El arte románico

El término románico se refiere a las creaciones del estilo artístico desde finales del IX hasta principios del s. XII. Significa “parecido a lo romano”, debido a las semejanzas en los gruesos muros y bóvedas de las construcciones romanas. Sin embargo, en su conformación también tendrá **influencia** el arte paleocristiano, el bizantino, el carolingio e incluso el islámico.

En cada país o región se mezclan formas románicas con las locales de épocas anteriores. Por eso el románico difiere de un sitio a otro, no hay un tipo básicogeneral como ocurrirá en el gótico. Hay diversas manifestaciones regionales en continua adaptación a las necesidades locales. Sus rasgos externos, formales, no pertenecen a un tipo básico general y de carácter normativo para una gran extensión, como ocurrirá luego en el gótico que sí consigue unificar artísticamente a Europa, Si hay una unidad se debe a la existencia de un sentimiento religioso común. La Iglesia, con un enorme poder social y económico y una autoridad indiscutible, promueve un arte esencialmente religioso.

Dos rasgos lo unifican: por un lado, es el arte de la fe; por otro, hay un miedo hacia la imagen figurativa porque puede conducir hacia la idolatría.

Es la época de la religión, con una Iglesia segura de sus creencias. La fe está por encima de la ciencia, lo que hace que la Iglesia sea quien establezca en exclusiva las orientaciones de la cultura y garantice una concepción del mundo inmutable y dogmática.

La imagen románica no quiere halagar a nuestros sentidos; huye de la belleza y del realismoque pueden conducir al pecado. Se trata de ver con los “ojos del alma”que únicamente necesitan las imágenes para apoyar la oración.

La Iglesia promueve un arte para los fieles. La mayoría de ellos eran analfabetos y, por tanto, se tratará de adoctrinarlosa través de símbolos para que la gente entendiera.

Su extensión por Europa se deberá a las órdenes religiosas, que imponen en sus monasterios, repartidos por Europa, unas mismas normas artísticas. La enorme expansión de las fundaciones monásticas, van a contribuir a la difusión de las formas artísticas. Buena parte del poder acumulado por los monasterios provenían del generado por las reliquias y de las donaciones o limosnas de señores feudales para asegurarse la vida eterna. Las reliquias no solo van a favorecer el auge de los monasterios, sino también las peregrinaciones a los lugares Santos de Jerusalén, Roma y Santiago. Otro elemento unificador será la liturgia romana en toda la cristiandad. El movimiento de las peregrinaciones será muy importante porque propiciará el desplazamiento de artesanos y artistas, lo que provocará una uniformidad de gustos y estilos.

Es el arte del feudalismo: Europa estaba encerrada en sí misma, amenazada por el Islam, por los eslavos al este y por los vikingos y normandos al norte. La nobleza y la Iglesia están en la cúspide de la sociedad estamental: tienen riqueza y poder y se convierten en mecenas y clientes exclusivos de los artistas.

Otro proceso histórico importante para el desarrollo del románico será **el terror del año mil**. Las profecías del Apocalipsis provocarán el fervor religioso y, posteriormente, provocó un sentimiento de acción de gracias cuando se comprobó que no llegaba el fin del mundo.

LA ARQUITECTURA RELIGIOSA

Responde a los principios de monumentalidad y perdurabilidad: debía servir para reflejar la importancia de la Iglesia.

El Románico no inventa ningún elemento, pero su originalidad se debe, principalmente, a la intención, a la forma de disponer los elementos y a su simbología**.**

El planteamiento general del edificio se debía, por lo general, a un religioso. La aplicación práctica a un artista que era más bien considerado un artesano. Estos no tenían un gran reconocimiento social y desconocemos los nombres de los mismos. Los mejores maestros y sus cuadrillas eran reclamados para trabajar en otros sitios, de forma que podemos distinguir el estilo de algunos maestros en iglesias geográficamente cercanas.

MATERIALES: se utilizó la piedra, en forma de **sillar**, (piedra labrada de forma regular) o el sillarejo,(sillar pequeño toscamente tallado) unida con argamasa.

PLANTA: **planta basilical**, (influencia paleocristiana) con 3 ó 5 naves. La central, de mayor altura que las laterales. En la diferencia de alturas se abren ventanas para iluminar el interior. Sobre las naves laterales puede levantarse una **tribuna** como ocurre en las **iglesias de peregrinación,** que sirven para dar mayor iluminación y mayor capacidad a la iglesia**.**

La planta más generalizada es la de cruz latina de una o varias naves terminada en su cabecera en un ábside semicircular con **ábsides** más pequeños, **(absidiolos**) y una nave transversal llamada **transepto** o **nave del crucero.** Éste marca la separación entre el espacio de los fieles y el espacio sagrado del **presbiterio** (espacio que rodea el altar mayor). **El crucero** adquiere gran importancia porque se suele cubrir con cúpula o con l**interna** o **cimborrio, (**torre de planta cuadrada u octogonal), que contribuye a iluminar el interior y a dar esbeltez al exterior.

