

Unidad 5. Arte prerrománico y románico

Taller del arte (en el libro digital)

1 Periodización del arte románico.

Resume el proceso constructivo de la catedral románica de Santiago de Compostela.

La catedral de Santiago de Compostela se inició en 1075 bajo los auspicios del obispo Diego Peláez y la dirección arquitectónica de los maestros franceses Bernardo el Viejo y Roberto. En 1088, cuando estaba construida parte de la cabecera, las obras se interrumpieron ante el encarcelamiento del prelado, que fue acusado de intrigar contra la monarquía castellano-leonesa. En 1100, con la designación del obispo Diego Gelmírez, el Maestro Esteban reemprendió los trabajos. En 1105 se consagró el presbiterio, en 1112 se abrieron las puertas de Platerías y Azabachería, en los costados sur y norte del transepto, y en 1128 estaban concluidas las naves en su mayor parte. 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. La catedral fue consagrada en el año 1211.

2 Comentario de texto.

El siguiente texto es un fragmento de un sermón pronunciado por el monje cisterciense Helinaut de Froidmont. Léelo atentamente y responde a las preguntas.

"Pero alguien me dirá: «Vosotros los cistercienses, aunque habéis dejado todo e hicisteis profesión de austeridad y pobreza, ¿por qué construís edificios tan caros y superfluos? Podríais, incluso deberíais, dejarlos y dar su equivalente a los pobres, puesto que tales edificios se hacen para pobres». Es que se hacen no solo para pobres del tiempo presente, sino para quienes van a ser pobres en el futuro. Alguno insistirá: «Pero podían ser edificios más sencillos». Son edificios dispendiosos pero necesarios. Porque lo que es dispendioso no por eso es superfluo. Pero, además, ¿qué hay en ellos que sea curioso? ¿Dónde hay pinturas o esculturas, o columnas que nada sostienen? ¿Qué hay en ellos que no sea necesario?"

Citado por Juan Plazaola: *Historia y sentido del arte cristiano*. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1996, pp. 401-402.

1. ¿Quiénes eran los cistercienses?

Los cistercienses eran los miembros de la orden religiosa del Císter, nacida en la abadía de Cîteaux, fundada por el monje cluniacense Roberto en 1098, con el deseo de

restablecer la primitiva regla de San Benito. Esta reforma, encabezada por San Bernardo, postulaba la pobreza en el vestido, la austeridad en la comida y la severidad en la vivienda, aspectos que quedaron recogidos en la *Carta de la Caridad*, que redactó Esteban de Harding en 1119, fijando la normativa de las casas de la orden. El Císter fomentó las cruzadas y dotó al monasterio de la tipología canónica.

2. ¿Qué importancia tuvo para el arte el renacimiento de la orden monástica benedictina?

El renacimiento de la orden monástica benedictina implicó el uso del arte como medio de alabar a Dios, por lo que el control de la producción artística escapó de las manos exclusivas del rey y tendió a compartirse.

3. ¿Cuáles fueron los motivos de la reforma cisterciense?

Los motivos de la reforma cisterciense fueron el orgullo y la riqueza decorativa que atesoraron los edificios cluniacenses, que no parecían corresponderse con el espíritu de humildad y pobreza benedictina.

4. ¿Cómo eran los templos cluniacenses?

Los cluniacenses habían añadido al *ora et labora* de la regla de San Benito la celebración de la misa diaria. Durante todo el día se decían misas sin interrupción en sus abadías. Para satisfacer esta necesidad, agregaron absidiolos con altares a la cabecera del templo, separándolos del coro-presbiterio mediante un pasillo anular que enlazaba las naves. Ambos descubrimientos resolvían a los monjes la oración privada de la misa y la plegaria colectiva de las procesiones corales. La fórmula se extendió a los santuarios de peregrinación, promovidos por Cluny para rendir culto a las reliquias, donde la masiva afluencia de visitantes les obligó también a construir absidiolos y tribunas en los brazos del transepto y un pórtico interior en la fachada principal, que resguardaba a los peregrinos de las inclemencias del tiempo y desde donde se iniciaba el circuito procesional.

