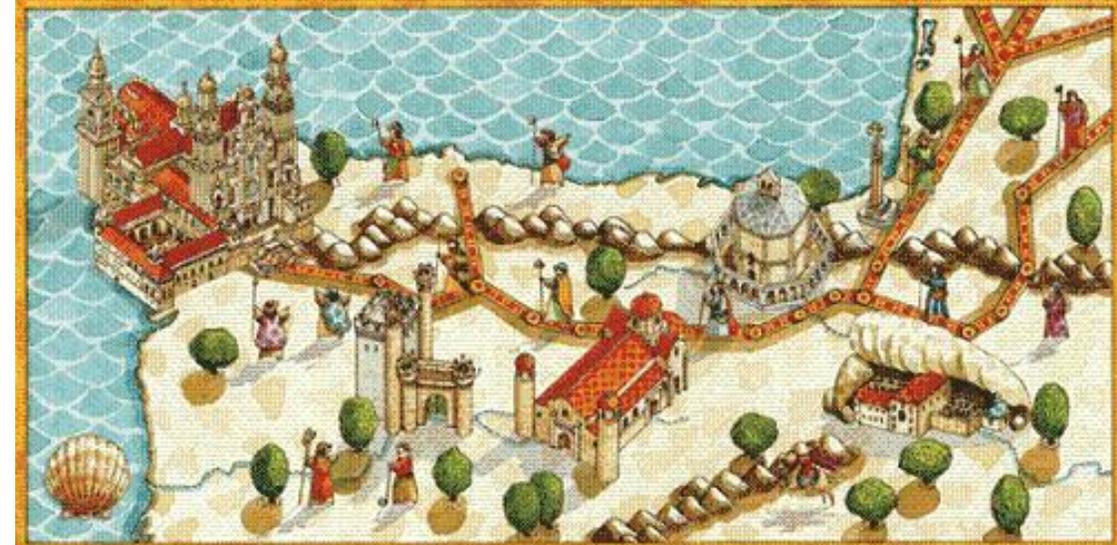

ARTE
ROMÁNICO

1. REFERENTES HISTÓRICOS

- A **finales del s.X**, tras el cese de las invasiones bárbaras, la Europa cristiana alcanzó una **etapa de estabilidad**, gracias a tres factores:
 - La tranquilidad política de los distintos reinos por el cese de las invasiones bárbaras.
 - La implantación del feudalismo.
 - La supremacía de la Iglesia como institución y foco cultural.
- Este poder religioso sirvió para estimular el **culto de las reliquias** → se propició la **peregrinación** a lugares santos como Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela → se abren importantes **vías de comunicación** → los artistas viajarán dando lugar a **características del arte comunes en toda Europa**.

1. REFERENTES HISTÓRICOS

- En el **s.VI** se fundó la **orden benedictina**, basada en la idea de una vida consagrada a Dios y vivida en comunidad bajo el lema de ***ora et labora***.
- Los monjes benedictinos debían guardar tres votos fundamentales:
 - Obediencia al superior
 - Castidad
 - Pobreza
- Este modelo de vida ejemplar contagió a la sociedad laica y consiguió, por ejemplo, que la aristocracia feudal se relacionara con las grandes abadías para asegurarse la salvación eterna mediante donaciones económicas, agrarias o artísticas → condujo al **enriquecimiento de los benedictinos**.

1. REFERENTES HISTÓRICOS

- El **contradictorio enriquecimiento de los benedictinos** hizo que en el **s.XI** tuviesen que ser reconducidos mediante la **reforma cluniaciense**, iniciada en Cluny (Borgoña).
- En el s.XII, la orden sufrió otra reforma promovida por Roberto de Molesmes, quien cansado del creciente lujo de los benedictinos y movido por el espíritu de humildad y pobreza, fundó la **orden del Císter**.
- En el **s.XI**, la sociedad europea fue entrando en una fase de **evolución económica, política y cultural** que se vio reflejada principalmente en las **ciudades**.
- Así, **los centros urbanos empezaban a convertirse en núcleos vitales repoblados y enriquecidos**. Con ello tiene lugar el nacimiento de una nueva clase social, la **burguesía**, cuyo papel fue vital en el devenir histórico-artístico de la Europa gótica.

2. LOCALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN

- El románico es el **primer estilo internacional europeo**, pero presenta otra característica: la variedad de peculiaridades nacionales y regionales.
- Aun así, en él pueden diferenciarse tres **etapas**:
 - Primer románico (finales del s.X y s.XI)
 - Románico pleno (finales del s.XI hasta mediados del s.XII)
 - Tardorrománico (mediados del s.XII hasta principios del s.XIII)

Características generales

Sentido de monumentalidad

Para transmitir poder y eternidad los edificios son pesados, sólidos y de grandes proporciones.

Herencia clásica

Siguen utilizándose elementos como el arco de medio punto, la bóveda de cañón y de arista, pero en la escultura y la pintura NO se continúa con las características del mundo clásico.

Función alegórica y simbólica

Todos los elementos arquitectónicos y decorativos tienen un simbolismo religioso

Predominio de la arquitectura religiosa

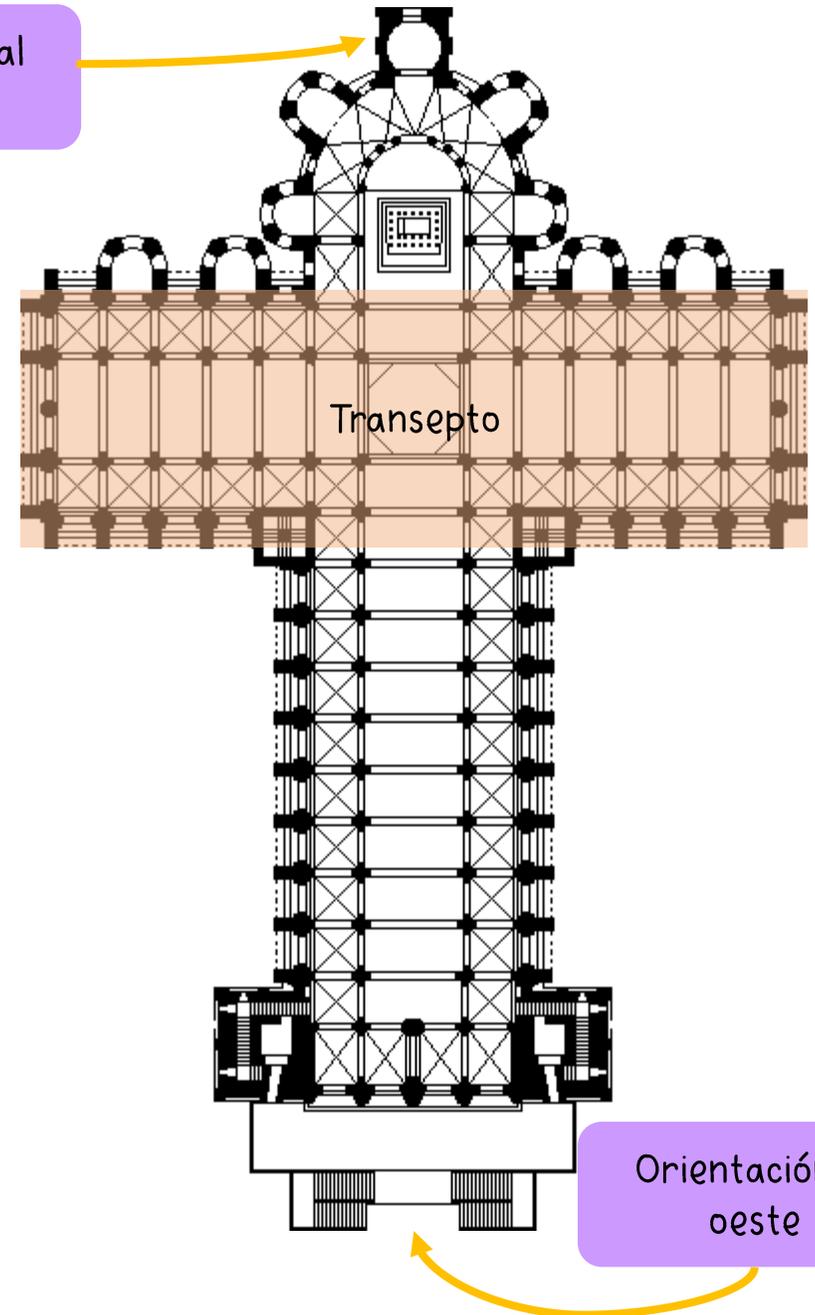
Las construcciones románicas son, en su mayoría, iglesias, monasterios y catedrales. Esto es un reflejo de la importancia de la religión en la época.

4. ARQUITECTURA

4.1. Catedrales e iglesias:

- A partir del año 1000, las peregrinaciones potenciaron la construcción de **iglesias y catedrales con un gran contenido simbólico**.
- Las iglesias **se orientan de este a oeste**, de manera que el primer rayo de luz solar (identificada con la luz de cristo) entrase por el ábside y que el último lo hiciese por la portada principal.
- Se recupera el **transepto** (una o más naves que cruzan perpendicularmente el cuerpo longitudinal) → se consigue un **edificio con forma simbólica de cruz**.
- La planta podía tener los brazos iguales (**planta de cruz griega**) o desiguales (**planta de cruz latina**). Esta última fue la más utilizada en iglesias de peregrinación y catedrales.

