramente peraltados. El **triforio** o tribuna es muy amplio y daba a la iglesia, según los testimonios de la época, la apariencia de un palacio; abre a la nave principal a través de arcos pareados dentro de arcos mayores. Las naves laterales están cubiertas con bóvedas de arista.

En el extremo sur del **transepto** abre la puerta de **Platerías**, formada por dos puertas que abren a la nave central, sobre las que hay ventanas polilobuladas, inspiradas en el arte califal.

EL ROMÁNICO EN LA CUENCA DEL DUERO

En el condado de **Castilla**, no lejos del Camino de Santiago y bajo la influencia del arte andalusí y mozárabe, apareció un románico que al principio consistió en modestas construcciones rurales y más tarde, en imponentes iglesias urbanas.

Las iglesias rurales castellanas tienen una sola nave y una puerta lateral con arquivoltas; la entrada está protegida por un pórtico. El aspecto exterior está muy cuidado y los canecillos y capiteles tiene gran interés, como por ejemplo la iglesia de San Miguel en **San Esteban de Gormaz**.

A partir del **siglo XII** las ciudades de la **cuenca del Duero**, ya lejos de la frontera de la reconquista, crecieron y experimentaron una notable prosperidad económica. Las cofradías y parroquias hicieron levantar iglesias, que en esta época son construcciones muy cuidadas y elegantes. En **Soria** se levantaron las iglesias de **Santo Domingo** y la de **San Juan de Duero**, que tiene un peculiar claustro con

Salamanca y de Zamora y la colegiata tienen planta basilical o de cruz latina con cúpula con linterna sobre pechinas en el **cimborrios** muy decorados con nervios, cupulillas y tejas de piedra. En estas iglesias es raro encontrar decoración solo tienen motivos geométricos y vegetal en canecillos y arquivoltas.

arcos apuntados y entrecruzados que, por influencia de los caballeros templarios, parece copiar algún edificio oriental. A partir del **siglo XII**, la vida urbana se reanimó y eso favoreció la construcción de grandes iglesias muy decoradas. En **Segovia** son características las iglesias rodeadas de un **pórtico** que en origen abarcaba todo el perímetro de las naves y un campanario muy alto con un elegante diseño en las ventanas que permiten que la iglesia destaque en el conjunto urbano.

Las **catedrales de de Toro** tres naves, crucero y gallones, grandes figurada y decoración

3. Las artes figurativas.

La recuperación de la plástica figurativa.

Las artes figurativas son en el románico un elemento fundamental de la **cultura religiosa**, que superó definitivamente las reservas que había habido hasta entonces hacia la representación de las personas sagradas y recuperó el concepto clásico de la escultura monumental como parte imprescindible de la belleza de un edificio.

Ubicación y temas de la escultura y la pintura románicas:

Las imágenes familiarizaban a los fieles con el **mensaje del Evangelio** y con las historias del **Antiguo Testamento**, pero sobre todo contribuían al **significado** de la iglesia, que se consideraba como la realización del Reino de Dios en la Tierra. La arquitectura de la iglesia está diseñada para acoger los temas que expresan este significado y por este motivo aparecen elementos, como el tímpano (que cubre el espacio del arco), el parteluz, los canecillos o las arquivoltas que realmente sirven como soporte de la escultura. Por otro lado, los relieves y las pinturas están estrechamente **unidos a la arquitectura** y esto condiciona su significado tanto como su forma.

- La **iglesia** románica es la imagen de la **Jerusalén Celeste** y también medio de **Salvación** porque en ella se dispensan los sacramentos. Por este motivo, en su interior (generalmente en el ábside) y en el tímpano de la **portada principal** aparece el **Pantocrátor**, Triunfo de Cristo o Maiestas Domini (Majestad del Señor). En la mayoría de los casos Cristo aparece como lo describe el

Apocalipsis de San Juan, sentado sobre la bóveda celeste, bendiciendo y sosteniendo el Libro de la Ley, entre las letras alfa y omega. También se toman del Apocalipsis otras imágenes de Cristo: Cordero o mostrando las llagas de las manos.

- La imagen de Cristo Pantocrátor procede de la **iconografía siriaca** de la tradición bizantina: adulto, con barba partida y pelo y tez oscuros. Es hierática y distante, manifestando su naturaleza divina, como dice un pasaje del Evangelio de San Juan ("quien me ve a Mí, ve a mi Padre"). La aureola con la cruz simboliza su doble naturaleza, sagrada y terrenal; está rodeado por una **mandorla**, apareciendo más allá del tiempo y espacio terrenales.
- Rodeando a Cristo aparecen los "**Cuatro Seres Vivientes**" o **Tetramorfos** del Apocalipsis que la tradición identificó con los evangelistas, criaturas aladas con el aspecto de un hombre (San Mateo), un águila (San Juan), un toro (San Lucas) y un león (San Marcos) y que sostienen un libro, el Evangelio.
- Completando la descripción del Apocalipsis aparecen otros personajes que también pueden ubicarse en el tímpano, el dintel o las arquivoltas: **ángeles** con los **símbolos de la Pasión** (la columna, la corona de espinas, la lanza, la cruz) o símbolos de la **sacralidad y triunfo** de Cristo (**incienso**, estandartes), otros que tocan trompetas **llamando al Juicio** y veinticuatro **ancianos** que tocan instrumentos musicales, también mencionados en el Apocalipsis.
- En algunas representaciones se hace más evidente el Juicio Final: a la derecha de Cristo aparecen los **salvados** y a su izquierda los **condenados**, junto a los que se describen con detalle e imaginación las penas del infierno.

