

HISTORIA DEL ARTE

2º BACHILLERATO
Comentarios Arte románico

www.tipsacademy.es

SAN PEDRO DE LA NAVE

- Arquitectura religiosa.
- Arquitecto desconocido.
- Fecha: finales del s. VII o inicios del VIII.
- El Campillo, Zamora, España.

Es un ejemplo de pequeña iglesia rural que se construyó en un antiguo poblado visigótico en estilo prerrománico.

Los principales materiales son la piedra arenisca de color rojizo dispuesta en sillería, diferentes tipos de mármol en las columnas y maderas en algunas de las cubiertas.

Tiene una planta compleja que une la basilical con la planta de cruz griega. Inicialmente podría haber sido cruciforme con el añadido de dos cámaras laterales Norte y Sur (ver planta) y posteriormente se añadirían las dos naves laterales en el lado occidental. Se pueden señalar las siguientes partes.

En la zona occidental tres naves separadas por pilares que sostienen arcos de herradura. Su cubierta actual es arquivada de madera y ladrillo. Es el espacio destinado a los fieles.

La nave del transepto está formada por cinco tramos: los dos pórticos con arco medio punto al exterior; dos tramos más antes de llegar al tramo central del crucero que presenta cuatro arcos de herradura. El arco que comunica con la nave central se apoya sobre dos columnas que están adosadas a dos pilares. En los cimacios

de las columnas se encuentra los relieves del Sacrificio de Isaac y Daniel en el foso de los leones. Se marca en el exterior por un cimborrio.

Cruzando el crucero se prolonga la nave central mediante un espacio o brazo de la cruz que se comunica con la capilla mayor. Se accede a él mediante arco de herradura y era un lugar reservado al clero. A ambos lados sendas cámaras laterales con bóvedas de cañón a las que se accede desde el interior mediante puerta con arco de medio punto y que tiene ventanas triforas con tres arquillos soportados por pequeñas columnas. No está clara la función de estas cámaras: celdas para monjes, espacios penitenciales, tesoros, espacio para la preparación de la eucaristía.

Se accede a la capilla mayor a través de nuevo de un arco de herradura toral que se apoya sobre columnas con capiteles adosadas a pilares. Su forma es cuadrada tanto en el interior como en el exterior. Está cubierto con bóveda de cañón. Encima del arco de herradura de entrada al ábside se encuentra un vano que da a otra cámara oculta cuya función se desconoce.

Los elementos sustentantes como se ha expuesto son fundamentalmente pilares y columnas adosadas con capiteles de forma troncocónica y cimacio con elementos decorativos. Los arcos son de herradura más abiertos que los islámicos y de herencia bizantina.

Cubiertas: La mayor parte de las originales han desaparecido se conservan algunas bóvedas de cañón.

La luz es escasa pues las ventanas exteriores o saeteras son estrechas. Predomina el muro sobre el vano.

Son de gran interés los vanos triforos que comunican el brazo de la cruz o chorus con las cámaras laterales y los vanos de arcos de herradura entre transepto y naves laterales.

Los elementos decorativos de diferente tipo : geométricos como cruces , ruedas solares ; vegetales como flores, piñas ; animales como aves picoteando uvas ; historiadados como los cuatro evangelistas con el tetramorfos en algunas basas y sobre todo en las columnas de acceso al crucero encontramos dos temas del Antiguo Testamento: Daniel en el foso de los leones y el Sacrificio de Isaac que simbolizan la importancia de la fe, de carácter esquemático y adaptado al marco indican la influencia paleocristiana.. En el ábaco **aves**.

Es un espacio compartimentado y jerarquizado, característica del perrománico.

El espacio exterior se caracteriza por unos volúmenes claros de diferente altura que marcan o deduce el interior, como la diferencia de altura entre naves laterales y central, los pórticos, el cimborrio, las cámaras laterales, el presbiterio y el testero plano.

Después de la caída del imperio romano, los visigodos se establecen en la Península y crean un " estado " que permanece hasta su derrota por los musulmanes en el 711.

El reino visigodo se caracterizó por su gran inestabilidad con guerras o conflictos internos por la sucesión debido al carácter electivo de su monarquía y también al conflicto religioso entre su inicial tendencia arriana y la católica o romanista. Fue Recaredo quien se sometió a la iglesia de Roma siendo seguido por Recesvinto.

Por otra parte sus dificultades para recaudar impuesto por la paulatina tendencia independiente de la nobleza contribuyó a la debilidad de las estructuras estatales.

El arte visigodo se caracteriza por la continuidad del legado romano, influencia del cristianismo orientalizado y las aportaciones ornamentales germánicas.

En su arquitectura se percibe la herencia cristiana en las plantas basilicales o cruz griega; la herencia romana en columnas de capitel corintio; de herencia bizantina los arcos de herradura. Las cubiertas de sus iglesias la mayoría rurales son de madera y a veces aparece bóveda de herradura.

En escultura la herencia paleocristiana se observa en capiteles historiadados. También es significativa sus aportaciones en orfebrería como la corona de Recesvinto.

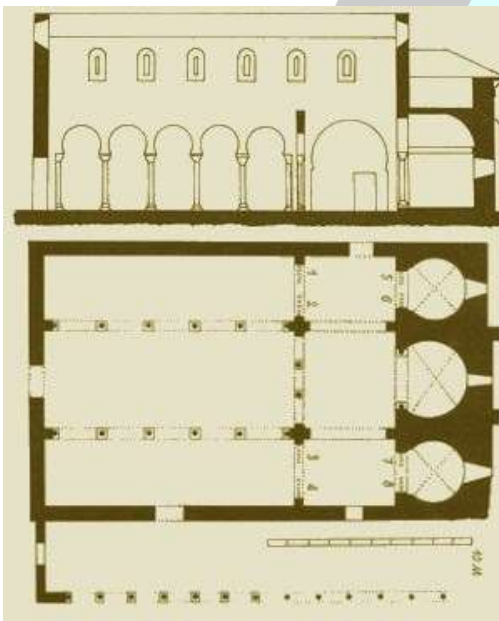
Las aportaciones de esta iglesia son: la unión entre planta cruciforme y planta basilical; la diversidad de arcos, la riqueza decorativa e iconográfica, la claridad de sus volúmenes.

San Miguel de la Escalada

- Arquitectura religiosa de estilo mozárabe
- Arquitecto desconocido.
- Fecha: Aprox. 913 d.C.
- Dimensiones: 22x13.50m
- Gradefes, León, junto al río Esla.

El origen del edificio se encuentra en la llegada de monjes cordobeses que repoblaron un antiguo monasterio visigodo. El crecimiento de la comunidad obligó a la construcción de esta nueva iglesia.. Junto a ella adosada se construyó un edificio románico del siglo XII.

El material por lo general es pobre fundamentalmente mampostería menos en algunas esquinas y en el pórtico que son sillares, y mármol de algunas columnas

Se pueden distinguir tres partes diferenciadas que obedecen a la jerarquización del espacio:

La primera es la **zona basilical** de sentido longitudinal formada por tres naves separadas por arquerías de arcos de herradura de influencia cordobesa o califal con una rosca más cerrada que el arco visigodo que se apoyan sobre columnas de mármol reutilizadas de otros edificios.

La nave central es más ancha y alta que las laterales y con ello permite abrir vanos en el muro que son la fuente de la iluminación del edificio.

La segunda zona es un **transepto** que no sobresale en planta y destinada al clero que tiene la misma anchura que la nave central.

Esta zona está separada de la zona anterior por cancelas en las naves laterales y por el iconostasis o iconostasio en la nave central

El iconostasis jerarquiza el espacio y la función era que mediante cortinajes u otro sistema los fieles no vieran la ceremonia de la consagración de la eucaristía dentro del marco del rito mozárabe dominante.

La tercera zona es la **cabecera** orientada hacia el este con tres ábsides cuyo interior es de herradura más cerrados los laterales. Al ábside central se accede a través de un arco triunfal.

En el exterior su testero es plano al igual que las iglesias visigodas.

El sistema de cubierta es adintelado en las naves y abovedado en los ábsides con cubierta de influencia califal y alguna bóveda de arista.

En el exterior el tejado es una cubierta a dos aguas que termina en aleros.

Quizás lo más sobresaliente de esta iglesia sea el pórtico orientado al sur que fue añadido con posterioridad.

Esta galería se apoya sobre muros, pero también sobre doce arcos de herradura califal sustentados por columnas de fuste de mármol y capiteles, muchas son de origen romano. Todo ello se enmarca por un alfiz. Dentro de esta galería se encuentra la puerta principal y un bello ajimez lateral.

Su función en principio era penitencial, estando reservada para aquellos que no podían ingresar a la iglesia por algún tipo de pecado

Estos pórticos laterales y meridionales tendrán una gran influencia en el románico especialmente segoviano y en Guadalajara cambiando su función para la realización de asambleas vecinales o mercados favorecidos por estar resguardado de los vientos del norte.

Elementos decorativos son casi todos esculpidos como los frisos con motivos visigodos con otros de herencia islámica, los canceles que separaban el transepto de las naves y los capiteles

Los mozárabes era el nombre que recibían los cristianos residentes en la España islámica. Aunque su religión era tolerada experimentaron momentos de persecución. Muchos de estos mozárabes abandonaron Córdoba y se instalan sobre todo en las tierras de repoblación de León.

Las construcciones que realizan heredan influencias islámicas como el arco de herradura califal, las bóvedas de gallones, los modillones de rolo y la decoración geométrica y vegetal. Entre las principales iglesias San Cebrían de Mazote, Santa María de Lebeña o el Monasterio de Yuso.

SANTA MARÍA DEL NARANCO

- Arquitectura religiosa de estilo prerrománico en piedra y toba.
- Arquitecto desconocido.
- Fecha: s. IX d.C.
- Dimensiones: 22x13.50m
- Asturias, España.

