Tema 7
El Arte románico

1.- INTRODUCCIÓN

2.- CONTEXTO SOCIO-HISTÓRICO

3.- ARQUITECTURA
- 3.1.- Características formales de la iglesia románica
- 3.2.- El Camino de Santiago y las iglesias de Peregrinación
- 3.3.- El Monasterio Románico
- 3.4.- La Arquitectura románica en otros países europeos
- 3.5.- Características de la Arquitectura románica en España
- 3.6.- La Catedral de Santiago de Compostela.

4.- LA ESCULTURA ROMÁNICA

5.- LA PINTURA ROMÁNICA

APÉNDICE
- Relación de imágenes
- Glosario de términos de Arte
- Recursos en internet
- Criterios para el examen de selectividad

1.- INTRODUCCIÓN

1.1.01-Saint Front de Perigueux-Influencias bizantinas (Francia)

- Estudiamos en este tema **el Arte Románico** que es el estilo que se desarrollla en la Europa occidental en los siglos XI y XII.
- Como vemos, tuvo poca duración porque ya en 1140 se está sustituyendo por el arte gótico en la "Ile de France" (Paris).
- El término "románico" fue acuñado en 1823 por M. Gerville al considerar erróneamente que era un resurgir del arte romano.
- Pero en realidad es un arte nuevo que surge de la evolución de varios estilos locales europeos y que incorporó algunos elementos bizantinos, orientales y califales de Córdoba.
- Los estilos locales considerados precursores del románico son:
    - El asturiano, el visigodo y el mozárabe en España (Siglos VII-XI)
    - El carolingio en la Europa Central (S.IX)
    - El otónico en Alemania (S.X)

1.1.02-Catedral de Le Puy en Velay-Influencia califal cordobesa (Francia)

- Este nuevo arte fue impulsado y difundido por toda Europa occidental por tres acontecimientos importantes:
    - La aparición de las **órdenes monásticas.**
    - Las **peregrinaciones** a lugares santos.
    - Las **Cruzadas**.

1.1.03-SantaMaria Magdalena de Vezelay (Francia)-Interior con influencias califales

1.1.04-Arte Asturiano prerromanico-San Miguel de Lillo (Oviedo) (S.IX)

2.- CONTEXTO SOCIO-HISTÓRICO

- El feudalismo es el sistema social político y económico que rige la vida medieval en el occidente cristiano, con un mundo rústico y pobre, acechado por el hambre.
- No obstante habrá una mayor estabilidad política, con menos guerras lo que propiciará un desarrollo y crecimiento económico.
- El cristianismo y la lucha contra la amenaza musulmana, une a Europa:
    - En España se afianza la reconquista de la mitad norte a los musulmanes.
    - Aparecen numerosas reliquias en Europa que se convertirán en **lugares de peregrinación**, como Santiago en Compostela.
    - Los caminos y destinos de peregrinación se llenan de iglesias y monasterios
    - Los temores que suscita el año 1000 o el 1033 por la posibilidad del fin del mundo, el Juicio Final y la vuelta de Satanás (a los 1000 años según el Apocalipsis) refuerzan la **religiosidad popular** y el temor al infierno.
    - **Las Cruzadas** surgirán para recuperar los Santos Lugares que han caído en manos de los musulmanes.
    - Renace la **vida monástica** con dos focos importantes en Francia: Cluny y Cister.
    - Europa se llena de monasterios que centrarán y dirigirán la vida religiosa, cultural y artística.
    - Se producen reconstrucciones en el norte de Francia tras las devastaciones normandas.
    - Existirá rivalidad constructiva entre ciudades vecinas.

2.1.01-Santiago Apostol de peregrino

2.1.02-Las Cruzadas-mapa

2.1.03-Monjes Cistercienses

BY NC ND

3.- ARQUITECTURA

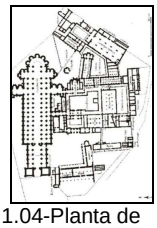
3.1.01-Bóveda de Cañón y Arcos Fajones

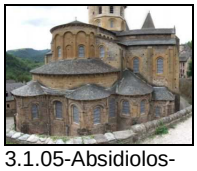
3.1.- La Iglesia Románica: Características formales

- Los nuevos templos que surgen en el románico tendrán unas características singulares fruto de las **nuevas** funciones, necesidades y técnicas constructivas.
- Los templos se harán **muy grandes para acoger la gran cantidad de fieles** que reciben por las peregrinaciones y además articularán nuevos espacios en su interior para distintas funciones.
- Los arcos sustentantes y de los vanos son de **½ punto,** en ocasiones peraltados.
- La **bóveda de cañón** que cubre las naves es el gran signo formal del Románico. Por medidas de seguridad se construye la bóveda en piedra, más segura frente a los incendios. También influyen intereses estéticos y acústicos. Se articula como una sucesión de arcos semicirculares formando una cubierta con forma semicilíndrica. Para darle mayor robustez se fragmenta en tramos separados por **arcos fajones** construidos con dovelas más gruesas y entre ellos se extienden los paños de **plementos** semicilíndricos. Los arcos de acceso a la nave central desde las laterales se llaman **arcos perpiaños.** A veces las naves laterales se cubren con **bóvedas de cuarto de círculo**, también llamadas de **horno.**
- Los elementos sustentantes básicos serán **gruesos pilares**, que disimulan su grosor y forma con medias columnas adosadas. Las **columnas,** que también se usan, no tendrán función sustentante estructural principal, y presentarán un fuste cilíndrico, liso o estriado.
- Los **muros** son robustos y suelen tener contrafuertes exteriores para contrarrestar el empuje y peso de las bóvedas.
- Los monjes cluniacenses celebraban varias misas diarias y la afluencia de peregrinos había crecido considerablemente. Todo esto exigió una solución práctica en los templos. Así en la iglesia de la Abadía de Cluny (Francia) se añadieron **absidiolos** en la cabecera, creando más capillas interiores cada una con un altar para celebrar varias misas al tiempo, y se creó un pasillo alrededor del presbiterio llamado **deambulatorio o girola**.

