

ARTE ROMÁNICO

REFERENTES HISTÓRICOS.

Hablar de *arte Románico* es hacer referencia al **arte** de la plena **Edad Media** y del *feudalismo*, un estilo propio de una sociedad rural, inculta y controlada intelectualmente por la Iglesia.

Estilo predominante en Europa en los **siglos XI, XII y parte del XIII**. El románico supone el **arte cristiano**, con **influencias** de la cultura (romana, bizantina, germánica y árabe) y **se extiende** simultáneamente por Italia, Francia, Alemania, Reino Unido y España.

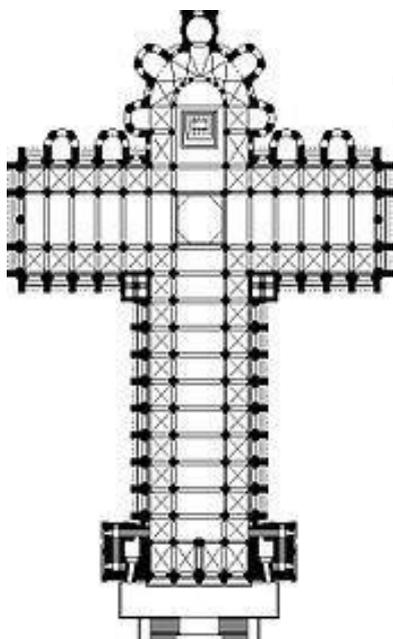
Una serie de **hechos históricos** posibilitaron la expansión del nuevo estilo: la subida al trono francés de la dinastía Capeta, la reforma monacal de la orden de Cluny, el inicio de la reconquista en la península Ibérica y el desarrollo de las rutas de peregrinación a los santos lugares...

El *románico* es considerado como el **arte del camino**, la **biblia en piedra** capaz de transmitir las enseñanzas y la doctrina de la Iglesia a una población mayoritariamente analfabeta.

Fue a partir del **año 1000**, pasado el terror a la llegada del fin del mundo según el *Apocalipsis de San Juan*, cuando se produjo un importante **crecimiento demográfico**. Los **centros urbanos** comenzaron a convertirse en núcleos de enriquecidos por el florecimiento del artesano y del comercio, y fueron testimonios de la formación de una nueva clase social, la **burguesía**.

Así, toda Europa se vio invadida por una auténtica fiebre **constructiva**; se había conseguido formular un arte capaz de representar a toda la cristiandad: *el Románico*.

En la definición de este primer arte europeo, es fundamental la **reforma monacal** realizada por la orden cluniacense. El monasterio de Cluny (Francia), se convierte en el gran centro difusor del arte románico por todo el mundo cristiano europeo.

1. Planta de la catedral de Santiago.

Considerado como el primer estilo internacional europeo, el *románico* es básicamente un estilo **religioso** y las principales **tipologías** arquitectónicas son la iglesia, la catedral y el monasterio. Quedan muy pocas muestras de arquitectura civil urbana.

En la **evolución** del arte románico se pueden distinguir tres etapas:

- ✚ *Primer románico* (finales s. X – s. XI).
- ✚ *Románico pleno* (finales s. XI – mitad s. XII).
- ✚ *Tardorrománico* (mediados s. XII – primeros años s. XIII)

A pesar de la enorme variedad y riqueza formal del arte románico, con esta denominación designamos una serie de obras que, en virtud del uso del **arco de medio punto** y la **bóveda de cañón** y de **arista**, podían verse como derivación de la arquitectura romana.

En todo el *arte románico* se aprecia la voluntad de proclamar el **triunfo** definitivo **de la iglesia** cristiana, lo que motivó la creación de un **nuevo tipo de templo**, en el que toda manifestación artística – arquitectura, escultura y pintura- se subordina al servicio de la *gloria de Dios*.

Asimismo, cabe señalar que el artista (**artesano**) trabaja por encargo y bajo unas normas formales y temas dictados por los mecenas.