- En la portada principal de algunas iglesias encontramos otra interpretación de la Majestad de Cristo; aparece en la mandorla, bajo la forma de Pantocrátor, **Crismón** o **Cordero** elevado al Cielo por dos ángeles, significando la **Ascensión**.
- En el dintel es frecuente el **apostolario**, la sucesión de los doce apóstoles, generalmente con la **Virgen** en el centro; la ubicación y la disposición en friso es coherente con su significado: aluden al Cristo histórico y son intermediarios entre el Cielo y la Tierra.

- Como antecesores de Cristo podemos encontrar en las jambas imágenes de **profetas o reyes del Antiguo Testamento** y también a los apóstoles y, en el parteluz, al **santo** al que está consagrada la iglesia.
- En las puertas del transepto y los muros encontramos escenas de la **vida y la Pasión de Cristo** y del **Antiguo Testamento**.
- En los capiteles de las columnas que separan las naves encontramos estos mismos temas y también asuntos muy variados que formaban parte el repertorio decorativo de la época: imágenes de la **vida cotidiana, alegorías del pecado o del infierno** representados por criaturas monstruosas o animales copiados de tejidos y marfiles, **decoración geométrica o vegetal**, etc.
- En los **canecillos** y en los **capiteles** de claustros y pórticos aparecen escenas profanas, incluso asuntos triviales o grotescos, que aluden a la condición terrenal del hombre, a su caída y a los pecados de este mundo que solo la iglesia puede remediar.

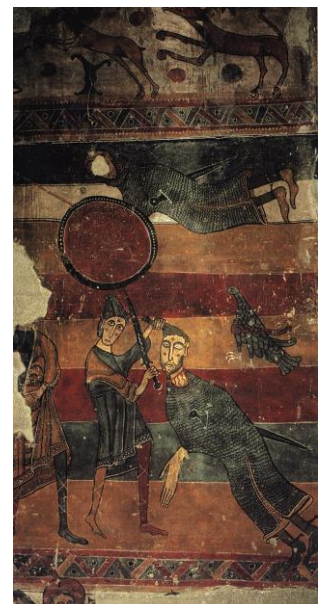
Las imágenes exentas:

En el interior de las iglesias románicas había imágenes de madera, marfil o metales preciosos, con la misma función y significado que las que estaban talladas o pintadas en los muros. Son imágenes hieráticas y frontales cuya anatomía y proporciones se adapta al soporte. En el altar aparecía **Cristo crucificado**, vestido, sin gesto de dolor, ocupando rigurosamente el esquema de la cruz; si aparece con los ojos abiertos significa la victoria sobre la muerte, el mismo tema que tenemos en tímpanos y ábsides; si tiene los ojos cerrados es un símbolo de la Redención de los pecados. A partir del siglo XII se difundió la imagen de la **Virgen Madre de Dios**, la Theotokos bizantina, que es en realidad un mero soporte del Niño, que aparece bendiciendo como en las imágenes del Apocalipsis, símbolo de la Encarnación (Cristo se hizo hombre). También hay ejemplos del **Calvario**: Cristo crucificado entre la Virgen y San Juan, que ruegan a Cristo por los pecadores y, en ocasiones, los dos ladrones.

La pintura románica.

Todas las superficies de la iglesia, tanto las paredes interiores como la de los muros exteriores, estaban pintadas, y las esculturas estaban completamente policromadas, con un aspecto muy distinto del que hoy vemos. Estaban realizadas con una **técnica primitiva** de pintura al **fresco** sobre una delgada capa de yeso húmedo que absorbía rápidamente los colores. Encima y delante del altar se colocaban **tablas pintadas** con la misma técnica y en las que el tema más frecuente era el Triunfo de Cristo o escenas de Su vida o la del santo al que estaba consagrada la iglesia.