3.1.02-Bóvedas romanicas

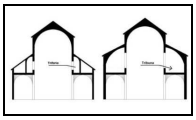
3.1.03-Pilares, Arcos fajones, Arcos perpiaños y Triforios - Catedral de Santiago


3.1.04-Planta de Iglesia románica-Abadia de Cluny (Francia)


3.1.05-Absidiolos-Santa Fe de Conques (Francia)

3.1.06-Deambulatorio-San Sernin de Tolouse (Francia)

- Para ampliar el aforo del templo se construyen **tribunas** sobre las naves laterales formando un segundo piso con una balconada hacia la nave central. Los **triforios** tienen un aspecto parecido pero, ni tienen balconada, ni el tamaño y fondo de las tribunas, por lo que no se usan para acoger gente sino para aliviar el peso del muro. Ambos suelen presentar un vano geminado (con parteluz) hacia la nave central.
- La **planta** de las iglesias, con **una**, **tres o cinco naves** y forma de **cruz latina**, está orientada hacia la aurora. Sobre el **crucero** se eleva una construcción en forma de torre o semitorre a la que se llama **cimborrio**, y que se corona con un **chapitel** en forma piramidal, cónica o de bulbo, según las zonas.
- En las fachadas, los accesos se configuran como un **pórtico** monumental, **adintelado** y dividido por un **parteluz** o **mainel** (columna central). El conjunto está muy decorado con relieves en el **tímpano**, en el **parteluz**, en las **jambas** y en las **arquivoltas.** A veces, tras el pórtico, encontramos un **nártex** previo al ingreso en la sala, con un segundo pórtico también monumental con una estructura similar al externo.
- Adosadas a la fachada, a un lateral o separadas del edificio, se levantan 1, 2 o 3 **torres campanario** a veces coronadas con un **chapitel.**


3.1.07-Naves, Tribunas y Triforios

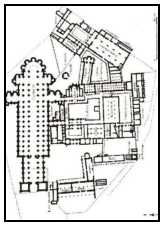
3.1.09-Portico, tímpano, parteluz, jambas, arquivoltas-Iglesia de San Vicente (Ávila)

3.1.08-Torres y Cimborrio-Catedral de Santiago

3.1.10-Chapitel

BY NC ND

- Los elementos del templo románico presentan una **Simbología** que es conocida por todos los fieles:
    - La **planta**: Cristo en la cruz. El ábside es la cabeza.
    - La **cúpula**: la bóveda celeste.
    - Los **pilares**: los apóstoles.
    - Los **muros**: el pueblo cristiano. Cada sillar un hombre.


3.1.11-Planta de Iglesia románica-Abadia de Cluny (Francia)

- La iglesia románica modelo donde veremos todas estas características serán las **iglesias de peregrinación** ya que su planta, distribución y elementos satisface plenamente la necesidad de atención y circulación de la cantidad de peregrinos que acudían.

3.2.- El Camino de Santiago y las iglesias de Peregrinación

3.2.01-Camino de Santiago + Caminos franceses

- Una tradición muy antigua proclamaba que el apóstol **Santiago el Mayor** vino a predicar el evangelio a España. Cuando volvió a Palestina fue martirizado y sus discípulos trajeron el cadáver a **Galicia** y lo enterraron en Finisterre. La leyenda continúa hablando de cómo en el siglo IX unas luces empezaron a aparecerse sobre la zona, con lo que se descubrió el sepulcro. El paraje se llamó "**campus stellae**" (campo de estrellas). El Papa bendijo el hallazgo e invitó a todos los fieles a viajar a Galicia para visitar la tumba del santo.

3.2.02-Santiago Apostol de peregrino

- Todos los años peregrinos de toda Europa se iban concentrando en **cuatro localidades francesas** para iniciar desde allí un camino hacia España atravesando los Pirineos por Somport o Roncesvalles. Ya en España, se unían en un único camino por el norte hasta la ciudad que se llamó Santiago de Compostela.
- En Francia las cuatro ciudades de origen eran:
    - **Tours**, con su Iglesia con las reliquias de San Martín.
    - **Vezelay,** con su iglesia de la Magdalena donde se veneraban las reliquias de Maria Magdalena. La ruta hacía escala en Limoges donde se veneraban las reliquias de San Marcial
    - **Le Puy**, con escala en Conques cuyo santuario se llama de Santa Fe.
    - **Arlés**, con escala en Toulouse para venerar a San Sernin (San Saturnino).

3.2.03-San Martin de Tours (Francia)

- Los caminos confluían en España en la localidad navarra de **Puente de la Reina**. Desde aquí continuaba pasando por Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Burgos, Fromista, León, Astorga y Ponferrada. Finalmente llegaban al **Monte del Gozo** en Galicia desde donde ya se divisaba **Compostela**.
- Los peregrinos marchaban con su cayado o bordón, del que colgaban su calabaza con agua y su concha. En los momentos de máximo apogeo se calcula que solían ser de 200.000 a medio millón al año. Hacían etapas de unos 30 kms. diarios por lo que el trayecto estaba jalonado de albergues, monasterios, hospitales (como casas de acogida) e iglesias.

