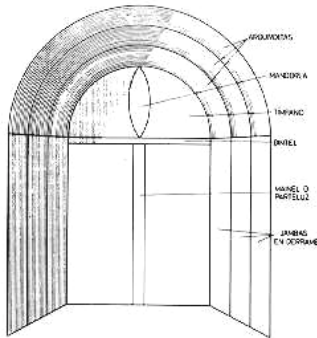

El Arte Románico y sus antecedentes: la estructura arquitectónica. La iconografía de las artes figurativas.

El **Románico** se da en el occidente cristiano entre los siglos XI y XII ó XIII, según los países, y es el resultado de la tradición romana a la que se unen las influencias orientales, bien a través de Bizancio o bien por medio de los árabes del mediodía español. Su difusión se debe principalmente a las peregrinaciones y a la orden benedictina.

LA ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA

1. Características

El hecho fundamental de la arquitectura románica es la sustitución de la cubierta de madera por la **bóveda de cañón o de arista**, lo que hace necesario que los muros sean más sólidos, aumentando de espesor y con pocos vanos, y también la existencia de un sistema de **contrafuertes**. Las bóvedas se refuerzan de tramo en tramo con los llamados **arcos perpiaños o fajones**; la columna es sustituida por pilares con columnas adosadas. La columna exenta sólo se da en el claustro y la girola, teniendo un fuste sin éntasis y capiteles derivados del corintio, con decoración de temas evangélicos o simbólicos.

Los vanos están constituidos por una serie de **arquivoltas** sobre columnas. En las portadas grandes se coloca un **parteluz** sobre el que descansa el dintel. En el **tímpano** se desarrollan relieves religiosos o simbólicos. La decoración se realiza con temas geométricos (lazos, dientes de sierra, puntas de diamante,...), vegetales estilizados y, mayoritariamente, con temas figurativos y simbólicos de temática religiosa.

2. Antecedentes

En los siglos IX y X existe ya en Europa un arte internacional con unas características definidas; es el denominado **Primer Arte Románico**, que se distingue por un aparejo rústico de sillares irregulares y una decoración a base de arquería ciega de pequeños arcos bajo la cornisa, que a veces descansan sobre fajas verticales lisas —**bandas lombardas**—.

Es en Cataluña donde existen los mejores ejemplos de este arte. Inicialmente se emplea la cubierta de madera (San Pedro de Burgal), sustituyéndose a partir de fines del siglo X por la bóveda (Santa María de Amer, San Martín de Canigó). A partir de la primera mitad del s. XI, se marca la importancia del crucero con una cúpula (Santa María de Ripoll). Este arte perdura, en algunas zonas, hasta el siglo XV.

3. El Monasterio

El Románico es un arte esencialmente monástico, donde la Iglesia —ver el **simbolismo del templo románico en el libro, pág. 96, apartado 2.2.**—, eje fundamental del conjunto, deriva de la basílica latina, siendo su **planta característica la de cruz latina**, de tres a cinco naves, más ancha y alta la central, con capillas semicirculares en la cabecera, o **girola** con capillas absidales. Las naves se cubren con bóveda de cañón o arista. Las naves laterales, en alzado, se dividen, generalmente, en dos pisos, el superior, el **triforio**, cubierto con bóveda de cuarto de esfera. A los pies del templo suelen situarse dos torres. Otro elemento importante de la estructura monacal es el **claustro**, generalmente con arquería de medio punto sobre columnas pareadas, con capiteles muy decorados.

PRINCIPALES MUESTRAS DE LA ARQUITECTURA ROMÁNICA EUROPEA

1. Francia: En líneas generales, el románico francés presenta cuatro grandes grupos de iglesias:

- a) Iglesias con bóvedas de cañón o aristas, con triforio poco desarrollado o sin él.
 - a.1) Grupo de **Cluny**; sirve de modelo.
 - a.2) Grupo de **Vézelay**; sin triforio.
 - a.3) Grupo de la **I. de Fontenay** —es el modelo—; las tres naves de igual altura.
- b) Iglesias con bóvedas de cañón o arista con triforio y girola. Son las "**iglesias de peregrinación**", ej. **Saint-Sernin-de-Toulouse** y **Notre-Dame-du-Port**.

c) Iglesias cubiertas con cúpulas sobre pechinas, por influencia bizantina; ej. **Saint-Front-de-Perigueux** y la **catedral de Angulema**.

d) Iglesias normandas, consideradas en algunos casos como precedentes del Gótico. Sin girola, con bóveda de arista a veces con nervios, alternancia de soportes y cimborrio sobre trompas; ej. **Catedral de Bayeux**.