En principio fue pabellón palaciego destinado a fiestas, caza y también aposentos del rey. Más tarde fue consagrado como iglesia en honor de Santa María.

Construida en piedra, en sillares labrados toscamente y sillarejo y toba.

Tiene planta rectangular y dos niveles.

El **inferior** consta de tres salas: una central, de mayores dimensiones con bóveda de cañón y arcos fajones, y dos laterales: oratorio y baño. Al exterior se observan ventanas y zócalo

El nivel **superior** o planta noble a la que se accede por una escalera exterior, presenta dos pórticos o miradores abiertos al exterior, al este y al oeste

Esta gran sala presenta precedentes del ROMÁNICO:

- **Bóveda de cañón** con arcos fajones reforzados con arquerías ciegas dispuestas en los muros laterales, que reposan en grupos de cuatro columnas adosadas con fuste sogueado y capitel derivado del corintio.
- Este sistema de contrarresto se completa con **contrafuertes** en el exterior. Este sistema constructivo que transmite los empujes de la bóveda constituye un claro **precedente** del arte románico y por otra parte los arcos de medio punto peraltados influirán en Santiago de Compostela.
- El **espacio interior se articula** para evitar la monotonía de la bóveda y el muro mediante los arcos fajones (dividen la bóveda en tramos); columnas y arcos ciegos evitando un muro continuo.

Elementos decorativos. Especialmente relieves en los muros y clipeos con escenas de caza, festivas y fantásticas. Algunos edificios tenían pinturas como San Julián de los Prados, es probable que también la tuviera Santa María.

El **exterior** cobra importancia: Se configura como un prisma rectangular rematado por una cubierta a dos aguas o doble vertiente, la disposición de los contrafuertes rompe la monotonía y crea sensación de verticalidad.

Destacan los miradores de los lados cortos del rectángulo con tres vanos de arcos peraltados sobre columnas sogueadas y decoración de medallones y clipeos. En la parte inferior también existen tres vanos que dan al oratorio y baños y en la parte superior se repite el esquema con tres vanos con función decorativa (pues no hay piso).

Se trata de una magnífica muestra de arte asturiano que corresponde al periodo de esplendor de reino astur primera mitad del Siglo IX.

El origen del reino tiene su origen en el enfrentamiento con los árabes (mítica batalla de COVADONGA): El reino de Asturias comienza con el rey Alfonso I 739.

El núcleo de resistencia y la monarquía "justifica" su poder como legítima continuadora de la monarquía hispana visigoda:

- Etapa de creación o inicial, segunda mitad del siglo VIII. Con Alfonso II el Casto
- Etapa de esplendor o etapa ramirense. Siglo IX.
- Etapa final. En la segunda mitad del siglo IX y en la que destaca el rey Alfonso III el Magno

En un principio edificio civil como pabellón del rey Ramiro I. Más tarde se transforma en iglesia, cambiando el oratorio del piso inferior, a uno de los miradores del piso superior, para cumplir la función de realizar los ritos cristianos y bendecir a los soldados.

El Arte Asturiano, sorprende por su modernidad que le lleva a influir en el románico español: arcos de medio punto peraltados, el uso generalizado de la bóveda de cañón, variedad de soportes y riqueza ornamental.

Suelen ser edificios construidos en sillar o mampostería, y se nutre de múltiples influencias, desde el Arte Visigodo o Mozárabe, hasta del Arte Carolingio, coetáneo de éste. A pesar, de tomar elementos de otras manifestaciones culturales, el Arte Asturiano tiene formas nuevas e independientes, sin querer nunca ocultar una vinculación a la Monarquía Visigoda.

CLAUSTRO MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS (CONJUNTO AQUITÉCTONICO Y ESCULTÓRICO): LA DUDA DE SANTO TOMÁS.

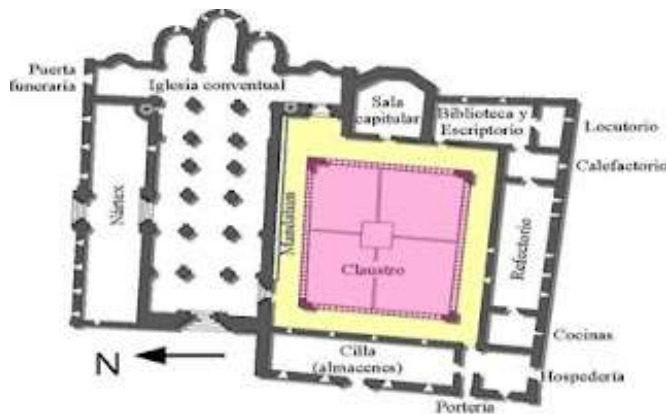
- Escultura religiosa de estilo románico en piedra tallada, forma parte del conjunto arquitectónico del monasterio.
- Arquitecto desconocido.
- Fecha: s. XII d.C.
- Claustro Monasterio de Silos, Burgos, España.

El tema procede de los evangelios habiéndose aparecido Cristo Resucitado a los apóstoles y no estando Tomás entre ellos, éste se niega a creer en su resurrección hasta que no toque sus heridas y llagas. Jesús se aparece de nuevo en esta ocasión con Tomás presente al que incita que meta sus manos en sus heridas. Por tanto se recoge el momento de esta acción

La escena se sitúa dentro de un arco sustentado por falsas columnas corintias, sobre el que aparecen unos ángeles tocando instrumentos sobre un fondo de una ciudad que parece referirse a la Jerusalén celestial.

Los trece protagonistas con sus nimbos, símbolo de santidad, se adaptan al marco arquitectónico y son Cristo resucitado, once apóstoles, falta Judas y se añade San Pablo que aparece calvo al lado de Pedro que porta las llaves.

Se trata de un relieve de poco bulto y originalmente policromado realizado mediante la técnica extractiva de la talla.

Se reparten en tres registros horizontales con isocefalia excepto en el registro superior en el que las figuras se curvan para adaptarse al arco.

Casi todos los apóstoles se estructuran en ejes verticales pero con ligera inclinación diagonal de la cabeza hacia el lado izquierdo mirando hacia Cristo menos los tres de ese lado

y como se ha expuesto antes adaptados al marco.

En comparación con otros relieves existe cierta asimetría ya que la acción principal aparece a nuestra izquierda recogiendo el momento en el que Tomás mete el dedo en la herida de Jesús. Sin embargo la importancia de Cristo queda señalada por su mayor tamaño, (jerarquía), por la mirada que le dirigen la mayor parte de los apóstoles y por levantar el brazo en diagonal.

La figura de Tomás es la que tiene más dinamismo por sus diagonales. Por lo general existe una tendencia al antinaturalismo caracterizado por:

- La falta de profundidad. Las figuras aparecen superpuestas en varios niveles de altura, ocupando todo el espacio, es decir presenta horror vacui.
- Una forma de representación de carácter esquemático y con tendencia a la geometrización visible en los rostros y en los pliegues que se adaptan al cuerpo.
- Carecer de expresión, son bastante hieráticas, ni se individualizan ni se relacionan.

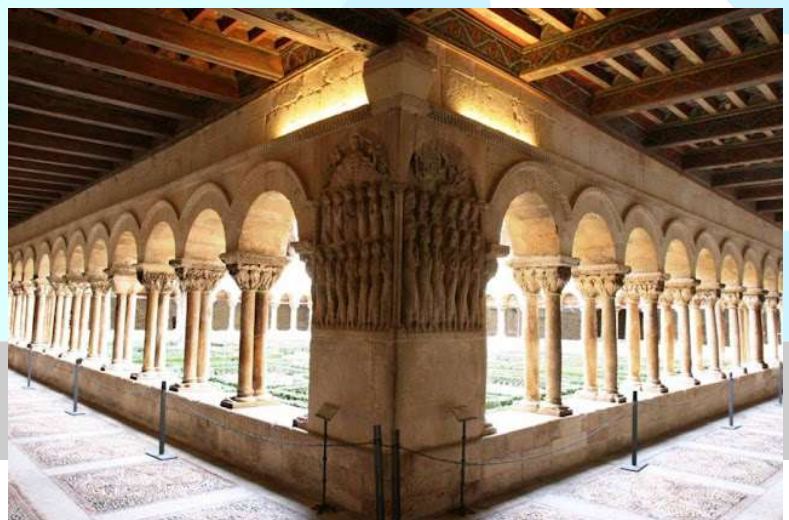
Quizá lo más destacado son unos volúmenes bastante proporcionados y la agitación espiritual que se refleja en la posición antinatural de sus pies en forma de V y en la gesticulación de las manos sobre todo de Tomás.

Estas insinuaciones de movimiento atenúan el hieratismo. Lo importante no es la realidad sino la idea pues se sacrifica la representación realista con la idea de transmitir un claro mensaje en la función de adoctrinar.

Al ser el claustro un lugar casi exclusivo para los monjes, los temas de los capiteles suelen ser más complejos, ya que junto con los tradicionales temas Bíblicos, son más frecuentes los simbólicos o alegóricos con mensajes que probablemente entendieran los monjes y/o les condujeran a la meditación. Ejemplo las arpías, sirenas. En este caso la duda de Santo Tomás invita a la reflexión sobre la fe. Hay quien tiene fe sin ver y sin embargo Tomás necesita ver para creer.

Carácter didáctico en este caso la fe, Tomás no cree o duda hasta que no ve las heridas de Cristo. También las imágenes tienen función recreativa.

Dentro de esta época de predominio de la cultura teocrática tiene gran importancia la iglesia y especialmente de los monasterios promovidos por la nobleza y la monarquía. Los grandes monasterios eran

autosuficientes pues tenían sus propias tierras.