Las figuras se recortan sobre un **espacio plano** de un color saturado que imita el fondo dorado de los mosaicos bizantinos y evoca el espacio intemporal en el que tiene lugar las escenas sagradas. También, para conseguir un efecto decorativo similar al de los tapices, el fondo de la

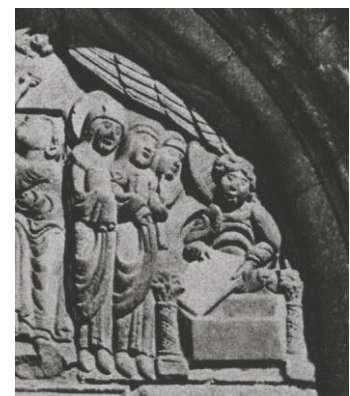
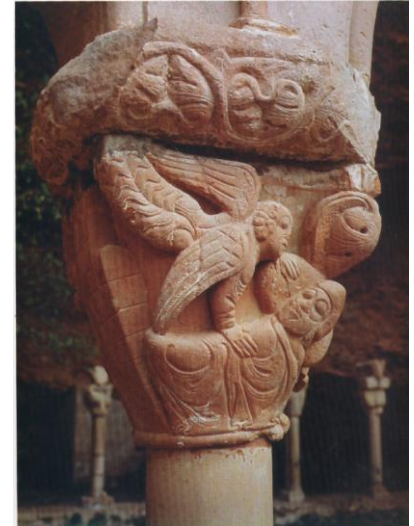
pintura está en ocasiones formado por **bandas de colores** intensos, algo muy frecuente en España por influencia de los beatos mozárabes.

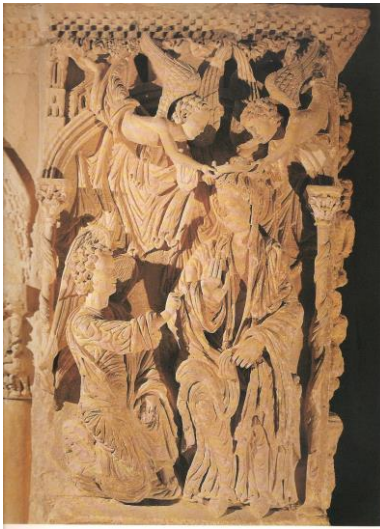
No aparece paisaje, solo elementos aislados (árboles, a veces rocas) que son datos que permiten ambientar la escena. El color y el dibujo refuerzan el **sentido gráfico** y la disposición geométrica, y sirven para subrayar esquemas compositivos. Para reforzar el valor decorativo y hacer más explícitos los elementos, los artistas utilizan colores contrastados y arbitrarios.

La forma de la imagen románica: escultura y pintura.

La forma es muy importante en las artes plásticas del románico. Las pinturas y esculturas están sometidas a cuidadosos diseños, dictados por el significado, la ubicación dentro del edificio y las fuentes de la iconografía, sobre todo paleocristiana y bizantina, que no solo imponían los temas sino también un determinado estilo.

- La **forma** de las imágenes depende por completo del **significado** y no de una representación naturalista de la realidad; el artista románico observaba y conocía la naturaleza, pero la miraba a través de su significado, no de su aspecto: así, por ejemplo, las personas sagradas son de mayor tamaño, sobre todo Cristo (**perspectiva jerárquica**), y es frecuente que las manos y los ojos, donde se concentra la expresión, sean también mayores; la anatomía humana o la vegetación eran para el artista románico **símbolos** de la naturaleza mortal del hombre o de la belleza de la Creación divina y por ese motivo los representaba estilizados y esquematizados.
- La ubicación en el edificio, tan unido a su significado, condiciona la forma de las imágenes, que están sometidas a la llamada "**ley del marco**": su **canon** es alargado si están en las jambas o corto si forman parte de una escena en un capitel, y **se pliegan** para adaptarse a la curva del tímpano; también la **composición** de las escenas se adapta al espacio: en los capiteles se desarrollan escenas en friso, más narrativas, y en los tímpanos composiciones cerradas y estáticas, adecuadas a los temas sagrados.
- Siguen **esquemas geométricos** que buscan la simetría y la sucesión regular de los elementos, más rígidos cuanto más sagrada es la imagen. La forma geométrica en la composición y en las figuras significa la naturaleza trascendente de lo que se representa y es obligada en la representación de Cristo y de la Virgen Theotokos.
- Las figuras se recortan sobre un **fondo plano**, reforzado por la policromía, estáticas, **frontales** y en actitud sagrada. En las escenas anecdóticas o inspiradas en la literatura o en la historia hay **movimiento** e incluso, ya en el siglo XII, los personajes parecen comunicarse.
- Son imágenes **explícitas**, que incluyen detalles; para lograr más claridad las escenas narrativas están dispuestas en frisos. En ocasiones utilizan la perspectiva inversa, en la que los elementos en segundo plano tienen un tamaño mayor.

- Son frecuentes **detalles gráficos** de gran valor decorativo, quizás inspirados en el trabajo del oro o el marfil: sucesiones de pliegues en los mantos, curvas y contracurvas en barbas y cabellos, trazos finísimos para representar el pelo de un animal, etc. Las posturas de animales y personas siguen líneas gráficas que le dan mucho valor decorativo.