3.2.04-Santa Mª Magdalena de Vezelay (Francia)

- Las **principales iglesias de peregrinación eran**, la Catedral de Santiago de Compostela, y otras cinco en Francia:
    - San Martín de Tours
    - La Magdalena de Vezelay
    - San Marcial de Limoges
    - Santa Fe de Conques
    - San Sernin de Toulouse

3.2.06-Santa Fe de Conques (Francia)

- Todas ellas, ya fueran las de partida, las del camino o la final (la de Santiago), eran muy grandes, con 3 ó 5 naves, absidiolos, girolas, tribunas etc. para acoger los miles de peregrinos.
- Pero también había iglesias más modestas en el camino. Eran las **iglesias rurales**, numerosísimas y menores en tamaño, con una nave, de planta basilical, diversas morfologías y a veces con un atrio porticado adosado al lateral.

3.2.07-Saint Sernin (Toulouse-Francia)

BY NC ND

3.3.- El Monasterio Románico

- Las dos órdenes monásticas que más se difundieron en la época fueron las de los cluniacenses y la de los cistercienses.
- La **Orden Cluniacense**, fundada en 910, toma su nombre de su primera y más grande abadía construida en la ciudad francesa de **Cluny**, y que se convirtió en el más importante centro difusor del arte románico. Eran benedictinos porque seguían la regla de **San Benito**, que introducía entre otras novedades el *"ora et labora"*. Esto suponía la celebración de varias misas diarias. La iglesia y el monasterio de Cluny fueron destruidos durante la revolución francesa, pero en su época, el templo presentó un modelo nuevo que se extendió por toda Europa.
- La **Orden Cisterciense** fue fundada años más tarde, en 1098, por **San Roberto de Molesme**, y fue una escisión de los cluniacenses que buscaban una pobreza y ascetismo mayor, interpretando con más rigidez la regla de San Benito. Su primer y más importante monasterio se construyó en 1098 en **Citeaux** (Francia). Desde 1133 **San Bernardo de Claraval** fue su figura más relevante, la que más contribuyó a la difusión de la orden desde su abadía de Claraval (Clairvaux), llegando a fundar más de 300 nuevos monasterios.
- El **monasterio románico** es un conjunto en el que se integran una iglesia y unas dependencias para residencia y trabajo de los monjes, todo ello articulado alrededor de un patio o **claustro**.
- El edificio más notable del conjunto es sin duda la **iglesia.** Ya hemos visto anteriormente el modelo de Iglesia **cluniacense** que es el que más se difundió.
- La iglesia del **monasterio cisterciense** seguía otro modelo que presentaba algunas variaciones conforme a la rigidez, austeridad y reglas del cister, y que no se difundió para el mundo secular. Estos templos no se abrían a la visita de los peregrinos sino que eran de uso exclusivo de los monjes, por lo que no necesitaban deambulatorio ni absidiolos. Su presbiterio era de planta cuadrada y en las paredes del crucero que se correspondían con la cabecera, abrían capillas menores también de planta cuadrada. La nave central era ocupada prácticamente en su totalidad por los **coros** que son áreas rectangulares con asientos mirando al centro del rectángulo donde se dispone un atril con el libro de cantos**.** El templo estaba dividido por una reja perpendicular a las naves que separaba la parte de los pies dedicadas a los **monjes legos** dedicados a trabajar, y la parte de la cabecera y transepto para los **monjes profesos** dedicados a rezar (*"ora et labora"*), por eso había dos coros**.**

3.3.01-Abadía de Cluny III-Dibujo

3.3.02-Monasterio-Esquema

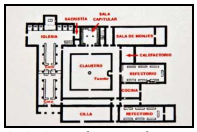
3.3.03-Abadia de Cluny III-Dibujo-2

3.3.04-Planta de Iglesia y Monasterio cisterciense

3.3.05-Coro de la Catedral de Zamora

- El modelo de iglesia cluniacense fue el más difundido pero el **modelo de monasterio más difundido fue el cisterciense** y tiene las siguientes características:
- Adosado al templo se dispone el **claustro.** Un patio de planta cuadrada, porticado con cuatro galerías o **pandas** que funcionaba también como distribuidor de las distintas dependencias monacales que asomaban a él dando cada una su nombre al panda correspondiente.

  - La **Panda del Mandatum** era la galería aneja al templo, y tenía un banco corrido donde los monjes cumplían con la lectura que se les ordenaba.
  - La **Panda de la Sala Capitular** daba a esta dependencia que era donde se congregaba la comunidad presidida por el Abad para tratar sus temas. Junto a esta sala se disponían el **armariolum** (biblioteca), el **locutorium** (una sala para confesiones y conversaciones privadas con el abad), la sala de trabajos manuales y las letrinas.
  - La **Panda del Refectorio** o comedor, también daba acceso a la cocina, el horno y la sala del calefactorio, con una gran chimenea.
  - La **Panda de la Cilla** daba acceso a la **cilla** (granero) y a las oficinas y zonas de descanso de los hermanos legos.
  - Sobre los pandas estaba el **piso superior** y con galería abierta al claustro donde se disponían las **celdas** donde dormían los monjes.


3.3.04-Planta de Iglesia y Monasterio cisterciense

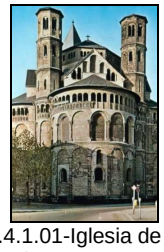
BY NC ND

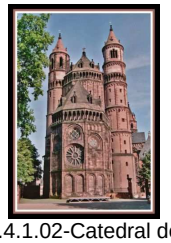
3.4.- La Arquitectura románica en otros países europeos

Los distintos países europeos presentan peculiaridades en sus construcciones. Las características de las iglesias y monasterios que hemos visto hasta ahora se corresponden principalmente con el estilo francés, también seguido en España.