Se suelen organizar en torno al claustro, lugar donde el monje pasaba la mayor parte del tiempo paseando y orando. Estos relieves serían así una especie de recordatorio de los temas sobre los que debía reflexionar en su paseo y oración. Completaba estas imágenes la lectura y escritura que realizaban en la biblioteca, que junto a la iglesia forman los tres lugares más importantes en un monasterio.

En los relieves del claustro de Santo Domingo participaron varios autores y se realizaron en varios momentos fundamentalmente en dos entre finales del siglo XI y principios del XII y posteriormente a finales del XII.

Los relieves entre finales del XI y principio del XII son los de mayor calidad e interés con temas vegetales, animales reales o animales fantásticos como arpías que demuestran una inspiración en los Bestiarios. En los machones del claustro (esquinas) se representan temas bíblicos: La Crucifixión, El Entierro de Jesús, la Resurrección, Pentecostés, la Duda de Santo Tomás, la Cena de Emaús.

De finales del XII es el relieve de la Anunciación que denota ya la evolución al Gótico en un mayor naturalismo, juego de miradas.

Ejemplo de unas normas de representación estética que obedece a la importancia de la idea o mensaje. No se trata de imitar la naturaleza sino de captar la esencia. Es decir influencia de la filosofía platónica a través de S. Agustín indicándose que los sentidos no captan la realidad sino la apariencia y siendo la primera la importante no es lógico ocuparse en demasía de la segunda.

Sin embargo llegó a ser tal la proliferación de imágenes que provocó las críticas y los ataques de Bernardo de Claraval, promotor de la reforma cisterciense. Silos no fue una excepción de la profusión de imágenes.

IGLESIA DE SAN VICENTE CARDONA

- Arquitectura religiosa en piedra.
- Arquitecto desconocido, por orden del obispo de Vic y el Vizconde Bremond.
- Fecha: Aprox. 1029-1040 d.C.
- Castillo de Cardona, Barcelona, España.

La iglesia tiene su emplazamiento en una colina, dentro del recinto amurallado del castillo de Cardona (Barcelona). Es un lugar de gran valor estratégico pues se divisaba la llanura de Bagés y Vic y la cercana zona de la montaña salina de la que se extraía la sal tan apreciada en la Edad Media. Allí y dentro de la fortaleza se erigió una capilla que fue el precedente de la colegiata.

Se realizó en los comienzos del siglo XI siendo su construcción bastante rápida, entre 1029 y 1040, por lo que resulta de bastante homogeneidad. Primero fue iglesia parroquial y posteriormente sería ocupada por una comunidad de monjes agustinos. Pertenece al primer románico catalán con influencias lombardas por lo que es muy posible la presencia canteros lombardos o que hubieran aprendido. Los materiales empleados fueron esencialmente la piedra

Su planta es basilical de tres naves precedida de un nartex, transepto que no sobresale, crucero que viene marcado al exterior por un cimborrio octogonal y los tres ábsides que se corresponden con las respectivas naves. En todos los ábsides se observan arquillos y bandas lombardas que contribuyen a la idea de verticalidad y rompen la monotonía del muro, y en el ábside central unas ventanas ciegas cuya horizontalidad rompe el esquema vertical. Arquillos y bandas son características de la influencia lombarda.

El material es el muro de piedra de aparejo irregular o sillarejo. En todo caso predomina el muro sobre el vano, alguno de ellos abocinados, por lo que en el espacio interior se establecen zonas de luces y sombras que contribuyen a acrecentar el misterio de lo sagrado.

En el interior la nave central se cubre con bóveda de cañón dividida en tres tramos separados por arcos fajones siendo los elementos de soporte pilares cruciformes y los propios muros.

El alzado se divide en dos niveles las arquerías de medio punto que forman los arcos formeros y los vanos del nivel superior que permite la iluminación.

Las estrechas naves laterales están compartimentadas en tres tramos por cada tramo de la nave central y la cubierta son bóvedas de arista. En ellas se abren 4 ventanas por las que llega la luz a la nave central

En el crucero una cúpula sobre trompas con un óculo central que también contribuye a la iluminación.

Se accede al presbiterio a través de unas escaleras que conducen al ábside de bóveda de horno. El altar y presbiterio se encuentran sobreelevado porque debajo existe una cripta la planta de ésta consta de tres naves

divididas por dos hileras de columnas monolíticas con capiteles piramidales sin ornamentación. Sobre ellas se encuentran unos bloques de piedra que sirven de base para el arranque de las bóvedas de arista.

El sentido del espacio es longitudinal hacia el altar. El sentido del espacio es del oeste hacia el Este, hacia la luz. Es un espacio bastante geometrizado en el arquillos y bandas evitan la monotonía del muro.

De su aspecto exterior se puede deducir su interior: planta basilical, crucero y ábside.

Los primeros edificios románicos aparecen en Cataluña, entonces incluida en la Marca Hispánica, desde finales del siglo X e inicios del s. XI.

Los primeros edificios muestran influencia carolingia y mozárabe como San Pedro de Roda con bóveda de cañón y columnas que apoyan sobre pódium.

El abad Oliba inició una gran actividad constructiva cuyo mejor ejemplo es el monasterio de Ripoll con influencia lombarda. A esta influencia se une la cluniacense como muestra San Vicente de Cardona que presenta: arquillos y bandas en el exterior (influencia lombarda) y bóvedas de cañón, con arcos fajones, cúpula sobre trompas y cimborrio (influencia cluniacense o francesa).

Muy característicos de Cataluña son las iglesias rurales con influencia lombarda arquillos ciegos y bandas lombardas o lesemas como San Miguel de Cuixart, San Jaume de Frontanya o S. Clemente y Santa María de Tahull

SAN MARTÍN DE FROMISTA

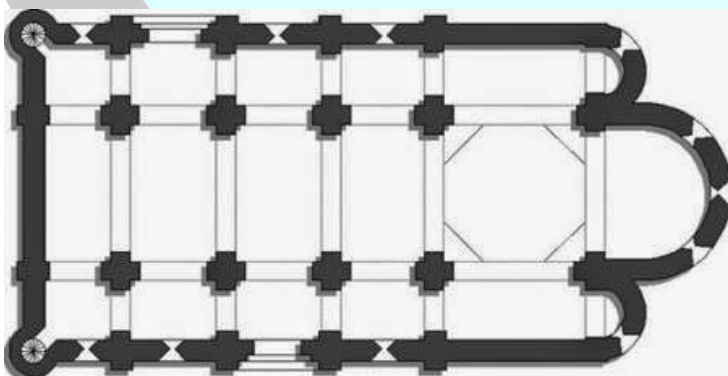
- Arquitectura religiosa en piedra, sistema abovedado.
- Arquitecto desconocido, Financiada por Doña Sancha, viuda del rey de Navarra.
- Fecha: s. XI-XII d.C.
- San Martín de Fromista, Palencia, España.

San Martín de Fromista fue en principio un monasterio financiado por Doña Sancha viuda del rey Sancho el Mayor de Navarra y ocupado por los benedictinos y lugar de retiro de la reina.

El edificio que sufrió un gran deterioro se restauró entre finales del siglo XIX y comienzos del XX.

Su planta es de tipo basilical con tres naves, mas ancha la central, las tres con bóvedas de medio cañón aspecto original y divididas o compartimentadas en cuatro tramos. El transepto no sobresale en planta; sobre el crucero un cimborrio octogonal; tres ábsides hacia oriente y dos torres cilíndricas en la fachada occidental.

El material de construcción es la piedra, en sillaría y el sistema constructivo es el abovedado.

El espacio de la nave central con bóveda de medio cañón se compartimenta y refuerza por arcos fajones y formeros sobre pilares cruciformes y las medias columnas adosadas. Una novedad es que las naves laterales también tienen cubiertas de medio cañón.

Los tres ábsides, mayor el central, tienen bóveda de cuarto de esfera o de horno.

En el crucero un cimborrio octogonal sobre trompas que deja paso a la cúpula que al exterior se manifiesta en torre también octogonal.

Las torres cilíndricas de la fachada occidental se cubren con bóvedas helicoidales.

El sistema de contrarresto es el siguiente: el peso de la nave central se traslada a las naves laterales y de estas a los pilares, al muro y contrafuertes.

Es un espacio bastante proporcionado, la nave central es casi tres veces la lateral

El sentido del espacio es longitudinal hacia el altar, donde la luz de la ventana del ábside marca esta dirección.

La iluminación es escasa pues predomina el macizo sobre el vano.

La luz entra fundamentalmente por el cimborrio y por las ventanas laterales, pero deja a la nave central bastante poco iluminada.

Los elementos decorativos en el interior están constituidos por capiteles con iconografía variada: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, fantásticos, vegetales, geométricos.

Tiene TRES puertas, la principal la occidental flanqueada por dos torres cilíndricas.

Destacan de su vista exterior sus volúmenes de claridad geométrica y de los que se deduce la distribución del espacio interior: sus tres naves, el transepto que no sobresale, el cimborrio y los tres ábsides, así como el predominio de lo macizo sobre el vano y por tanto poca luz en el interior

En los ábsides se aprecia la geometrización y la compartimentación del espacio tanto verticalmente mediante las columnillas adosadas, como horizontalmente con líneas de imposta, ajedrezado, cornisa.

Los elementos decorativos marcan fundamentalmente las líneas horizontales con decoración escultórica de huella clásica, de influencia de Jaca (ajedrezado o taqueado) o de León e incluso con temas fantásticos.

Entre los elementos decorativos figuran los

canecillos, salientes con los que se adorna la parte inferior de la cornisa. , son muy numerosos y de gran libertad temática: ornamentales, figurativos humanos y de animales, de temas grotescos, eróticos

En España la presencia de Al Andalus hace que tenga una mayor importancia la monarquía y los concejos que reciben fueros para favorecer la repoblación.