A partir de 1180, la escultura evolucionó hacia formas más **naturales** y **expresivas**. Algunos maestros recuperaron la monumentalidad y el sentido de las proporciones de época clásica; otros, en cambio, se recrean en una talla minuciosa y decorativa, con pliegues y detalles virtuosos.

Ejemplos importantes de escultura y pintura románicas:

ESULTURA Y PINTURA EN CATALUÑA

En Cataluña hay magníficos ejemplos de escultura y pintura románica. Se conservan muchas tallas o esculturas exentas de madera de la Virgen Theotokos y de Cristo Crucificado (Majestad de Batlló) con las características ya expuestas.

En las **tablas de altar** aparece Cristo en Majestad entre los apóstoles, episodios de Su vida (Nacimiento o Pasión) o el martirio y triunfo de un santo. Muchas **pinturas al fresco** proceden de pequeñas iglesias rurales, en cuyo se representa el triunfo de Cristo como Pantocrátor, rodeado del Tetramorfos y acompañado de los apóstoles y la Virgen.

Las escenas pintadas siguen esquemas rigurosos, con el asunto más importante en el centro; el fondo es plano y carece de perspectiva o paisaje. Los colores son intensos y saturados, y aparecen alternados y contrastados para conseguir un mayor efecto decorativo. Las figuras, sobre todo la de Cristo en Majestad, son inexpresivas y frontales. Por influencia del mosaico bizantino, están remarcadas con un trazo negro y tienen un canon largo.

Análisis: Pantocrátor de San Clemente de Tahull.

Identificación de la obra.

Se trata de la pintura mural de la iglesia de San Clemente de Tahull (Lérida) que actualmente está en el Museo de Arte de Cataluña. Se realizó en el siglo XII, dentro del románico pleno.

Análisis del estilo:

En la obra **aparece la Maestas Domini o Cristo Pantocrátor**, tal y como la describe el Apocalipsis de San Juan. Cristo está sentado, bendiciendo, con el libro de la Ley en la mano; tiene en la cabeza una aureola (símbolo de su naturaleza trascendente) con una cruz (símbolo de su naturaleza terrenal); apoya los pies en el firmamento,

representado como un esquema de ondas u olas y está enmarcado en una mandorla; tiene además las letras alfa y omega que indican que Cristo es principio y fin de todas las cosas. El Pantocrátor de Tahull sigue la iconografía habitual del Apocalipsis: está rodeado por el Tetramorfos y por ángeles; sobre él puede verse el Cordero Místico (con siete ojos) y la mano de Dios. En la parte inferior están la Virgen y algunos apóstoles.

La imagen se recorta sobre un **fondo plano** con bandas de color, como es frecuente en la pintura mural, por influencia seguramente de las miniaturas mozárabes.

La **composición** sigue un **diseño riguroso**: es simétrica y utiliza diseños geométricos para enmarcar a los personajes: círculos, triángulos, arcos... La mandorla ocupa un gran espacio, que parece desplazar al Tetramorfos y la presencia de Cristo se hace imponente.

Las **figuras son alargadas y planas**; están remarcadas en negro, como en los mosaicos bizantinos, y cubiertas de detalles gráficos (pliegues, cabellos..) que acentúan su carácter lineal. La imagen de Cristo aparece también muy geometrizada, para remarcar su naturaleza completamente sobrehumana; las curvas en el contorno de las figuras y en las líneas gráficas dotan a esta obra de un movimiento y dramatismo mucho más intenso.

La pintura de Tahull tiene gran riqueza

cromática, con tonos azules, y efectos de claroscuro en los pliegues y que los colores fríos sugieren un ambiente espiritual.

Significado:

Estamos ante dos ejemplos del tema fundamental de la iconografía románica: **Cristo en Majestad**, un tema extraído del Apocalipsis de San Juan y que era fundamental* en la concepción religiosa de la época. La imagen de **Tahull** es más **dramática** y **audaz** que la de otras pinturas y esculturas: las imágenes del Tetramorfos y el Cordero Místico siguen de cerca la descripción visionaria del Apocalipsis y el movimiento de la figuras y el gran tamaño de Cristo presentan la escena como un auténtico acontecimiento que suspende el tiempo.

ESCUPTURA Y PINTURA EN EL CAMINO DE SANTIAGO.