1.1 LA ARQUITECTURA CIVIL

En lo que se refiere a la arquitectura civil, los **ejemplos** conservados o bien son demasiado **escasos** para establecer características generales (*hospitales, albergues...*) o bien han sido objeto de múltiples reformas (*castillos*).

Murallas de Ávila (siglos XI – XII)

Las ciudades románicas.

Las ciudades estaban **amuralladas**, con una finalidad defensiva-militar y para evitar la propagación de epidemias y enfermedades, muy frecuentes en aquella época. De la ciudad románica destaca la **plaza**, donde se localizaba la **iglesia** y tenía lugar el **mercado**, además de los **hospitales** y los **baños**. Quedan muy pocos restos de casas construidas en esta época, sobre todo por la escasa perdurabilidad de los materiales utilizados (madera, adobe, cañas...). Entre los mejores restos de ciudades de esta época destacamos las *murallas de Ávila* (siglo XI - XII).

Los castillos

Construidos en **piedra**, son residencias de nobles y monarcas y a la vez, edificación defensiva ante los posibles ataques. Se levantaban en sitios estratégicos, aprovechando la elevación del terreno, con una finalidad defensivo-militar. De **planta cuadrada** o **circular**, solían ser macizos.

Quedaban determinados por la **torre** y el **recinto amurallado** en su exterior, mientras que en el interior se situaban la **iglesia**, los **almacenes**, un **patio**, **dependencias** y la **zona residencial del noble** al que pertenecía. Al sur de Francia, destaca la *ciudad medieval y el castillo de Carcasona*. El *castillo de Loarre* (Navarra) constituye la fortaleza conservada más importante de España.

Ciudad medieval (castillo y murallas). **Carcasonne** (Francia)

1.2 LA ARQUITECTURA RELIGIOSA

Las principales tipologías religiosas eran **catedrales, iglesias y monasterios**, estos últimos situados mayoritariamente en zonas rurales.

Catedrales e iglesias

A partir del **año 1000**, el fenómeno de la peregrinación potencio la construcción de numerosas **iglesias y catedrales**, cuya estructura estuvo siempre muy ligada a su función y al simbolismo religioso. En primer lugar se **orientaron** de este a oeste, de forma que el primer rayo de luz solar – identificada con *Cristo*– entrara por el **ábside**, y el último por la portada principal.

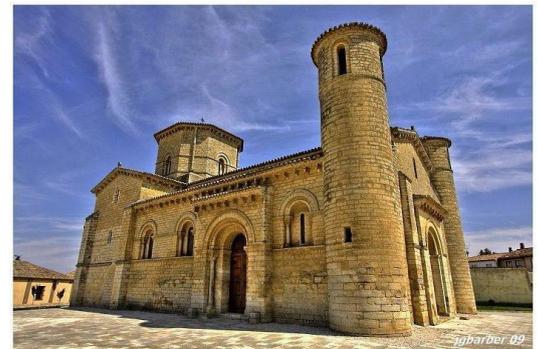
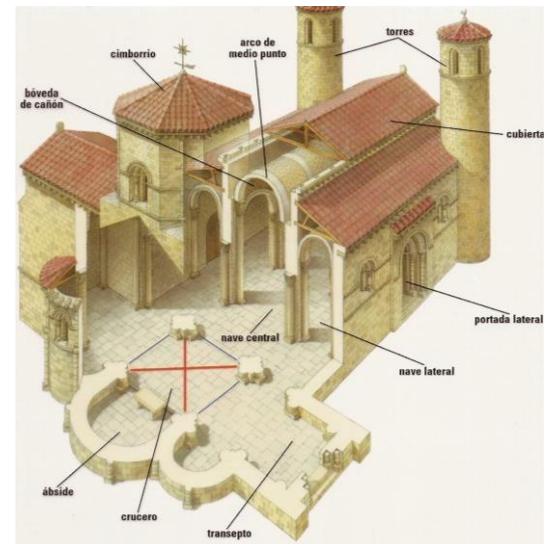
Los primeros templos románicos se inspiran en la **planta basilical**, con tres o cinco naves, un transepto corto y una cabecera en forma de ábside, aunque poco a poco se configura el prototipo de **iglesia de peregrinación** con planta de cruz latina, que añade un largo transepto (*crucero*) y pequeñas capillas o absidiolos en la cabecera, además de la girola o deambulatorio (pasillo situado detrás del presbiterio), resultado de la prolongación de las naves laterales.