2. Alemania: Se caracteriza por la gran elevación de sus proporciones, ábsides dobles y torres flanqueándolos. Se emplea frecuentemente el ladrillo en vez de piedra. Destaca entre la arquitectura románica alemana el grupo renano: catedrales de Spira, Maguncia y Worms. De Alemania se difunde este arte a Hungría y Polonia (con influencia bizantina) y a Escandinavia (con influencia inglesa).

3. Inglaterra: El románico inglés está relacionado con la escuela francesa de Normandía. Existen dos tipos característicos de iglesias: las de tres naves con cabecera de ábside rectangular flanqueado por otros dos más pequeños —Ej. **iglesias abaciales de Westminster** y **Santa María de York**—; y, otro tipo con cabecera con girola y capillas radiales —Ej. **San Agustín de Canterbury** y la **catedral de Winchester**—.

4. Italia: Debido a la fuerte tradición clásica el románico no es asimilado puramente en Italia, a lo que se une una gran influencia bizantina. Pueden distinguirse varias escuelas regionales:

a) En Lombardía se sigue la tradición del Primer Arte Románico con la particularidad de tener un pórtico ante la puerta, con columnas exentas sobre figuras de animales fantásticos -Ejs.: **Catedrales de Parma y Ferrara**-.

b) En Toscana se destaca el grupo pisano, cuyo prototipo es la **Catedral de Pisa**, de cinco naves, con cúpula elíptica y fachada con varias fajas de arquerías y decoración policroma con mármoles.

c) En el Lacio es característica la decoración a base de trocitos de mármoles y teselas de mosaicos (estilo cosmatesco).

d) En el sur de Italia las influencias son muy variadas (árabes, bizantinas, normandas); son ejemplos la **capilla palatina de Palermo** y la **catedral de Monreale**.

5. España: Exceptuando el Primer Arte Románico, las primeras manifestaciones del Románico español pleno son de la segunda mitad del siglo XI, alcanzando su máxima difusión hacia mediados del XII.

a) Siglo XI: De la etapa de formación son las criptas de la catedral de Plasencia y de la iglesia de Leyre. De la primera etapa románica destaca la catedral de Jaca y la iglesia del castillo de Loarre. En León se construye la iglesia de San Isidoro.

Hacia 1075 se inicia la construcción de la obra cumbre del románico español, la catedral de Santiago de Compostela (ver por el libro, pág. 102), cuyos arquitectos fueron los maestros Roberto y Bernardo y, a finales de siglo, el maestro Esteban, siendo la principal decoración del maestro Mateo. A este mismo grupo pertenece la **iglesia de San Martín de Frómista**, uno de los más característicos ejemplos de románico español.

b) Siglo XII: Se distinguen en Castilla varias escuelas regionales: El grupo segoviano, caracterizado por un pórtico con arquería de medio punto sobre columnas a veces pareadas, y por uso de la bóveda de tipo califal (Ej. **iglesias de San Millán y la Veracruz** de Segovia). El grupo de Avila, derivado de San Isidoro de León (**I. de San Andrés**). En la Cuenca del Duero se desarrolla un estilo con influencia bizantina y aquitana, caracterizado por el uso de cúpula sobre tambor decorado con arquerías (**catedrales de Zamora y Salamanca, colegiata de Toro** y las **Salas Capitulares de la catedral de Plasencia**). En la escuela regional gallega se toma como modelo la catedral de Santiago, destacando la **catedral de Tuy**. De forma tardía se desarrolla el grupo soriano con influencias orientales (**I. de San Juan de Rabanera, I. de Santo Domingo y claustro de San Juan del Duero**). Por último, en Cataluña, se sigue la tradición del Primer Arte Románico, con la influencia del románico francés e italiano (**catedrales de la Seo de Urgel y Gerona, y claustros de San Pedro de Galligans y San Cugat del Vallés**).

