

El arte románico

Contexto histórico, cultural y social

Antecedentes

El románico fue el primer **estilo internacional** de la cultura occidental tras la caída del Imperio Romano. La denominación “*románico*” fue acuñada por el arqueólogo francés Charles de Gerville (1768-1853) en 1818, para referirse al arte de Europa occidental entre los siglos VIII y XII. Consideraba que el arte de aquella época era una derivación del arte romano, al igual que las lenguas romances o románicas procedían del latín.

Pronto se fue acotando la cronología del románico para limitarlo a las producciones artísticas de los **siglos XI, XII y XIII**. Los estilos anteriores se consideraron distintos al románico, aunque se les englobó con el término general de **arte prerrománico**. Entre estos **antecedentes** del románico destacan:

- Los estilos desarrollados en España entre los siglos VII y XI: arte **visigodo**, arte **asturiano** y el arte **mozárabe**.
- El arte **carolingio** en Europa central durante el siglo IX.
- El arte **otónico** en la Alemania del siglo X.

Podemos concluir que el arte románico surgió a mediados del **siglo XI** como la culminación de un largo proceso de ensayos, los estilos prerrománicos, a los que se incorporaron influencias bizantinas y orientales. Se desarrolló durante todo el **siglo XII** y coexistió en su segunda mitad con el inicio del gótico.

El mundo del románico

El románico fue un **arte** plenamente **feudal** y **religioso**, que surgió en una Europa occidental que, desde finales del siglo X, comenzaba a estabilizarse gracias a varios factores:

- El **cese** de la **invasiones** bárbaras
- La implantación del **feudalismo** como sistema de organización social, económica y política. El feudalismo entró en crisis en los siglos XII y XIII al recuperarse el poder real.
- El fortalecimiento de la **Iglesia** como institución y foco cultural y artístico. La Iglesia acaparó y preservó todo el conocimiento desde la caída del Imperio Romano, llegando a cuotas de poder e influencia como jamás volvería a tener.

Milenarismo: el terror del año 1000

Mucho se ha escrito sobre **el terror del año mil** y la influencia que pudo tener en el pensamiento de la época medieval y su reflejo en el arte románico; pero hoy día se tiende a pensar que fue más una exageración romántica que una realidad histórica.

Para nosotros, al igual que para los historiadores románticos, conocer la fecha exacta en que vivimos es sencillo, pero no era así hace más de mil años, en un mundo tardoantiguo en plena revolución feudal, y en el cual era difícil saber siquiera en qué señorío se sobrevivía. De este modo, el conocimiento del tiempo era privilegio de las minorías cultas, siempre identificadas, en esta época, con el clero. Así que el terror del año mil, si es que lo hubo, fue un fenómeno de **élites culturales**, mientras el pueblo seguiría por completo en la ignorancia.

http://www.antoniohernandez.es/Arte/imagenes/04%20Romano/arquitectura/elementos/B.Facundus_191x.jpg

Expansión del arte románico.

Hemos comentado antes que el románico fue una arte internacional, ya que se extendió por casi toda Europa occidental. Tres elementos clave, relacionados con la religión, explican la influencia del románico y su expansión:

- x Las **ordenes monásticas**: la **orden benedictina** fue fundada en el siglo VI con el objetivo de regular la vida de aquellos que querían consagrar su existencia a Dios y vivir en comunidad. El lema de **San Benito** (480-547) era “*ora et labora*” (reza y trabaja) y estableció tres votos: obediencia, castidad y pobreza, que todos los monjes debían respetar.

La fama de estos monasterios atrajo a parte de la realeza y la nobleza feudal que los colmó

de atenciones, lo que rompió con la austeridad predicada por su fundador. Ante la deriva de la orden, en el siglo XI se promovió desde la abadía borgoñona de **Cluny** una profunda reforma que volviera a los orígenes del monacato.

Los monjes **cluniacenses** (de Cluny) favorecieron el culto a las reliquias y crearon las llamadas iglesias de peregrinación, de aspecto orgulloso y con gran riqueza decorativa. Estos excesos llevaron en el siglo XII a una nueva reforma promovida desde **Cîteaux** por Roberto de Molesmes (1029-1111) y **San Bernardo de Claraval** (1090-1153). Los monjes **cistercienses** (de Cîteaux), reformaron su propia orden para recuperar la austeridad ornamental. Su espíritu fomentó las **cruzadas** y dotó al monasterio de su estructura canónica.

- x El **Camino de Santiago**: el establecimiento del feudalismo en el siglo XI y la pacificación de Europa occidental, permitió que los desplazamientos de los viajeros fueran más seguros. Al percibir los monjes cluniacenses que el culto a las reliquias abría (o reabría) nuevas rutas comerciales, y que un flujo creciente de viajeros generaba beneficios económicos, comenzaron a propagar el culto a las reliquias.