En la fachada, a los pies de la iglesia, suelen situarse dos o, a veces, una torre, que hacen la función de campanario y torre de vigilancia y que dan a la iglesia un aspecto militar. Las torres son también símbolo del vínculo entre Dios y los hombres y testimonio del poder de la Iglesia, visibles desde cualquier lugar.

La cabecera o **presbiterio** tiene generalmente planta semicircular y recibe el nombre de **ábside.** En ocasiones, por ejemplo en las iglesias de peregrinación, se encuentra la **girola o deambulatorio**, pasillo que rodea el altar y que es prolongación de las naves laterales. En el ábside y en los brazos del transepto pueden abrirse pequeñas capillas llamadas **absidiolos**, para multiplicar los oficios.

En su aspecto exteriorel espectador puede captar la estructura interior, como está distribuido el espacio interior. ELEMENTOS SUSTENTANTES: Las iglesias románicas se asientan sobre robustos cimientos que permiten, a veces, la construcción de criptas.

Los murosson elemento de cierre y sustentación del enorme peso de las bóvedas de piedra. Son gruesos y tienen pocos vanos. A veces da la impresión de ser una fortaleza por el grosor de los muros. Las ventanas serán estrechas y **abocinadas.**

Si solo hay una sola nave el peso de la bóveda incide directamente sobre el muro, que se refuerza con **contrafuertes.**

Las tribunas que se encuentran, a veces, sobre las naves laterales actúan como elementos de descarga que trasladan el peso de la bóveda central hacia el exterior. En las iglesias de peregrinación se utilizan como espacio de tránsito y para aumentar su capacidad.

Las superficie del muro está decorada interiormente, dando lugar al desarrollo de la pintura mural. Exteriormente se decorará con **arquillos ciegos, molduras, pilastras, bandas lombardas, ajedrezados…**

Elpilar es el soporte exento más utilizado debido al peso de la bóveda. Cuando hay varias naves la separación se hace mediante **el pilar compuesto**, con sección cuadrada o rectangular que lleva en sus frentes pilastras. Esto dará lugar a **pilares cruciformes,** al irse complicando estos pilares al añadirse nuevas pilastras adosadas.

Se sigue utilizando la columna pero abandonando los órdenes clásicos. El capitel será esculpido con relieves que se utilizarán para adoctrinar a los fieles.

ELEMENTOS SUSTENTADOS: El **arco** utilizado es el **de medio punto**, una arco que equivale a media circunferencia.

En el interior denominamos **arco formero** al paralelo al eje longitudinal de la nave, que la separa de la contigua y **arco fajón**, dispuesto transversalmente a la nave, que ciñe y refuerza la bóveda, además de articular su espacio dividiéndola en tramos.

La **bóveda de cañón** es una sucesión de arcos de medio punto a lo largo de un eje longitudinal. **La bóveda de arista** surge del cruce perpendicular de dos bóvedas de cañón. Se divide en cuatro cuartos y las aristas son la intersección. Se utiliza para cubrir espacios cuadrados (por ejemplo, los tramos de las naves laterales).

Cúpula, (bóveda semiesférica**),** sobre **trompas,** (bovedilla semicónica con el vértice en el ángulo de dos muros y la parte ancha hacia fuera en saledizo) cuando se trata de transformar una planta cuadrada en octogonal, o sobre **pechinas** (triángulos esféricos cóncavos en los ángulos del cuadrado a cubrir) cuando se pasa de la planta cuadrada a la circular. Si se quiere conseguir mayor elevación, se hace descansar la cúpula sobre un **tambor.** En la parte superior de la cúpula puede agregarse un segundo cuerpo cilíndrico o poligonal**, la linterna**, para dotar de mayor iluminación.

SIMBOLOGÍA

Todo templo es un canto a la venida de Cristo al mundo para dar luz (*Ego sum lux mundi*, “Yo soy la luz del mundo”)El sentido simbólico de este espacio cobra fuerza en el ábside, lugar santuario de Dios, ya que el templo es la casa de Dios en la tierra, la Jerusalén celestial encarnada en piedra. La orientación de Este (ábside) a Oeste (pies) de las iglesias marca la dirección del nacimiento y muerte del sol: la semipenumbra de las naves central y laterales se convierte en símbolo de aquella en que se encuentra el hombre hasta encontrarse con la divinidad en el altar que te acerca a la resurrección. La nave central se convierte, pues, en un espacio-camino que lleva al ábside, donde se encuentra Dios. Las portadas, a menudo, se encontrarán en el oeste: cuando el fiel entre en el templo irá de las tinieblas hacia la luz. **La portada** es la frontera entre el mundo exterior (el mundo) y el interior (lugar de oración y contemplación). Simboliza a Cristo, por el que hay que pasar para lograr la salvación.