Orientación al este

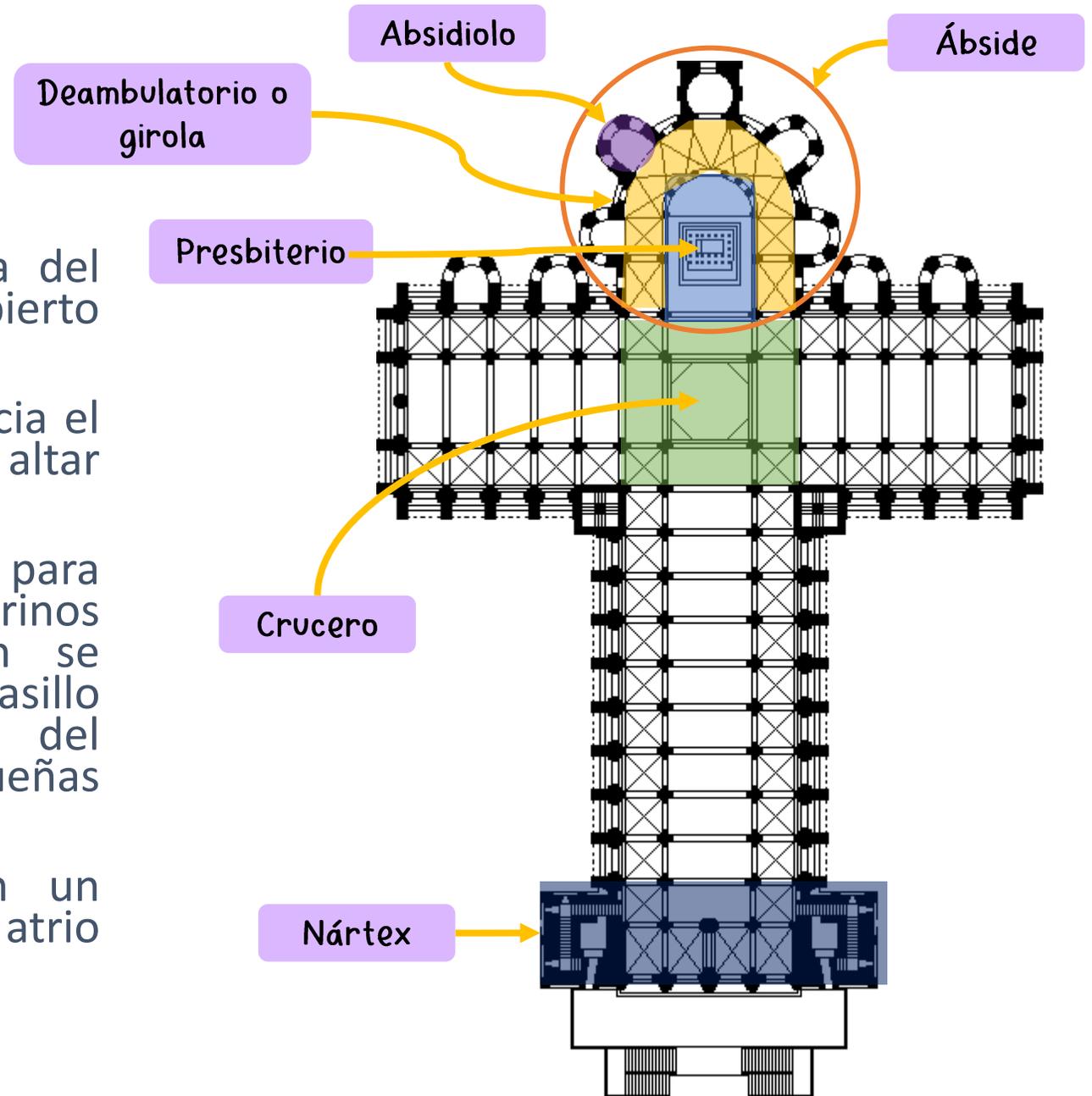

Orientación al oeste

4. ARQUITECTURA

4.1. Catedrales e iglesias:

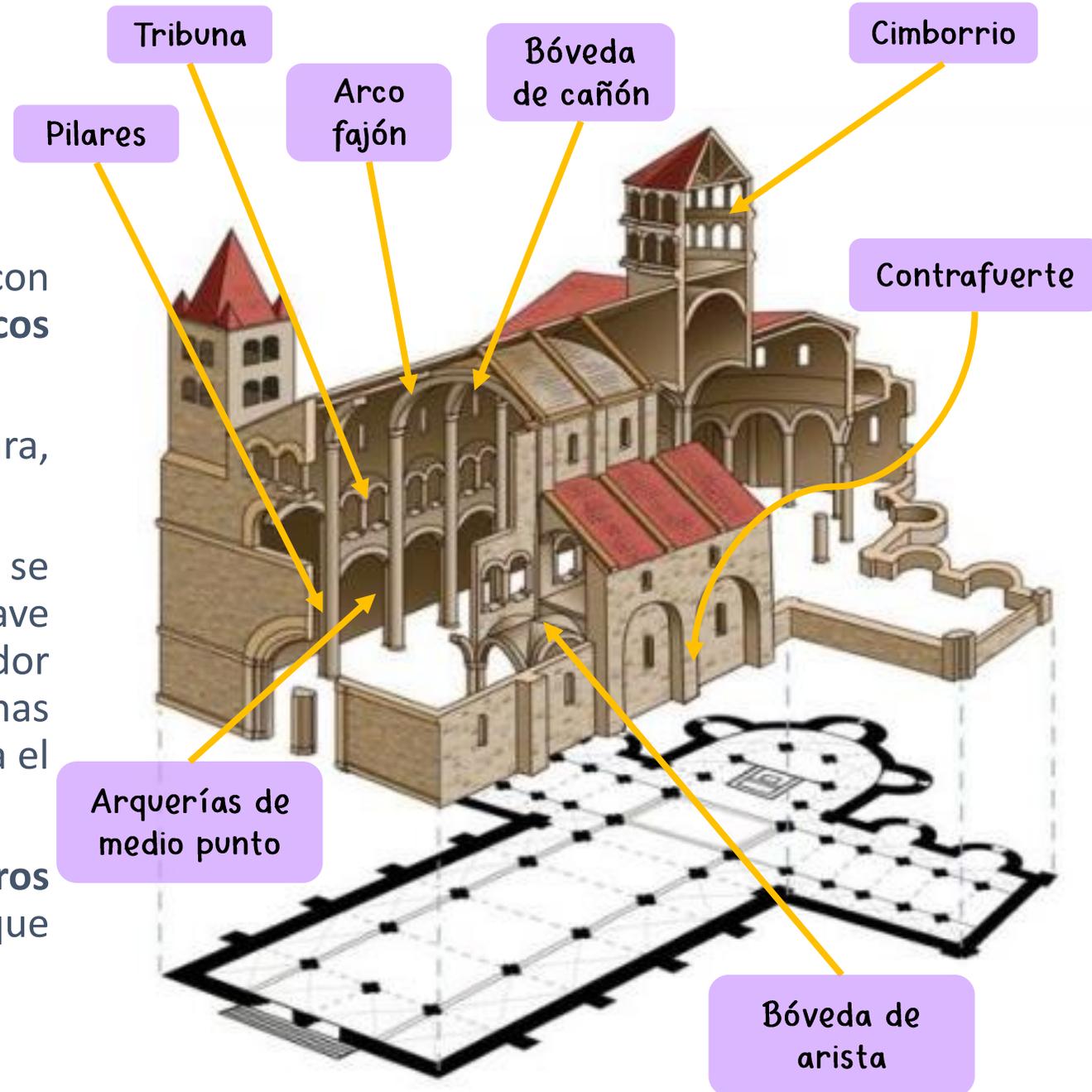
- En el cruce entre la nave central y la del transepto se halla el **crucero**, cubierto habitualmente por un **cimborrio**.
- En la cabecera de los templos se diferencia el **presbiterio** (donde se situaba el coro y el altar mayor) y el **ábside**.
- El **ábside** desarrolló innovaciones para responder a las necesidades de los peregrinos → en los centros de peregrinación se desarrolló el **deambulatorio** o **girola**, un pasillo semicircular rodea la parte posterior del presbiterio, en el cual se abren pequeñas capillas radiales o **absidiolos**.
- Algunas iglesias también construyeron un espacio llamado **nártex**, utilizado como atrio de entrada al edificio.

4. ARQUITECTURA

4.1. Catedrales e iglesias:

- En el interior, la **nave central** está cubierta con una **bóveda de cañón** reforzada con **arcos fajones** que descargan el peso en **pilares**.
- Las **naves laterales**, de menor altura y anchura, están coronadas con **bóveda de arista**.
- En los muros que separan las naves se distinguen: las **arquerías**, que comunican la nave central con las laterales, y la **tribuna**, corredor superior en el que se abren pequeñas ventanas por las que se filtra parte de la luz que ilumina el interior.
- El peso de las bóvedas obligaba a utilizar **muros anchos** reforzados con **contrafuertes**, en los que se abrieron **pocas ventanas**.

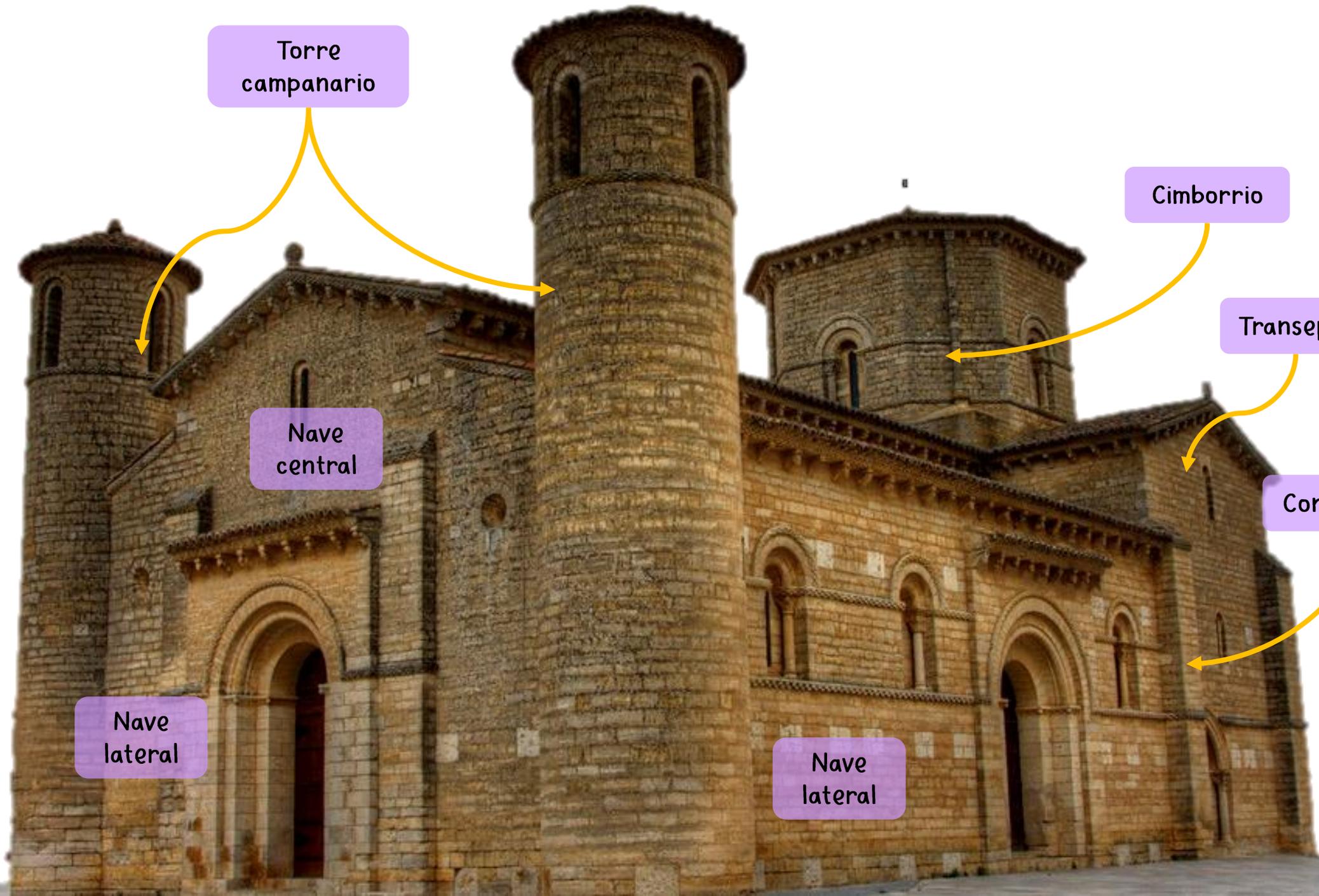

4. ARQUITECTURA

4.1. Catedrales e iglesias:

- Vistas desde el exterior, además del cimborrio también destacan las dos **torres campanario** que flanqueaban la fachada occidental, aunque algunas veces se colocaban en los laterales, cerca del transepto.
- Otras veces, en las iglesias pequeñas, el campanario es la prolongación del muro de la fachada, al que se abren unos espacios para colocar las campanas (**espadaña**).