Alemania

- En Alemania la arquitectura románica evolucionó a partir del arte otónico. La mayor parte de sus construcciones se concentran en la región del Rin (Renania).
- Sus iglesias tienen una considerable altura y, a menudo, un ábside a cada lado. Las torres octogonales o circulares están agrupadas en los extremos del transepto, mientras que las torres más prominentes se sitúan en la fachada y sobre el crucero.
- Entre los ejemplos con esta tipología se incluyen la catedral y sobre todo la iglesia de los Apóstoles (siglo XII) en Colonia y las catedrales e iglesias en Tréveris, Worms, Laach, Reichnau, Quedlinburg y Hildesheim.
- También son sobresalientes las catedrales de Spira y Maguncia.


3.4.1.01-Iglesia de los Santos Apóstoles-Colonia-Alemania


3.4.1.02-Catedral de Worms (Alemania)

Inglaterra:

- Aquí el estilo románico se conoció con el nombre de **normando**.
- Las naves principales se cubrieron con techumbres planas, que más tarde se sustituyeron por bóvedas pétreas, mientras que las naves laterales presentaban bóvedas de crucería. Otras características del estilo incluyen muros y pilares macizos, edificios largos y estrechos, ábsides rectangulares, transeptos dobles y pórticos profundos que se decoraron con molduras denticulares y en zigzag.
- Destacan las catedrales de Ely, Durham, Lincoln, Winchester y Gloucester y las grandes iglesias abaciales en Fountains (Yorkshire) y Malmesbury (Wiltshire).

3.4.2.01-Catedral de Ely (Inglaterra)

Italia

- La característica principal del románico italiano es la persistencia de los elementos clásicos (romanos) en su decoración, el uso de galerías y arcos ciegos en las fachadas y de forma general una tendencia a separar la torre del edificio.
- En **Lombardía** destaca la decoración de arquillos y bandas verticales. Entre las construcciones más detacadas están las iglesias de San Ambrosio de Milán y San Miguel, en Pavía y las catedrales y baptisterios de Parma, Cremona, Piacenza, Ferrara y Módena. Todas fechadas en el siglo XII
- En la **Toscana** destaca el uso de mármoles polícromos creando bandas alternativas contrastadas. Así ocurre en la fachada de San Miniato en Florencia. Otra construcción destacada es el conjunto de Pisa con su baptisterio, Catedral y Torre inclinada donde destacan las galerías de arcos ciegos exteriores.

3.4.3.01-San Ambrosio-Milán-Italia

3.4.3.02-San Miniato (Florencia-Italia)

3.4.3.03-Iglesia-Baptisterio y Torre-Pisa (Italia)

3.5.- Características de la Arquitectura románica en España

- La circunstancia en España es distinta a la que se vive en Europa. El hecho de la dominación árabe de gran parte de la península, hace que el románico español sólo se extienda por la **franja cantábrica y submeseta norte**, coincidiendo con el **Camino de Santiago**, y por los **pirineos** catalanes y aragonés.
- Antes de las peregrinaciones se estaba gestando un **arte propio asturiano** que finalmente recibió la influencia del románico y se fundió con él.
- La **influencia francesa** es evidente en la zona más occidental. En Cataluña en cambio será la **influencia italiana** la más notoria con la introducción de arquillos y bandas verticales lombardos y su concepción de la torre como elemento eminente del edificio.
- La penetración del arte va de este a oeste comenzando por **Cataluña** y extendiéndose hacia Galicia conforme el camino de Santiago se iba gestando.

3.5.01.01-Arte Asturiano Prerrománico-Santa Mª del Naranco-Oviedo (S.IX)

BY NC ND

En Cataluña destacan las siguientes construcciones:

- El Monasterio de Santa María de Ripoll (1032), donde destaca su iglesia con cinco naves y su crucero con 7 ábsides adosados al testero.
- La iglesia de San Clemente de Tahull, con su imponente torre de base cuadrada.
- El Monasterio de San Pedro de Roda (Gerona).

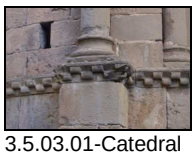
3.5.02.01-Monasterio de Sª Mª de Ripoll-Gerona

3.5.02.02-San Clemente de Tahull-Lerida

3.5.02.03-Monasterio de San Pedro de Roda (Gerona)

En Aragón, Navarra y La Rioja destacan:

- La Catedral de Jaca que influyó mucho en todo el camino de Santiago con su decoración geométrica de taqueado jaqués (ajedrezado o damero).
- El Monasterio de San Juan de la Peña, con su claustro imbuido en la roca.
- La Iglesia de Santa María de Eunate (Navarra), iglesia rural con la originalidad de estar rodeada por un claustro, arcada o deambulatorio octogonal.
- El monasterio de San Millán de la Cogolla (La Rioja)


3.5.03.01-Catedral de Jaca (Huesca)-Jaqueado Taqués

3.5.03.02-San Juan de la Peña-Huesca

3.5.03.03-Santa María de Eunate (Navarra)

En Castilla y León:

- En esta zona la cantidad de construcciones es enorme. Sólo en Palencia se han catalogado más de 600 iglesias románicas.
- La iglesia de San Martín de Fromista (Palencia), con sus sillares perfectamente tallados y sus dos torres cilíndricas que flanquean el pórtico.
- La Iglesia de San Isidoro de León en cuyo crucero se observa un gigantesco arco con trasdós de medio punto e intradós polilobulado, lo que indica el trabajo de albañiles mudéjares.
- En las catedrales de Zamora y Salamanca se aprecian las influencias bizantinas en las torrecillas y cimborrios con sus remates bulbosos y recubiertos por escamas.
- El Claustro de San Juan de Duero en Soria, con sus arcos entrecruzados presenta una influencia musulmana clara, hasta el punto de discutirse si es arte mudéjar o románico.
- La Colegiata de Toro (Zamora) presenta influencia francesa marcada en su singular cimborrio cilíndrico con torrecillas adosadas, remates cónicos con tejas y tendencia geometrizante en la decoración.
- La iglesia de San Vicente de Ávila.
- El Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos) en el que destaca su claustro.