En la zona oriental del Camino de Santiago se han conservado muchos monumentos románicos de distintas escuelas y épocas que permiten imaginar la riqueza que llegó a tener el Camino:

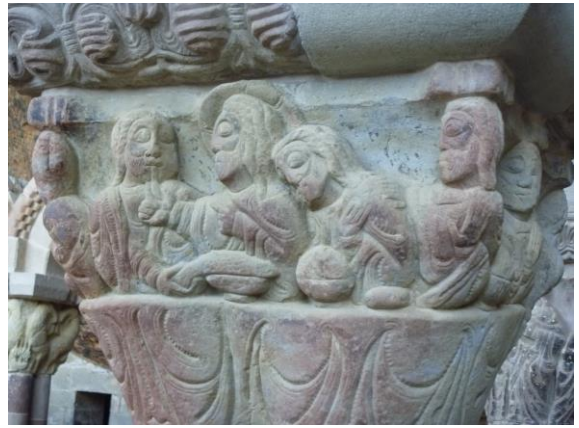
En la **catedral de San Pedro** de Jaca trabajó un

maestro del norte de Italia que talló algunos capiteles (Daniel entre los leones, sacrificio de Isaac) en los que se advierte influencia clásica en las figuras desnudas y con volumen. En las líneas de imposta y

aleros aparece una decoración de ajedrezado que se originó en esta región y se difundió a lo largo del Camino y en Castilla.

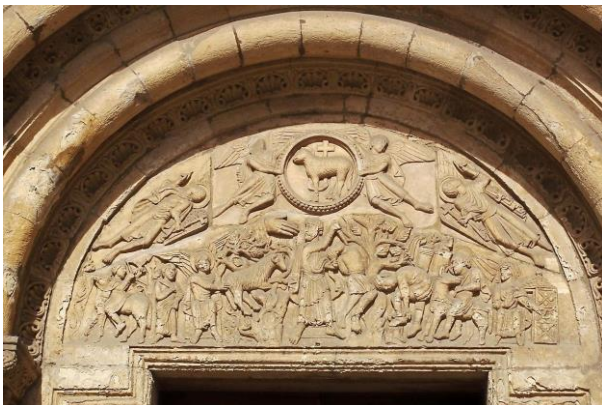
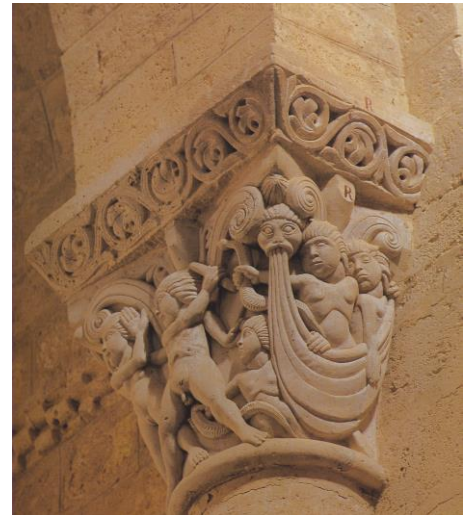
Cerca de Jaca, en **San Juan de la Peña**, destaca el claustro, cobijado bajo la roca de la montaña, con capiteles en los que se narran episodios de la vida de Cristo de forma muy descriptiva y popular; el autor de estas esculturas, anónimo, está influido por el maestro Esteban. Destaca el capitel de la Última Cena, con figuras de canon corto que se adaptan al marco.

En San Martín de Frómista hay una serie de capiteles similares a los de Jaca, quizás obra del maestro Esteban, originario del norte de Italia y que hace figuras de influencia clásica y algunos desnudos; entre estos capiteles destaca el de Sansón luchando con los filisteos,

La colegiata de **San Isidoro de León** tiene dos puertas laterales decoradas con esculturas, la "del Perdón", con escenas del Descendimiento, Resurrección (un ejemplo muy significativo de perspectiva inversa) y Ascensión, y la puerta "del Cordero" con el triunfo de Cristo como Cordero Místico entre dos ángeles que recuerdan a las victorias de los arcos triunfales romanos.

A los pies, la colegiata de San Isidoro tiene una cripta o iglesia baja, el panteón real, cuyas bóvedas se pintaron en el siglo XII con escenas sobre la vida de Cristo y un Pantocrátor con el Tetramorfos.

Análisis de una obra: la Anunciación a los pastores de San Isidoro de León.

Identificación de la obra:

Esta pintura cubre una de las bóvedas del panteón de los reyes o cripta de **San Isidoro de León**, y fue realizada hacia el año 1150 por un maestro anónimo. Está realizada al fresco y se encuentran en su emplazamiento original.

Análisis:

Describe un episodio del **Evangelio de San Lucas**, poco habitual en la iconografía medieval: un ángel anuncia a los pastores el nacimiento de Jesús y les llama para que vayan a adorarlo. La escena está **desarrollada en un friso** que se despliega por el perímetro de la bóveda; en un tramo están las figuras principales sobre las que podemos leer las palabras: ANGELUS y PASTORES. A la derecha, el friso tiene dos niveles, como si hubiera dos planos de profundidad.

