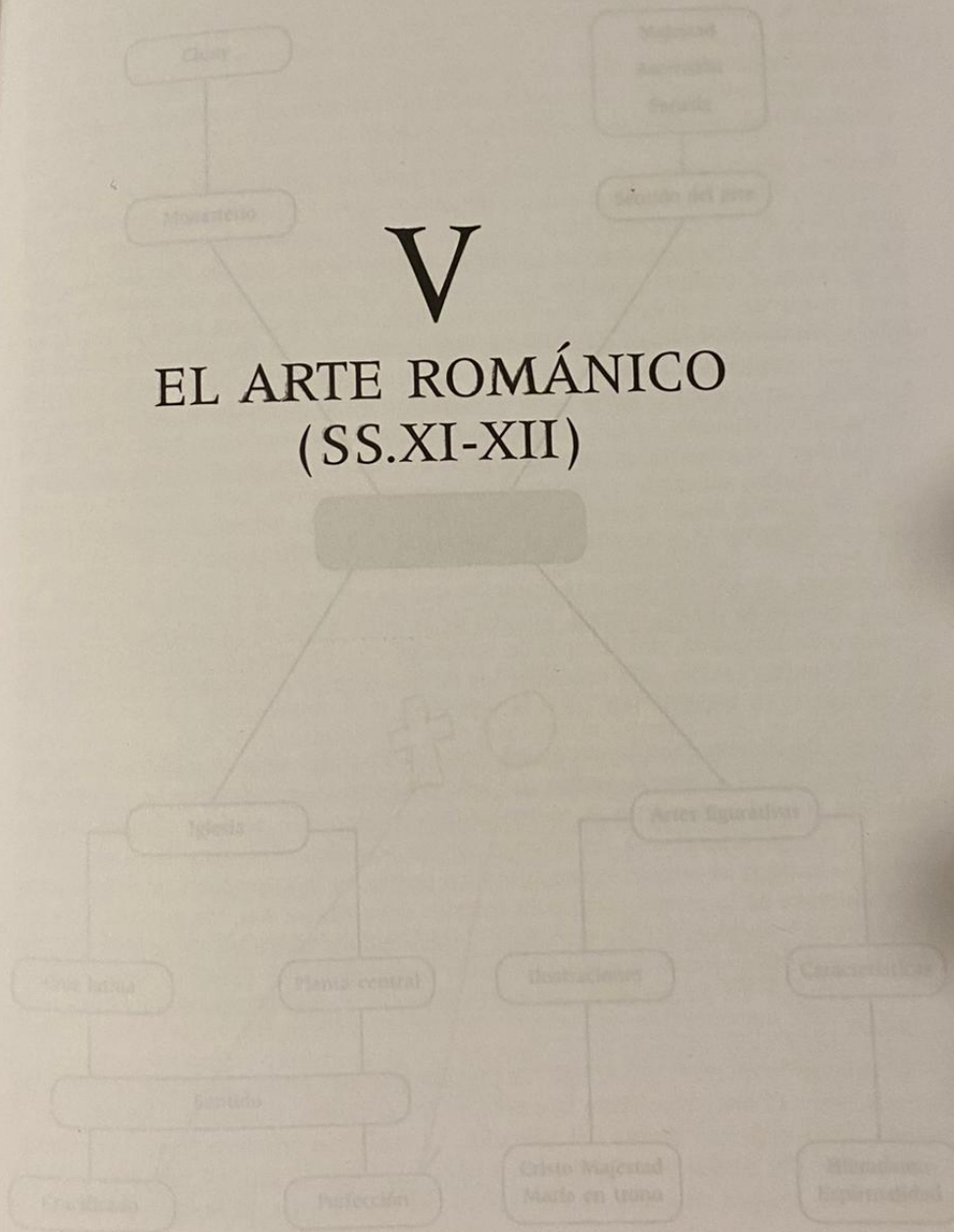
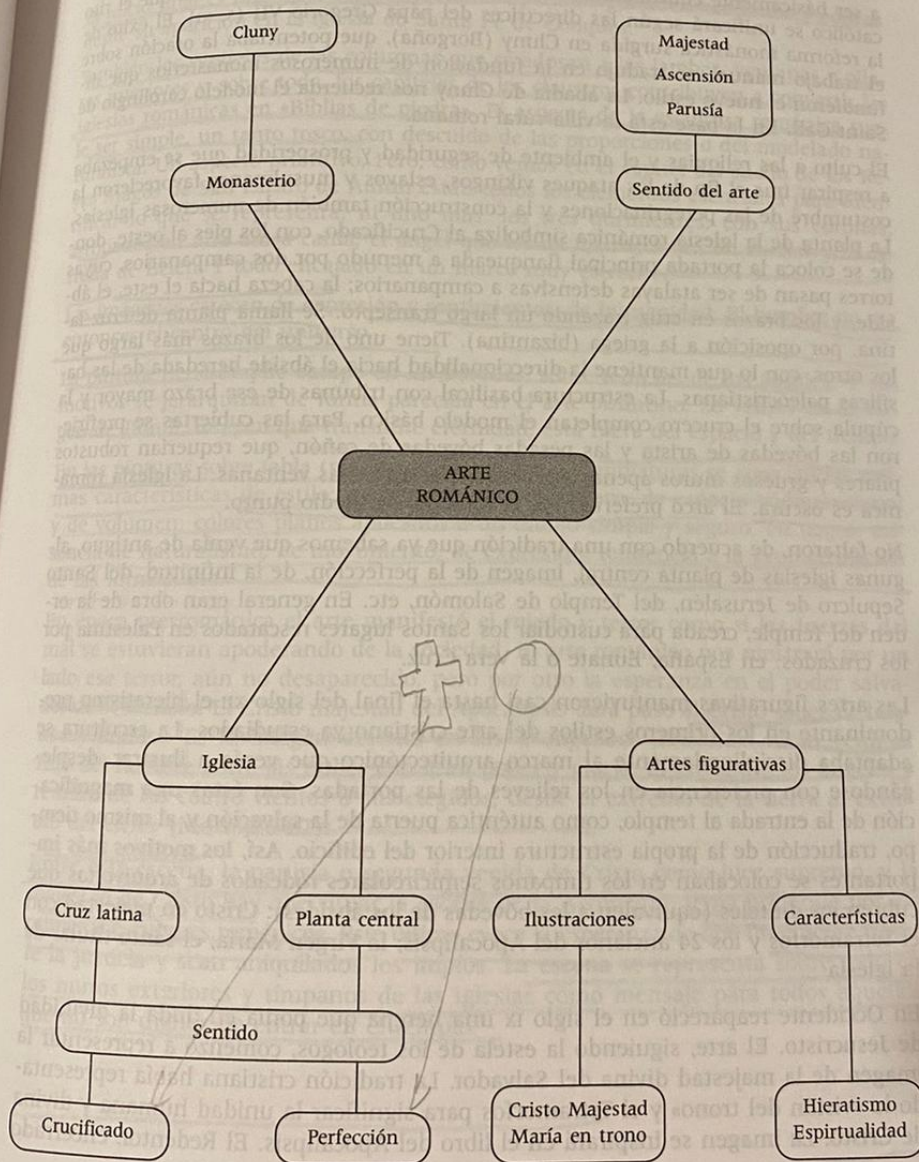