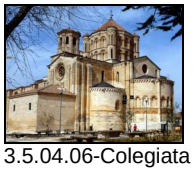
3.5.04.01-San Martín de Fromista (Palencia)

3.5.04.02-San Isidoro de León-Crucero con arco polilobulado-Influencia musulmana

3.5.04.03-Catedral de Zamora-Cimborrio con influencias bizantinas

3.5.04.04-Catedral de Salamanca-Cimborrio con influencias bizantinas

3.5.04.05-Monasterio de San Juan de Duero (Soria)-Claustro


3.5.04.06-Colegiata de Toro (Zamora)-Influencia francesa en el cimborrio.

3.5.04.07-Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos)-Claustro

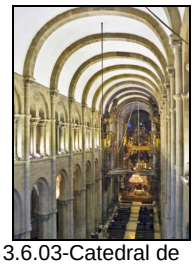
3.5.04.07-Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos)-Claustro

BY NC ND

3.6.- La Catedral de Santiago de Compostela.

3.6.01-Catedral de Santiago-Dibujo de reconstrucción de la original

3.6.02-Catedral de Santiago-Planta


3.6.03-Catedral de Santiago-Interior-1

3.6.04-Catedral de Santiago-Interior-2

3.6.05-Catedral de Santiago-Coro pétreo

3.6.06-Catedral De Santiago-Puerta de Platerías

3.6.07-Catedral de Santiago-Vista aérea actual

- La primera basílica se levantó en el siglo X pero fue destruida por Almanzor.
- El **obispo Diego Peláez** comenzó hacia el año 1075 la construcción del edificio actual con la dirección arquitectónica de los maestros franceses **Bernardo el viejo** y **Roberto,** pero sólo construyeron la cabecera. En 1100 se reanudaron las obras con el siguiente obispo **Diego Gelmírez**, próximo a la orden cluniacense, amigo del papa borgoñón Calixto II y fiel al rey castellano Alfonso VI. En esta fase que duró hasta 1122-1128, en la que se construyó la mayor parte, la dirección corrió a cargo del **Maestro Esteban** y **Bernardo el Joven**. En esta fase se abrieron las puertas de Platerías y Azabachería en los extremos sur y norte del transepto.
- Entre 1168 y 1188, el **Maestro Mateo** completaba el edificio con los últimos tramos de los pies y dotaba a la fachada principal del **Pórtico de la Gloria**., tallada por él, obra maestra de la escultura románica y elemento clave en la transición hacia la arquitectura gótica.
- La planta es de **cruz latina** con **tres naves** en el eje principal y otras tres en el transepto, y está inspirada en los modelos franceses de Santa Fe de Conques y Saint-Sernin de Toulouse.
- Las reliquias del apóstol Santiago se situaron en una cripta bajo el altar del presbiterio y, para facilitar su culto, se construyó una **girola** o deambulatorio que permite junto con el gran transepto la circulación fluida de los peregrinos. Alrededor de esta girola se abren **cinco absidiolos** (capillas radiales), de los cuales el central, consagrado al Salvador, es el mayor y de planta cuadrada.
- En el espacio interior, apenas iluminado, prevalece la sensación de verticalidad, acusada por la gran **altura, de 22 m**, frente a la **anchura, de 8 m**, de la nave principal, compuesta por **once tramos** cubiertos por una bóveda de cañón. Las naves laterales incluyen unas **tribunas** abiertas al espacio principal mediante series de arcos geminados.
- Una originalidad está en el **coro** para los canónigos santiagueses emplazado en medio del eje central del templo, realizado en piedra y no en madera.

Evolución posterior al románico de la Catedral de Santiago:

Con el transcurso de los siglos la catedral se fue ampliando y modificando por lo que hoy día no la vemos en su estado románico original:

- Se le añadieron nuevas torres, un claustro de estilo gótico flamígero y una cúpula sobre el crucero.
- La más significativa modificación fue la construcción de una nueva fachada en 1738 que ocultó la original y dejó el Pórtico de la Gloria en un nártex. Se trata de la fachada barroca del Obradoiro de Fernando de Casas y Novoa.
- En el barroco también se añadieron algunas capillas en el interior como la Capilla Mayor y la capilla de la Virgen del Pilar.
- De las entradas románicas tan solo se conserva la puerta sur del transepto, conocida como puerta de Platerías.

BY NC ND

4.- LA ESCULTURA ROMÁNICA

4.1.01-Capitel de condenados al infierno-Palacio de los Reyes de Navarra-Estella

- La escultura románica tuvo una presencia casi exclusiva como revestimiento arquitectónico, por lo que hablamos principalmente de relieve escultórico que se subordina al marco que le ofrece la construcción. La escultura exenta tuvo mucha menos presencia.
- Estos relieves se localizaban casi con exclusividad en los **pórticos** (tímpanos, arquivoltas, columnas, parteluces y jambas) y en los **capiteles** interiores y del **claustro**.
- El principal **objetivo** de estos relieves, más que el decorativo, era el **didáctico**, **instructivo** y **aleccionador**. Con ello se perseguía que el pueblo, totalmente iletrado, conociera a través de estas imágenes, las verdades de la Salvación y de las Sagradas escrituras, y temiera el infierno y la ira de Dios.
- La representación de la figura humana es el motivo principal, y en ella destaca el **alargamiento** desmesurado, las anatomías defectuosas, las perspectivas extrañas y un fuerte **expresivismo**.
- Los **temas** se centran en los contenidos del Apocalipsis acentuando la cercanía del **Juicio Final** que caracteriza al periodo.