Las figuras tienen **canon largo, naturalidad y movimiento** y establecen **comunicación**, algo característico del siglo XII en escenas narrativas. **Carecen de volumen**: los pastores están sentados pero representados de perfil, para evitar el escorzo. Están enmarcadas en negro y las **líneas** que marcan los pliegues y los rasgos faciales subrayan el movimiento y, sobre todo en el ángel, las formas elegantes de la ropa y las alas.

El mismo interés por la **decoración lineal** se advierte en los arbustos y arbolitos que alternan con las figuras y en los que predomina la **curva**. Los animales (cabras, terneros, un perro) tienen el mismo tratamiento animado y lineal, y denotan observación de la realidad. Aparecen detalles anecdóticos (el perro lamiendo la escudilla de un pastor, dos machos enfrentados), también frecuentes en esta época.

Las figuras se recortan sobre un fondo claro y los **colores** sirven para **potenciar la estructura** de la escena y su **valor decorativo**, como se advierte en los animales que aparecen agrupados, con colores contrastados, que no pretenden ser semejantes a los naturales.

En el intradós de los arcos y enmarcando la escena hay **decoración de elementos vegetales estilizados**, muy semejantes a los de los capiteles.

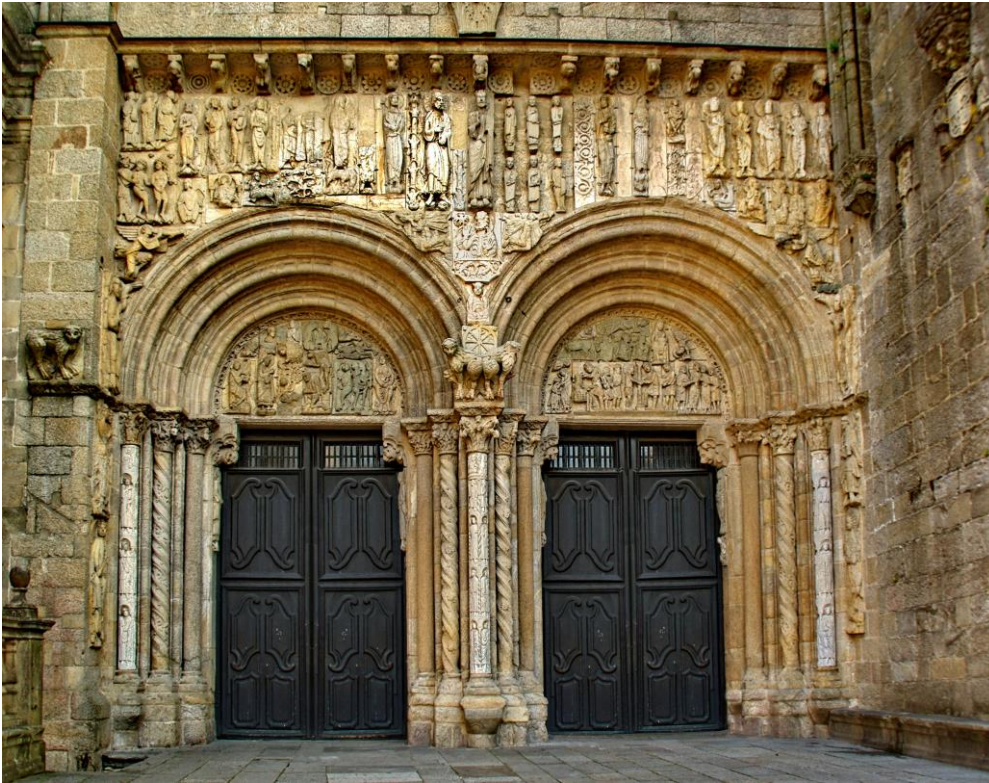

Significado.

Esta obra es muy original, pues representa un tema poco habitual en la iconografía medieval, pero que tenía (y aún tiene) gran tradición en la cultura popular. Además, el maestro que pintó las bóvedas del panteón real de San Isidoro tiene poca relación con otros artistas y es muy **avanzado** en su concepción del **espacio** (hace el fondo claro, intenta reproducir el paisaje) y la animación con la que representa la escena. Muchas características parecen tener influencia clásica: León había sido una importante ciudad romana en la que, ya en el siglo X, los reyes leoneses habían instalado su corte, afirmando así su empeño en restaurar el reino visigodo e impulsar la reconquista. En este sentido, el artista de San Isidoro parece esforzarse en recuperar el **pasado romano*** para mayor honra de sus reyes: hay epigrafía entre las figuras y los detalles de la escena de los pastores parecen inspirados en la **poesía bucólica latina**. Esta misma influencia se advierte en otras obras de San Isidoro, como la puerta del Cordero de esta misma página.