Torre campanario

Cimborrio

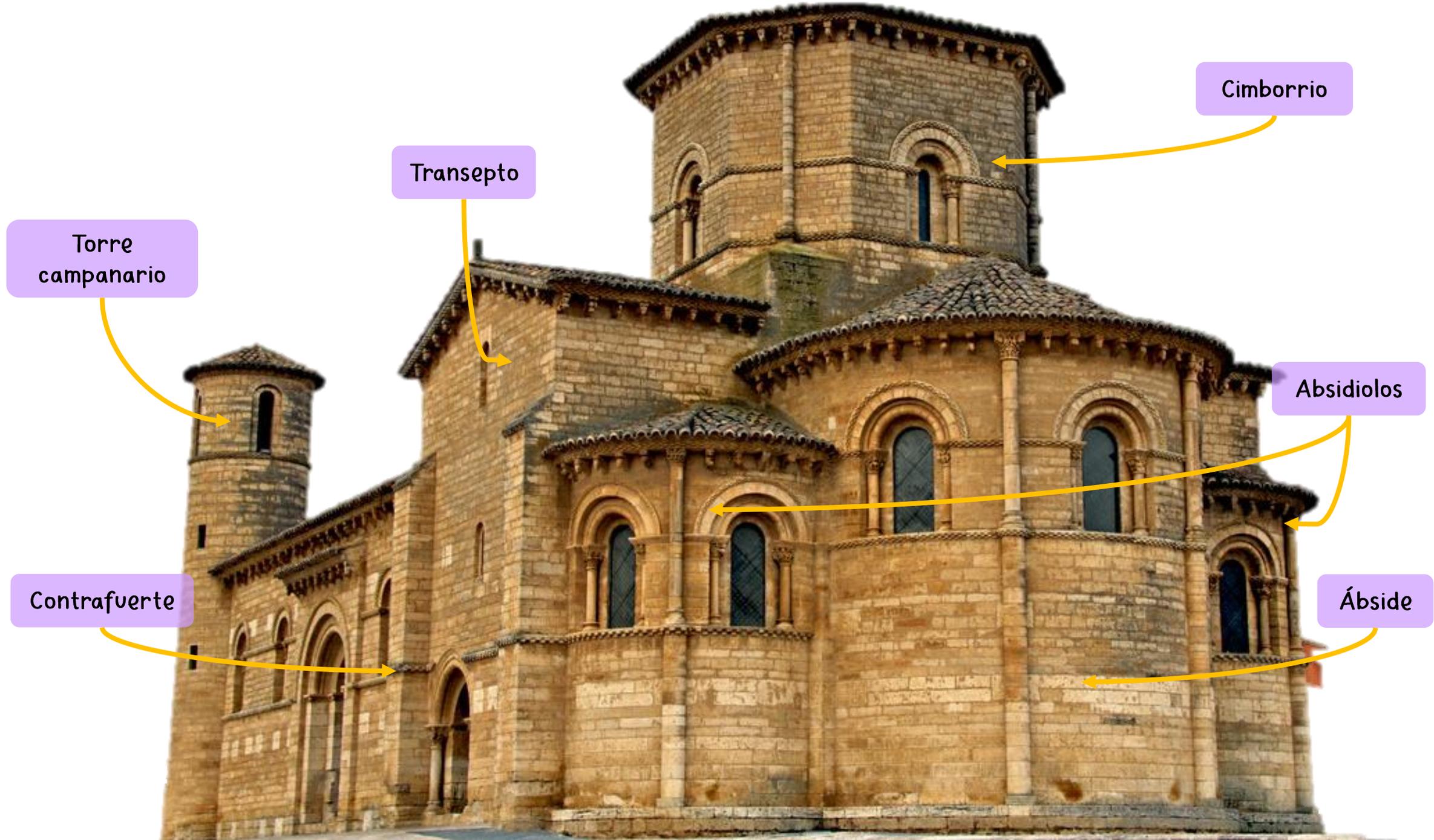
Transepto

Nave central

Contrafuerte

Nave lateral

Nave lateral

Torre campanario

Transepto

Cimborrio

Absidiolos

Contrafuerte

Ábside

San Clemente de Tahull
(s.XI), Lleida.

En Italia, el arte románico estuvo muy condicionado por la antigüedad clásica y la cultura bizantina y adoptó un estilo singular y muy distinto al descrito. Destaca el uso del ladrillo y aprovechamiento de materiales antiguos (mármoles) así como la independencia física de los tres edificios catedralicios: catedral, baptisterio y campanario.

Catedral y campanile de Pisa (s.XI), Italia

Catedral de Santiago de Compostela

CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (interior)

FICHA TÉCNICA

Autores: desconocido.

Cronología: Inicio 1075-1188.
consagración 1211.

Tipología: iglesia (arquitectura religiosa)

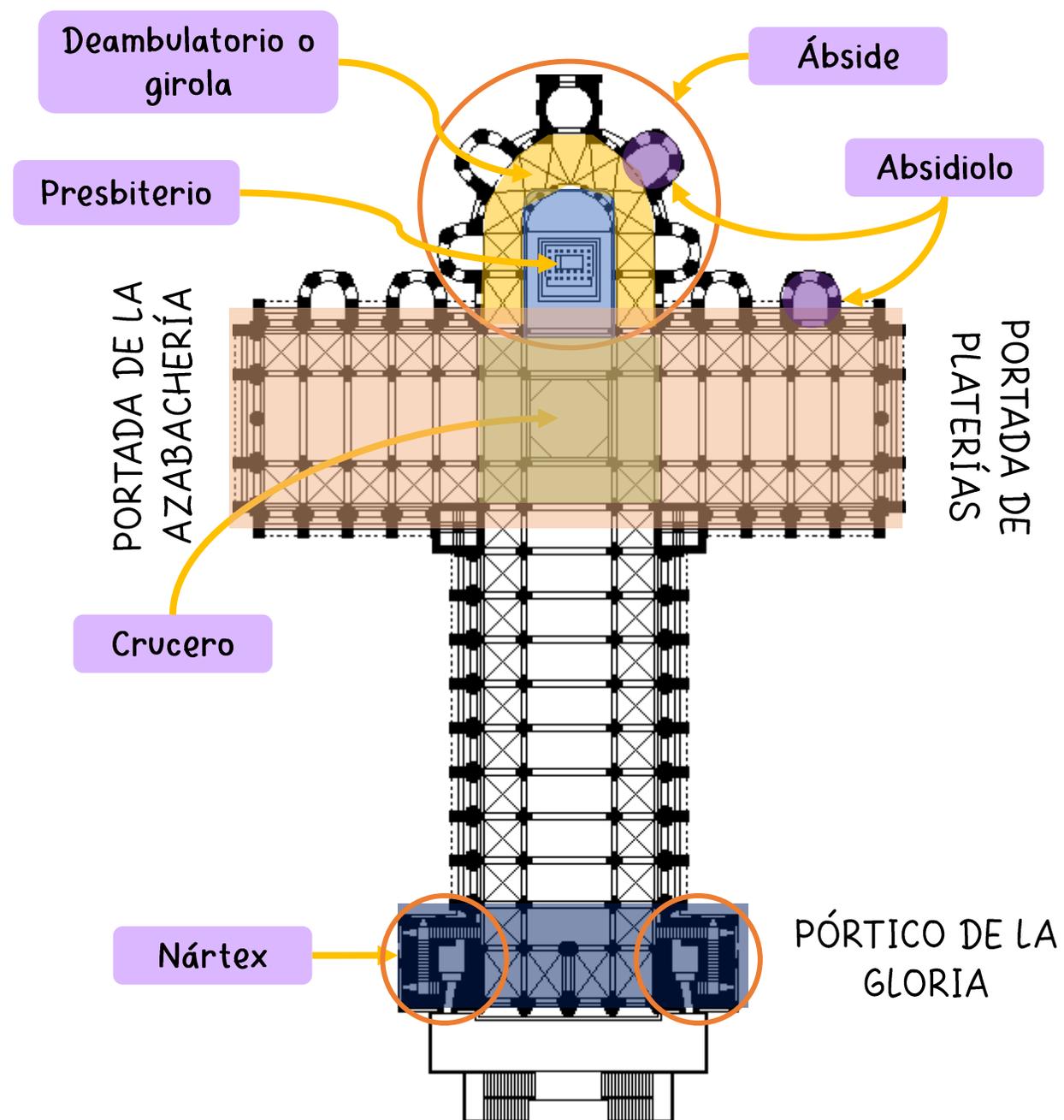
Material: granito.

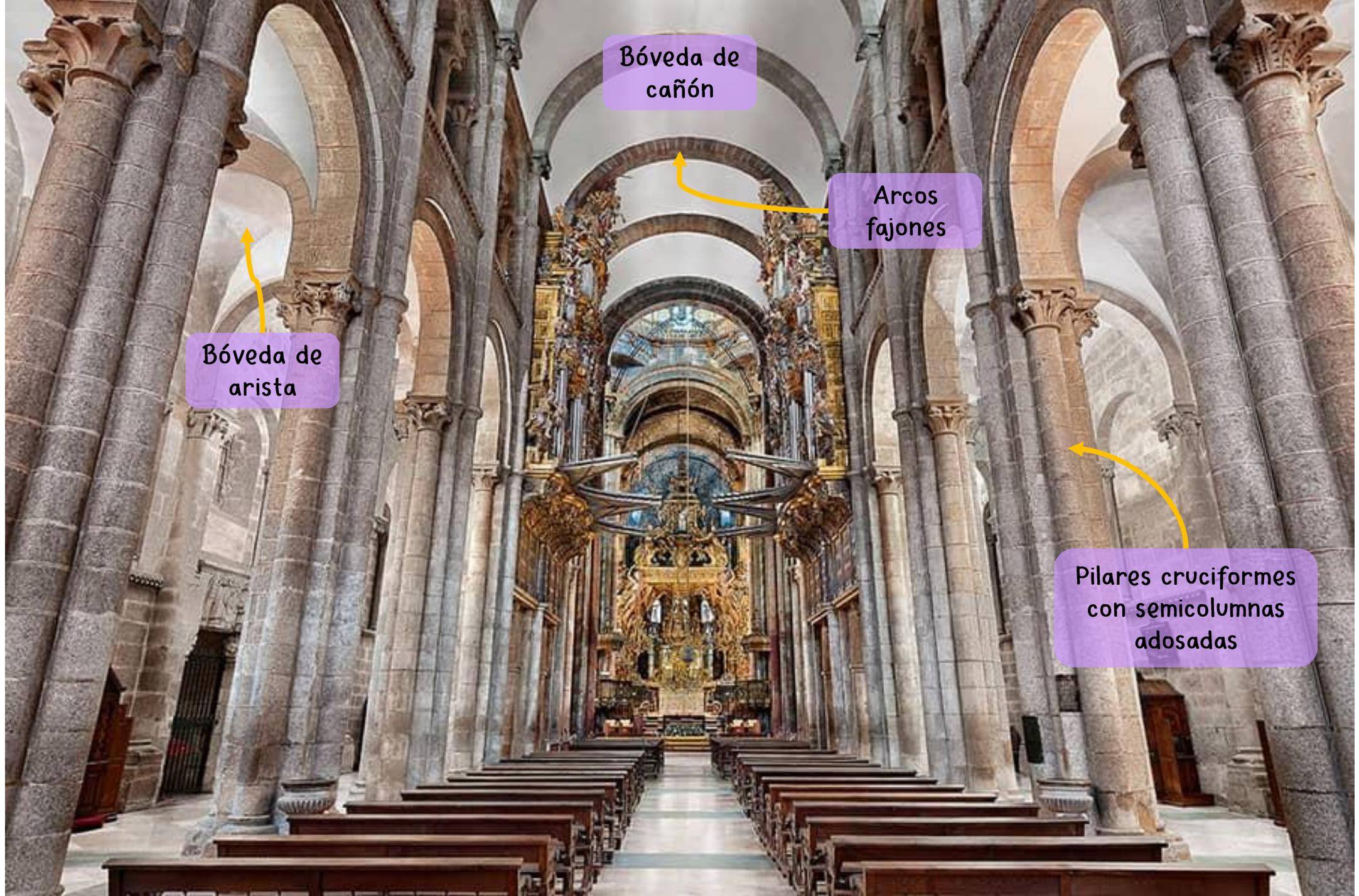
Estilo: románico.

Localización: Santiago de Compostela

CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (interior)

- Modelo de iglesia de peregrinación de cruz latina orientada hacia el Este.
- Cuenta con tres naves longitudinales, la central de mayores dimensiones que las laterales.
- **Transepto**, también de tres naves y dos absidiolos en cada brazo.
- En el **crucero**, espacio de encuentro entre el eje longitudinal y el **transepto**, se alza un **cimborrio**.
- En la cabecera, y rodeando el **presbiterio**, se ha construido un **deambulatorio o girola**, para facilitar el tránsito de los peregrinos.
- El ábside cuenta con **cinco pequeñas capillas radiales de planta semicircular, absidiolos**.
- Hay entradas en el transepto y en la nave central, donde encontramos un **nártex** flanqueado por dos **torres** (barrocas).