En alzado, las **naves centrales más altas** que las laterales, lo que permite abrir ventanas para iluminar

el interior, aunque de pequeño tamaño. A menudo se alza sobre las naves laterales una amplia galería, la **tribuna** o *triforio*, abierta a la nave central, con la función de transportar los empujes de la nave central a los **contrafuertes** y al muro a través de la bóveda que la cubre. Los templos **no son muy altos** y en ellos **predomina la oscuridad**, como consecuencia de las pocas aberturas.

Los principales elementos de sustentación en el interior del templo son la **columna** y el **pilar compuesto**, de sección cuadrada o cruciforme, al que se adosan columnas o medias columnas. En ellas desaparece el sentido de la proporción clásica, se abandonan los órdenes y el capitel se convierte en el lugar preferido para la decoración plástica (**capiteles historiados**).

El elemento sostenido más utilizado por la arquitectura románica es la **bóveda de cañón**, aunque también existió la **bóveda de arista**. Para cubrir la nave central del templo, se emplea la bóveda

de cañón. Dado que se construía en piedra, con el fin de conseguir más solidez y evitar al mismo tiempo los incendios habituales en cubiertas de madera, para reforzar su enorme peso se utilizan los **arcos fajones**, que además de transmitir los empujes de la cubierta a los pilares, articulan el espacio de aquélla dividiéndola en tramos. Los arcos fajones se corresponden en el exterior con **contrafuertes**, especie de pilastras adosadas al muro que contrarrestan el empuje ejercido por las bóvedas. Asimismo, los pilares quedan unidos entre sí por arcos paralelos al eje de la bóveda, denominados **formerros**.

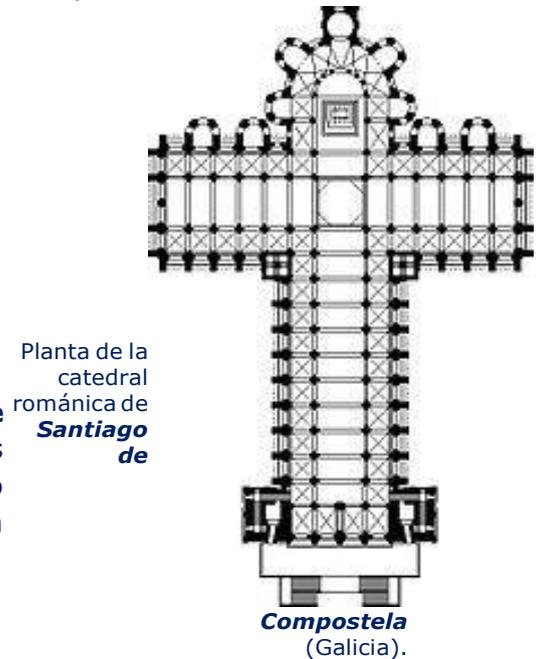
Las **bóvedas de arista**, formadas por el cruce perpendicular de dos bóvedas de cañón, se utilizan fundamentalmente para cubrir las naves laterales y poseen la ventaja de repartir mejor los empujes.

Otro tipo de cubierta utilizada en el románico fue la **cúpula**, que cubre generalmente el crucero del templo. Las cúpulas se levantan, bien sobre trompas (pequeñas bóvedas cónicas situadas en los ángulos), bien sobre pechinás (triángulos esféricos).