4.2.01-Pórtico de SanPedro De Moissac (Francia)

- Descripción de las esculturas de los **Pórticos**:
    - En los **tímpanos** de los pórticos se encuentran las principales composiciones escultóricas donde uno de los temas favoritas, sobre todo en Francia, es el **Cristo en Majestad o** Maiestas Domini. Es el hijo de Dios sentado en un trono, con el evangelio en la mano izquierda, bendiciendo con la derecha y con una expresión irritada y amenazante en el rostro, que intenta inspirar temor en el espectador. Se enmarca en una elipse llamada **mandorla** (almendra en italiano). También se le llama **Pantócrator** pero se diferencia del bizantino en que aquí se le ve de cuerpo entero.
    - Lo rodean las cuatro figuras que según describe el Apocalipsis componen el **tetramorfos:** el **ángel** de San Mateo, el **león** de San Marcos, el **toro** de San Lucas y el **águila** de san Juan.
    - El conjunto se completa con uno o varios **frisos** o **registros** con los **veinticuatro ancianos**. Se compone así la escena del Juicio Final que en conjunto pretendía provocar el miedo a las penas del infierno.
    - Las **arquivoltas, parteluces** y **jambas** se decoran con motivos geométricos o con figuras humanas.

4.2.02-Pórtico de SanPedro De Moissac (Francia)-Tímpano

4.2.03-Portico de Santa Fe de Conques (Francia)-Tímpano

- Los **capiteles** tienen forma de tronco de pirámide invertido, y se decoran con elementos geométricos, vegetales y más comúnmente con escenas figuradas, con la misma intención aleccionadora.

4.2.04-Pórtico de San Lazaro de Autun (Francia)-Tímpano con el Juicio Final-Gilabertus

4.2.05-Monasterio de Sº Domingo de Silos (Burgos)-Capiteles del Claustro

4.2.06-Monasterio de Sº Domingo de Silos (Burgos)-Capiteles del Claustro-2

4.2.07-Monasterio San Pedro de Moissac (Francia)-Claustro y capiteles

4.2.08-Portico de de San Vicente (Ávila)

CC BY NC ND

- Entre los **conjuntos escultóricos** más destacados están:
    - Pórtico de San Pedro de Moissac
    - Pórtico de Santa Fe de Conques
    - Pórtico de San Lázaro de Autun.
    - Capiteles del claustro del Monasterio de Santo Domingo de Silos.
    - Pórtico de San Vicente de Ávila.
    - Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela.

Conozcamos mejor el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago:

4.3.01-Portico de la Gloria-Catedral de Santiago-Vista completa

4.3.02-Portico de la Gloria-Catedral de Santiago-Dibujo

4.3.03-Portico de la Gloria-Catedral de Santiago-Reproducción en el Victoria and Albert Museum de Londres

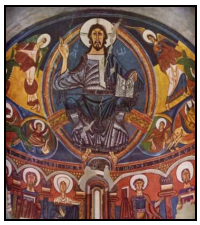
- Está considerado la obra cumbre de la escultura románica.
- **Está situado** en el nártex de la catedral compostelana.
- Es obra del Maestro Mateo quién lo esculpió entre 1168 y 1188.
- Se estructura en **tres arcos** que se corresponden con los accesos a cada una de las naves.
- Está realizado en piedra y tiene restos de **policromía**.
- En el tímpano central se representa la Gloria de Jesús, anunciando su segunda venida a la Tierra. Y en los tímpanos laterales se representa el limbo y el infierno. El parteluz central tiene una imagen de Santiago Apóstol.
- Más de dos centenares de figuras completan todo el conjunto, talladas en las columnas, jambas y arquivoltas, en estas últimas en disposición radial. Son profetas, apóstoles y ancianos en los que destaca su alargamiento, el movimiento fluido de sus ropajes y sobre todo las **expresiones** individualizadas, intensas e interaccionadas entre ellas (se miran, hablan, sonríen...).

4.3.04-Catedral de Santiago-Portico de la Gloria-Puerta central

4.3.05-Catedral de Santiago-Portico de la Gloria-Detalle de expresivismo

BY NC ND

5.- LA PINTURA ROMÁNICA


5.1.01-San Clemente de Tahull (Lérida) Cristo en Majestad-o Maiestas Domini-Maestro de Tahull

- La pintura románica participará del mismo **objetivo didáctico y aleccionador** de la escultura.
- Será una **pintura al fresco** que se localizará en el cascarón del ábside principalmente, y en algunas iglesias ocupará también los paramentos, las techumbres y los intradós de los arcos.
- Las **características formales** de esta pintura son las siguientes:
    - **Marcado de la línea** con un trazo negro grueso para destacar las siluetas y separar cada superficie cromática.
    - **Color puro**, superficies planas donde a lo sumo se aprecian dos colores.
    - Fuerte **expresivismo** en los rostros y **hieratismo** en algunos casos.
    - **Frontalidad** en las figuras
    - **Fondos lisos** y monócromos que acentúan la atención sobre las figuras.