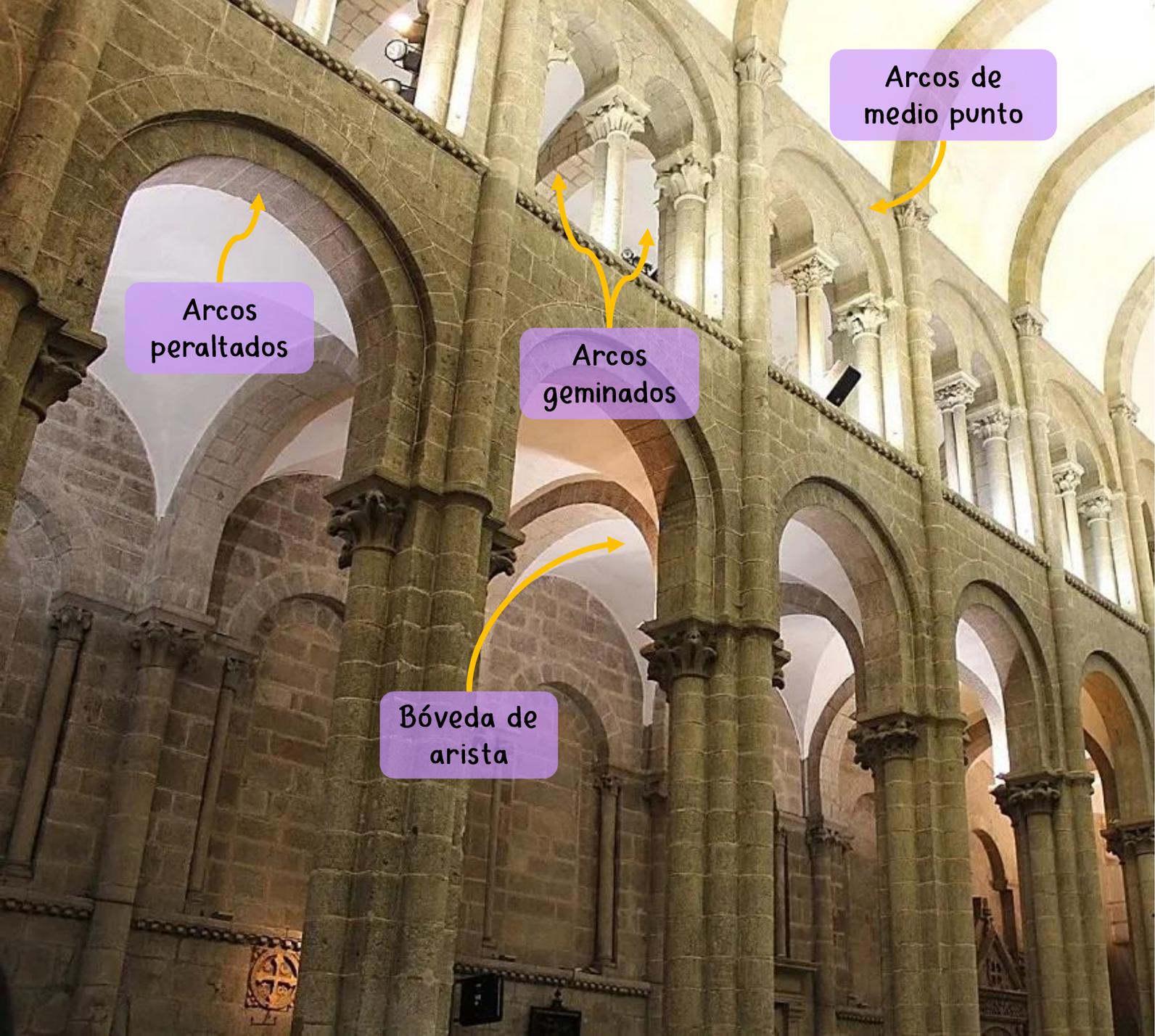

Bóveda de cañón

Arcos fajones

Bóveda de arista

Pilares cruciformes con semicolumnas adosadas

Arcos de medio punto

Bóveda de cañón

Arcos peraltados

Arcos geminados

Tribuna

Bóveda de arista

Arquerías de medio punto peraltado

CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(interior)

CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(interior)

5. ESCULTURA

5.1. Características:

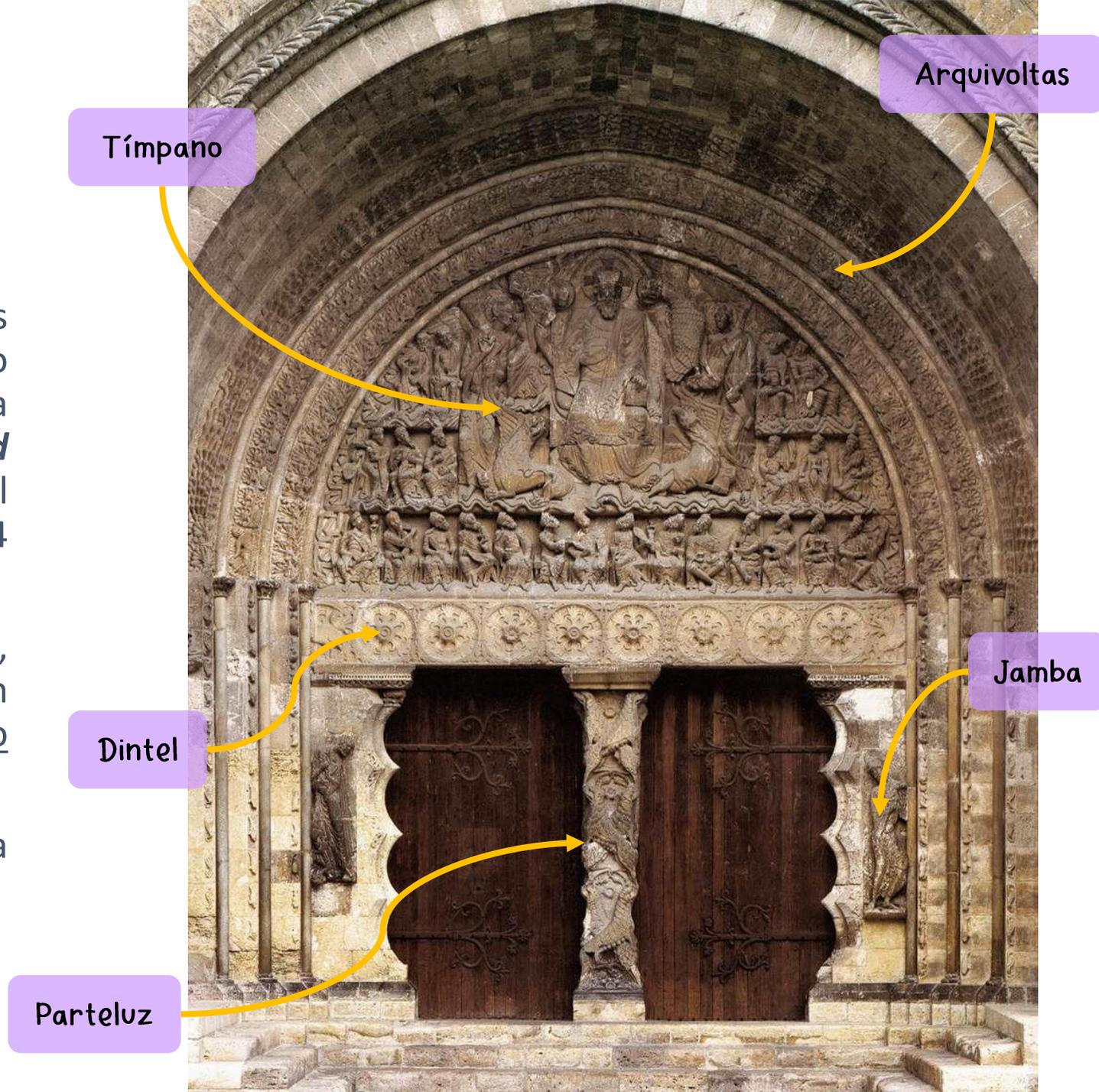
- La escultura románica estuvo íntimamente ligada a la arquitectura.
- **Función:** decorar y acompañar las lecturas de la Biblia (portadas y capiteles).
- Los **temas** solían ser **religiosos**, si bien también se esculpieron animales fantásticos o escenas de la vida cotidiana, además de motivos florales, vegetales y geométricos de carácter puramente decorativo.

5. ESCULTURA

5.1. Características:

- En las **portadas** de las catedrales y las iglesias destaca el **tímpano** como núcleo escultórico clave, donde se representaba la **Teofanía** o **Cristo en Majestad** (Maiestas Domini), acompañado por el **tetramorfo** (los símbolos de los 4 evangelistas).
- Rodeando este espacio, las **arquivoltas**, las **jambas** y el **dintel**, y el **parteluz** eran decorados con motivos geométricos o figurativos de tipo religioso o simbólico.
- En el parteluz, muchas veces se sitúa la imagen de la virgen.

Características de la escultura

Adaptación al marco arquitectónico

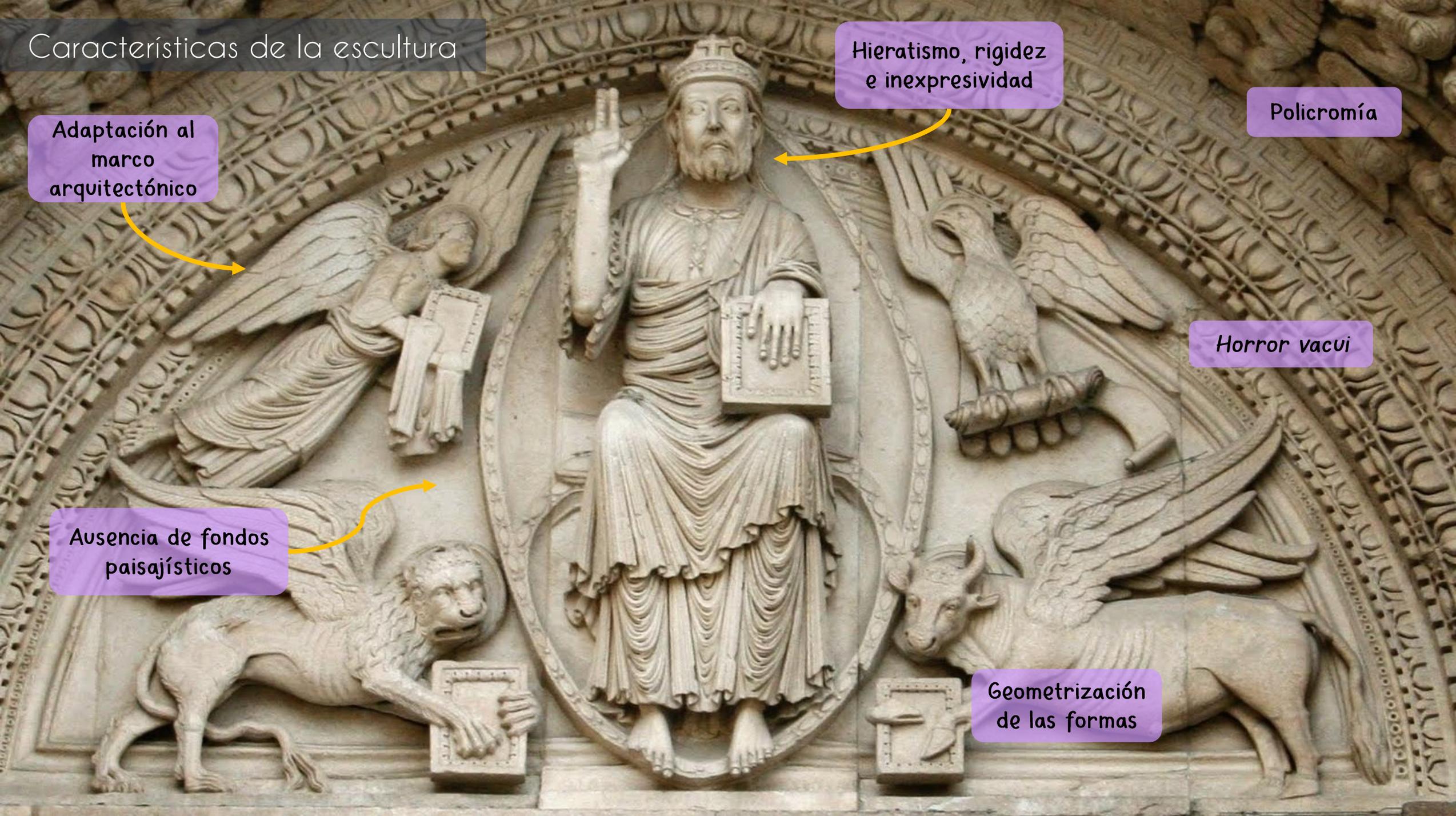
Hieratismo, rigidez e inexpresividad

Policromía

Horror vacui

Ausencia de fondos paisajísticos

Geometrización de las formas

FACHADA DE LAS PLATERÍAS

FICHA TÉCNICA

Autores: VV.AA. (Maestro Esteban; Maestro de la Traición, etc.).