V

EL ARTE ROMÁNICO (SS.XI-XII)

EL ARTE ROMÁNICO

El románico (imitación del romano) es el primer estilo internacional del Occidente medieval. A pesar de las numerosas variantes regionales, las iglesias románicas van a ser básicamente equivalentes en todos los países, de la misma forma que el rito católico se unificará según las directrices del papa Gregorio VII (s. XI). El éxito de la reforma monástica surgida en Cluny (Borgoña), que potenciaba la oración sobre el trabajo manual, se tradujo en la fundación de numerosos monasterios que difundieron el nuevo estilo. La abadía de Cluny nos recuerda el modelo carolingio de Saint-Gall. En la base está la villa rural romana.

El culto a las reliquias y el ambiente de seguridad y prosperidad que se empezaba a respirar tras el fin de los ataques vikingos, eslavos y musulmanes favorecieron la costumbre de las peregrinaciones y la construcción también de numerosas iglesias. La planta de la iglesia románica simboliza al Crucificado, con los pies al oeste, donde se coloca la portada principal flanqueada a menudo por dos campanarios, cuyas torres pasan de ser atalayas defensivas a campanarios; la cabeza hacia el este, el ábside, y los brazos en cruz trazando un largo transepto. Se llama planta de cruz latina, por oposición a la griega (bizantina). Tiene uno de los brazos más largo que los otros, con lo que mantiene la direccionalidad hacia el ábside heredada de las basílicas paleocristianas. La estructura basilical con tribunas de ese brazo mayor y la cúpula sobre el crucero completan el modelo básico. Para las cubiertas se prefirieron las bóvedas de arista y las pesadas bóvedas de cañón, que requerían robustos pilares y gruesos muros apenas perforados por estrechas ventanas. La iglesia románica es oscura. El arco preferido fue el romano, de medio punto.

No faltaron, de acuerdo con una tradición que ya sabemos que venía de antiguo, algunas iglesias de planta central, imagen de la perfección, de la infinitud, del Santo Sepulcro de Jerusalén, del Templo de Salomón, etc. En general eran obra de la orden del Temple, creada para custodiar los Santos lugares rescatados en Palestina por los cruzados: en España, Eunate o la Vera Cruz.