El fenómeno de las peregrinaciones penitenciales y las iglesias de peregrinación se extendió. Tres fueron los centros de peregrinación más importantes:

- Los Santos Lugares de **Jerusalén**.
- Las catacumbas de **Roma**.
- El sepulcro del Apóstol Santiago en **Compostela** (Galicia).

Jerusalén estaba en poder de los musulmanes y era una peregrinación sumamente peligrosa. Roma era feudo del Papa, y todos los beneficios de los romeros eran para él. Los cluniacenses promocionaron el **Camino de Santiago**, donde se erigió el santuario internacional más importante y, a lo largo de cuya ruta jacobea, situaron estratégicamente sus monasterios para acoger a los peregrinos.

El Camino se convirtió en un lugar de **intercambio de ideas y de cultura**.

Arquitectos franceses nos trajeron sus maneras de construir y se llevaron las novedades arquitectónicas musulmanas, especialmente los arcos polilobulados que utilizaron en *Le Puy*, los modillones que podemos contemplar en *Dijon* y las cúpulas nervadas que cubren *Bigorre*.

- x **Las Cruzadas**: en el siglo XII comenzaron a retornar a Europa occidental los primeros

cruzados que marcharon de oriente. Traen con ellos nuevos conocimientos arquitectónicos como la adaptación de la arquitectura bizantina de grandes cúpulas. De este modo se construyó la *Catedral de San Marcos en Venecia*, la *basílica de San Front del Perigord* y los cimborrios de las *catedrales de Salamanca, Plasencia y Zamora*.

Cronología

La cronología tradicional del románico divide su evolución en tres etapas:

1. **Primer románico** (1000-1075): la arquitectura es pobre y funcional, de piedra mal tallada y en muchos casos de ladrillo, con cubiertas de madera para las naves y bóveda de horno para el ábside, aunque también encontramos bóvedas de cañón con arcos fajones y una cúpula sobre el crucero.
2. **Románico pleno** (1075-1150): con la adopción de un complicado ceremonial litúrgico por parte de la Iglesia, se produjo en los templos una gran ampliación que transformó las cabeceras. Aparecen los deambulatorios y se desarrollan las tribunas y transeptos. Los arquitectos dominan la bóveda de cañón y la cúpula.
3. **Románico tardío** (segunda mitad del siglo XII): se levantan importantes catedrales por toda Europa. Aparecen elementos que anuncian el estilo gótico. En España destacan las *catedrales de Plasencia, Salamanca, Zamora y Toro*.

Características generales del románico

Bajo la nomenclatura general del arte románico se agrupan una serie de escuelas **arquitectónicas** regionales (normanda, lombarda, sajona, borgoñona...) que pese a mostrar interesantes variedades formales tiene en común el uso del **arco de medio punto** y la **bóveda de cañón** como elementos sostenidos, y la necesidad de **fuertes pilares y muros** para soportar el peso de los mismos, reduciendo el número de vanos y, por tanto la luz del interior.

El **arte figurativo** tiene escasas relaciones con el arte clásico. Si éste buscaba la imitación de la realidad o su idealización, en el románico busca su función **alegórica, simbólica y didáctica**. El parecido con la naturaleza carece de importancia.

El papel del **artista** era considerado como el de un **artesano**, recibe el encargo de debe seguir sus directrices temáticas, simbólicas y estéticas.

La arquitectura románico

Durante el período románico, la arquitectura fue el arte rector. A la **iglesia** o al **monasterio** se subordinaron la escultura de las portadas y los capiteles historiados del claustro, la pintura mural y las vidrieras.