Cronología: 1103-1117.

Tipología: relieve

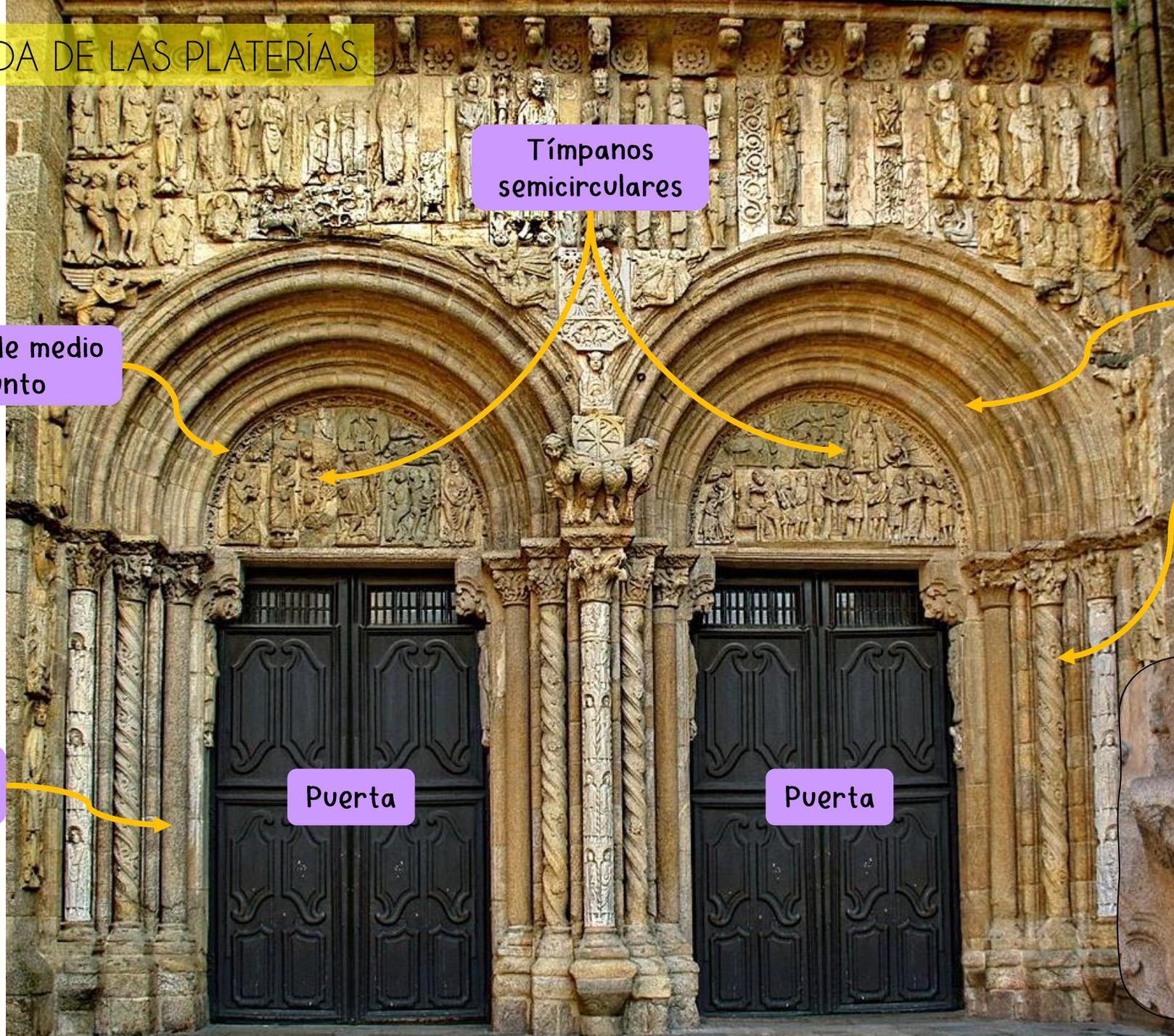
Material: granito.

Estilo: románico.

Localización: Santiago de Compostela

FACHADA DE LAS PLATERÍAS

Arco de medio punto

Tímpanos semicirculares

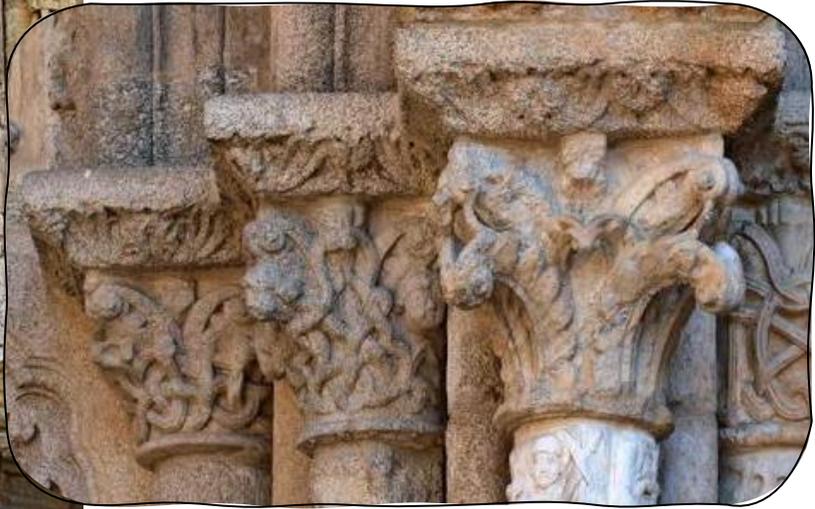
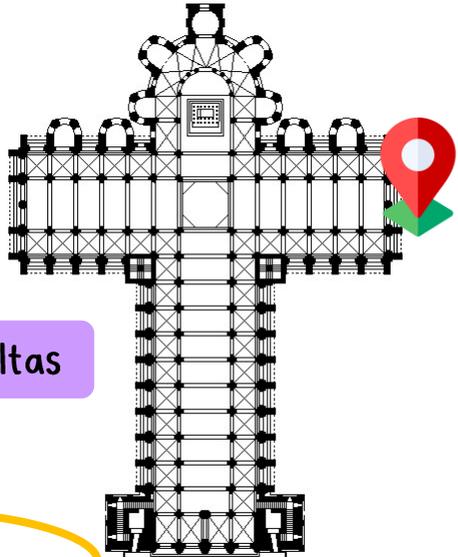
Arquivoltas

11 columnas adosadas con capitel corintio

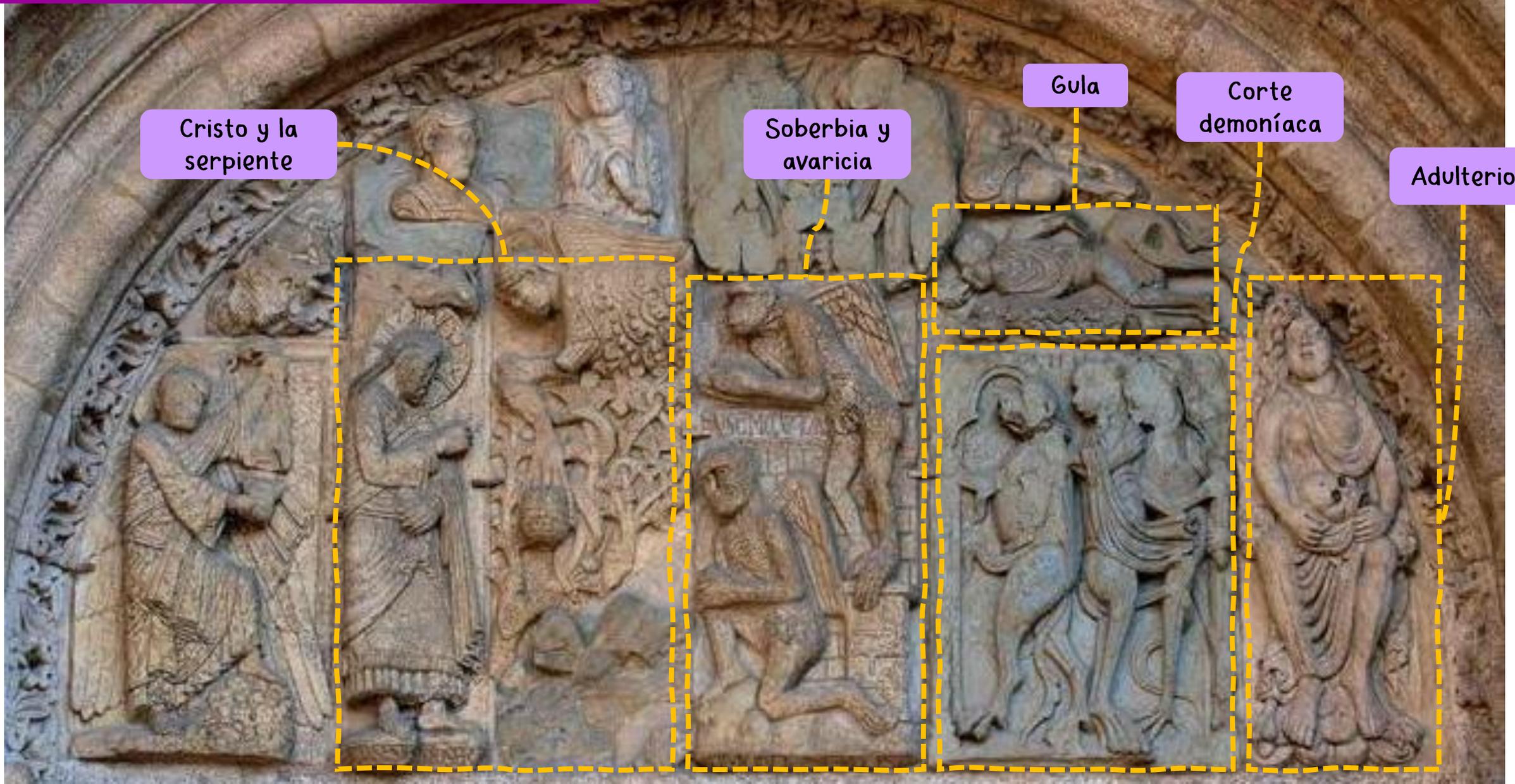
Jambas

Puerta

Puerta

Tímpano izquierdo: representación de las tentaciones de Cristo y su triunfo sobre el pecado