Las artes figurativas mantuvieron casi hasta el final del siglo XII el hieratismo predominante en los primeros estilos del arte cristiano ya estudiados. La escultura se adaptaba disciplinadamente al marco arquitectónico que venía a ilustrar, desplegándose con preferencia en los relieves de las portadas. Son éstas una magnificación de la entrada al templo, como auténtica puerta de la salvación y al mismo tiempo, traducción de la propia estructura interior del edificio. Así, los motivos más importantes se colocaban en los tímpanos semicirculares rodeados de arquivoltas que cubren los dinteles (equivalen a las bóvedas de los ábsides): Cristo en majestad con el Tetramorfo y los 24 ancianos del Apocalipsis; la Virgen María; el santo titular de la iglesia ...

En Occidente reapareció en el siglo IX una herejía que ponía en duda la divinidad de Jesucristo. El arte, siguiendo la estela de los teólogos, comenzó a representar la imagen de la majestad divina del Salvador. La tradición cristiana había representado la «visión del trono» y el Tetramorfo para significar la unidad humana y divina de Cristo. La imagen se inspirará en el libro del Apocalipsis. El Redentor, encerrado

en un clipeo y cuya cabeza está rodeada por el nimbo crucífero, está rodeado por el Tetramorfos y los 24 ancianos. A María se la representa con el niño en brazos: es el «trono de la Sabiduría». María es quien nos trae y nos presenta a Jesús como revelación de Dios.

El juicio final es uno de los temas preferidos para las portadas románicas y góticas desde su aparición en la iglesia de Santa Fe de Conques.

También los capiteles de las columnas que se adosan a las jambas, ventanas y pilares interiores y, sobre todo, los capiteles de los claustros contribuyen a convertir las iglesias románicas en «Biblias de piedra». El aspecto de la escultura románica suele ser simple, un tanto tosco, con descuido de las proporciones o del modelado naturalista. Un aspecto primitivo. Pero, como vemos en el capitel del sueño de los Reyes Magos de San Lázaro de Autún están todos los elementos esenciales para identificar lo que se representa, ni uno más: los tres durmientes, con sus coronas, arrojados en una única cama, el ángel que les da instrucciones en sueños y la estrella de Belén. Y todo encajado en un marco muy estrecho.

Las imágenes carecen de expresión y sentimientos, de humanidad. El hombre no era entonces el centro del universo.

La pintura tiene amplio campo en las bóvedas, sobre todo las de los ábsides. Y sus motivos se jerarquizan de forma parecida en el arte bizantino. Lo vemos en la Virgen de Tahull, imagen que transmite eternidad, está fuera del espacio y del tiempo.

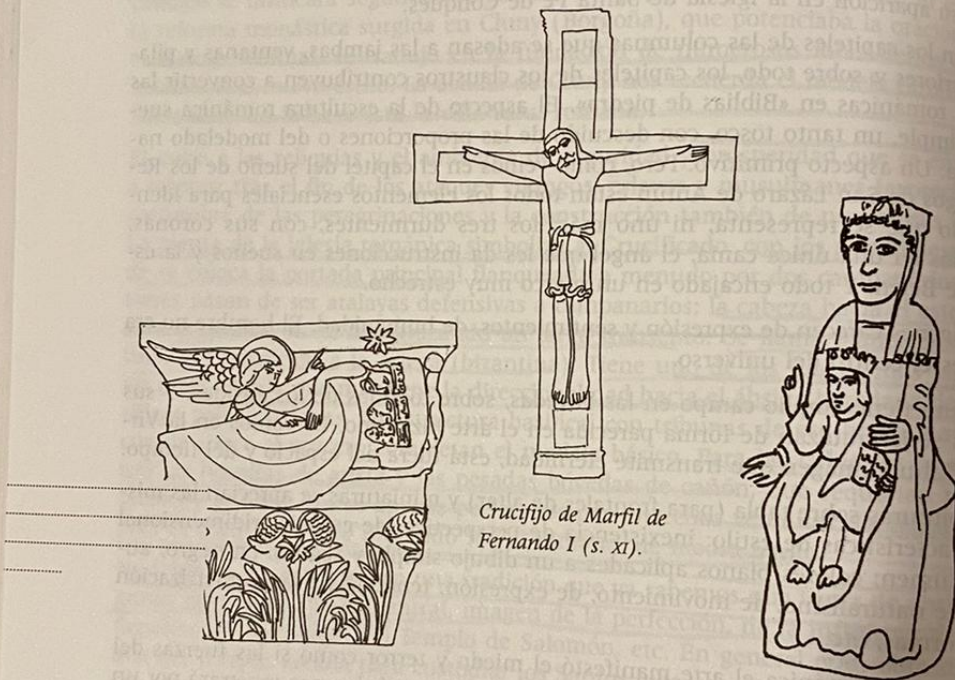
En las pinturas sobre tabla (para frontales de altar) y miniaturas se aprecian las mismas características de estilo: inexistencia de perspectiva, de espacio tridimensional y de volumen; colores planos aplicados a un dibujo simple y seguro, en negro; ausencia de naturalismo, de movimiento, de expresión; tendencia a la geometrización de las formas, etc.