El **arco** más utilizado fue el de medio punto. Se empleó en la construcción de bóvedas, en las arquerías de las naves, en las portadas y en los vanos (ventanas).

Simbólicamente, el templo románico se asociaba con la **casa de Dios** y, por tanto, su construcción debía responder a unas determinadas leyes simbólicas:

- ❖ La **cabecera** se orientaba hacia el este, en dirección a la salida del Sol, aludiendo al *Sol de la Salvación*.
- ❖ La **portada**, orientada hacia el oeste, recibe los últimos rayos de Sol, el de la justicia divina que juzgará a todos los hombres en el final de los tiempos.
- ❖ La **planta** simboliza el cuerpo humano. El **ábside** corresponde a la cabeza, el **crucero** al pecho y las **naves**, central y laterales, al resto del cuerpo. Pero además, esta misma planta, que también simboliza la cruz de Cristo.

El monasterio

Las órdenes monásticas fueron fundamentales para la difusión del estilo románico, pues establecieron un modelo de construcción para albergar a una comunidad religiosa. Los monasterios se organizaban en torno a un gran patio central o **claustro**, abierto y de planta cuadrangular, en torno al cual se articulan las demás **dependencias**. El claustro está rodeado por un **pórtico** formado por **arquerías de medio punto**, sobre columnas de fuste corto y generalmente pareadas.

Entre los monasterios más importantes sobresale el de San Salvador de Leyre (Navarra).

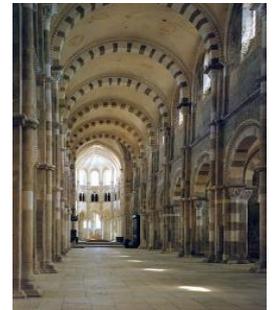
Monasterio de **San Salvador de Leyre** (Navarra).

1.3 La arquitectura románica europea.

Existen varias vías de influencia que conforman el románico europeo, en el que existen diferencias nacionales y regionales. Algunos de los mejores ejemplos del arte románico los encontramos en los siguientes países:

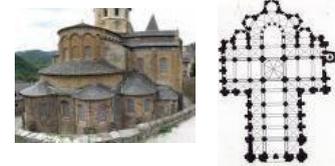
FRANCIA

En Francia se dan importantes diferencias regionales. En la región de **Borgoña** sobresale la abadía de Cluny, hoy casi desaparecida, que sirvió de inspiración para muchas iglesias románicas europeas, como la iglesia-monasterio de la Madeleine de Vézelay, de tres naves, la central más alta que las laterales, y cubierta por una bóveda de cañón con arcos fajones y dovelas que alternan de color.

Interior de **Madeleine de Vezelay**.

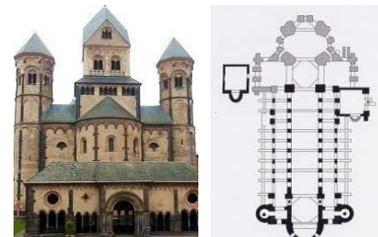
En la región de **Toulouse** sobresale la iglesia de Santa Fé de Conques, que poseen el modelo de planta de peregrinación, de cruz latina y deambulatorio, similar a la catedral de Santiago de Compostela.

ALEMANIA

Los templos románicos en Alemania suelen ser de grandes proporciones, sobre todo en altura, con doble ábside, situado en la cabecera y a los pies, y doble crucero.

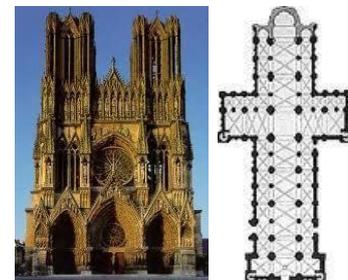
En el exterior es característica la decoración a base de arquerías ciegas y bandas lombardas. Los principales ejemplos son las catedrales de Spira, Maguncia y Worms.