5. Define los principales rasgos de la abadía cisterciense.

La abadía cisterciense se caracteriza por su desnudez arquitectónica y por responder a un mismo modelo (su distribución es siempre idéntica). El núcleo germinal es la iglesia, donde se prohibió el acceso a los seglares y se utilizó un testero plano. Además, utilizaron rejas para separar el templo en dos mitades: la parte oriental para los monjes profesos y el área de los pies para los hermanos legos. Contiguo al templo se dispone el claustro,

que simboliza el paraíso terrenal. Es el lugar de paseo, de lectura y de meditación, y, al mismo tiempo, el órgano distribuidor de las dependencias monásticas. Las áreas de servicio que se abrían en sus cuatro galerías porticadas están representadas por la sala capitular, el refectorio, la cilla y el *mandatum*.

6. ¿Qué justificación da Helinaut de Froidmont a la grandeza de los edificios cistercienses?

Helinaut de Froidmont justifica la grandeza de los edificios cistercienses por la función práctica que cumplen. Son edificios pensados exclusivamente para satisfacer las necesidades de la vida monástica, sin otras concesiones. Además, están contruidos firmemente para que duren en el tiempo: “Se hacen no solo para pobres del tiempo presente, sino para quienes van a ser pobres en el futuro”. El gasto realizado responde, por tanto, a necesidades prácticas, pues se evita todo lo superfluo o curioso (pinturas, esculturas, columnas que nada sostienen, etc.).

7. ¿Conoces algún texto cisterciense donde se ataquen los excesos de la decoración?

Sí, San Bernardo, en su *Apología a Guillermo de Saint Thierry*, atacó duramente la profusa riqueza decorativa de los capiteles historiados. Denunció el uso de las figuras fantásticas y monstruosas que solo servían para desviar la atención de los monjes del estudio y de la meditación de la ley divina. Además, condenó el gasto que suponían. San Bernardo, apasionado de la santa simplicidad, abogó por el ahorro, reduciendo los capiteles a fórmulas lisas.

3 Definición de conceptos.

Define los siguientes términos:

1. Iglesia de peregrinación.

El hallazgo de numerosas reliquias a partir del año 1000 promovió un gran fenómeno social: la peregrinación penitencial. Tres centros capitalizaban el interés: los Santos Lugares de Jerusalén, las catacumbas de Roma y el sepulcro del Apóstol Santiago en Galicia. Pero el peligro que entrañaban los turcos controlando Tierra Santa hizo que las preferencias se dirigieran hacia Santiago gracias al impulso dado por los cluniacenses, cuyos monasterios se encontraban en la ruta jacobea y obtenían grandes limosnas por el culto a las reliquias en ellos conservadas. La fórmula de los monasterios cluniacenses se extendió a los santuarios de peregrinación, promovidos por Cluny para rendir culto a las reliquias, donde la masiva afluencia de visitantes les obligó también a construir absidiolos y tribunas en los brazos del transepto y un pórtico interior en la fachada principal. Este último resguardaba a los

peregrinos de las inclemencias del tiempo y desde él se iniciaba el circuito procesional.

2. Pórtico de la Gloria.

El Pórtico de la Gloria es la puerta de acceso a la catedral románica de Santiago de Compostela en su fachada occidental. Fue construido en piedra por el Maestro Mateo entre los años 1168 y 1188. Consta de tres arcos, que se corresponden con las tres naves de acceso al templo. En el tímpano central se representa la Gloria de Jesús, anunciando su segunda venida a la Tierra, y en los laterales, el Limbo y el Infierno. En las jambas aparecen imágenes de Profetas del Antiguo Testamento y Apóstoles de la Nueva Ley. En 1738, el arquitecto Fernando de Casas Novoa le antepuso una fachada barroca a modo de gigantesco arco triunfal.

3. *Maiestas Domini*.

Tema iconográfico que representa al Hijo de Dios sentado en un trono, con el Evangelio en la mano izquierda y bendiciendo con la derecha. Lo constelan los cuatro animales del tetramorfos: el ángel de San Mateo, el león de San Marcos, el toro de San Lucas y el águila de San Juan. A su alrededor una legión de serafines y la presencia de los veinticuatro ancianos, que tocan instrumentos musicales y cantan las alabanzas del Todopoderoso. Este tema está inspirado en un pasaje del Apocalipsis de San Juan. La representación de la *Maiestas Domini* la encontramos esculpida en el tímpano de San Pedro de Moissac (1115-1130) y pintada al fresco en el ábside de San Clemente de Tahüll (1123).