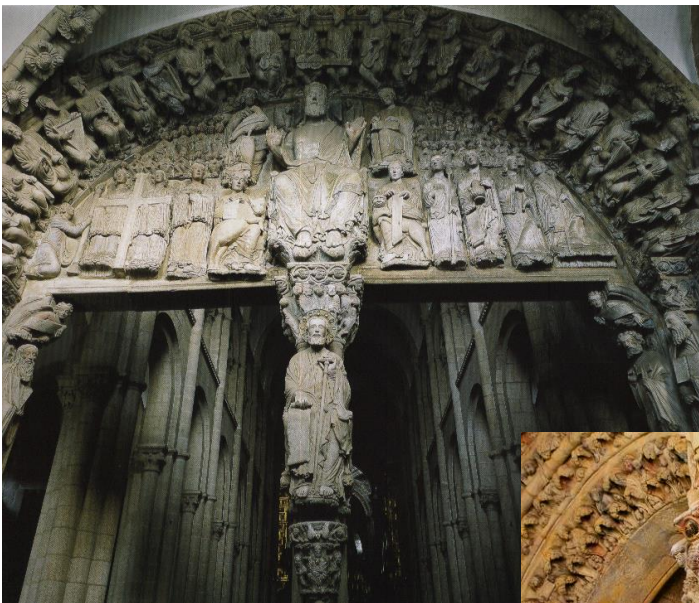
Las artes figurativas en la catedral de Santiago.

En el extremo sur del **transepto de la catedral de Santiago** abre la puerta de **Platerías**, formada por dos puertas que abren a la nave central, sobre las que hay ventanas polilobuladas, inspiradas en el arte califal. En los tímpanos se representan escenas de las Tentaciones y la Pasión de Cristo; algunas imágenes pertenecieron a la puerta norte (Azabachería) que fue destruida por un incendio, de modo que el conjunto resulta abigarrado. En la puerta de destacan: en el tímpano izquierdo, escenas de las tentaciones de Cristo, que incluyen una figura femenina semidesnuda con una calavera sobre el regazo,

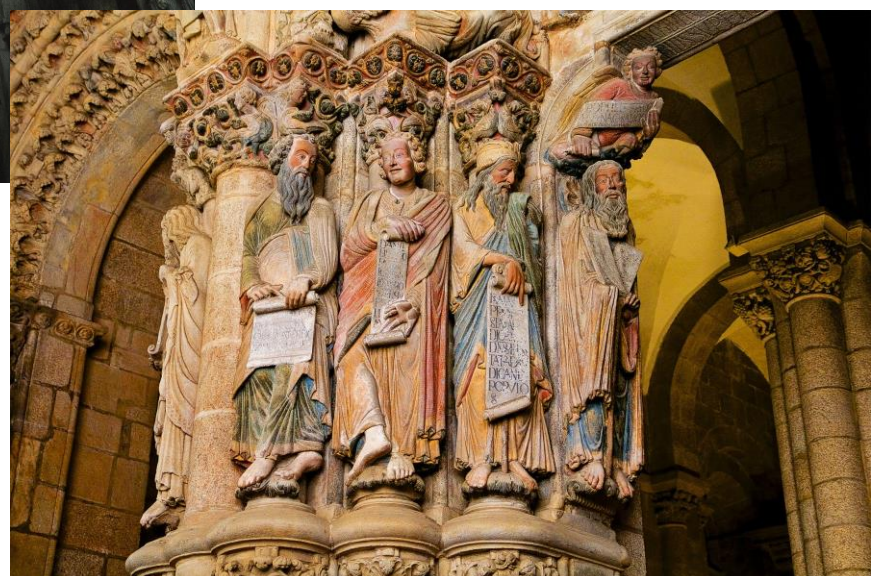

quizás símbolo de la lujuria; en el tímpano derecho, escenas de la **Pasión de Cristo**, en un estilo muy semejante al de Santa Fe de Conques; y en una de las jambas, la imagen del rey David tocando un instrumento de cuerda.

El **Pórtico de la Gloria** es obra del maestro **Mateo** y representa el **Apocalipsis**, con Cristo como Señor de las Llagas, ángeles con los símbolos de la Pasión, Tetramorfos, ancianos músicos, y salvados y