En época prerrománica el arte manifestó el miedo y terror como si las fuerzas del mal se estuvieran apoderando de la sociedad. El arte románico nos mostrará por un lado ese terror, aún no desaparecido, pero por otro la esperanza en el poder salvador de Jesucristo. El Cristo majestad del Apocalipsis dará paso al Cristo «Juez de buenos y malos». Es la imagen descrita en los Evangelios: «Entonces verán venir al Hijo del hombre entre las nubes con gran poder y gloria. Él enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra al extremo del cielo» (Mc 13,26-27).

Entre ésta escena, la parusía o segunda venida de Cristo como juez supremo, y la majestad de Cristo hay que situar la escena de la Ascensión, tema preferido por los primeros escultores románicos. Éste último evoca la esperanza de que finalmente triunfe la justicia y sean aniquilados los impíos. La escena se representa sobre todo en los muros exteriores y tímpanos de las iglesias como mensaje para todos aquellos que no son dignos de entrar en el templo.

26. Escultura románica

La escultura románica, inspirada en la iconografía de época anterior, es simple, simbólica, busca la representación espiritual del cuerpo bajo el cuerpo doctrinal cristiano.
La imagen está lejos del realismo y naturalismo.

Crucifijo de Marfil de
Fernando I (s. XI).

Capitel del sueño de los Reyes
Magos de San Lázaro de Autún
(s. XII).

Virgen con el niño de Sant
Martí (Cerdeña) (s. XII).

- Anota las características que definen este estilo escultórico.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

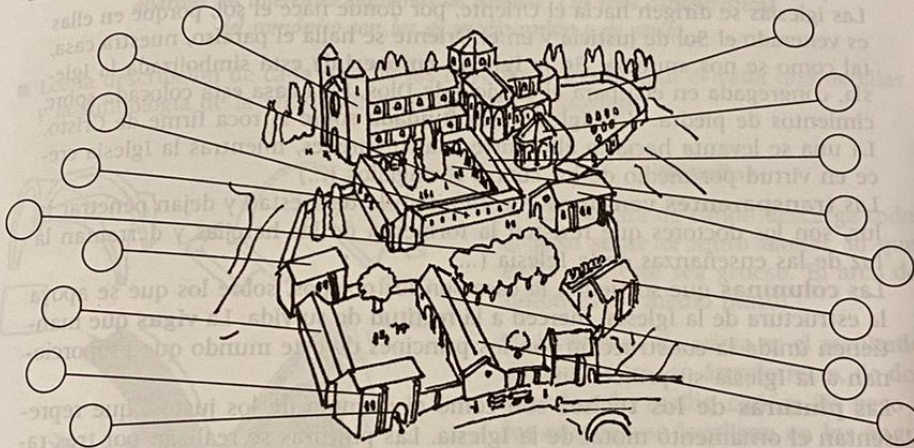
.....

.....

27. Monasterio

■ Identifica cada una de las partes del monasterio leyendo las definiciones.

Corrales - Jardín - Entrada - Cocina - Dormitorio - Claustro - Enfermería - Sala de monjes - Granero - Portería - Iglesia - Biblioteca - Hospedería - Noviciado - Sala capitular - Refectorio - Cuadras - Cementerio - Casa del abad - Huertas

1	6	11	16
2	7	12	17
3	8	13	18
4	9	14	19
5	10	15	20

1- Entrada. 2- Portería. 3- Casa donde se alojaba a viajeros o gentes que visitaban el monasterio. 4- Lugar central del monasterio donde se reunían los monjes para rezar. 5- Lugar reservado al estudio. Durante la Edad Media adquirió una gran importancia por la ilustración y copia de libros. 6- Espacio donde se reunía la comunidad de monjes con objeto de evaluar la vida monástica a la luz de la Regla de la Orden. 7- Rincón de descanso. 8- Sala de monjes. 9- Comedor. Mientras se comía los monjes guardaban silencio y uno de ellos leía las Sagradas Escrituras o la Regla de la Orden. 10- Preparación y elaboración de los alimentos. 11- Lugar donde se almacena el grano y los frutos de la huerta. 12- Sitio central en torno al cual se organiza la vida monacal, rodeado por una galería abierta. 13- Establos. 14- Corrales. 15- Casa de aquellos que se preparan para ser monjes. 16- Casa del superior del monasterio o abadía. Proviene de la palabra «Abba» (Hebreo = Papá, padre). 17- Lugar reservado para curar a los monjes y donde se preparaban las medicinas. 18- Jardín. 19- Lugar reservado para el enterramiento de los monjes en espera de la resurrección final. 20- Lugares de trabajo y cultivo de hortalizas, cereales y productos de consumo.

28. El templo y la iglesia

- Lee el texto y escribe el simbolismo de cada elemento arquitectónico del templo.