LA ICONOGRAFÍA DE LAS ARTES FIGURATIVAS

Las artes figurativas románicas responden a una funcionalidad concreta, a un objetivo claramente didáctico. A través de las representaciones simbólicas y alegóricas se transmite el conocimiento y la presencia de Dios al pueblo. En cuanto a sus características formales, hay de que destacar que en relación a la perspectiva, las artes figurativas románicas se atienen a dos principios: *el principio del primer término*¹ y *el principio de jerarquía*². Por

¹ Por el que sólo se representan de cuerpo entero las figuras del primer término.

² El tamaño de las figuras depende de su importancia jerárquica en la representación.

último, en las composiciones se caracterizan por presentar *simetría*, *hieratismo* y *reposo* —que contrasta con el dinamismo de las figuras geométricas y vegetales—.

1. Escultura: Sus orígenes no están bien definidos, ya que con la ruina del Imperio romano de Occidente la escultura monumental desaparece prácticamente; es posible hablar de talleres simultáneos que, por influencias bizantinas, crean en el siglo XI la escultura románica monumental. Las concepciones simbólicas de la escultura prerrománica que excluyen, generalmente, la representación humana, dan paso a una plástica dominada totalmente por la figura humana o que se funda en sus semejanzas.

La evolución de la escultura románica se inicia con un 1er. arte de frisos, en donde las figuras se hallan encuadradas por un marco rectangular, sin función arquitectónica, colocándose indistintamente en ábsides o fachadas.

En el momento clásico de la escultura románica, siglo XII, la obra se concibe para un lugar determinado y es definida por un marco arquitectónico; pero éste no se limita a encuadrar las figuras, sino que, hasta cierto punto, las engendra, ajustándose o deformándose las figuras a la forma arquitectónica (capiteles, jambas, tímpanos, etc.).

En el románico de última época la escultura se caracteriza por su profusión, su riqueza de movimiento y ropajes —con gran cantidad de plegados—; se olvida la función arquitectónica, buscándose el efecto pintoresco o anecdótico.

El arte románico es esencialmente monacal, donde la ornamentación responde a una idea, tiene una determinada significación simbólica. Domina en él una preocupación escatológica. De igual forma, el carácter simbólico domina las representaciones exentas: Cristo se representa rígidamente clavado en la cruz, con los ojos muy abiertos, con gran hieratismo y majestuosidad; la Virgen y el Niño, desprovistos de todo naturalismo, se representan con una rígida frontalidad.

Las mejores muestras de la escultura románica se sitúan en dos puntos concretos del monasterio. En las portadas: se adosan apóstoles y profetas a las jambas; en el tímpano el **Pantocrátor** dentro de la **mandorla**, rodeado de los símbolos de los cuatro evangelistas, el **Tetramorfos**; en las arquivoltas representaciones de los "24 ancianos del Apocalipsis" o del Juicio Final; y en los claustros: donde se ofrecen las mejores representaciones del arte de este período, en los relieves de los capiteles y de los machones angulares.

2. Pintura: Se da entre los siglos XI y XIII —el siglo XII es el de + esplendor—. La pintura románica presenta una gran unidad, y tiene sus orígenes en la pintura bizantina de los siglos XI y XII, que aporta la disposición de los frescos en el interior de las iglesias y los caracteres iconográficos de las representaciones, y en la tradición clásica occidental. La pintura románica se caract. por atender más a la función decorativa que al naturalismo, existiendo, además una gran tendencia a la esquematización - hieratismo mayestático- lo que hace que el paisaje se reduzca al mínimo.

En el ábside se coloca el **Pantocrátor**, dentro de la almendra mística o **mandorla**, rodeado por los símbolos de los evangelistas, ángeles o santos. Se sustituye en ocasiones por la Virgen entronizada presentando al Niño. Bajo estas representaciones se halla un friso con figuras de los santos o apóstoles, al que, frecuentemente, le sigue otro con escenas evangélicas, terminando la decoración con una cortina figurada.

Excepto en Italia, la técnica del mosaico es sustituida por la pintura el fresco, cuyas representaciones iconográficas, al igual que la escultura, busca la instrucción religiosa de los fieles.