A partir del siglo XI los reinos cristianos experimentan una expansión favorecida por la debilidad de los Reinos Taifas que contribuyó precisamente a la repoblación y la llegada de tributos, las parias.

Por otra parte en este siglo se consolidó el Camino de Santiago. El llamado camino francés entra por Roncesvalles pasa por Jaca, Burgos, Fromista. León. Este camino estuvo favorecido por los monjes cluniacenses y por el rey Alfonso VI.

El camino permitió el desarrollo económico (hospederías, comercios.), intercambios culturales con Europa y la incorporación de la Península a la Europa románica (se introduce la liturgia romana que sustituye a la mozárabe)

PARA COMPRENDER EL ARTE ROMÁNICO conviene destacar los aspectos culturales. En un mundo desunido políticamente y geográficamente, el vínculo de unión es la fe, de aquí la importancia de la iglesia que se traduce en arte al servicio de Dios y del orden establecido.

La orientación de la cabecera hacia el Este simboliza la dirección hacia la fuente de la luz, Dios.

Es un espacio camino desde los pies, la oscuridad, el pecado hasta el altar y la redención.

LA CATEDRAL DE JACA

- Arquitectura religiosa en piedra, sistema abovedado.
- Arquitecto desconocido.
- Fecha: Aprox 1076-1077 d.C.
- Jaca, Huesca, España.

Estructuralmente la Catedral de Jaca presenta una planta basilical de tres naves; un crucero que no destaca en planta; y una cabecera con tres ábsides, hoy desvirtuada al desaparecer el ábside central original, derribado en el S. XVIII para situar el coro en su lugar.

En el crucero destaca un magnífico cimborrio octogonal con cúpula de arcos entrecruzados, apoyada sobre trompas y en cuyo arranque se advierte decoración de modillones de rolo. Tanto la utilización de arcos entrecruzados en la cúpula, como los modillones, delatan la herencia musulmana en la construcción de esta Catedral.

La cubierta de las naves estaba prevista que fuera de cañón, pero el proyecto se quedó en una simple cubierta de madera, sustituida en la actualidad por bóvedas de crucería estrellada ya del S. XVI. Los ábsides lógicamente se cubren con cuarto de esfera, mientras que el presbiterio y el crucero se cubren en cañón.

En cuanto a los soportes, emplea un sistema muy dinámico y de gran fuerza monumental a base de pilares y columnas alternados.

A los pies del templo se dispone un pórtico abovedado en dos tramos, cobijando una gran puerta monumental sobre la cual destaca el tímpano decorado con un famoso crismón trinitario de enorme influencia en la iconografía posterior. En la decoración exterior se utiliza todo un repertorio de elementos característicos en la arquitectura románica cuya función principal es dinamizar los muros: especialmente modillones de rollo y decoración de tacos, llamada a partir de aquí "ajedrezado jaqués". Incluso se añade un elemento singular que vuelve a evidenciar su sentido "clasicista" pues decorando los ábsides exteriores se tallan metopas entre los canchillos, que a su vez cuentan también con un amplio repertorio labrado de motivos historiados.

El conjunto es un espacio interior muy armonioso, normalmente decorado con grandes conjuntos murales, cuyos vivos colores, en medio de las luces tenues que entran por las ventanas y los tintineos indirectos de las antorchas que iluminarían el interior, creaban el ambiente de espiritualidad mística que reclamaba el templo.

El exterior por su parte suele ser sobrio y sencillo, sin más ornamento que el que le otorga la desnudez de los elementos arquitectónicos; algunos recursos decorativos singulares (modillones de rollo, decoración de tacos o bolas, baquetones, arquillos ciegos, etc.); las torres elevadas, y el impacto indudable de su monumentalidad.

La arquitectura románica podemos considerarla el primer gran estilo internacional que se difunde ampliamente en el occidente europeo desde la caída del Imperio romano. A ello contribuye sin duda el poder que impone la Iglesia sobre toda la cristiandad y que lógicamente logra un efecto de potente homogeneidad artística y cultural en toda Europa. Por ello también hay que considerar la arquitectura románica como un fenómeno eminentemente religioso, que tendrá en el templo su manifestación más característica.

Otros contextos históricos, como cierta estabilidad política a partir del año 1000, su consiguiente renacer económico, así como otros fenómenos colaterales, como la difusión de los caminos de peregrinación, contribuyen también a esta unidad artística. La arquitectura románica, es la arquitectura de los monasterios, las iglesias y las primeras catedrales urbanas. Se trata por tanto de un modelo constructivo que busca prioritariamente rendir culto a Dios y reconstruir en un espacio cerrado la magia celestial y mística de un lugar sagrado, la casa de Dios, la Jerusalén Celeste.

Por todo ello y porque también es una muestra del poder de la Iglesia como institución, es una arquitectura monumental, que recupera buena parte de los logros de la edificación romana para reconquistar la grandeza de aquellas construcciones. Por ello, construye en piedra, en sillares bien pulidos y escuadrados; en medidas de amplias dimensiones, pero que nunca pierden de vista la medida de sus módulos de proporcionalidad; y sin temor a levantar grandes bóvedas de piedra.

En general, las iglesias románicas dibujan plantas con los ejes longitudinales muy marcados, de una o tres naves y cabeceras de ábsides semicirculares, que progresivamente irán introduciendo la girola en sus cabeceras, sobre todo en las iglesias acostadas en las proximidades de los caminos de peregrinación. Como hemos dicho voltean bóvedas, que habitualmente son bóvedas de cañón que se refuerzan con arcos fajones en cada uno de sus tramos. Sus soportes

directos son pilares de sección cruciforme, si bien el verdadero soporte del peso de las bóvedas en las construcciones románicas lo ejercen los muros, muy gruesos y profundos y verdaderos apoyos tectónicos de toda la

estructura. Por ello mismo estos muros se debilitan lo menos posible en su solidez, de ahí la estrechez de los ventanales que también suele caracterizar este estilo.

En España el desarrollo de la arquitectura románica es brillante, con numerosos ejemplos de una enorme importancia, de lo cual lógicamente tiene mucha culpa el protagonismo alcanzado en esos años por el Camino de Santiago. En Aragón, son muchos los ejemplos magníficos de la arquitectura románica, aunque sigue siendo una referencia universal la Catedral de Jaca, por las fechas tempranas de su construcción y por la influencia que adquirirá rápidamente su construcción sobre el resto del románico español y europeo.

Jaca se convierte en capital del reino de Aragón en el año 1054, durante el reinado de Ramiro I, y que algunos años después, reinando Sancho Ramírez, concretamente entre 1076-1077, se establece en la misma ciudad la sede del obispado, cuyas obras de la catedral coinciden con ese momento preciso.

La importancia de la Catedral de Jaca se reafirma en una concepción espacial amplia y monumental y sobre todo en un trabajo escultórico de primer orden, con piezas realmente magníficas en cornisas y capiteles.

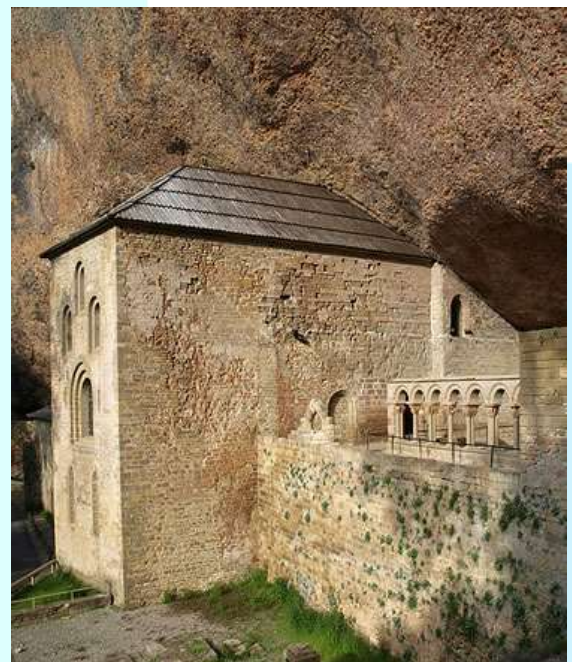
La influencia enorme del edificio jaqués se extiende por todo el camino de Santiago, pero será particularmente directa sobre los edificios románicos del entorno aragonés: Castillo de Loarre, San Pedro el Viejo de Huesca, Santa Cruz de la Serós, San Juan de la Peña, etc.

MONASTERIO SAN JUAN DE LA PEÑA

- Arquitectura religiosa en piedra, encajada en la ladera de la Peña.
- Arquitecto desconocido, el conjunto escultórico del claustro es del Maestro de Agüero o de San Juan de la Peña.
- Fecha: s. X d.C.
- Jaca, Huesca, España

Para empezar, hay que decir que su nombre de San Juan de la Peña, se refiere a que todo el monasterio se sitúa bajo una enorme roca que hace las veces de cubierta y también de constante amenaza, como si en cualquier momento se fuera a caer esa gigantesca roca sobre el cenobio.

El recorrido por su interior ha de iniciarse por la planta baja. Allí se encuentra la Iglesia Baja o Hispánica, dedicada a los Santos San Julián y Santa Basilisa. Se trata de una iglesia

fundada en el año 920 y fue parte del núcleo primitivo del monasterio.