Cristo y la serpiente

Soberbia y avaricia

Gula

Corte demoníaca

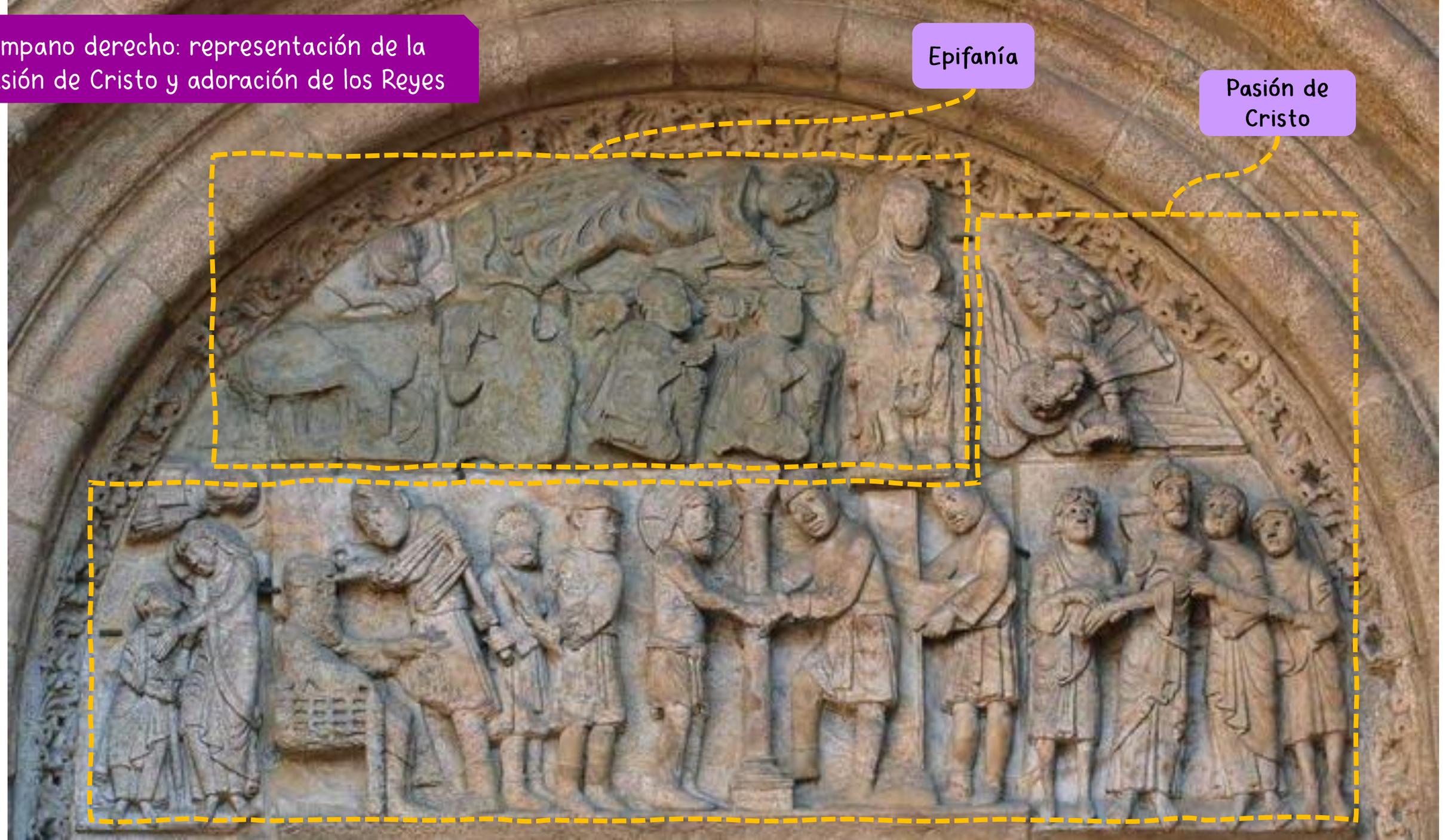
Adulterio

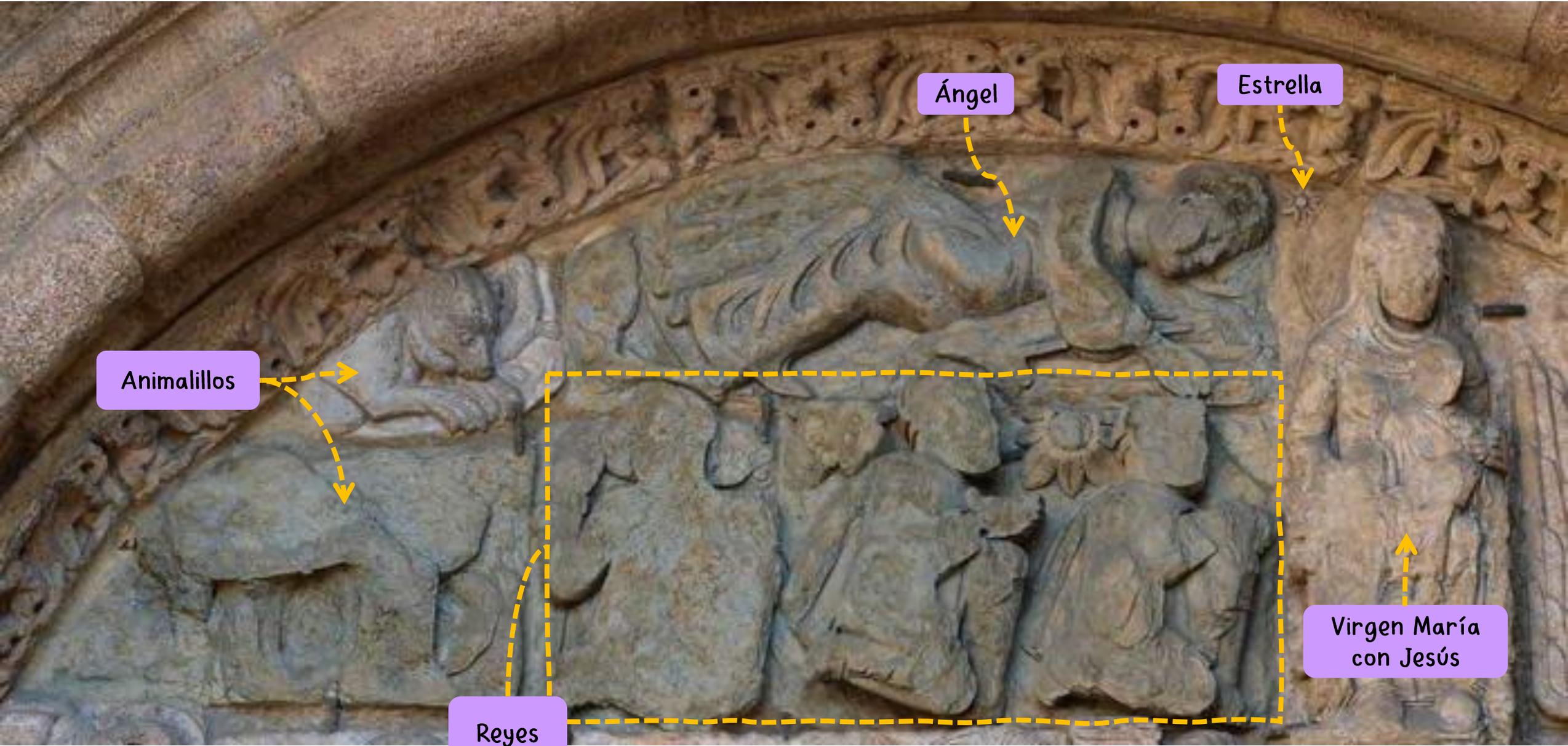

Tímpano derecho: representación de la Pasión de Cristo y adoración de los Reyes

Epifanía

Pasión de Cristo

Ángel

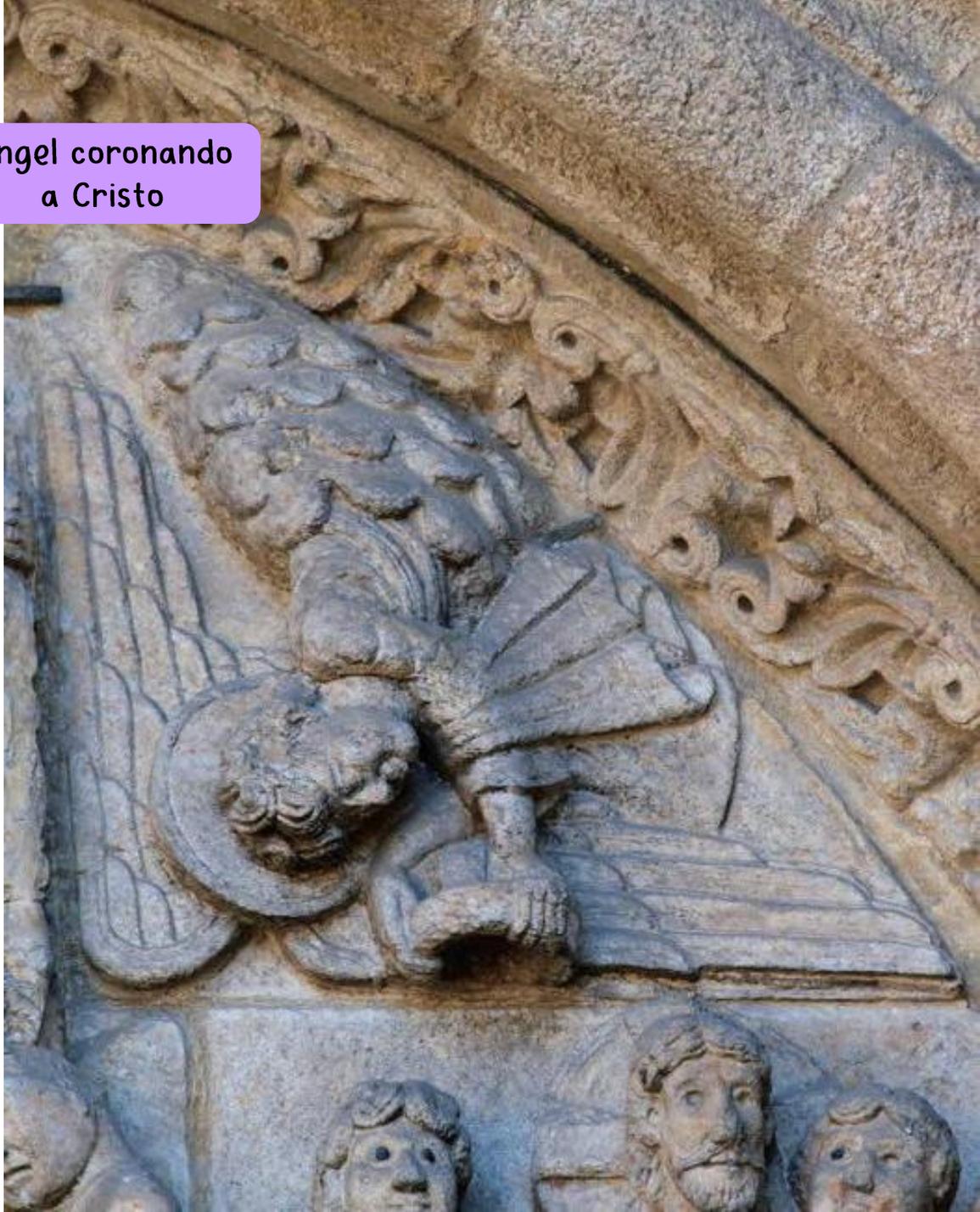
Estrella

Animalillos

Virgen María
con Jesús

Reyes

Ángel coronando a Cristo

Prendimiento de Cristo

Curación del ciego

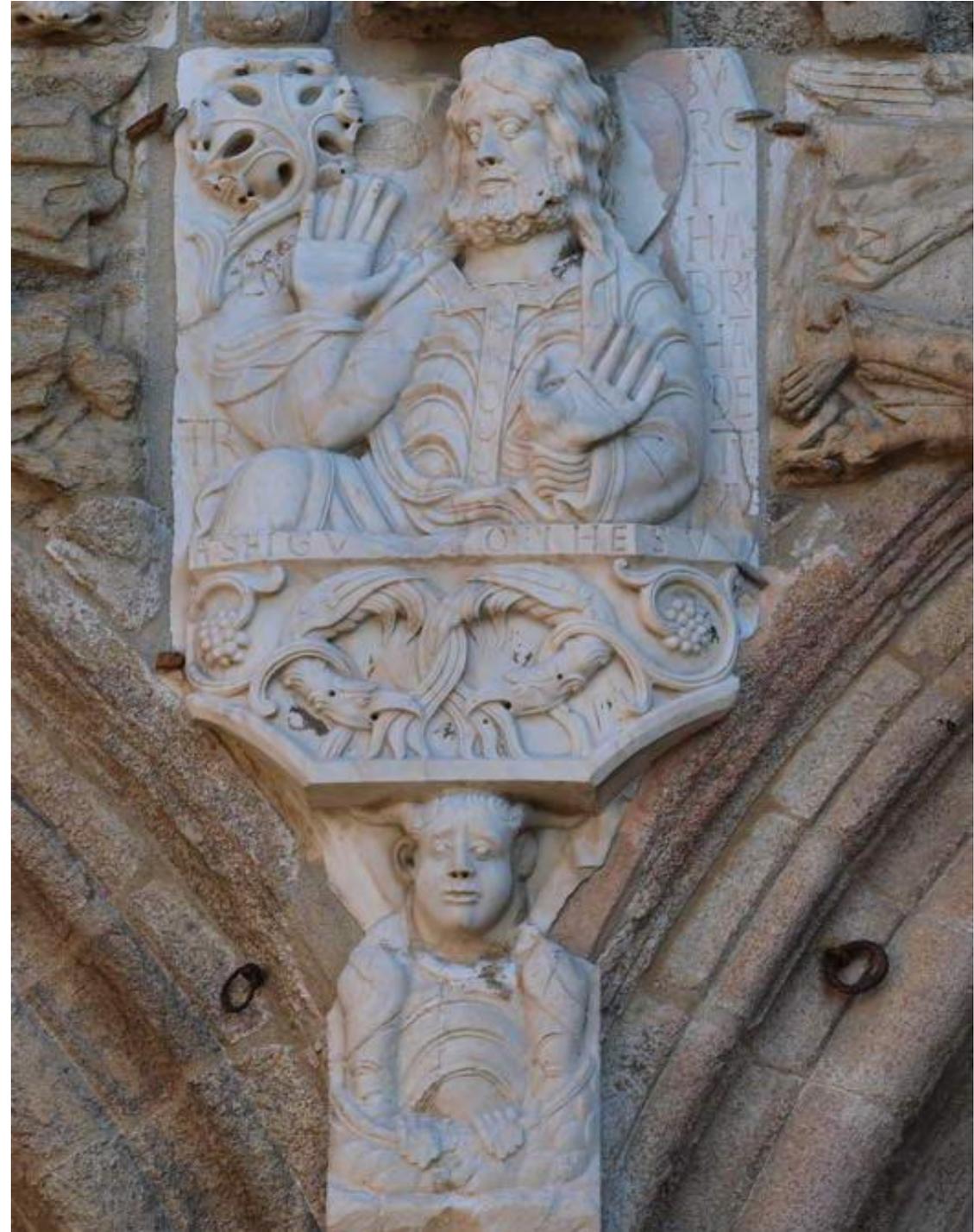
Coronación de espinas