5.1.02-Santa María de Tahull (Lérida) Maiestas Mariae con los Reyes Magos

- El **Cristo en Majestad** (maiestas domini) será representado en los ábsides con los mismos rasgos iconográficos y corte acompañante que el de la escultura. Recordemos que se diferencia del Pantócrator bizantino en que aquí se le ve de cuerpo entero
- También veremos la **Maiestas Mariae,** una virgen sentada en un trono y con el niño Jesús sentado en sus rodillas, rodeada de una **mandorla.** Un modelo iconográfico que procede de la Theotocos bizantina.
- Los muros y alrededores de la Maiestas Mariae se articulan en **registros** donde se representan milagros, historias o martirios de patrones locales.

5.1.03-Frontal del Altar del Martirio de San Quirze y su madre Santa Julita (Cataluña)

- La pintura románica tendrá sus más numerosas representaciones en **Cataluña:**
    - El **Maestro de Tahull** es considerado como el más importante de los pintores románicos de Europa. Su trabajo principal es el conjunto de pinturas murales del ábside de la iglesia de **San Clemente de Tahull** (Lérida). Aquí dibuja los rostros de las figuras con gran realismo y estilización, y con una gama cromática muy rica en matices destacando los colores carmín, azul y blanco. Destaca el **Cristo en Majestad** metido en una **mandorla** y rodeado del **tetramorfos**.
    - Las pinturas murales del ábside de **Santa María de Tahull**, otra iglesia cercana a la de San Clemente, se atribuyen a un colaborador del Maestro de Tahull. Aquí vemos una **Maiestas Mariae** rodeada por los **Reyes Magos**.
    - La pintura Mural del altar de la iglesia de **San Quirze** en Durro (Lérida), de autor desconocido, donde se representa una Maiestas Mariae rodeada por escenas del martirio de San Quirze y su madre Santa Julita.
    - Las pinturas murales catalanas nombradas fueron extraídas de su lugar original para protegerlas, y se conservan en el Museo Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona.

5.1.04-San Isidoro de León-Cripta panteón de los Reyes-Vista general

- En **Castilla** destaca el conjunto pictórico de la cripta (o Panteón de los Reyes) de **San Isidoro de León** donde están decorados al fresco las bóvedas, los arcos, los intradoses y los lunetos, con una temática que se centra en la Natividad, La Pasión y la Resurrección y cuya figura central también es un Pantócrator.

5.1.05-San Isidoro de León-Cripta panteón de los Reyes-Pantócrator en bóveda

BY NC ND

APÉNDICE

Relación de imágenes de este tema.

1.1.01-Saint Front de Perigueux-Influencias bizantinas (Francia)
1.1.02-Catedral de Le Puy en Velay-Influencia califal cordobesa (Francia)
1.1.03-SantaMaria Magdalena de Vezelay (Francia)-Interior con influencias califales
1.1.04-Arte Asturiano prerromanico-San Miguel de Lillo (Oviedo) (S.IX)

2.1.01-Santiago Apostol de peregrino
2.1.02-Las Cruzadas-mapa
2.1.03-Monjes Cistercienses
3.1.01-Bóveda de Cañón y Arcos Fajones
3.1.02-Bóvedas romanicas
3.1.03-Pilares, Arcos perpiaños, Arcos fajones y Triforios - Catedral de Santiago
3.1.04-Planta de Iglesia románica-Abadia de Cluny (Francia)
3.1.05-Absidiolos-Santa Fe de Conques (Francia)
3.1.06-Deambulatorio-San Sernin de Tolouse (Francia)
3.1.07-Naves,Tribunas y Triforios
3.1.08-Torres y Cimborrio-Catedral de Santiago
3.1.09-Portico,tímpano,parteluz,jambas,arquivoltas- Iglesia de San Vicente (µvila)
3.1.10-Chapitel
3.1.11-Planta de Iglesia románica-Abadia de Cluny (Francia)
3.2.01-Camino de Santiago + Caminos franceses
3.2.02-Santiago Apostol de peregrino
3.2.03-San Martin de Tours (Francia)
3.2.04-Santa Mª Magdalena de Vezelay (Francia)
3.2.05-Santa Mª Magdalena de Vezelay (Francia)-2
3.2.06-Santa Fe de Conques (Francia)
3.2.07-Saint Sernin (Toulouse-Francia)
3.3.01-Abadia de Cluny III-Dibujo
3.3.02-Monasterio-Esquema
3.3.03-Abadia de Cluny III-Dibujo-2
3.3.04-Planta de Iglesia y Monasterio cisterciense
3.3.05-Coro de la Catedral de Zamora
3.4.1.01-Iglesia de los Santos Apóstoles-Colonia-Alemania
3.4.1.02-Catedral de Worms (Alemania)
3.4.2.01-Catedral de Ely (Inglaterra)
3.4.3.01-San Ambrosio-Milán-Italia
3.4.3.02-San Miniato (Florencia-Italia)
3.4.3.03-Iglesia-Baptisterio y Torre-Pisa (Italia)
3.5.01.01-Arte Asturiano Prerrománico-Santa Mª del Naranco-Oviedo (S.IX)
3.5.02.01-Monasterio de Sª Mª de Ripoll-Gerona
3.5.02.02-San Clemente de Tahull-Lérida
3.5.02.03-Monasterio de San Pedro de Roda (Gerona)
3.5.03.01-Catedral de Jaca (Huesca)-Jaqueado Taqu,s
3.5.03.02-San Juan de la Peña-Huesca
3.5.03.03-Santa María de Eunate (Navarra)
3.5.04.01-San Martín de Fromista (Palencia)
3.5.04.02-San Isidoro de León-Crucero con arco polilobulado-Influencia musulmana
3.5.04.03-Catedral de Zamora-Cimborrio con influencias bizantinas
3.5.04.04-Catedral de Salamanca-Cimborrio con influencias bizantinas
3.5.04.05-Monasterio de San Juan de Duero (Soria)-Claustro
3.5.04.06-Colegiata de Toro (Zamora)-Influencia francesa en el cimborrio
3.5.04.07-Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos)-Claustro
3.5.04.08-Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos)-Claustro-Pandas
3.6.01-Catedral de Santiago-Dibujo de reconstrucción de la original
3.6.02-Catedral de Santiago-Planta
3.6.03-Catedral de Santiago-Interior-1
3.6.04-Catedral de Santiago-Interior-2
3.6.05-Catedral de Santiago-Coro pétreo
3.6.06-Catedral De Santiago-Puerta de Platerias
3.6.07-Catedral de Santiago-Vista aérea actual