REINO UNIDO

El nacimiento del románico en el Reino Unido va unido a la conquista de Inglaterra en el siglo XI por los *normandos*, por lo que recibe fuertes influencias de la arquitectura normanda del norte de Francia.

La **cabecera** del templo inglés suele ser cuadrada y de grandes dimensiones, pues en ella se sitúa el coro; las fachadas suelen estar flanqueadas por torres; a **decoración** es fundamentalmente geométrica. Entre los mejores ejemplos tenemos la catedral de Durham.

Catedral de Durham

ITALIA

En Italia, además de la horizontalidad y del uso de la cubierta de madera, es frecuente la separación de iglesia, baptisterio y torre. El ejemplo más significativo es el conjunto iglesia, torre y baptisterio de Pisa.

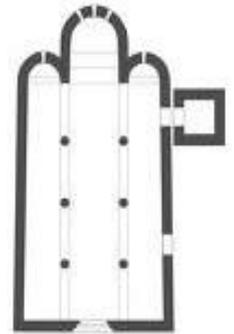
1.4 LA ARQUITECTURA ROMÁNICA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA.

La **difusión** del románico estuvo motivada por factores como el **avance de la reconquista** cristiana y religiosos, como las **peregrinaciones** a Santiago.

La arquitectura románica española tiene además sus **raíces** en la *visigoda, asturiana y mozárabe*, y presenta grandes **variedades** regionales. A pesar de que las primeras manifestaciones románicas aparecen en Cataluña a finales de siglo X, la arquitectura románica en España **es tardía**, ya que se da a partir de **mediados del siglo XI**.

La arquitectura en el siglo XI

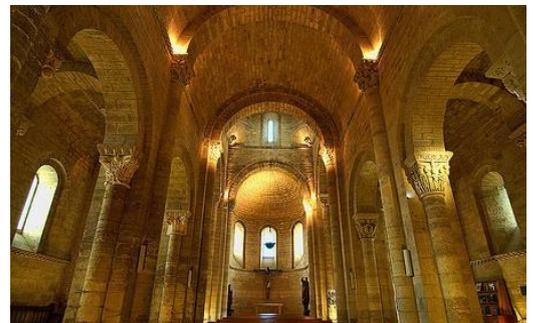
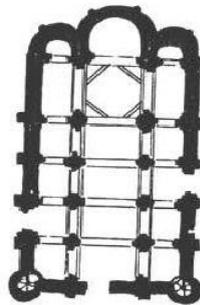
El primer románico o **catalán**, recibe la **influencia lombarda**. Los templos se caracterizan por la utilización de pilares cuadrados, arcos de medio punto y cubiertas de madera. El exterior se caracteriza por la decoración con *bandas lombardas* y por la presencia de esbeltos campanarios.

San Clemente de Tahüll (exterior y planta)

Sobresalen las iglesias de *San Clemente de Taüll*, *Sant Viçente de Cardona*, la *catedral de Seo de Urgel* y el *monasterio de Ripoll*.

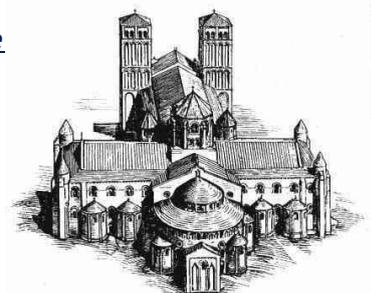
La iglesia de *San Martín de Frómista*, en Palencia, constituye uno de los modelos más perfectos del románico. Su planta es basilical, con un crucero que no sobresale, cubierto por un bello cimborrio octogonal; dos torres cilíndricas flanquean la fachada y recuerdan a las construcciones alemanas.