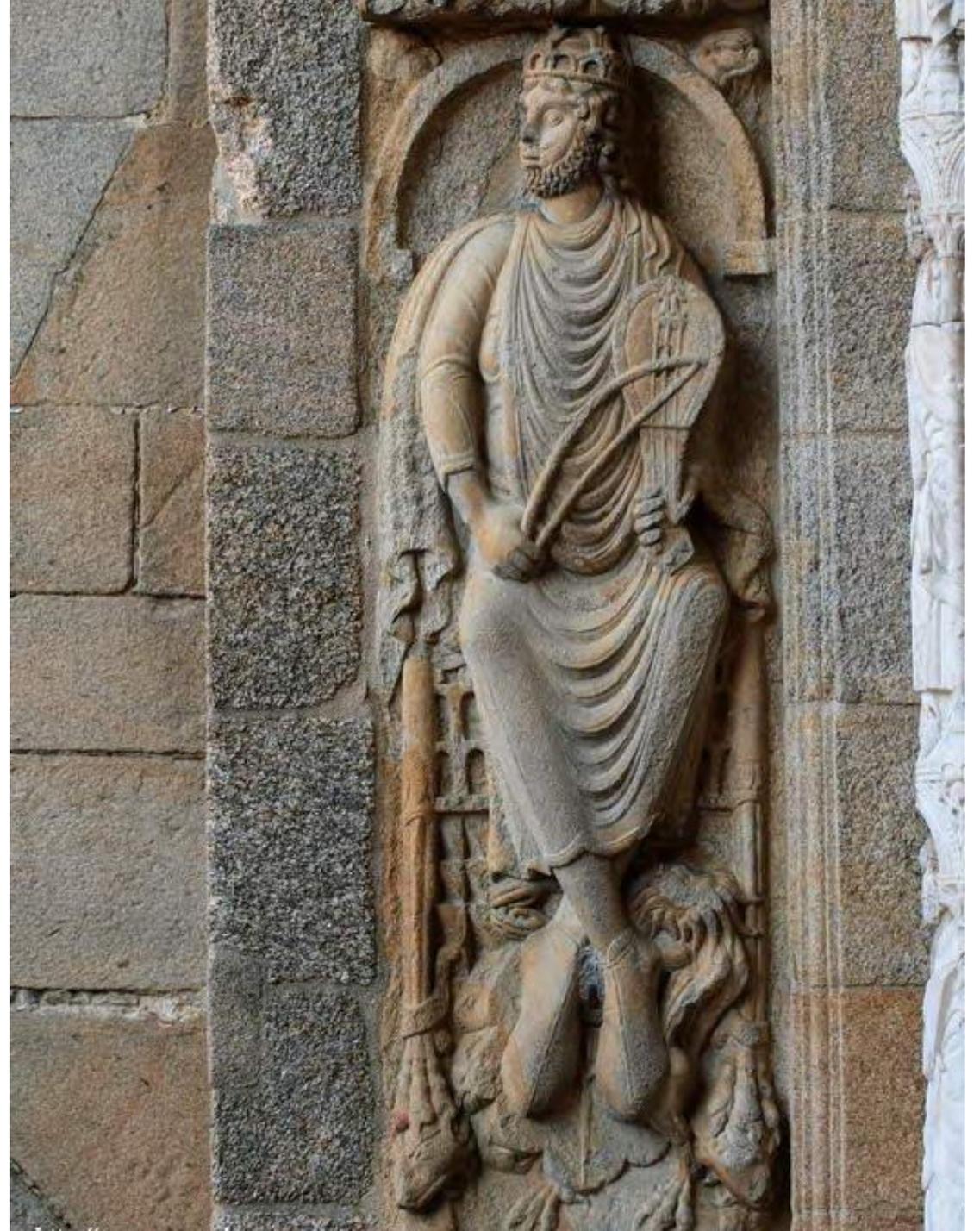
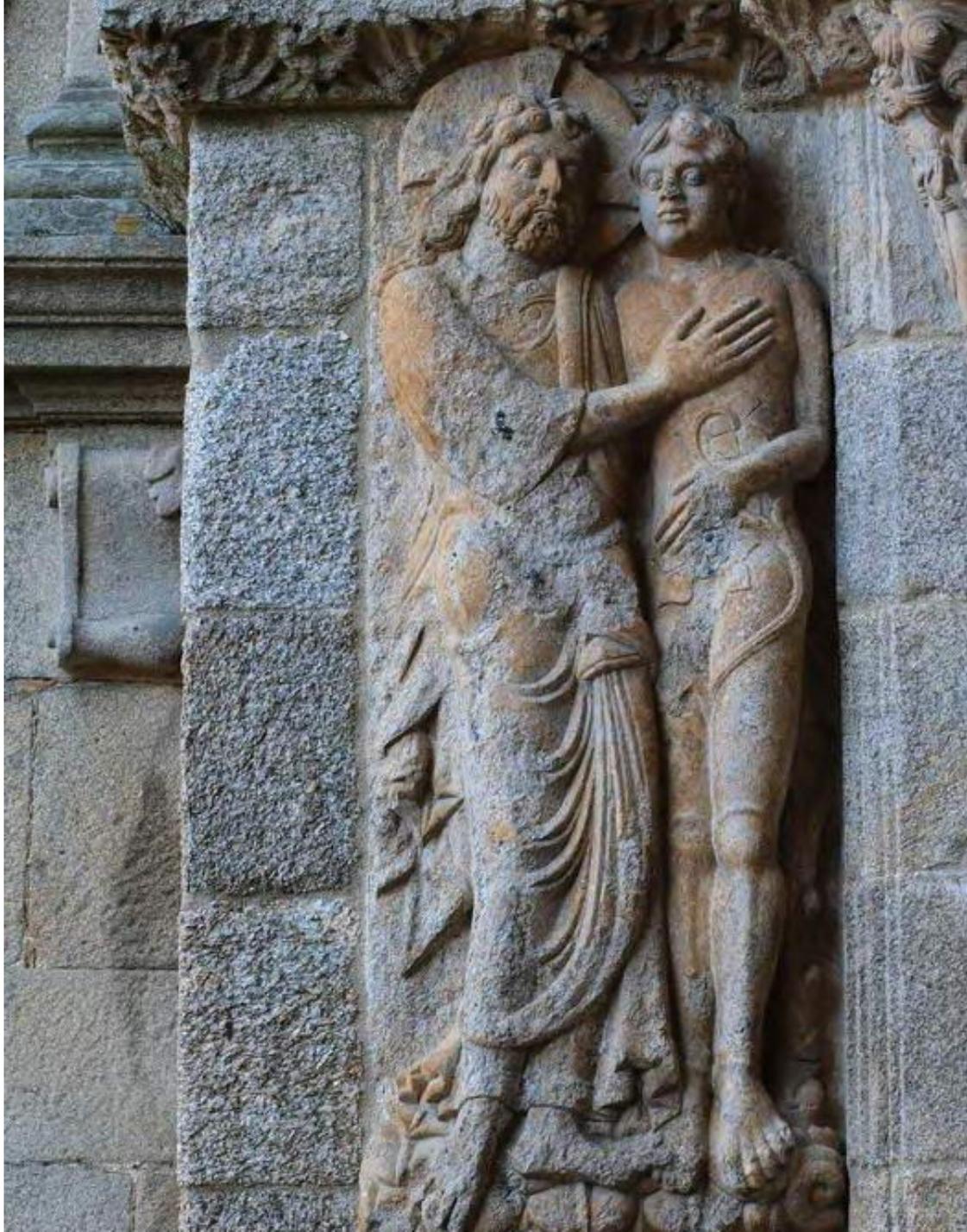
La flagelación

Cirineo

La **curación del ciego**: Cristo ha untado sus dedos con saliva y los aplica sobre los ojos del ciego, que soporta el bastón . Los teólogos interpretan este milagro como el **símbolo de la curación de la humanidad**, cegada desde su nacimiento por el pecado de Adán y Eva

PÓRTICO DE LA GLORIA

FICHA TÉCNICA

Autores: Maestro Mateo y sus discípulos

Cronología: siglo XII

Tipología: altorelieve

Material: granito.

Estilo: románico.