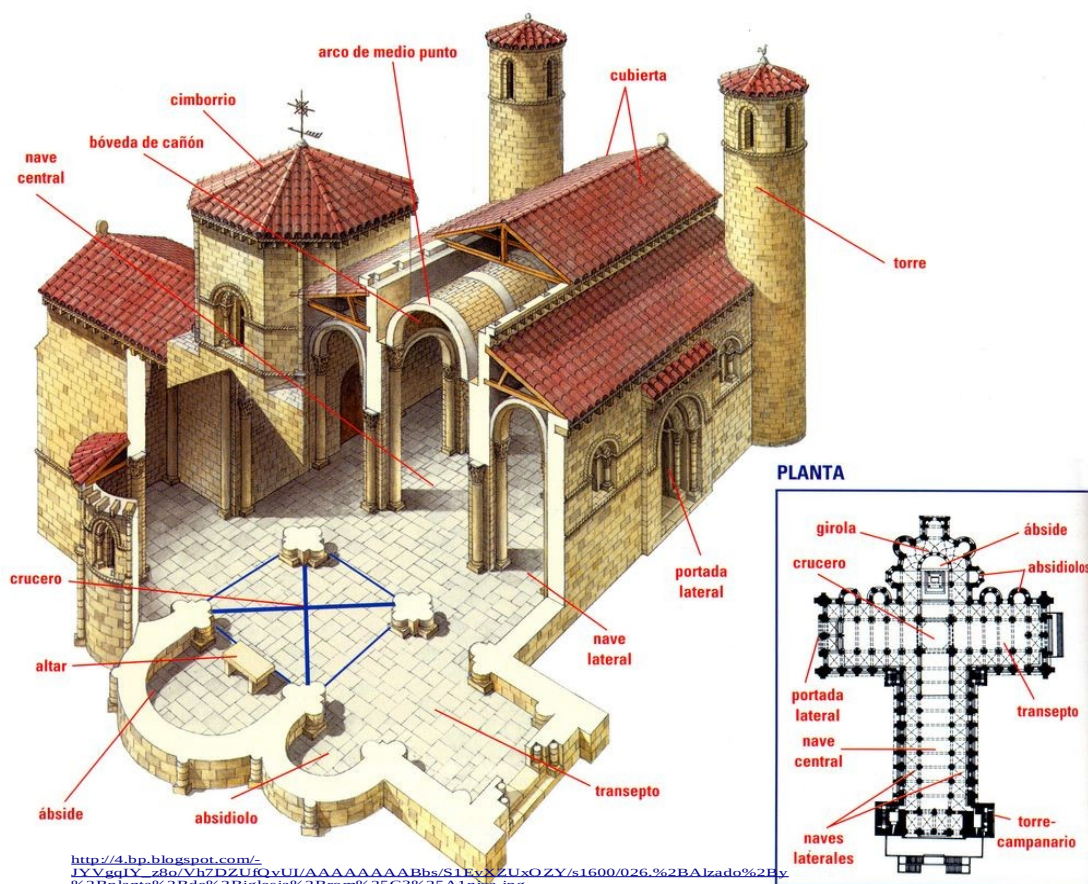
El **arco de medio punto** y la **bóveda de cañón** son los símbolos distintivos del románico. La

construcción de la bóveda en piedra sustituyó a las primitivas cubiertas de madera, protegiendo al edificio del fuego y permitiendo estructuras con mejor acústica para la salmodia y el canto. El problema al que debían enfrentarse los maestros de obra era el **enorme peso de las estructuras**. En las primeras obras románicas el peso completo de la bóveda recaía en los muros, que debían ser muy gruesos y sin vanos; aún así, no siempre eran capaces de soportar los empujes laterales.

La solución fue construir los **arcos fajones** que se sostenían sobre **pilares** y canalizaban las fuerzas de descarga hasta puntos concretos donde se situaban gruesos **contrafuertes**. Al no cargar el peso sobre los muros se podía elevar más altura y aumentar la longitud de la construcción.

Cuando el edificio tenía tres naves, las laterales se cubrían con **bóvedas de arista** o de cuarto de esfera, siempre reforzadas por fajones, para canalizar los empujes al exterior (en lo que se denominaba engranaje de bóvedas) donde se situaban los contrafuertes o estribos (en el eje de los arcos fajones).

Gracias a la estabilidad proporcionada por los contrafuertes se pudieron seccionar las naves laterales en dos pisos, abriendo una **galería** alta o tribuna, con la cual se duplicaba el aforo del templo y, además, se permitía la **iluminación** solar perforando ventanas en la pared.

Las iglesias, monasterios y catedrales tenían un gran **componente simbólico** en cada uno de sus

elementos. Su significado eran conocido en la época, ya que a ellos se aludía en sermones y escritos del momento:

- ✓ Siempre estaban **orientadas de este a oeste**. La luz entraba por el ábside en los momentos de celebración, reforzando la idea de Dios como *lux mundi* (luz del mundo).
- ✓ La planta habitual era la de **cruz latina**¹, añadiendo el transepto a la clásica planta de basílica². De esta manera reproducían la imagen de Cristo crucificado:
 - El **ábside**, donde está el altar y, por tanto el lugar más sagrado coincide con la cabeza.
 - Las **naves** longitudinales son el cuerpo y las extremidades inferiores, mientras el transepto representa los brazos.
 - El **crucero** es corazón.
 - El **presbiterio**, situado entre el altar y el crucero solía contener el **coro**, lugar reservado para los clérigos y monjes.
- ✓ La **cúpula** o **cimborrio**, situado en el crucero tiene un claro paralelismo con la bóveda celeste.
- ✓ Los **pilares** que mantienen la iglesia son los apóstoles y los profetas como fundamento y base de la iglesia.
- ✓ Los **sillares** de los muros que cierran el espacio simbolizan el pueblo cristiano. Cada sillar representa una persona, todos juntos constituyen la Iglesia Universal.

Los monjes cluniacenses, en la iglesia mayor de su *Abadía de Cluny*, aportaron dos soluciones constructivas que, debido al creciente número de visitantes en sus iglesias para adorar las reliquias, se expandieron por otros templos de peregrinación:

- ✕ El **deambulatorio** o **girola**: un pasillo semicircular que prolonga las naves laterales por detrás del presbiterio y el altar. Este arreglo permitía que los peregrinos admiraran las reliquias (que solían guardarse en la **cripta**³) sin tener que pasar por el presbiterio ni alterar la celebración de la misa.
- ✕ Los **absidiolos**: pequeñas capillas semicirculares situadas en la cabecera, normalmente para el culto de santos o reliquias.