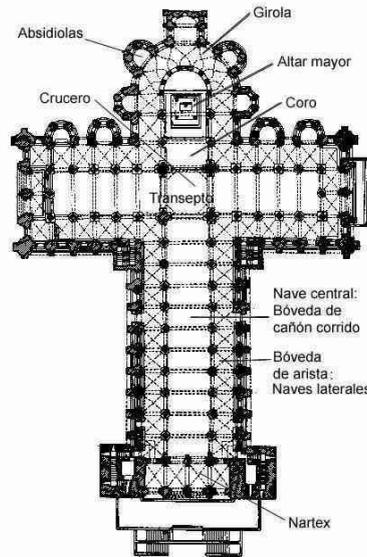

San Martín de Fromista (Palencia)

Otros ejemplos de interés del románico castellano son: el panteón real de *San Isidoro de León* y la *catedral de Jaca*.

La culminación de la arquitectura románica española está en la *catedral de Santiago de Compostela*. Su planta es el prototipo de **iglesia de peregrinación**, con tres naves longitudinales y otras tres en el crucero. La gran cabecera tiene una amplia girola a la que se abren cinco capillas. La nave central está cubierta por una bóveda de cañón con arcos fajones, en tanto que las laterales lo hacen con bóvedas de arista, sobre las que corre la tribuna abierta a la nave central por arcos geminados.

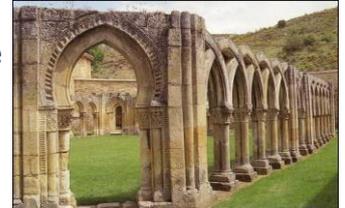
Santiago de Compostela (Galicia)

LA ARQUITECTURA EN EL SIGLO XII.

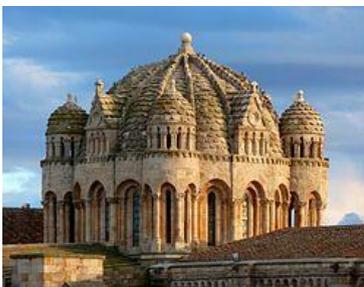
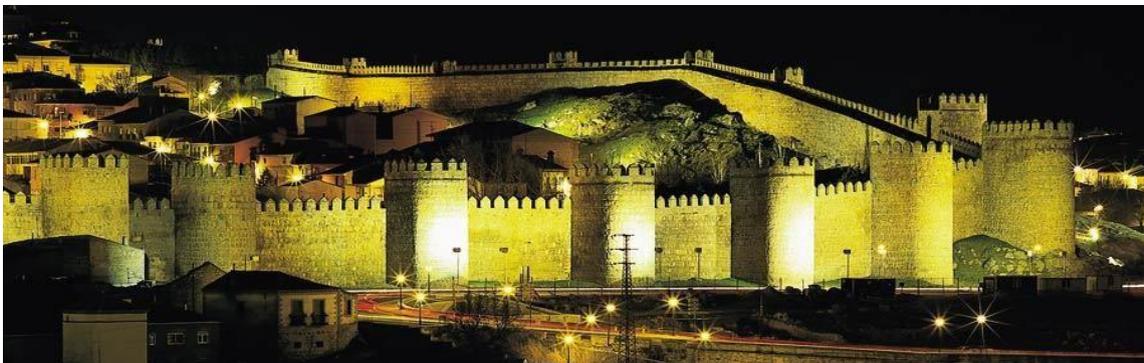

En **Ávila** se encuentra el mejor recinto amurallado románico de Europa. En **Segovia** sobresalen los **pórticos de arquerías** de las iglesias de San Esteban y San Lorenzo.

En **Soria** se encuentra la iglesia de San Juan de Duero con clara influencia del arte mudéjar que se refleja en el claustro, constituido a base de arcos de herradura. **San Juan de Duero (Soria).**

Conjunto amurallado de la ciudad de Ávila

En las catedrales de Zamora y Salamanca, se aprecia la influencia islámica en la utilización de arcos poli-lobulados. Además, en éstas ya aparecen los primeros elementos que preludian el **gótico**, es decir, el arco de medio punto apuntado (ojival) y la bóveda de ojivas.

Catedral de Zamora. exterior y cúpula.