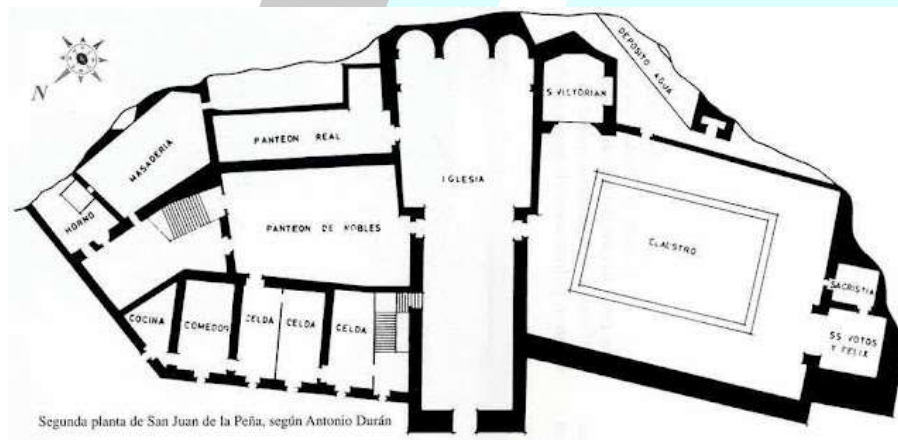
Es una iglesia de dos naves y dos ábsides planos. Unos ábsides sobre los que se conservan pinturas murales del siglo XII. En el ábside izquierdo está representado el martirio de San Cosme y San Damián, y por las características formales de estas pinturas, algunos historiadores las atribuyen al círculo del Panteón de San Isidoro de León.

A modo de curiosidad hay que decir que la orientación de esta iglesia no es la canónica, porque está orientada hacia el sureste y no al este, pero es lógico teniendo en cuenta que se halla bajo el abrigo rocoso y las posibilidades espaciales y constructivas así se reducen. De hecho parte del ábside y del lateral derecho están propiamente excavados en la roca. Además la iglesia tiene dos alturas correspondientes a dos fases constructivas, siendo lo más alto lo propio del siglo X, mientras que el resto se haría un siglo más tarde coincidiendo con la construcción de la iglesia en la planta superior.

También en la planta baja del Monasterio de San Juan de la Peña se encuentra el espacio llamado Sala de los Concilios, aunque lo cierto es que aquí estaban los dormitorios de los monjes. Sin embargo, el nombre de Sala de los Concilios se debe a que se supuso que aquí se celebró un falso Concilio con el rey Ramiro I.

Todo este espacio de dormitorios es una construcción del siglo XI, que originalmente se cubrió con madera, pero posteriormente se hicieron las bóvedas de piedra, aunque de aquellas no queda nada, ya que se quemaron en un incendio, y la cubierta que hoy se contempla se realizó en el siglo XV.

Segunda planta de San Juan de la Peña, según Antonio Durán

Tal vez lo más interesante constructiva y artísticamente hablando de este espacio es la puerta mozárabe que sirve para unir los dormitorios con la iglesia Baja. Y también es interesante observar en ciertas partes de esta planta inferior como en el suelo se ven tumbas antropomorfas, donde fueron enterrados antiguos abades del

monasterio.

Desde esta zona, unas escaleras comunican con las estancias de la planta alta del monasterio, donde se encuentra el Panteón de Nobles, la iglesia románica, el Panteón Real, las capillas de San Victorián, San Voto y San Félix, y el famoso claustro de San Juan de la Peña.

En cuanto al claustro, se trata de un conjunto escultórico de interés y una representación magnífica de la escultura románica.

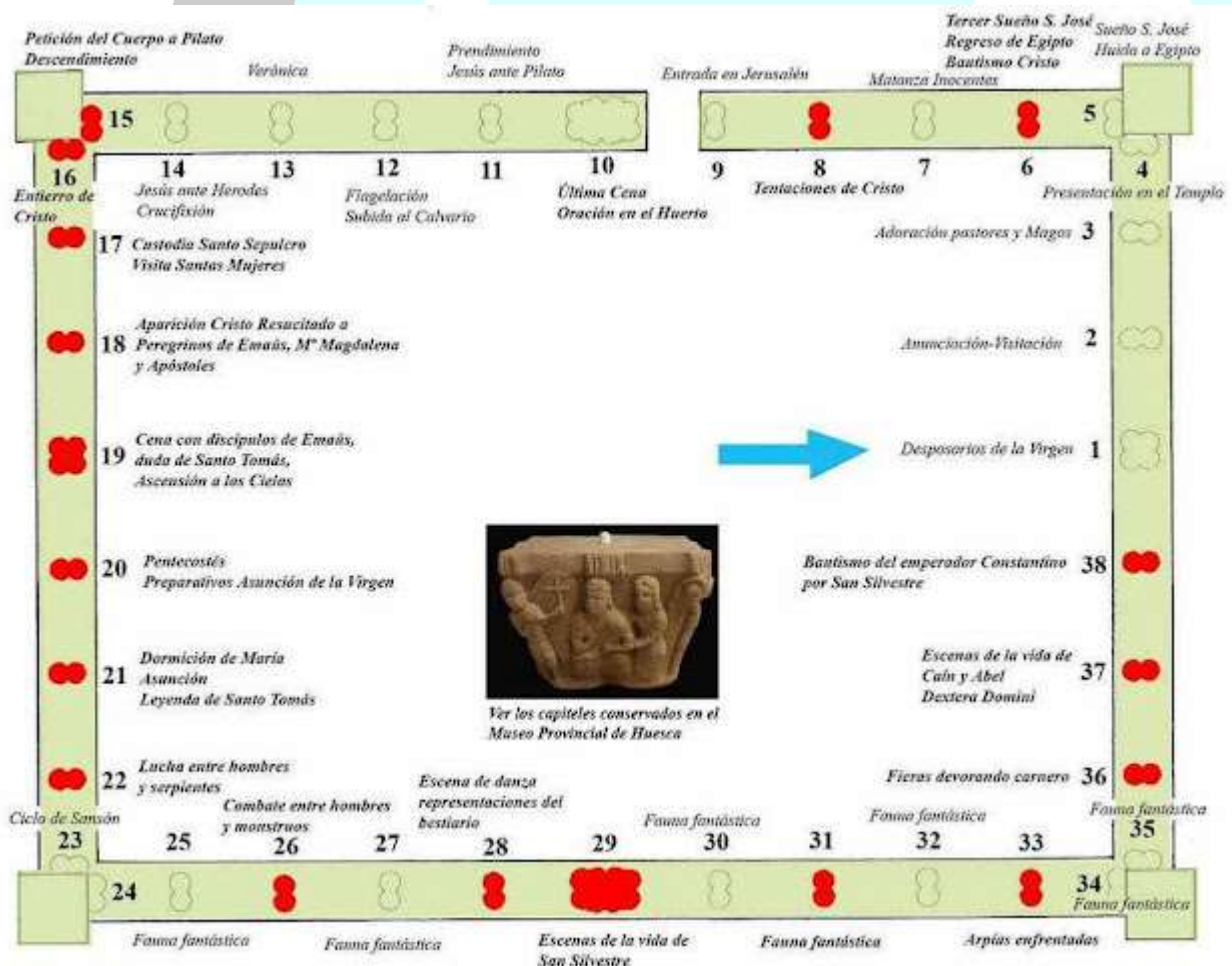
Las esculturas románicas que tradicionalmente se atribuyen al llamado «Maestro de San Juan de la Peña» y «Maestro de Agüero» constituyen un conjunto artístico singular, que destaca por una serie de rasgos excepcionales, como son la profundidad de sus contenidos simbólicos y su inusual cohesión estilística. Efectivamente, estas obras ofrecen una perspectiva privilegiada para profundizar en la espiritualidad medieval, en el perfil histórico de sus sociedades de canteros, y aún para comprender las distintas tendencias estilísticas, del románico clásico al protogótico, que coexisten en el arte románico español durante la segunda mitad del siglo XII.

Se otorgó gran relevancia al hecho de que las esculturas del grupo de San Juan de la Peña presentan algunas variaciones estilísticas, que lógicamente tenían que atribuirse a la intervención de distintas manos pero se pasó por alto, así mismo una cuestión tan esencial como es la estructura laboral más frecuente en los talleres de canteros en la Edad Media. Estas asociaciones tenían un carácter jerárquico y son incomprensibles sin la figura del maestro, que actuaba como centro motor de su taller, compuesto por compañeros y aprendices.

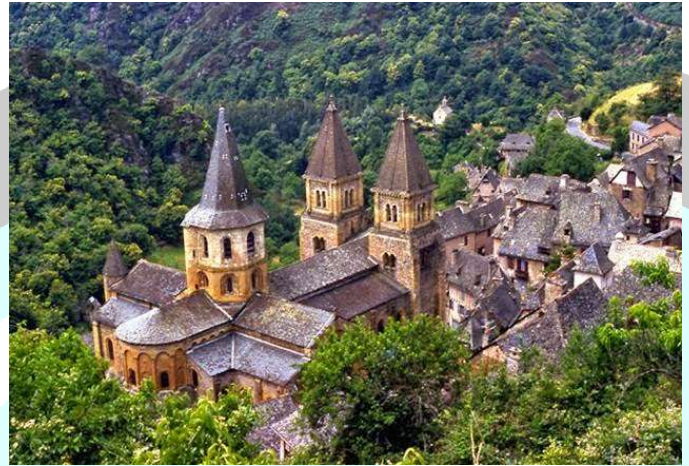
Los temas tratados en los capiteles del claustro son todos muy variados, pasando por el Pantocrátor, grifos, La Creación, el pecado original, la expulsión del Paraíso, la Anunciación y otra multitud de pasajes bíblicos.

IGLESIA DE SANTA FE DE CONQUES

- Arquitectura religiosa en piedra, sistema abovedado, iglesia de peregrinación.
- Arquitecto desconocido.
- Fecha: Aprox. 1030-1065 d.C.
- Auvernia, Francia.

La iglesia forma parte de un antiguo monasterio carolingio que contenía las reliquias de Santa Fe. A mediados del Siglo XI se emprende la construcción de la iglesia, aunque cien años más tarde se tuvieron que modificar las cubiertas.