4 Cuestionario.

Responde brevemente a las siguientes cuestiones:

1. ¿Qué es el románico?

El románico es un estilo artístico autóctono que nace y se desarrolla durante el siglo XI y primera mitad del XII, coincidiendo con el renacimiento de la orden monástica benedictina, con el flujo de las peregrinaciones y con la épica de las Cruzadas. En su génesis intervinieron el ejemplo antiguo y la herencia bárbara, pero también se integran en su disciplina las influencias califales de Córdoba y las orientales de Bizancio.

2. ¿Qué importancia tuvo el Camino de Santiago?

El Camino de Santiago se convirtió en la gran arteria medieval por donde, a la ida y a la vuelta, transitaban personas e ideas, entre ellas artistas e ideas artísticas. Así se producen influencias de la arquitectura musulmana de la península ibérica en la arquitectura románica francesa.

Igualmente, Ángel de Apraiz ha señalado que el bizantinismo del cimborrio de la catedral de Zamora se debe a los peregrinos que hacen el camino oriental a Santiago de Compostela, siguiendo la antigua Vía romana de la Plata.

3. ¿Hubo influencia bizantina en la arquitectura románica?

Sí, las cúpulas bizantinas fueron interpretadas libremente en la catedral de San Marcos de Venecia, en las basílicas francesas del Périgord y en los cimborrios de la cuenca del Duero, erigidos en la Colegiata de Toro, y en las catedrales de Salamanca, Plasencia y Zamora. Tanto en Venecia como en Saint-Front de Périgueux se adopta el modelo de la iglesia de los Santos Apóstoles de Constantinopla: la planta de cruz griega cubierta con cinco cúpulas.

4. ¿Por qué en el románico se construyeron las bóvedas de piedra?

En el románico se construyeron las bóvedas de piedra porque este material protegía al edificio del fuego, reduciendo los riesgos de incendio que comportaban las techumbres de madera, y porque permitía fabricar estructuras más perfectas y acústicas para la salmodia y el canto.

5. ¿Cuál es la simbología de la iglesia románica?

La iglesia románica está siempre orientada hacia la aurora y evoca en su planta el cuerpo crucificado de Cristo: el ábside alberga la cabeza; el transepto, los brazos, el crucero, el corazón; y las naves, los pies del Salvador.

6. ¿Cuál fue la repercusión de la tercera Abadía de Cluny?

La Abadía de Cluny III se construyó a partir de 1088 para cubrir las necesidades de espacio de la creciente comunidad monástica. Su iglesia se concibió con doble transepto y una gigantesca cabecera con deambulatorio interior, desde la que se accedía a una corona de absidiolos con altares para celebrar misa. Esta solución tuvo una enorme repercusión en la historia de la arquitectura, proyectándose a las iglesias románicas de peregrinación y a la típica girola gótica con capillas radiales.

7. Cita las más importantes iglesias de peregrinación francesas.

San Martín de Tours, en la ruta Turonense; Santa Magdalena de Vezelay y San Marcial de Limoges, en la ruta Lemovicense; Santa Fe de Conques, en la ruta Podense; y San Saturnino de Toulouse, en la ruta Tolosana.

8. ¿Qué moda implantó el coro de la Catedral de Santiago de Compostela?

El coro de la Catedral de Santiago de Compostela implantó la moda en España de situarlo en el centro de la nave.

Este cambio de ubicación, desde el presbiterio, se debió al obispo Diego Gelmírez. El gran beneficiado de este acuerdo será el retablo, que pasará entonces a decorar el altar mayor y conocerá un desarrollo excepcional en el gótico, renacimiento y barroco hispanos.

9. ¿Cuál fue el principal papel de la escultura y la pintura románica?

El principal papel de la escultura y la pintura románica fue instructivo, pedagógico y aleccionador. El clero utilizó las artes visuales para que la población iletrada, que no sabía leer, aprendiese las verdades de la Salvación mirando los “catecismos pétreos” esculpidos en las portadas de los templos y las “biblias pintadas” en los muros de las iglesias.

Evaluación final (en el libro digital)

Iglesia de San Martín de Tours (Frómista, Palencia)

I Responde a las siguientes preguntas.

a) ¿Qué es el prerrománico?