«El **templo** que el pueblo poseía en paz en su patria (terrena) simboliza el templo de gloria construido con piedras vivas de la Jerusalén celeste, en el que la Iglesia exulta en perenne paz (...)

Las iglesias se dirigen hacia el Oriente, por donde nace el sol, porque en ellas es venerado el Sol de justicia y en el Oriente se halla el paraíso, nuestra casa, tal como se nos anuncia. En la **iglesia (material)** está simbolizada la Iglesia, congregada en ella para el servicio de Dios. Esta casa está colocada sobre cimientos de piedra. Y la Iglesia está fundada sobre la roca firme de Cristo. La una se levanta hacia lo alto entre cuatro paredes, mientras la Iglesia crece en virtud por medio de los cuatro Evangelios (...)

Las **transparentes ventanas** que eliminan la tempestad y dejan penetrar la luz, son los doctores que resisten la tormenta de las herejías y derraman la luz de las enseñanzas de la Iglesia (...)

Las **columnas** que sostienen la casa son los obispos, sobre los que se apoya la estructura de la Iglesia, merced a la rectitud de su vida. La **vigas** que mantienen unida la construcción son los príncipes de este mundo que proporcionan a la Iglesia su protección (...)

Las **pinturas de los techos** son como el ejemplo de los justos, que representan el ornamento moral de la Iglesia. Las pinturas se realizan por tres razones: en primer lugar para que sean leídas por los laicos, en segundo lugar para que el edificio se adorne con mucha decoración, y en tercer lugar como un recordatorio de la vida de nuestros predecesores en la vida (...)

Los **nimbos** que se pintan en las iglesias en torno a las cabezas de los santos designan que están coronados gozando de la luz del resplandor eterno, y se pintan en forma de un escudo circular porque están provistos de la protección divina como por un escudo.» (Honorio de Autún, *Gemma animae*).

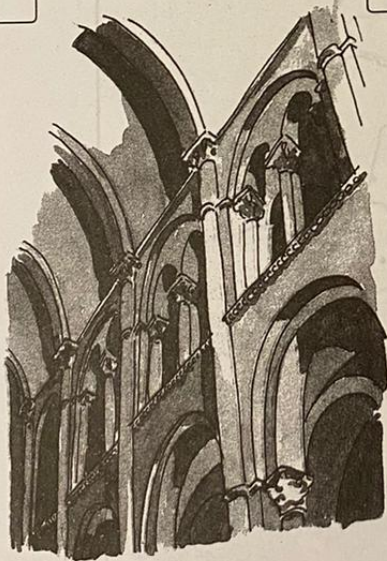
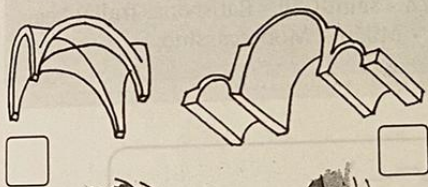
Elemento arquitectónico	Significado religioso

29. Arquitectura románica

La arquitectura religiosa románica se reduce principalmente a iglesias y monasterios. La planta de la iglesia es de cruz latina con tres o cinco naves, ábside semicircular y transepto. Para combatir y prevenir los incendios la cubierta, que generalmente era de madera, se construyó de piedra.

La evolución de las edificaciones en busca de mayor capacidad y de luz hacían aparecer los diferentes esquemas de bóvedas. Las más características del románico son las de medio cañón y de arista.

- Lee la descripción de cada una de las bóvedas y señala cuál es cada una de ellas y la simbología de la iglesia de Santiago de Compostela.

Bóvedas

A. La bóveda de cañón descarga todo el peso sobre el muro lateral, lo que exige que éste sea grueso. El arco de unión es de medio punto.

B. La bóveda de arista es el resultado del encuentro, en ángulo recto, de dos bóvedas de medio cañón. El peso y los empujes se localizan en los ángulos, de donde sale la columna.