Las fachadas de las iglesias suelen estar enmarcadas por dos **campanarios**, aunque también es habitual encontrarlos en los laterales, cerca del transepto. Los templos más pequeños sitúan las campanas en espadañas sobre la fachada.

1 La planta de **cruz latina** es aquella en la que el transepto es más corto que la nave principal. Durante el románico también se empleó la de **cruz griega**, con los brazos iguales, ejemplos de ellos son la *Catedral de Saint Front de Perigueux* (siglo XII) influida por los modelos bizantinos; pequeños templos como *Santa María de Eunate* (Navarra) del siglo XII inspirados en la *Mezquita de la Roca*.

2 La planta basilical también se empleó durante el románico, como en *San Juan de Fromista* (Palencia).

3 Era un espacio situado, normalmente, bajo el presbiterio y cubierto con bóveda.

El estilo románico presenta algunas variedades geográficas; por su originalidad debemos nombrar **Italia**, donde la influencia clásica y bizantina se hizo notar con más fuerza en algunos rasgos:

- Utilización del **ladrillo** como material constructivo.
- Aprovechamiento de materiales de edificios antiguos, como el **mármol**.
- Separación en la catedral de sus tres elementos: **iglesia, campanario y baptisterio**, para este último utilizaron la planta circular.
- Predominio de la **pintura mural** sobre la escultura.

Estos rasgos son claramente visibles en el conjunto de la *Catedral de Pisa*, con su famosa torre inclinada.

El **románico español** también presenta algunas variantes:

- **Cataluña** con gran influencia lombarda visible en *San Vicente de Cardona* y la *Catedral de la Seu d'Urgell*, destaca los conjuntos pictóricos en sus iglesias rurales de *San Clemente de Tahull* y *Santa María de Tahull*.
- **Aragón** destaca por la *Catedral de Jaca* y la influencia mozárabe en edificios como *San Pedro de Lárrede* o lombarda en la *Catedral de Roda de Isábena* (Ribagorza).
- **Navarra**: nos proporciona bellos ejemplos de iglesias poligonales de planta centralizada, como las *iglesias de Eunate* y *Torres de Río*.
- El románico **leones** se fijó en *San Isidoro de León*, la *Catedral de Zamora* recibe influencias del Perigord (Francia) y Bizancio.
- El románico más destacado de **Castilla** lo encontramos en *Santa María de Fromista*, *San Millán de la Cogolla*, *San Esteban de Segovia* o en *San Vicente de Ávila*.
- **Galicia**, junto a la *Catedral de Santiago* (que luego estudiaremos) nos muestra la *Catedral de Tui* y la *Catedral de Orense*.

La iglesia de peregrinación

El Camino de Santiago

El origen de las peregrinaciones a Santiago de Compostela mezcla la leyenda, la devoción y el negocio.

Según los crónicas, Santiago el Mayor, uno de los 12 Apóstoles, vino a España a predicar el Evangelio tras haber recibido el don de la glosolalia el día de Pentecostés del año 33. Después regresó a Palestina, donde fue martirizado. Sus discípulos llevaron su cuerpo hasta Galicia para sepultarlo en el Finisterre. Con el paso del tiempo, se olvidó el emplazamiento exacto del cadáver. En el siglo IX, el **obispo Teodomiro** declaró que “unas luces ardientes” habían llevado al ermitaño **Pelayo** a descubrir los restos del apóstol Santiago. El obispo y el **rey Alfonso II**, propagaron el hallazgo por toda la cristiandad y animaron al pueblo a honrar los restos con una peregrinación anual, a una nueva ciudad: Santiago de

Compostela, sobre el *Campus Stellae* (el campo de las estrellas) milagrosamente iluminado. El Papa difundió la noticia exhortando a los fieles a viajar hasta Galicia para adorar la reliquia. Francia fue el primer país que inauguró la peregrinación internacional, abriendo en su territorio el Camino de Santiago.

Cuatro localidades francesas se convirtieron en punto de encuentro y redistribución de peregrinos del continente, de norte a sur:

- **Tours** aglutinaba los peregrinos llegados desde Holanda, Bélgica y Luxemburgo.
- **Vezelay** a los llegados de Alemania.
- **Le Puy** a los austriacos, húngaros y polacos.
- **Arlés** a los llegados desde Italia.

Desde las primeras tres cabezas, los peregrinos se dirigían **Roncesvalles**, lo que se conoce como el *Camino Francés*; y desde Arlés cruzaban los Pirineos por **Canfranc**, el *Camino Aragonés*⁴.

Después confluían en Puente la Reina y, desde allí a través de Logroño, Burgos y Astorga finalizaban en **Santiago de Compostela**. El trayecto de cada etapa era de unos 30 kilómetros diarios y para llegar al destino sólo había que seguir la Vía Láctea, o el camino trazado de este a oeste cada día por el Sol⁵.