El prerrománico es el arte que se desarrolla en Europa durante la Alta Edad Media, desde la caída del Imperio romano occidental hasta la aparición de las primeras catedrales de peregrinación. Su cronología se extiende entre los siglos V y X, y sus protagonistas son los pueblos germánicos que habían vivido en las fronteras de la romanización, ocupando después sus territorios.

b) ¿Cuál fue la consecuencia del culto a las reliquias en el románico?

La consecuencia del culto a las reliquias en el románico fue la promoción de la peregrinación penitencial, que constituye la mayor manifestación de masas de la Edad Media. Tres centros capitalizaban el interés: los Santos Lugares de Jerusalén, las catacumbas de Roma y el sepulcro del Apóstol Santiago en Galicia. Pero el peligro que entrañaban los turcos controlando Tierra Santa hizo que las preferencias se dirigieran hacia Occidente: Roma y Santiago de Compostela.

c) ¿Cómo se combatieron los empujes que la bóveda de cañón transmitía a los muros de las iglesias románicas?

Los empujes que la bóveda de cañón transmitía a los muros de las iglesias románicas se combatieron fragmentando la bóveda en tramos, mediante arcos transversales o fajones, que se apoyaban en pilares, canalizando las fuerzas de descarga. Cuando el edificio tenía tres naves, el cañón central se contrarrestaba con

bóvedas de cuarto de círculo o de arista en las naves laterales, y se situaba un contrafuerte exterior en el eje de los fajones.

2 Completa la siguiente tabla en tu cuaderno ordenando cronológicamente estas iglesias españolas:

Estilo	Edificio	Ubicación	Siglo
Arte visigodo	San Juan Bautista	Baños de Cerrato, Palencia	VII
Arte visigodo	San Pedro de la Nave	El Campillo, Zamora	VII
Arte asturiano	San Julián de los Prados	Oviedo	IX
Arte asturiano	Santa María del Naranco	Oviedo	IX
Arte mozárabe	San Miguel de Escalada	Provincia de León	X
Arte mozárabe	San Cebrián de Mazote	Provincia de Valladolid	X
Arte románico	San Vicente	Cardona, Barcelona	XI
Arte románico	San Martín de Tours	Frómista, Palencia	XI

3 Relaciona en tu cuaderno los nombres de la primera columna con los conceptos correspondientes de la segunda.

Carlomagno	Construcción de la Capilla Palatina de Aquisgrán.
Recaredo	Conversión del reino visigodo al catolicismo.
San Isidoro	Renovación cultural en siglo VII.
Ramiro I	Construcción de Santa María del Naranco.
San Bernardo	Reforma cisterciense.
Aimeric Picaud	<i>Liber Perigratonis</i> .
Diego Peláez	Construcción de la Catedral de Santiago de Compostela.
Doña Mayor de Castilla	Fundación del monasterio de San Martín de Frómista.

4 Indica en tu cuaderno la opción correcta para las siguientes cuestiones.

- La capilla palatina de Aquisgrán se inspira en: San Vital de Rávena.
- Santa María del Naranco fue construida por Ramiro I en Oviedo como: palacio.
- El templo, ya sea monástico o episcopal, está siempre orientado hacia: el este.

5 Indica en tu cuaderno si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige estas últimas.

- El arco de herradura utilizado en la arquitectura visigoda es idéntico al arco de herradura empleado en la arquitectura califal. Falso. El arco de herradura utilizado en la arquitectura visigoda prolonga su curva un tercio de radio por debajo del semicírculo mientras que el arco de herradura califal traspasa dos tercios de radio el diámetro inferior.
- El edificio más característico del arte mozárabe es la basílica de tres naves, donde luce con prepotencia el arco de medio punto, al emplearse en la planta de las capillas, en el pórtico lateral y sobre las columnas que separan el cuerpo de la iglesia. Falso. Es cierto que el edificio más característico del arte mozárabe es la basílica de tres naves, pero el tipo de arco utilizado en las planta de las capillas, en el pórtico lateral y sobre las columnas que separan el cuerpo de la iglesia no es el de medio punto sino el de herradura.
- Arquitectos franceses que vinieron a España para trasplantar los modelos cluniacenses de cabecera con deambulatorio, a su regreso a Francia, tras conocer el arte de al-Ándalus, importaron los arcos polilobulados califales, los modillones de rollo musulmanes y copiaron la cúpula nervada del mihrab de la mezquita de Córdoba. Verdadero.
- La iglesia de San Martín de Tours en Frómista se caracteriza por la diferencia de altura de las naves, lo que permite abrir grandes ventanales. Falso. La escasa diferencia de altura entre las naves laterales y la central de la iglesia de San Martín de Tours en Frómista impide la apertura de ventanas.