Iglesia de peregrinación de Santiago de Compostela

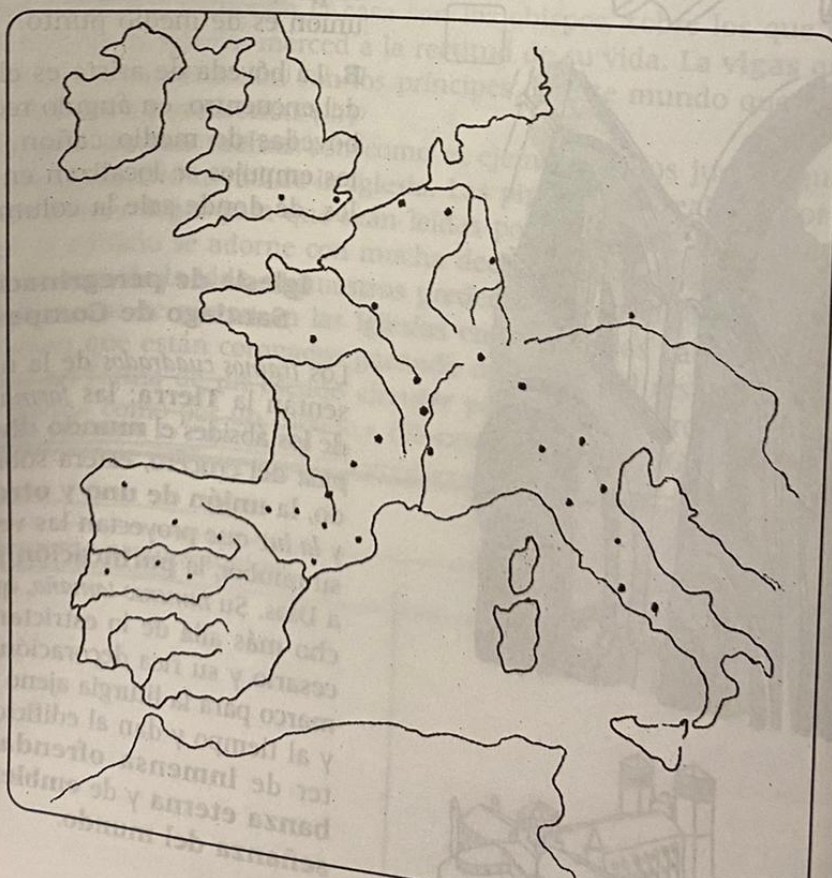
Los tramos cuadrados de la nave representan la **Tierra**; las formas circulares de los ábsides el **mundo divino**; la cúpula del crucero, esfera sobre cuadrado, la **unión de uno y otro mundo**; y la luz que proyectan las ventanas de su tambor, la **purificación** para llegar a Dios. Su inmenso tamaño, que va mucho más allá de lo estrictamente necesario y su rica decoración crean un marco para la liturgia ajeno al espacio y al tiempo y dan al edificio el carácter de **inmensa ofrenda**, de **alabanza eterna** y de **emblema y enseñanza del mundo**.

30. El Románico

El arte románico es la manifestación de un estilo de vida y de pensamiento que se desarrolló con un gran dinamismo en los siglos XI y XII por toda Europa. En el siguiente mapa se recoge una pequeña muestra de las ciudades que conservan vestigios de este estilo.

- Traslada los nombres que encontrarás en el recuadro a su lugar. Consulta cualquier fuente a tu alcance.

España - Portugal: Toledo - Coimbra - Lisboa - Lugo - Ávila - Sahagún - Zamora - Salamanca - Pamplona - Silos - Poblet - Jaca - Tahull - Ripoll. **Francia - Inglaterra:** Cluny - Conques - Toulouse - Le Mans - Clermont F. - Vézelay - Vienne - Saint-Denis - Cantorbery - Winchester. **Países Bajos - Alemania - Centro Europa:** Brujas - Maastrich - Colonia - Basilea - Saint-Gall - Ratisbona. **Italia:** Roma - Spoleto - Pisa - Bolonia - Padua - Trento - Milán - Montecassino.