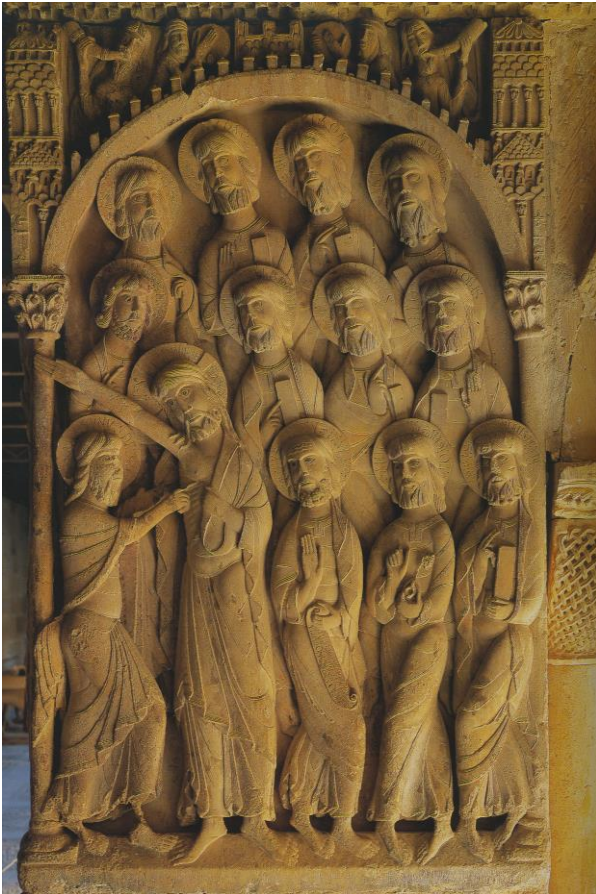

condenados. En las jambas aparecen apóstoles y profetas y en el **parteluz** el apóstol **Santiago**. Esta obra es uno de los mejores ejemplos de la escultura de **transición** al gótico: las imágenes tienen **volumen** y formas monumentales y sus proporciones y expresión buscan la **naturalidad**; aunque Cristo, como corresponde, es una figura estática y distante, de mayor tamaño que otras figuras, los profetas y ancianos músicos, en cambio, se giran y comunican e incluso muestran sentimientos.

LAS ARTES FIGURATIVAS EN CASTILLA

El monasterio de Santo Domingo de Silos fue un centro cultural y político importante durante el siglo XI. De época románica solo se conserva el conjunto del claustro, cuyas esculturas están reunidas en el piso bajo y en las que trabajaron varios maestros; uno de ellos talló una serie de capiteles que tienen aves o criaturas fantásticas y los relieves de los machones con la Duda de Santo Tomás, la escena del Camino de Emaús, la Ascensión y Pentecostés; ya a finales del siglo XII un maestro de origen francés realizó en otro de los machones la Anunciación, en un estilo muy evolucionado que anuncia el gótico.

Identificación de la obra:

La duda de Santo Tomás es un relieve de uno de los pilares o machones del claustro de Santo Domingo de Silos (Burgos). Se atribuye esta obra a un maestro anónimo que trabajó aquí a **finales del siglo XI** y que realizó también alguno de los capiteles de animales fantásticos del claustro.

Análisis:

Aparece el episodio en el que Cristo, ya resucitado, se presenta a sus discípulos y permite que Tomás toque sus heridas y compruebe con sus manos que realmente murió. La escena está dentro de un arco sobre el que hay estructuras arquitectónicas que representan la **Jerusalén Celeste**. Ajustándose al formato del arco aparecen los doce apóstoles, que son figuras bien proporcionadas y están superpuestas en **tres frisos**, todas con el mismo volumen, sin ningún efecto de perspectiva. **Cristo tiene mayor tamaño**, lo que permite distinguirlo entre el grupo y señalar su importancia. Cada uno de los apóstoles tiene rasgos distintos y su nombre en el aura, no porque importe su personalidad individual, sino para que conste la presencia de todos, como recoge el Evangelio. Levantan la mano dando testimonio; solo santo Tomás aparece de perfil y tocando ostensiblemente a Cristo, que describe una **figura frontal y esquemática**, con el brazo completamente recto. Las facciones carecen de expresión, en

especial la de Cristo. Los apóstoles que están en primer plano cruzan las piernas, postura que aporta movimiento y valor decorativo al relieve.

La talla es esquemática y plana, y la superficie está finamente trabajada, con **detalles gráficos** en los cabellos, los pliegues, los rasgos de la cara...

Interpretación:

El maestro que talló este relieve había hecho antes algunos capiteles del claustro, y estaba habituado a un tipo de **talla plana y decorativa** que imitaba el trabajo del marfil. También había tallado los relieves de la Resurrección y de Pentecostés, mucho más esquemáticos y planos; en el que estamos analizando, el **volumen** está mucho más logrado pero conserva ese característico acabado de la superficie que incrementa el valor decorativo de la talla. El relieve que hace esquina con este, los discípulos y Cristo camino de Emaús, tiene características muy semejantes y es de la misma época.

La **composición en frisos**, la **frontalidad**, el tratamiento del espacio, son característicos de la escultura románica, y las proporciones y disposición de las figuras tiene muchas semejanzas con las de la portada de San Pedro de Moissac, que el maestro de Silos pudo haber visto y copiado.

Todos los relieves de este maestro representan temas relativos a la resurrección de Cristo; en esta época, tan preocupada por la Salvación Eterna*, era más importante insistir en la idea del **triunfo de Cristo sobre la muerte** que en sus palabras o su ejemplo, como también es evidente en las imágenes de las portadas de las iglesias.