La peregrinación fue un éxito, algunos años peregrinaron hasta medio millón de fieles (el 10% de la población europea del momento). Como curiosidad comentar que en 1130 el clérigo francés **Aimeric Picaud**, redactó una especie de guía turística del Camino de Santiago, el *Liber Peregrinationis*⁶, donde anotó advertencias, anécdotas, curiosidades y realizaba el primer catálogo de arte románico, al comentar los edificios sacros que salpicaban el recorrido y las reliquias que almacenaban.

Características de las iglesias de peregrinación

Las cinco iglesias de peregrinación más importantes fueron las de *San Martin de Tours*, *San Marcial de Limoges*, *Santa Fe de Conques*, *San Sernín de Toulousse* y **Santiago de Compostela**.

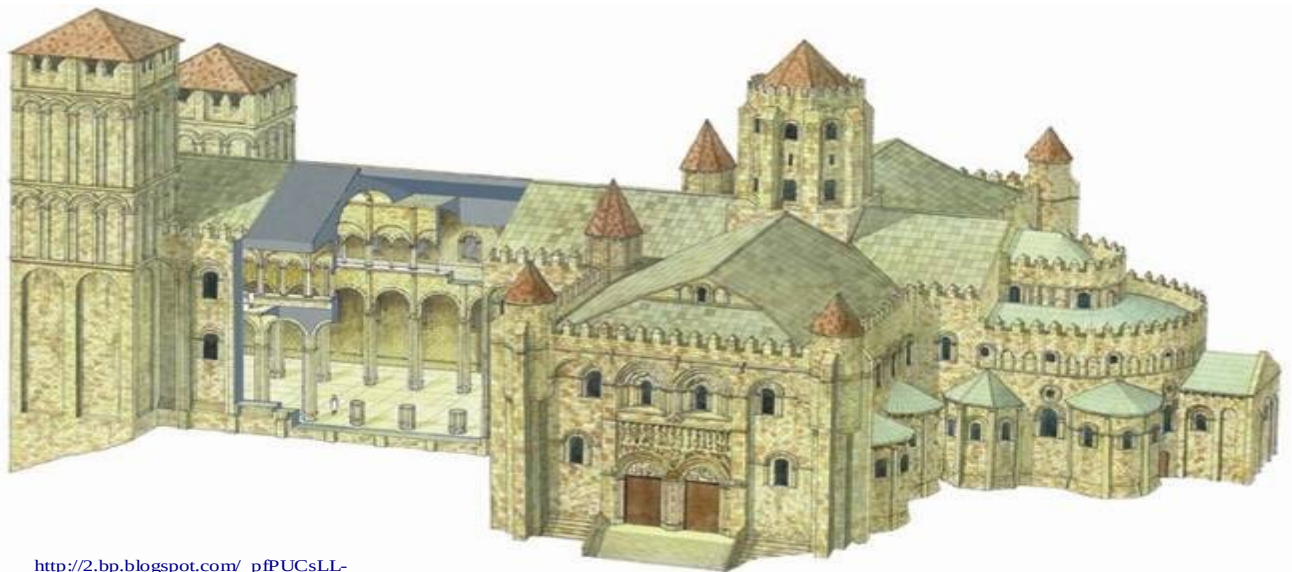
Las cuatro primeras eran francesas y presidían cada uno de los itinerarios que podían elegirse para emprender el camino hasta Galicia. Sus características arquitectónicas son:

- ✕ **Grandes dimensiones** para acoger el gran número de fieles que las visitaban.
- ✕ La **pedra** como material y la **bóvedas de medio cañón** como sistema de techado.
- ✕ **Tres entradas** principales: a lo pies de la nave principal y en los extremos del transepto.
- ✕ Continuidad de las naves laterales, prolongadas por la **girola** detrás del altar mayor. Los peregrinos entraban en la iglesia, visitaban las reliquias y salían sin perturbar el normal desarrollo de las actividades religiosas.

4 El Camino Aragonés, más duro y más bonito (en mi modesta opinión) fue anterior al Francés. El recorrido original discurría más al norte del actual, prefiriéndose la ruta meridional (más cómoda) cuando la frontera con el Islam se trasladó hacia el sur.

5 No olvidemos que en aquella época eran de la opinión de que el Sol giraba alrededor de la Tierra y no al revés

6 Recogido en el *Codex Calixtino*.

http://2.bp.blogspot.com/_pfPUCsLL-6A/TNCi8AoDPAI/AAAAAAAAAAcE/b8exG2H5SfA/s1600/Santiago.jpg

Catedral de Santiago de Compostela

La catedral compostelana se inició en 1075 bajo el mandato del **obispo Diego Peláez** y bajo la dirección arquitectónica de los maestros franceses **Bernardo el Viejo** y **Roberto**, junto a su equipo de cincuenta canteros. En 1088, cuando estaba construida parte de la cabecera, las obras se detuvieron por encarcelamiento del obispo acusado de conspiración contra la corona.