Está situada en la región de Auvernia, en un valle, formando parte del Camino de Santiago de la llamada vía Podiensis que atrajo a numerosos peregrinos por la reliquia de la santa.

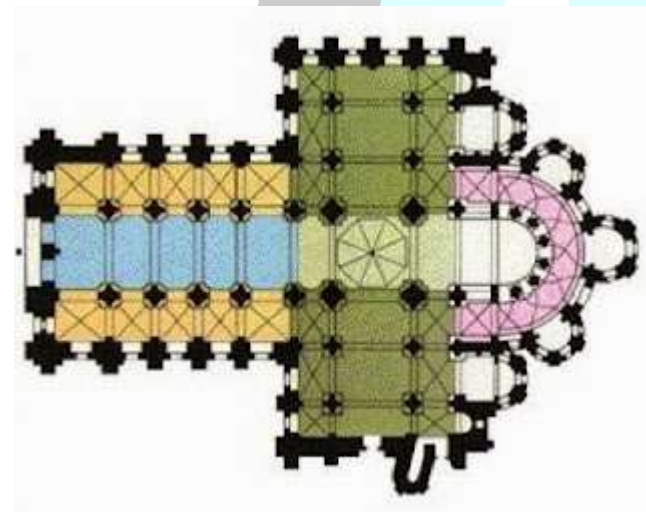
Planta e interior

La planta corresponde al modelo de iglesia de peregrinación de forma de cruz latina con deambulatorio o girola que resulta de prolongar las naves laterales para facilitar el tránsito de los peregrinos.

Presenta un brazo longitudinal de corta extensión formado por tres naves con solo seis tramos

Su sistema constructivo es abovedado con diferentes tipos de bóvedas.

La nave central es más ancha y alta (20 metros) y tiene una cubierta de bóveda de cañón

mientras que las laterales su bóveda es de arista.

Bóveda de arista, arcos fajones y capiteles con decoración escultórica

La bóveda de cañón se refuerza con arcos fajones que se prolongan en columnas adosadas a los pilares cruciformes que ejercen de elementos sustentantes. Esta disposición hace que el espacio esté compartimentado o dividido en tramos.

En las naves laterales las bóvedas de aristas también se dividen en tramos por arcos fajones que se sustentan sobre pilares y adosadas columnas con decoración escultórica

Presenta un transepto muy ancho de tres naves que sigue el mismo esquema de cubierta que el tramo longitudinal y que se completa con dos absidiolos.

En el crucero una cúpula del siglo XIV que se traduce en el exterior en un cimborrio.

Por último rodea el ábside la girola con bóveda de arista y con tres capillas radiales siendo la central más profunda.

En el ALZADO existen dos niveles: los arcos formeros que separan la nave central de las laterales y la tribuna.

La tribuna muy profunda se levanta sobre las naves laterales y se abre a la nave central mediante vanos de arcos geminados, la cubierta es una bóveda de cuarto de cañón que no sólo tiene función de acoger a más peregrinos sino también de elemento sustentante

Los elementos sustentantes son los muros exteriores de sillares y mampostería, los pilares cruciformes y la tribuna que desvía el peso lateral de la bóveda de cañón hacia los contrafuertes exteriores.

El sentido del espacio es longitudinal hacia la cabecera

Es un espacio compartimentado en el que los arcos fajones que dividen la bóveda en tramos evita la monotonía

Predomina el muro sobre el vano que está compuesto por ventanas abocinadas.

Si hablamos del exterior cabe destacar los volúmenes

- En primer lugar su aspecto exterior permite deducir su interior la presencia del brazo longitudinal de tres naves, los contrafuertes, el transepto, el crucero
- En segundo lugar en la cabecera sobresalen sus volúmenes escalonados : del ábside que se decora con arquillos y bandas lombardas; de la girola , de sus tres capillas radiales y los absidiolos del crucero.

Del exterior se deduce su interior

Los elementos decorativos están constituidos esencialmente por los relieves que aún se conservan en el claustro y en otros lugares de la iglesia siendo de tipo vegetal, animal, historiadados, fantásticos,...ajedrezados, canecillos.

De gran relevancia es su portada en cuyo tímpano se representa el Juicio Final.

En cuanto a los simbolismos y significados de la iglesia:

- Su forma de cruz remite al sacrificio y muerte de Jesús.
- El camino de poniente hacia la cabecera en el Este alude al paso del pecado a la salvación simbolizada por Cristo "yo soy la luz del mundo"
- Es un espacio con relativa poca luz que favorece el recogimiento al predominar el muro sobre el vano.
- Es un espacio didáctico como se observa en el tímpano del Juicio Final en el que se nos dirige hacia obrar el bien y se nos presentan las consecuencias del mal
- Por último es un destino de salvación de intercesión. Para que Santa Fe actúe como tal ; pero también es un lugar de paso hacia el destino que se encuentra en Santiago.

El románico se desarrolla en una sociedad feudal y estamental con el poder político fragmentado. El hecho que da unidad a este mundo es la profunda fe.

La importancia de la fe y la iglesia: dio lugar a la renovación de la vida monástica (Cluny) y peregrinaciones Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela y a una cultura teocrática dirigida por el clero estamento fundamental para transmitir la fe pero también para mantener el orden establecido por Dios . La sociedad era perfecta unos luchan o defienden a la sociedad, otros rezan por la salvación y otro laboran o trabajan.

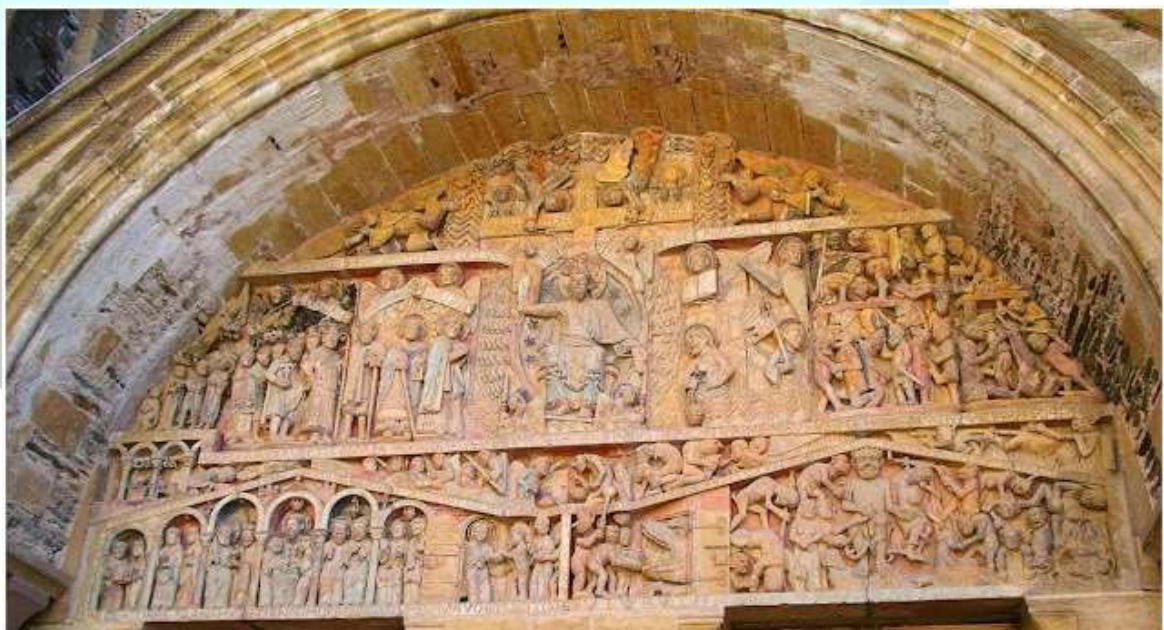
Conques, situado en la región de Auvernia, formaba parte del Camino Podiensis que partía de Le Puy en dirección a Santiago. Además era un gran centro de peregrinación por las reliquias de Santa Fe con el consiguiente auge comercial: celebración de fiestas y mercados.

En Francia existen diferentes tipologías del románico: iglesias sin tribuna, iglesias de peregrinación, iglesias con cúpulas de influencia bizantina y las iglesias del sudeste de influencia italiana.

Función religiosa, espacio camino hacia el altar , pero también didáctica y moral por medio de los relieves de la entrada que para ello son muy expresivos

TÍMPANO IGLESIA DE SANTA FE DE CONQUES

- Relieve en piedra, en principio policromado
- Escultor desconocido.
- Fecha: Aprox. 1030-1065 d.C.
- Auvernia, Francia.

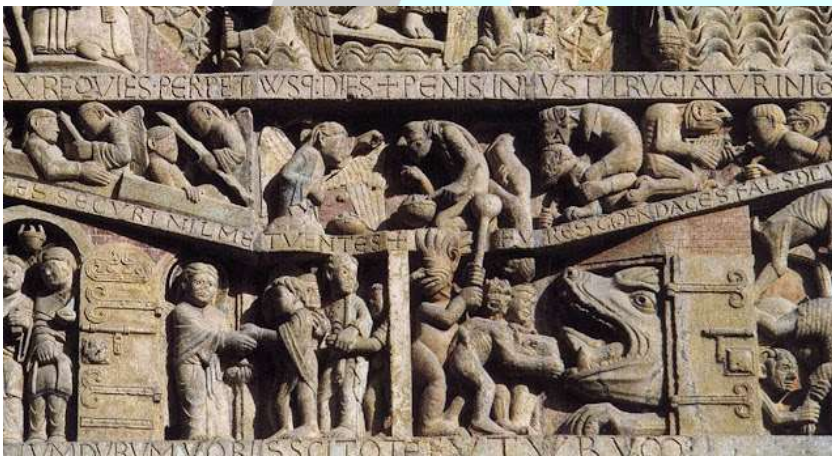

En una de las bandas epigráficas que acompañan a las imágenes puede leerse: « ¡ Oh, pecadores!, si no reformáis vuestras costumbres, sabed que será duro vuestro juicio futuro». La salvación o condenación individual, presente en portadas y en los sermones litúrgicos, era motivo de preocupación para los campesinos, pero teniendo en cuenta que no sabían leer el mensaje se transmitía a través de las imágenes muy expresivas del mal.