31. Las peregrinaciones

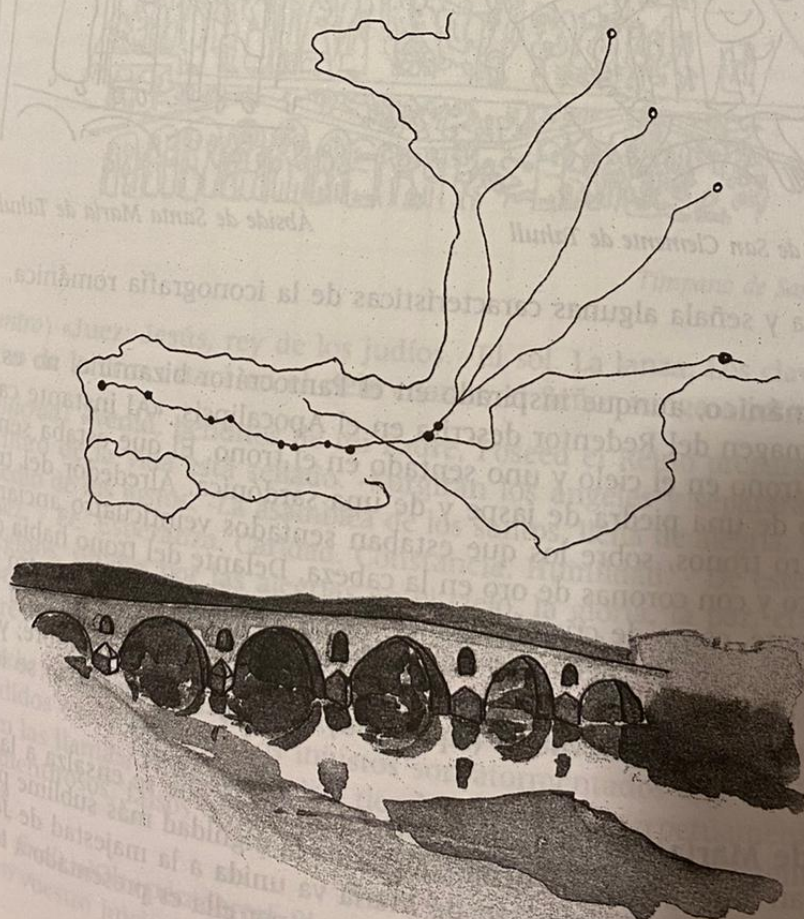
ARTE ROMÁNICO

Se puede decir que a partir del s. X Europa se pone en camino. Renace la necesidad de peregrinar a aquellos lugares donde se encuentran sepulcros de apóstoles o reliquias de grandes santos.

El ponerse en camino era el símbolo no sólo de penitencia, sino también de desarraigo de la tierra y búsqueda de la ciudad celestial, de la eternidad. Junto a Roma y Jerusalén, Santiago de Compostela se convirtió en centro de peregrinación, al descubrirse en ella el cuerpo del Apóstol.

- Traslada las ciudades al mapa.

Ribadeo - Pamplona - Puente la Reina - Santillana del Mar - Cudillero - Nájera - Burgos - Frómista - Carrión - Sahagún - León - Lugo - Santiago - París - Arles - Cluny - Vézelay

32. Iconografía románica

Cristo románico

Pantocrátor de San Clemente de Tahull

Virgen románica

Ábside de Santa María de Tahull

- Lee, observa y señala algunas características de la iconografía románica.

El Cristo románico, aunque inspirado en el Pantocrátor bizantino, no es él, sino más bien la imagen del Redentor descrita en el Apocalipsis: «Al instante caí en éxtasis, y vi un trono en el cielo y uno sentado en el trono. El que estaba sentado tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de una sardónica. Alrededor del trono había veinticuatro tronos, sobre los que estaban sentados veinticuatro ancianos, vestidos de blanco y con coronas de oro en la cabeza. Delante del trono había como un mar transparente, como de cristal; en medio del trono y alrededor, cuatro seres vivos llenos de ojos por delante y por detrás. El primero era parecido a un león, el segundo, a un toro; el tercero tenía la cara parecida a la de un hombre; y el cuarto parecido a un águila que vuela» (Ap 4, 2-8). La majestad de Cristo se identifica con Dios Padre.

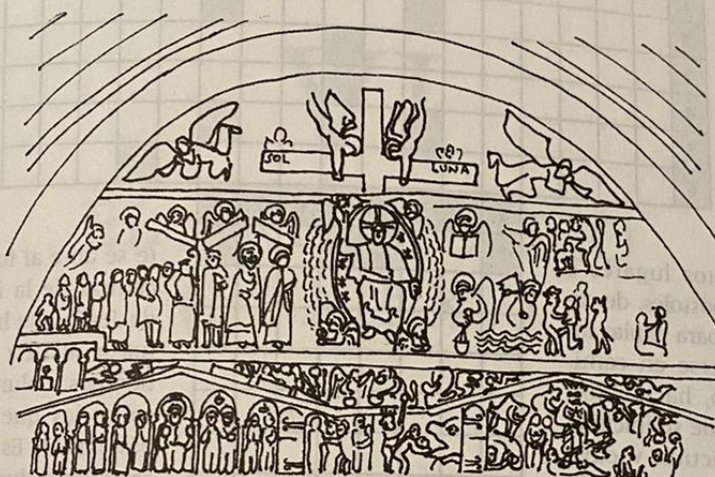
La imagen de María, enmarcada en una época en la que se ensalza a la mujer y a la que cantan los juglares, irá acompañada de la dignidad más sublime por haber sido la Madre de Dios. La majestad de María va unida a la majestad de Jesús, del Cristo niño, que reposa en brazos de la madre y por ella es presentado a la humanidad.

33. Juicio final

ARTE ROMÁNICO

El juicio final. La segunda venida de Jesús o la Parusía, es una de las escenas más reproducidas en las iglesias románicas. La época de temores y turbulencias existenciales va a terminar cuando venga el Juez Supremo a impartir justicia. El miedo dará paso a la esperanza. El fiel que recibía este mensaje ponía en paz su conciencia en espera del juicio esperado.

- Observa el tímpano de la iglesia de Santa Fe de Conques y relaciona cada escena o imagen con el texto evangélico, inscrito en la portada a modo de explicación.

Tímpano de Santa fe de Conques

(En el centro) «Juez: Jesús, rey de los judíos. -El sol. La lanza. Los clavos. La luna. - Este signo de la cruz estará en el cielo cuando el Señor venga a juzgar.»