En 1100 se designó a **Diego Gelmírez** como nuevo obispo y las obras continuaron bajo la dirección del maestro Esteban. En 1105 se consagró el presbiterio y en 1112 se abrieron las puertas de las *Platerías* y *Azabacherías*, en los costados norte y sur del transepto. En 1128 se concluyeron las naves y Gelmírez decidió colocar un coro para los canónigos en el eje central del templo, implantando una moda con gran porvenir en el arte español.

Finalmente, entre 1168 y 1188 el **maestro Mateo** ampliaba con nuevos tramos la longitud de los pies y dotaba a la fachada principal del *Pórtico de la Gloria*, en cuyo parteluz la imagen del Apóstol saluda a los peregrinos con la frase evangélica grabada en un pergamino: “Dios me envió”.

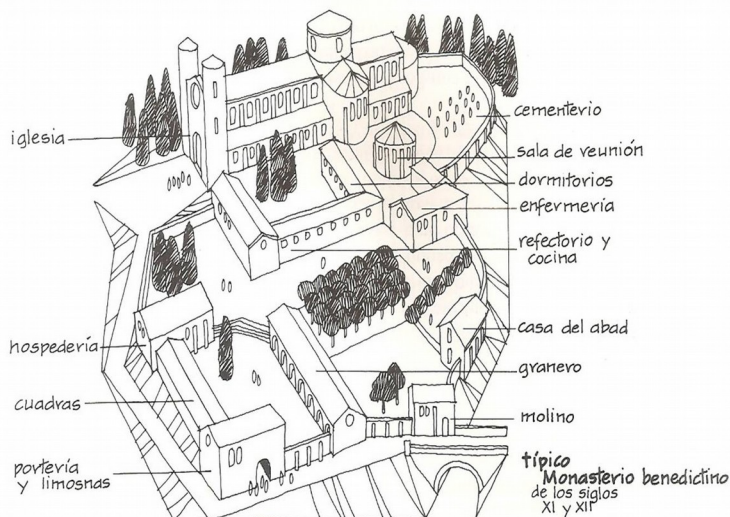
El monasterio

El monasterio es el edificio emblemático del románico. Seguían para su construcción las mismas características que las iglesias y catedrales, pero se situaban en entornos alejados para la meditación y estaban pensados como ciudades en sí mismas, autónomas. Concuerdan a la perfección con la sociedad feudal de su época.

La orden benedictina, especialmente tras la reforma cluniacense, fijó el **modelo típico** de monasterio. Su distribución era siempre idéntica con el propósito de que cualquier monje forastero se sintiera como en su propia casa:

- El núcleo principal era la **iglesia**, con testero plano, a la que el pueblo tenía prohibido el acceso. Además utilizaban rejas para separar el templo en dos mitades, la parte oriental para los monjes profesos (es decir, nobles) y el área de los pies para los hermanos legos (es decir, plebeyos). Los profesos vestían con capucha y hábito hasta los pies y se ocupaban de orar y cantar misa; mientras que los legos vestían con “mini-hábito” sin capucha y debían dejarse barba, además atendían a la granja, a la huerta y a otras tareas del servicio doméstico. Todos vestían de blanco, color consagrado a la Virgen.

- Al sur de la iglesia se situaba el **claustro**, donde se representaba el Paraíso. En él se plantaba un jardín, cruzado por cuatro pequeñas corrientes de agua dispuestas en forma de cruz, que simbolizaban los ríos del Edén: el Tigris, el Éufrates, el Fisón y el Guijón. El claustro solía ser cuadrado y cada uno de los lados del cuadrado se denominaba **panda**:

<https://haciasantiaojmfanjul.files.wordpress.com/2014/03/monasterio-romano1.jpg>

- Panda de la **sala capitular**. La sala capitular era el lugar donde se reunía la orden para tratar asuntos de organización. Junto a ella se edificaban la biblioteca, el locutorio, el taller, las letrinas y los accesos al huerto y a los dormitorios
- Panda del **refectorio**. El refectorio era comedor de los monjes, alrededor del cual se articulaba la cocina, la chimenea y los baños. Justo encima (disfrutando del calor) se alojaba el abad.
- Panda de la **cilla**. La cilla o granero servía para almacenar los alimentos, junto a ella estaban las oficinas de administración.

Los monasterios también poseían enfermería, cementerio, bodegas y lagares, establos y cuadras, molinos y fraguas. Junto a la portería se elevaba una **hospedería** para transeúntes y una capilla para el pueblo, que los cistercienses consagraron siempre a la Virgen.

La escultura románica

La escultura románica está **subordinada** a la arquitectura y su función es **didáctica**: enseñar la religión a una población analfabeta, o de acompañar la lectura y la meditación de los monjes en los monasterios. Los edificios se convirtieron en **libros de piedra**, siendo las **portadas** (los tímpanos abocinados) y los **capiteles** los lugares predilectos.