El tímpano se dispone en tres bandas.

En la superior, dos ángeles sostienen la cruz; otros dos tocan las trompetas del día del juicio.

En el centro de la banda siguiente, Cristo juez sentado rodeado de la mandorla (aureola de la que emana luz en los personajes sagrados) . Su mano derecha señala al cielo y la izquierda al infierno. "Venid benditos de mi padre" está escrito en una cinta sobre su cabeza, "a tomar posesión del reino que os ha sido preparado"; y la otra dice "Apartaos de mi malditos". A sus pies, los muertos se levantan de sus tumbas. Se observan dos ángeles uno con un libro y otro con un incensario.

A su derecha y de forma ordenada , incluso espaciosa los bienaventurados encabezados por la Virgen María y San Pedro incluyendo un abad y un rey , Se observa la mano de Santa Fe intercediendo. Las figuras disminuyen sus tamaños según nos acercamos el borde del tímpano, adaptándose al marco.

A su izquierda y en desorden, con formas retorcidas, desagradables y formas muy expresivas los condenados:

monjes y caballeros..., son alejados por ángeles con lanza y escudo. "Hombres perversos son, pues, lanzados al abismo" se lee en la inscripción.

Los elementos formales se caracterizan por:

- Horror vacui, todo está lleno, no hay espacio vacío.
- Simetría. frontalidad, la simetría comienza en la cruz, continúa por la figura de Cristo , todas las figuras están de frente.
- Jerarquía presidida por la figura de Cristo como juez que tiene un canon mayor.
- Adaptación al marco. como se observa tanto en los bienaventurados bajo arcos como en el infierno.
- Hieratismo y rigidez: en los personajes relacionados con la divinidad, seriedad, falta de movimiento en general.
- Antinaturalismo: no se corresponde con la realidad y se tiende a la, simplificación y esquematismo.
- Tenían policromía que aún se observa en los relieves .
- Figuras muy expresivas de fácil mensaje especialmente LUCIFER Y LOS CONDENADOS con ello se expresa las consecuencias del mal.

Para contextualizar la obra debemos hablar de la Época feudal caracterizada por una profunda fragmentación política por la existencia de los señoríos y de señores feudales tanto laicos como eclesiásticos. El único vínculo de unión en este mundo dividido es la fe, de ahí la importancia de la iglesia y sobre todo de los monasterios.

La cultura gira en torno a Dios, por tanto cultura teocrática con culto a las reliquias y caminos de peregrinación como Santiago de Compostela.

La Función es didáctica, moral, quedando patente la enseñanza de las consecuencias de las acciones la salvación o la condenación con horribles castigos por parte de las bestias infernales que es lo más expresivo.

El bien y el mal quedan expresados mediante lo bello y lo feo

Estamos en la entrada a la Jerusalén Celestial en una iglesia de peregrinación.

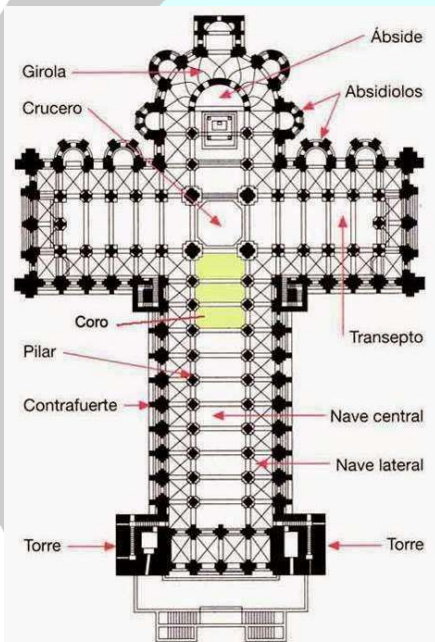
Significado y valoración Ejemplo de la plástica románica y de expresividad.

La iglesia de Santa Fe de Conques se encuentra en una de las vías del Camino de Santiago y estas imágenes preparaban al peregrino en su viaje.

CATEDRAL DE SANTIAGO

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

El descubrimiento de las supuestas reliquias del apóstol Santiago el Mayor, en el siglo IX, dio paso al establecimiento de una ruta que, partiendo de Francia, tenía como meta el

norroeste de la Península Ibérica.

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

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

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

EXTERIOR

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

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

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

INTERIOR

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

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

capillas radiales.

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

El alzado tiene dos niveles:

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

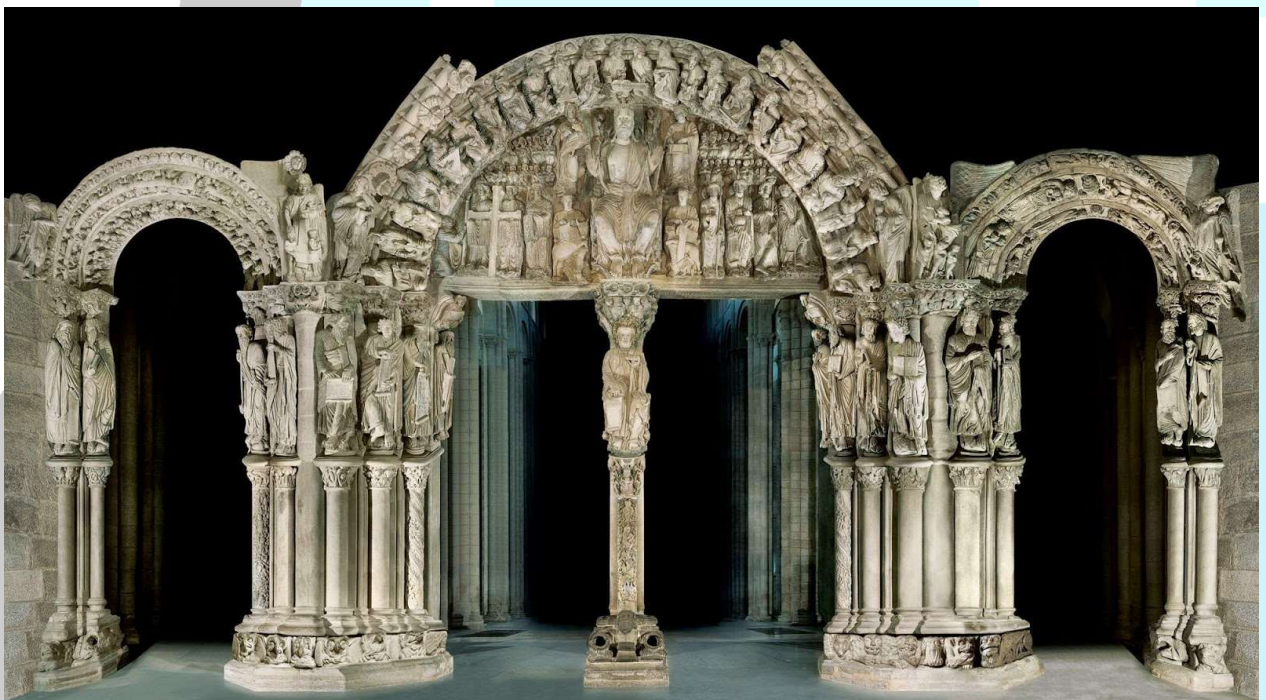
La tribuna, el transepto y el deambulatorio permitían a los peregrinos recorrer todo el templo sin interferir en los oficios religiosos. En concreto, este último permitía el acceso a las reliquias, que se hallan en una cripta bajo el altar principal.

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

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

PÓRTICO DE LA GLORIA, CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

- Escultura religiosa en mármol, granito y piedra caliza.
- Autor: Maestro Mateo y su taller.
- Fecha: 1168-1188 d.C.
- Santiago de Compostela (España). Pórtico de la Gloria. Interior de la fachada oeste de la Catedral de Santiago de Compostela.

Estamos ante una de las obras maestras de la escultura medieval. La autoría la conocemos por una inscripción que existe en la misma obra: “En el año 1188 de la Encarnación del Señor, el maestro Mateo ha dirigido la obra desde el comienzo”.

El Maestro Mateo, que contaba con un amplio grupo de ayudantes, recibió el encargo en 1168, junto con una pensión vitalicia otorgada por el rey Fernando II de León, lo que indica la importancia que se concedió a la obra. En realidad, el trabajo era más complejo que el de hacer una portada. Se trataba de finalizar la catedral salvando el desnivel de la nave respecto a la plaza. Bajo el pórtico, se construyó una cripta.

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

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

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

- El centro de la composición la ocupa el Cristo en majestad mostrando las llagas. Le rodea el llamado tetramorfos (un toro, un águila, un león y un ángel), que representa a los cuatro evangelistas.
- Aparece también un grupo de ángeles que portan los símbolos de la pasión de Cristo, como la cruz, los clavos o la lanza.
- Sobre estos ángeles, se dispone una multitud de pequeñas figuras que representan a las doce tribus de Egipto y la corte celestial.
- Todo este conjunto del tímpano central está rodeado por una arquivolta con 24 figuras de reyes: los 24 ancianos del Apocalipsis, que aparecen aquí representados con instrumentos musicales.
- En la jamba derecha se representa a los apóstoles, y en la izquierda, a los apóstoles.
- En el parteluz, justo debajo del Cristo, se representa al apóstol Santiago, que parece dar la bienvenida a los peregrinos. Bajo él, hay una representación del árbol de Jessé.
- En el lado del parteluz que da al interior de la iglesia hay una pequeña figura que tradicionalmente se ha relacionado con el propio Maestro Mateo.