Pintura de San Isidoro de León

1 Responde a las siguientes preguntas.

a) ¿Cómo son formal y compositivamente las representaciones escultóricas y pictóricas románicas?

Las artes plásticas se conciben en el románico como revestimiento arquitectónico y están asociadas a la decoración monumental. La escultura se desarrolla preferentemente en los tímpanos abocinados y la pintura, en el cascarón del ábside. La composición de estos espacios es similar. En el centro, aureolado por una mandorla, símbolo del poder divino, se destaca, a mayor tamaño, la imagen de Jesús; el resto se fragmenta en frisos horizontales y superpuestos donde aparecen los personajes que secundan a Cristo.

b) ¿Qué es la *Maiestas Mariae*?

La *Maiestas Mariae* es una forma de representar a la Virgen característica del románico. Este tema muestra a María como Trono de Dios, con el Niño sentado sobre sus rodillas, tal como se observa en la pintura mural de Santa María de Tahüll. Un modelo iconográfico que deriva de la *Theotocos* bizantina, a la que se agrega el sentido de intercesora entre Dios y los hombres.

c) ¿Cómo era la consideración social del artista románico?

Los artistas románicos son trabajadores manuales, de extracción social modesta, anónimos o, como mucho, conocidos por el nombre de pila, que permanecen en un segundo plano con respecto al cliente. Estaban organizados en cofradías de oficios cerrados y dominados por una minoría que procuraba el mantenimiento de la norma y desconfiaba de la iniciativa particular.

2 Relaciona en tu cuaderno los temas iconográficos de la escultura y la pintura románica con su localización.

<i>Maiestas Domini</i>	Portada de San Pedro de Moissac.
<i>Maiestas Domini</i>	Ábside de San Clemente de Tahüll.
Juicio Final	Portada de Santa Fe de Conques.
Juicio Final	Portada de San Lázaro de Autun.
<i>Maiestas Mariae</i>	Ábside de Santa María de Tahüll.
Jesús en la Gloria	Portada de Santiago de Compostela.
Incredulidad del apóstol Santo Tomás	Claustro de Santo Domingo de Silos.
Última Cena	Capitel de San Juan de la Peña.
Anunciación a los pastores	Bóveda del Panteón Real de León.

3 Completa en tu cuaderno las siguientes frases sobre la escultura y la pintura románicas.

a) En el románico, la escultura se desarrolla preferentemente en los tímpanos abocinados y la pintura, en el cascarón del ábside.

b) La *Maiestas Domini* se representa rodeada de los cuatro animales del tetramorfos: el ángel de San Mateo, el León de San Marcos, el toro de San Lucas y el águila de San Juan.

c) El románico catalán simultaneó la técnica mural al fresco, consistente en extender los colores sobre una capa fresca de cal aplicada a la pared, con la pintura al temple sobre tabla, que emplea en los frontales de altar.

4 Indica en tu cuaderno la opción correcta por las siguientes cuestiones.

- a) El abad Suger ideó la iconografía de las vidrieras, crucifijos y retablo de la Abadía de: Saint-Denis.
- b) El autor del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela fue: el Maestro Mateo.
- c) La Anunciación a los pastores es un tema en el que se representa el momento en el que un ángel advierte a los pastores de: el nacimiento de Jesús.

5 Indica en tu cuaderno si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, y corrige estas últimas.

- a) En una de las jambas de la portada de San Miguel de Lillo se traslada a la piedra la iconografía de un marfil labrado en Constantinopla y llegado a Asturias a través de la diplomacia del regalo. Verdadero.
- b) Los crucifijos románicos se caracterizan por mostrar a Cristo muerto, desnudo y con los ojos cerrados. Falso. Los crucifijos románicos muestran a Cristo ensotado, con los ojos abiertos, triunfante sobre la muerte y ajeno al sufrimiento de la pasión.
- c) El programa iconográfico que decora las bóvedas del panteón real de León contiene la representación de tres ciclos litúrgicos: la Navidad, la Pasión y la Resurrección. Verdadero.
- d) Las portadas románicas estuvieron policromadas. Verdadero.