4.1.01-Capitel de condenados al infierno-Palacio de los Reyes de Navarra-Estella
4.2.01-Pórtico de SanPedro De Moissac (Francia)
4.2.02-Pórtico de SanPedro De Moissac (Francia)-Tímpano
4.2.03-Portico de Santa Fe de Conques (Francia)-Tímpano
4.2.04-Pórtico de San Lazaro de Autun (Francia)-Tímpano con el Juicio Final-Gilabertus
4.2.05-Monasterio de Sº Domingo de Silos (Burgos)-Capiteles del Claustro
4.2.06-Monasterio de Sº Domingo de Silos (Burgos)-Capiteles del Claustro-2
4.2.07-Monasterio San Pedro de Moissac (Francia)-Claustro y capiteles
4.2.08-Portico de de San Vicente (µvila)
4.3.01-Portico de la Gloria-Catedral de Santiago-Vista completa
4.3.02-Portico de la Gloria-Catedral de Santiago-Dibujo
4.3.03-Portico de la Gloria-Catedral de Santiago-Reproducción en el Victoria and Albert Museum de Londres
4.3.04-Catedral de Santiago-Portico de la Gloria-Puerta central
4.3.05-Catedral de Santiago-Portico de la Gloria-Detalle de expresivismo

5.1.01-San Clemente de Tahull (Lérida) Cristo en Majestad-o Maiestas Domini-Maestro de Tahull
5.1.02-Santa María de Tahull (Lérida) Maiestas Mariae con los Reyes Magos
5.1.03-Frontal del Altar del Martirio de San Quirze y su madre Santa Julita (Cataluña)
5.1.04-San Isidoro de León-Cripta panteón de los Reyes-Vista general
5.1.05-San Isidoro de León-Cripta panteón de los Reyes-Pantócrator en bóveda

Glosario de términos de Arte de este tema

Románico
Arco de ½ punto
Arco de ½ punto peraltado
Bóveda de cañón
Arcos fajones
Plementos
Arcos perpiaños
Bóveda de ¼ de círculo
Pilar románico
Ábside
Presbiterio
Absidiolos
Capilla
Deambulatorio o girola
Vano
Tribuna
Triforio
Planta románica
Planta basilical
Cimborrio
Chapitel
Pórtico
Tímpano
Arquitrabe o Dintel
Parteluz o Mainel
Jamba
Arquivolta
Nártex
Cúpula
Planta basilical
Monasterio
Claustro
Coro
Panda
Refectorio
Celdas
Bóveda de crucería
Arco ciego
Arquillos ciegos o lombardos
Banda Lombarda
Taqueado jaqués
Objetivo didáctico
Expresivismo
Ley de la frontalidad
Cristo en Majestad románico
Pantócrator románico
Halo o Nimbo
Mandorla
Maiestas mariae
Tetramorfos
Registros
Capitel románico
Pintura al fresco
Cripta
Intrados
Luneto

RECURSOS EN INTERNET

Este tema, su colección de imágenes y otros recursos, en la web del autor (Domingo Roa):

http://historia.iesdiegodeguzman.net/domingoroa/index.html

Otros sitios con temas de arte, presentaciones, imágenes, comentarios de imágenes:

http://almez.pntic.mec.es/~jmac0005/Bach_Arte/Teoria/Teoria.htm
http://javier2pm-arte.blogspot.com.es/
http://iesjorgejuan.es/node/35

Diccionario de términos de arte: ***http://www.sitographics.com/dicciona/a.html***

CRITERIOS PARA LA PRUEBA DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO Y ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PEBAU)

Recomendaciones de la Comisión de Universidades sobre los contenidos de Arte Románico que deben tratarse en Bachillerato, de cara a la Prueba de Evaluación de Bachillerato y Acceso a la Universidad (PEBAU).

- Introducción al románico.
- Arquitectura. Elementos formales y soluciones constructivas. La iglesia de peregrinación y el monasterio.
- Escultura y pintura.

Incidir en su asombrosa brevedad. El momento de máxima creatividad empezó a fines del siglo XI y en torno a 1140 había sido ya sustituido, en la Isla de Francia, por el gótico. Como características sociales y políticas comentar el feudalismo y las peregrinaciones, con especial significación en el Camino de Santiago. Desde el punto de vista técnico señalar todas las variedades expresivas que cristalizan en una iglesia de peregrinación, tomando como ejemplo la catedral compostelana. Advertir, a continuación, las peculiaridades nacionales que ofrece este estilo, subordinando la decoración al elemento rector, que es la arquitectura.
No obstante, dentro del panorama escultórico considerar la función pedagógica y docente de los claustros y, sobre todo, de las portadas como "catecismos pétreos" para enseñar a una población iletrada las verdades de la fe, a través de las artes visuales. Analizar la iconografia y la funcionalidad del tímpano como una "cristianización" de los frontones griegos.

Por lo que respecta a la pintura, establecer los distintos procedimientos técnicos entre la pintura mural y la decoración sobre tabla, centrándose en el románico español.

BY NC ND