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

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

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

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

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

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

LA ANUNCIACIÓN DE LOS PASTORES.

- Pintura religiosa.
- Autor: Desconocido
- Fecha: Aprox. 1149 d.C.
- Bóvedas del panteón real de San Isidoro de León, España.

La obra que a continuación vamos a comentar es una escena que forma parte de la decoración de las bóvedas del panteón real de San Isidoro de León. La fecha de la construcción de dicho panteón para acoger a los cuerpos de los reyes de León tuvo que ser anterior a 1063, fecha ésta de la consagración de la iglesia por el rey Fernando I; aunque su decoración pictórica tuvo que ser posterior, eso sí, antes de 1149, fecha de la consagración de la nueva iglesia. Nos encontramos por lo tanto ante una muestra de la pintura románica en el reino de León del siglo XII. Respecto a la autoría de la obra nos es desconocida, algo habitual en el estilo románico.

El conjunto de las bóvedas del panteón aparecen recubiertas de pinturas al fresco, temple sobre estuco blanco, que representan escenas relacionadas con el nacimiento de Jesús (Anunciación a los pastores, degollación de los Inocentes), su Pasión (Santa Cena y el Prendimiento) y el Apocalipsis (visión de San Juan y Pantocrátor).

Concretamente la obra que vamos a comentar es la de la anunciación del ángel a los pastores. La escena está formada por tres pastores, dos tocando sendos instrumentos, uno el cuerno y otro el caramillo, mientras el tercero da de beber a un perro mastín. Cabras y cerdos conforman el rebaño mientras que un ángel de formas alargadas, coronado con un nimbo, anuncia la buena nueva del nacimiento de Jesús acompañando el anuncio con el gesto de sus manos así como la dirección en el que ha tenido lugar el mismo. Ramas y árboles en flor así como unas líneas onduladas sitúan la escena en el monte.

Las figuras aparecen delimitadas por un grueso trazo mientras que hay un predominio de colores cálidos tales como marrones, ocre, amarillos y rojizos. Éstas carecen de expresividad no mostrando sorpresa ni temor ante la milagrosa aparición del ángel.

La escena se adapta a la forma de la bóveda que decora, de manera que mientras unas figuras aparecen derechas otras lo hacen boca abajo, lo que acentúa la sensación de irrealidad de la misma. Igualmente destaca la ausencia de perspectiva de manera que las figuras aparecen representadas en un plano único y sólo

la aparición de ciertos elementos naturales, como ramas y árboles, representados de manera esquemática permiten la localización de la escena.

La obra que estamos analizando es un excelente exponente de la calidad que alcanzó la pintura mural románica que entronca claramente, en su aspecto formal e iconográfico, con la iluminación de las miniaturas de códices y Biblias además de otros textos sagrados. Así podemos observar el predominio de la línea para definir formas y figuras, el uso de colores planos, la esquematización en la composición así como la ausencia de perspectiva y de expresividad de las figuras. Todo ello obedece a un sentido artístico y religioso en el que lo primero no se entiende sin lo segundo, de manera que el arte figurativo, escultórico y pictórico, debe tener una clara función didáctica además de decorativa, de manera que los aspectos estéticos pasan a un segundo plano frente a la claridad narrativa. No obstante, en esta escena podemos observar el nivel de observación de la realidad del autor que le ha llevado a representar algunos aspectos anecdóticos como el perro mastín que bebe del agua que le ofrece un pastor, dos cabras enfrentándose o los cerdos que comen bellotas del suelo. La escena de Belén el pintor la ha trasladado a los montes de León como podemos observar por la apariencia de los pastores de manera que uno de ellos porta un callao característico.

La escena aparece acompañada con una leyenda que dice "ANGELUS A PASTORES" y que ayuda a interpretarla. Ésta forma parte de un conjunto iconográfico formado por escenas relativas al nacimiento, Pasión y Apocalipsis, es decir, se centra en el sentido redentor del nacimiento y pasión de Jesús y la esperanza en el Juicio Final; temas muy apropiados para el lugar en el que se encuentran, un panteón. La escenas de las bóvedas aparecen acompañadas por otras que decoran los intradós de los arcos y entre las cuales cabe citar las que representan los meses del año en relación con las diferentes tareas agrícolas así como signos zodiacales.

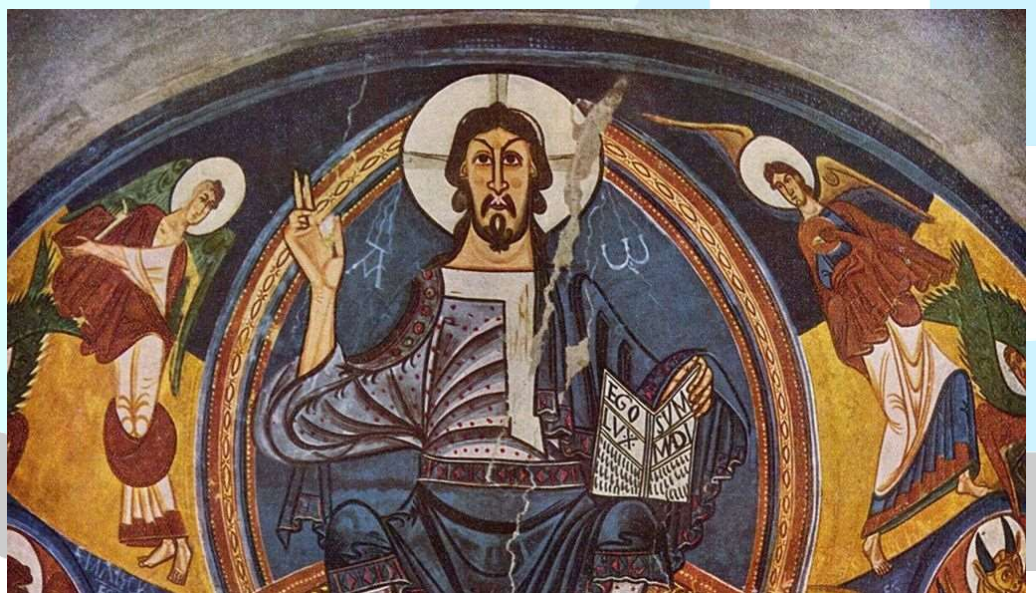
Denominada "la Capilla Sixtina" del Románico por su claridad y estado de conservación, las pinturas del Panteón de los reyes de San Isidoro de León nos muestran la claridad que alcanzó la pintura románica aunque siempre sujeta al soporte arquitectónico y a la espiritualidad que las inspiró.

PANTOCRÁTOR DE SAN CLEMENTE DE TAÜLL

- Pintura religiosa al temple
- Autor: Desconocido, maestro de Taüll.
- Fecha: Aprox. 1123 d.C.
- La localización original era en la Iglesia de San Clemente de Taüll, actualmente en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona.

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

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

Estamos ante una de las pinturas más representativas de la pintura románica.

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

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

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

Completan la composición una serie de seres apocalípticos con ojos abiertos por todo el cuerpo. Un elemento importante es la simetría, que solo se rompe con las manos del Cristo. Sobresale, como no podía ser de otra manera, la figura de la *Maiestas Domini*. Tanto el trazo como el color y el diseño de los personajes, están al servicio de la exageración de los detalles más significativos. La línea gruesa materializa las formas y le da forma y expresión. Se puede observar cómo el rostro de Jesús se construye a partir de unos ojos simplificados. El entrecejo se prolonga hasta la nariz y la boca se enmarca con dos rayas. El conjunto queda enmarcado con una cabellera y una barba simétricas.

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

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

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

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

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

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

SANTA MARÍA DE TAÜLL

- Pintura religiosa al temple
- Autor: Desconocido, discípulos del Maestro de Taüll
- Fecha: Mediados del s. XII.
- La localización original era en la Iglesia de Santa María de Taüll, actualmente en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona.

Taüll es un pueblecito del pirineo leridano, que tuvo el privilegio de que el Maestro de Taüll y sus discípulos decoraran dos de sus iglesias. Se cree que el Maestro de Taüll y su equipo eran originarios de Italia. Llegaron a Cataluña para trabajar en las iglesias de Taüll. La obra de este grupo llegó hasta Castilla, donde pintaron la ermita segoviana de Santa Cruz de Maderuelo.

La cuenca del ábside está dominada por la Epifanía. María, sentada en un trono decorado con gemas y rodeada de una mandorla perfilada con círculos concéntricos, sostiene al niño Jesús en su regazo. Viste una ancha túnica y casulla sacerdotal, y lleva también un velo corto que cae sobre sus espaldas bajo un nimbo amarillo.

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

María tiene la mirada fija al modo hierático hacia el espectador, mientras que Jesús dirige la suya hacia el rey Melchor. Los reyes magos están de pie en actitud de acercarse para la presentación de las ofrendas al niño Jesús y se disponen de la siguiente manera: a la izquierda Melchor, y a la derecha Gaspar y Baltasar. Ricamente vestidos y portando coronas en las cabezas, representan las tres edades de la vida del hombre, de manera que uno de ellos es imberbe, el otro parece una persona madura y el último a modo de un anciano. Dos estrellas se sitúan en la parte superior, quizá representando la dualidad del Antiguo y el Nuevo testamento.

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

Los colores son planos y sin tonalidades. Suelen aparecer muy saturados, entre otras causas debido a la escasa iluminación que tendrían estas iglesias en el momento en el que se decoran. Alguno de estos colores responden a un objetivo simbólico (el rojo y el azul del manto mariano que representan la pasión y la soledad, respectivamente). La luz, como también es norma en la época, es casi inexistente. En el románico no se utilizan los conceptos de la luz ambiente o foco lumínico, pues los personajes se sitúan en el espacio atemporal de lo divino.

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

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

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

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

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