Las características formales más importantes de la escultura románica fueron:

- Figuras **hieráticas**, rígidas, sin movimientos ni expresividad.
- Trazos **geométricos** y **simetría** de las formas.
- **Adaptación al marco** arquitectónico de las figuras.
- **Perspectiva jerárquica**.
- **Ausencia de fondos y profundidad**.
- Tendencia al *horror vacui* que lleva a sobrecargar de figuras el espacio.
- **Policromía**.

Los temas principales provenían de la **Biblia** y las vidas de **santos** (muy populares en la época). Los tímpanos de la portadas solían reservarse a la representación de **Cristo en Majestad** (*Maestas Domini*) o **teofanía**, acompañado del **tetramorfos** (representación simbólica de los cuatro evangelistas⁷). Las arquivoltas, jambas y dintel se esculpen con motivos religiosos y simbólicos, o con decoración geométrica; el mainel (parteluz) suele reservarse a la figura de la **Virgen**.

El **Juicio Final** es uno de los temas más representados durante el románico, siguiendo la **iconografía del Apocalipsis**. En el centro, aureolado por una mandorla (símbolo del poder divino) se destacaba a mayor tamaño la imagen de Jesús. Alrededor del **Cristo en Majestad** se representa **Tetramorfos**. El resto del espacio se fragmentaba en frisos horizontales donde aparecen los personajes que secundan a Cristo: serafines, y a los 24 ancianos, que tocan instrumentos musicales y cantan las alabanzas del Todopoderoso. También se presentan las almas de los muertos que resucitan y se someten al Juicio de Dios, siendo unos salvados y otros condenados al infierno (representado por un animal monstruoso). El alargamiento desmesurado, las anatomías defectuosas y las perspectivas extrañas eran fruto del **expresionismo** que los artistas impusieron a los temas apocalípticos, cuya epopeya del fin del mundo y del caos prima en el período.

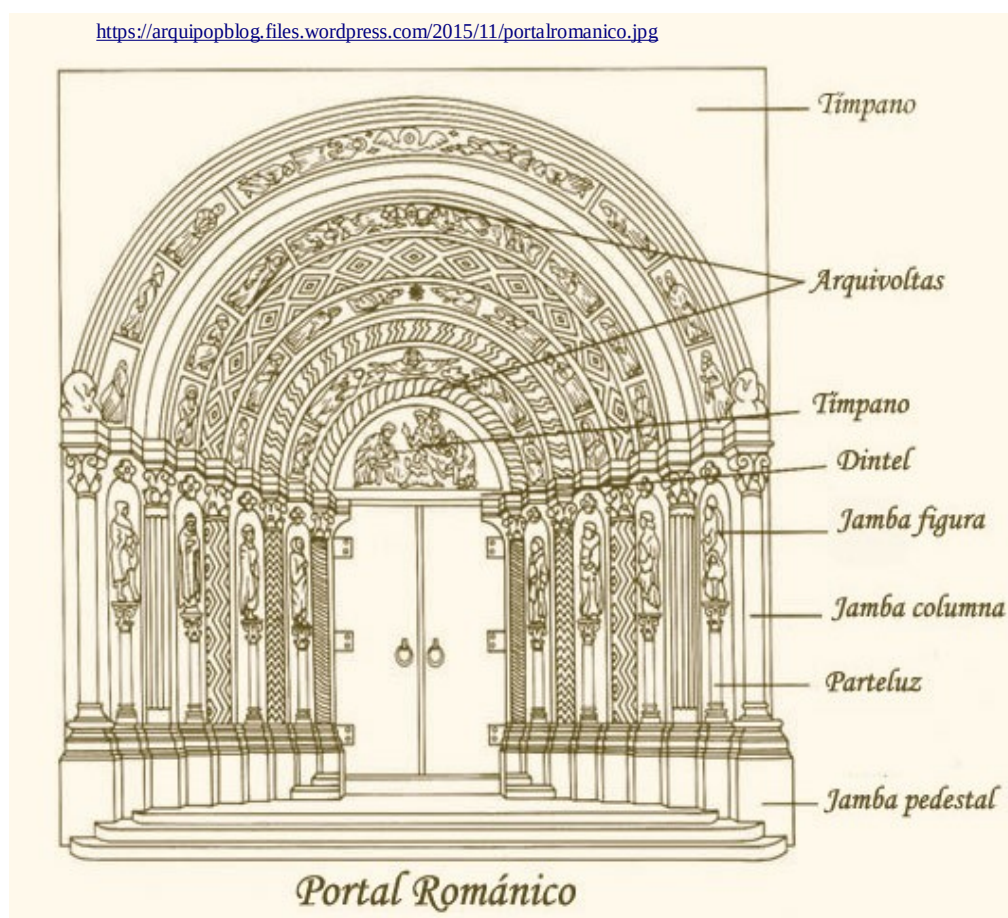
Así lo vieron los profetas, así regresará a la Tierra y así aparece esculpido en el tímpano de *San Pedro de Moissac* (1115-1130). Es un Cristo violento, despótico, vengador, irritado, a punto de estallar de cólera, que paraliza de temor al espectador cuando lo contempla en la escena del Juicio Final, como sucede en el *Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela*, *Santa Fe de Conques* (1130-1135) y en *San Lázaro de Autun*, donde el miedo a las penas del infierno provocó un aluvión de donaciones *in articulo mortis* por parte de los fieles con la intención de salvarse. La portada de la *Madelaine en la abadía de Vézelay* muestra la escena de Pentecostes.