Localización: Santiago de Compostela

Arco izquierda:
escenas del antiguo
testamento

Arco central: Gloria
de la que disfrutaron
los salvados

Arco derecha:
Juicio final

Estatuas-
columnas

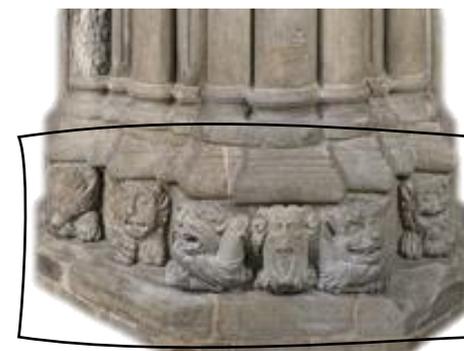
Profetas

Apóstoles

Primer
cuerpo de
columnas

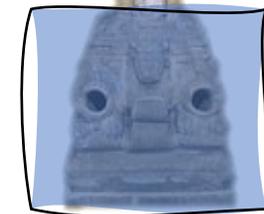
Bestias y
monstruos
vencidos

PÓRTICO DE LA GLORIA

En la basa del **parteluz** se puede observar un **hombre con barba** que suele identificarse con Sansón y que abre la boca junto a dos **leones** que actúan como respiraderos de la cripta inferior de la iglesia.

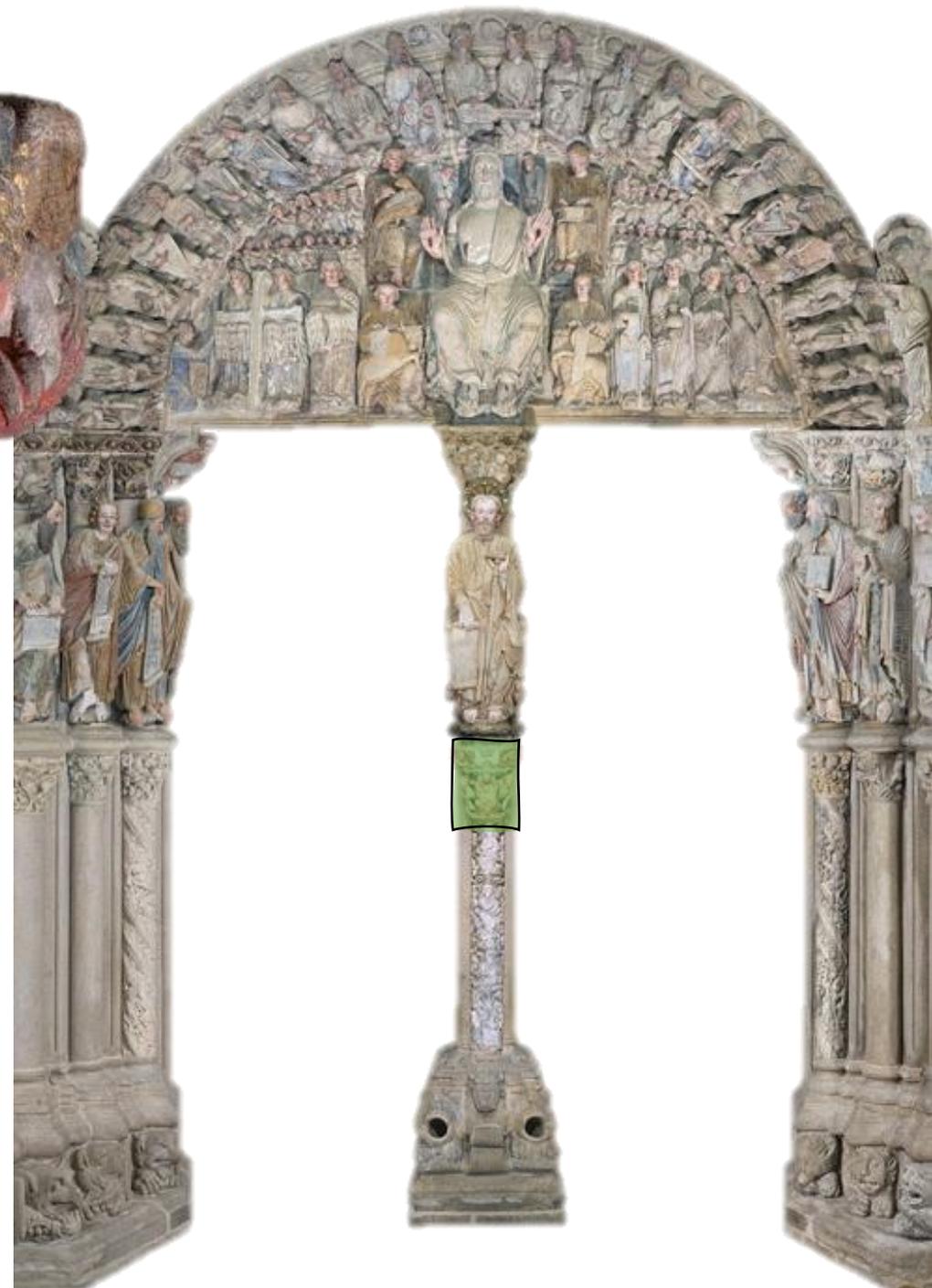
PÓRTICO DE LA GLORIA

En el **fuste** se presenta el **árbol de Jessé**, supuesto árbol genealógico de Jesús.

PÓRTICO DE LA GLORIA

El **capitel** tiene el tema de la **Trinidad**: con la paloma como Espíritu Santo y el Padre que sostiene al hijo que lleva el libro de la Revelación.

PÓRTICO DE LA GLORIA

Encima del capitel de la Trinidad encontramos al **Apóstol Santiago** en actitud acogedora (es una estatua adosada al fuste, pero pareciera estar exenta).

Por último, un **capitel** con el tema de las tentaciones de Cristo.

O santo dos croques:
autorretrato del Maestre
Mateo arrodillado,
ofreciendo su obra.

PÓRTICO DE LA GLORIA

- El Pórtico se organiza en **tres arcos**: los laterales carecen de tímpano y son más pequeños que el central.
- El **arco de la izquierda** presenta escenas del Antiguo Testamento.
- El **arco central** presenta el tema del Apocalipsis.
- El **arco de la derecha** hace referencia al Juicio Final.
- El gran arco central está dividido por un **parteluz**.

Tímpano del pórtico:
Gloria para los salvados

24 ancianos del apocalipsis tocando instrumentos

San Juan
(águila)

San Mateo
(caja impuestos)

Bienaventurados

Bienaventurados

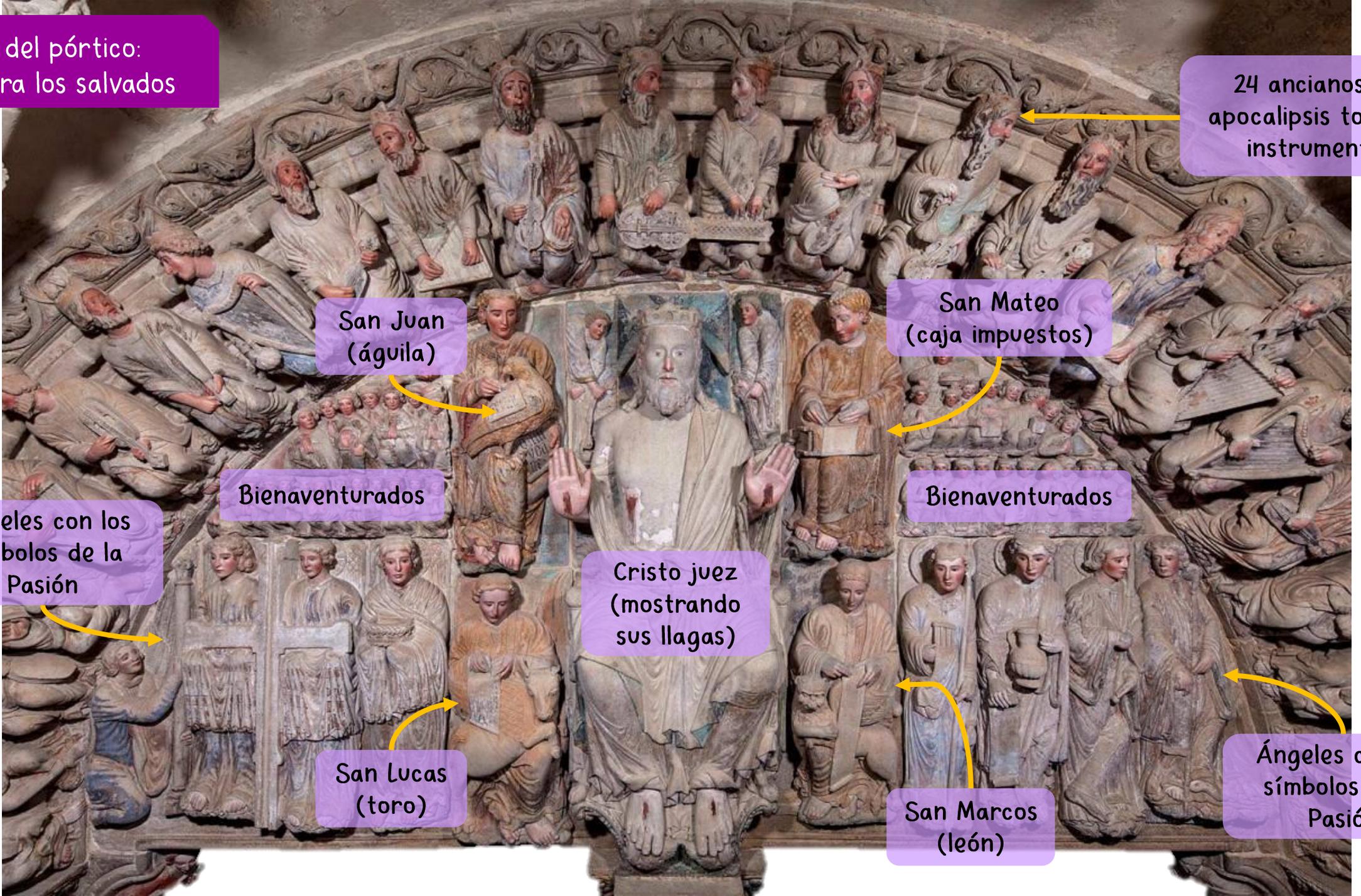
Ángeles con los
símbolos de la
Pasión

Cristo juez
(mostrando
sus llagas)

San Lucas
(toro)

San Marcos
(león)

Ángeles con los
símbolos de la
Pasión

Evangelistas apoyados en sus símbolos y en actitud de escribir

Los ángeles portan los símbolos de la Pasión con las manos cubiertas porque son objetos que han estado en contacto directo con Jesús

Los ancianos músicos preparan sus instrumentos (de cuerda) para interpretar la música celestial.

Arco izquierdo: Jesús baja al Limbo para liberar las tribus de Israel

Arco derecho:
Juicio final

Los ángeles llevan a las almas de los bienaventurados de los dos arcos laterales a la Gloria

Los condenados sufren los castigos del infierno según sus pecados

PÓRTICO DE LA GLORIA

En las **jambas** se representarían en el **lado izquierdo**, los **profetas** (Isaías, Daniel, Jeremías, etc.), que sonrían y dialogan.

En el **lado derecho** aparecen los **apóstoles** (Pedro con las llaves, Pablo con un libro, Santiago y Juan joven).

De esta forma, en las jambas se unirían el Viejo (profetas) y el Nuevo Testamento (Apóstoles).

PÓRTICO DE LA GLORIA

- Presenta **características habituales del románico**:
 - *Horror vacui*
 - Adaptación de la escultura al marco arquitectónico.
- **Características que preceden al gótico**:
 - La figura empieza a independizarse del marco arquitectónico.
 - La representación anatómica es más realista, natural, con pliegues más voluminosos.
 - Los rostros son más naturales, se expresan, sonríen, dialogan.
 - Individualización del personaje.