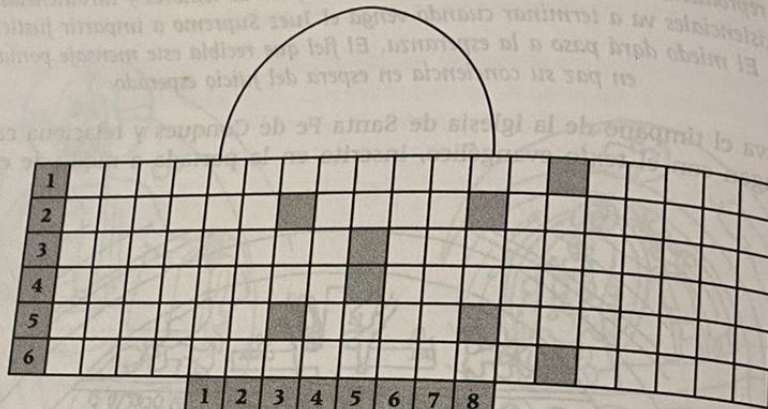
(A la izquierda) «Venid, benditos de mi Padre. Poseed el Reino preparado para vosotros. El libro de la vida está sellado. -Surgirán los ángeles y separarán a los malos de en medio de los justos. -La asamblea de los santos, llena de alegría, está ante Cristo, su juez. - Fe. Esperanza. Caridad. Constancia. Humildad. - De este modo se dan a los elegidos, unidos por las alegrías en el cielo, la gloria, la paz, el descanso y la luz perpetua. -Así los castos, los pacíficos, los dulces, los amigos de la piedad, están alegres y seguros, nada temen.»

(A la derecha) «Alejaos de mí, malditos. -Del mismo modo los hombres perversos están hundidos en el Tártaro. -Los injustos son atormentados con castigos, son quemados en las llamas; entre demonios, tiemblan y gimen perpetuamente. -Así los ladrones, mentirosos, falsos, ávidos, rapaces, son condenados juntamente con los criminales.»

(Reflexión final) «¡Oh, pecadores! Si no reformáis vuestras costumbres, sabed que será duro vuestro juicio futuro.»

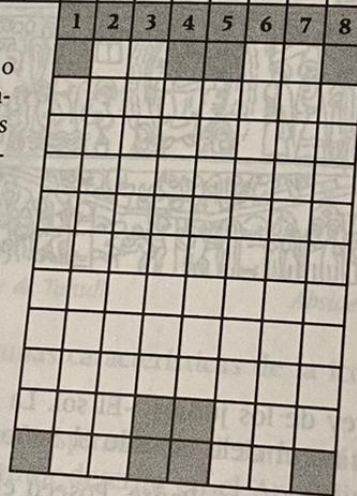
34. Arte románico

- Resuelve el crucigrama respondiendo a las definiciones sobre el arte románico.

Horizontales

- 1-** Viaje a santos lugares o tumba de los apóstoles, de carácter religioso para expiar los pecados o ponerse en camino hacia Cristo, hacia Dios. Monasterio donde se inició la reforma benedictina y cuya forma de vida fue modelo para numerosos monasterios y difusión del arte románico.
- 2-** Estructura arquitectónica, de planta semicircular o poligonal, coronada por una semicúpula y que normalmente

- se abre al fondo de la nave central de la iglesia. Imagen de Jesús que ha de venir para hacer justicia al final de los tiempos. Columnas cuadradas sobre las que descansan las bóvedas. **3-** Estilo artístico desarrollado durante los siglos XI y XII en Europa. Lugar donde viven los monjes dedicados a la oración y al trabajo.
- 4-** «Maiestas Domini», imagen de Cristo muy representada durante la Edad Media.

Característica iconográfica que destaca por la rigidez y solemnidad de la imagen. **5-** Elemento arquitectónico que sirve para cubrir el espacio comprendido entre dos muros o varios pilares. Símbolo de San Marcos. Criaturas espirituales y mensajeros de Dios. **6-** Ciudad española del camino de Santiago donde confluían las rutas europeas. Cualquiera de las dos piezas labradas que, puestas verticalmente en los lados de las puertas o ventanas, sostienen el dintel o arco.

Verticales

- 1-** Es uno de los temas preferidos por los primeros escultores románicos y representa a Cristo subiendo al cielo después de resucitado. **2-** Hecho que había de suceder con la parusía o segunda venida de Jesucristo. **3-** Imagen apocalíptica en la que San Ireneo vio la simbología de los cuatro evangelistas. **4-** Lugar central del monasterio, en torno al cual se organiza la vida monacal y confluyen las partes más importantes y comunes del monasterio. **5-** Resto mortal u objeto que ha estado en contacto con un santo y que puede convertirse en lugar de peregrinación. **6-** Libro bíblico del Nuevo Testamento que habla de lo que sucederá en los últimos días. **7-** Monje perteneciente a la Orden de San Benito. **8-** (Plural) Parte superior de la columna y de la pilastra que la corona con figura u ornamentación.