Otros temas que aparecen en la escultura románica son los **motivos vegetales y geométricos**, puramente decorativos, escenas de la vida cotidiana y animales fantásticos, seguramente por influencia de los bestiarios orientales. Fue en estos temas donde los escultores gozaron de cierta libertad creativa.

7 Los cuatro animales que simbolizan a los cuatro evangelistas: el ángel de San Mateo; el león de San Marcos; el Toro de San Lucas; y el águila de San Juan.

Aunque la mayor parte de la escultura estaba vinculada a la arquitectura, existió también **obra exenta**, normalmente tallas de madera policromada con las mismas características formales que el relieve. Tres fueron los temas más repetidos:

- La **Virgen como trono de Dios** (*sedes sapientae*⁸ o Virgen *Theotoco*⁹), destaca el hieratismo y la ausencia de comunicación entre las figuras.
- La **crucifixión** donde encontramos por un lado un Cristo **triunfante**, resucitado, sin estigmas ni muestras de sufrimiento; y por otro un Cristo **humano** que sufre.
- El grupo escultórico del **descendimiento de la Cruz**¹⁰.

8 Trono de la sabiduría.

9 Portadora de Dios.

10 Las primeras representaciones de esta escena se ciñen a las figuras que aparecen en la narración evangélica, por lo que no aparecen María, San Juan ni las Santas Mujeres.

La pintura románica

La pintura románica también estaba **subordinada a la arquitectura** y a su **función didáctica**. El soporte principal fue el **muro**, utilizando la técnica del **fresco** en muros, bóvedas y, sobretodo, en los ábsides. Pintaron también sobre **tabla** con la técnica del **temple**, destacando los frontales de altar.

Los temas fueron similares a los esculpidos. Predomina la temática **religiosa**, con escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento, dotadas de una **rica iconografía** simbólica o alegórica, que ahora nos cuesta entender pero en su época era conocida. La imagen del Cristo en Majestad (*Maestas Domini*) rodeado de los Tetramorfos presidiendo el **Juicio Final** es la más habitual y, junto a la representación de la Virgen (*Maestas Mariae*) solían ocupar el lugar preferente: el ábside central o el frontal del altar. Podemos verlo en el *ábside de San Clemente de Tahull* y en la bóveda del *Panteón Real de San Isidoro de León*.

Las características generales de la pintura románica nos recuerdan a las que acabamos de ver en la escultura:

- Figuras **hieráticas**, rígidas, sin movimientos ni expresividad.
- Trazos **geométricos** y **simetría** de las formas.
- **Adaptación al marco** arquitectónico de las figuras.
- **Perspectiva jerárquica**.
- **Fondos monocromos** (sin paisajes ni arquitecturas)
- **Ausencia de profundidad**.
- Tendencia al **horror vacui** que lleva a sobrecargar de figuras el espacio.
- Gruesas líneas delimitan los contornos las formas delimitando zonas de color uniforme.
- **Variedad cromática**.
- **Colores muy intensos**.

Distinguimos dos líneas o estilos dentro de la unidad románica de los siglos XI y XII:

1. **Estilo francorrománico**: lo encontramos al oeste de Francia (frescos de *Saint-Savin-sur-Gartempe*) y en Castilla (frescos de *Panteón de los Reyes de San Isidoro de León*), es muy probable que su extensión se deba a las rutas de peregrinación. Destaca por su **mayor naturalismo**, gusto por el detalle, expresividad, movimiento y espontaneidad, los fondos suelen ser claros. La influencia de la miniatura parece clara.
2. **Estilo bizantino**: se extendió por Italia (frescos de *Sant'Angelo in Formis*) y por el norte de Cataluña (Frescos de *San Clemente de Tahull* y de *Santa María de Tahull*), a donde debieron llegar artistas lombardos. Se caracteriza por la ausencia de efectos espaciales de volumen, el

hieratismo y la **frontalidad**, el alargamiento y estilización en las figuras. Buscan la composición grandiosa y simétrica. El resultado es una obra espiritual, solemne y monumental.

Bibliografía

GOMBRICH, E.H., *La historia del arte*, Debate, Madrid, 2006.

GOMPERTZ, Will, *¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno en un abrir y cerrar de ojos*, Taurus, 2013.

VV.AA., *Conceptos fundamentales de Arte*, Alianza Editorial, Madrid, 2003.

VV.AA., *Historia del Arte*, Vicens Vives, Barcelona, 1995.