* TIPOLOGÍAS:

1. LAS IGLESIAS DE PEREGRINACIÓN.

Era muy habitual el culto a las reliquias de los santos, que dio lugar al fenómeno de las peregrinaciones. Las rutas de peregrinación eran vías para el intercambio y difusión de experiencias artísticas. Las iglesias de peregrinación son edificios alejados en el espacio, pero estrechamente emparentados porque intentan dar solución al mismo problema: dar cabida a gran cantidad de peregrinos. Son amplias y espaciosas y de una considerable altura. Tienen 3 ó 5 naves, la central con bóveda de cañón y las laterales, que rodean todo el edificio, con bóveda de arista y sobre ellas la tribuna que permitía acoger gran número de peregrinos. La tribuna, además, contrarresta el empuje de la nave central.

La cabecera está provista de **girola o deambulatorio**, prolongación de las naves laterales, y capillas radiales para la celebración de oficios y adoración de las reliquias.

Se buscan edificios que permitan el tránsito continuo de peregrinos y la multiplicación de oficios en fechas señaladas, lo que explica la existencia de la girola o la multiplicación de capillas. Ejemplo de estas iglesias son la de Santiago de Compostela, San Martín de Tours, San Saturnino de Tolosa etc.

1. LOS MONASTERIOS:

Uno de los fenómenos de mayor importancia en la Edad Media será el desarrollo del monacato. Los Benedictinos se convirtieron en la orden religiosa más importante de la Edad Media, difundiendo el modo de vida monástico, retirado del resto de la comunidad.

Los monasterios se conciben para resolver las necesidades materiales y espirituales de los monjes, pero también son importantes centros económicos y culturales debido a la labor de los monjes en las bibliotecas, y en las escuelas monásticas. El monasterio, en realidad, era un feudo cuyas propiedades no dejaban de crecer por las donaciones de nobles y reyes y por sus propias ganancias.

El elemento esencial era la iglesia, donde los monjes oraban. Junto a la iglesia, se encontraba un patio o **claustro** de planta cuadrada, con un pequeño jardín en su interior, donde había un pozo en el que los monjes recogían agua y donde se lavaban. El **claustro** estaba rodeado de cuatro galerías porticadas sustentadas por arquerías con columnas generalmente dobles y con capiteles decorados. Lugar de tránsito, de paseo, descanso, lectura, meditación y procesión litúrgica, el claustro era el verdadero corazón del monasterio, alrededor del cual se abren las demás dependencias.

La **sala capitular** era el lugar donde se enterraba a los abades y donde se reunía la comunidad.

El **locutorio** era el único lugar de comunicación ya que los monjes vivían en silencio.

El **scriptorium** era donde los monjes trabajaban copiando manuscritos o iluminando libros con miniaturas.

El **refectorio**, o comedor, con un púlpito para la lectura mientras los monjes comían en silencio. Al lado, la cocina.

En la planta superior estaba el dormitorio común que tenía acceso directo, mediante una escalera a la iglesia.

El monasterio estaba rodeado por huertas, talleres y campos. Los monjes trabajaban para obtener su sustento y desarrollaban nuevas técnicas agrícolas. Todo el conjunto se cerraba con una muralla o tapia. Los monasterios más ricos tenían dependencias para despensa y graneros para almacenar las cosechas. Muchos tenían hospitales y farmacias.

COMENTARIO DE FOTOGRAFÍAS

Catedral de Santiago de Compostela: planta e interior. 1075-1128

El edificio cuenta con numerosos añadidos posteriores a su construcción: torres, un claustro gótico, una cúpula sobre el crucero, y portadas barrocas. De la vieja catedral románica solo queda la fachada sur del transepto: la puerta de Platerías.

El Códice Calixtino describe la construcción de la catedral y el proyecto de los obispos de Santiago que trataban de convertirla en uno de los lugares de peregrinación más importantes de Europa. La planta de cruz latina tomó como modelo la de Santa Fe de Conques, (Francia), modelo de iglesia de peregrinación, al que superará en dimensiones.

Se organiza en tres naves longitudinales divididas en diez tamos por **arcos fajones**. Está precedida por un **nártex, (**atrio a la entrada de la iglesia, porticado y que estaba destinado a los catecúmenos, es decir, aquellos que se preparaban para el bautismo). Idéntica distribución presentaba el **transepto**, con tres naves de cinco tramos y dos absidiolos por brazo, que termina en sendas grandes portadas. La cabecera acoge un **deambulatorio** que gira por detrás de la capilla Mayor, donde se encuentra la imagen del Apóstol. Este deambulatorio cuenta con cinco capillas radiales.

En el espacio interior prima la sensación de verticalidad y esbeltez, (22 metros de altura de la nave central). Cubre la nave principal **una bóveda de cañón** con **arcos fajones**, contrarrestada por bóvedas de arista en las naves laterales y de cuarto de cañón en la tribuna.

El alzado se articula en dos niveles: la arcada y una tribuna. Los arcos del primer nivel descargan sobre pilares con columnas adosadas en todas sus caras.

La tribuna es, junto al deambulatorio, la mayor novedad de la iglesia de peregrinación. Tribuna, transepto y deambulatorio permitían a los peregrinos recorrer todo el templo sin interferir la celebración del oficio. La tribuna de la catedral es elevada y profunda, con vanos que se abren a la nave central en **arcos geminados.** La tribuna está bien iluminada en contraste con la penumbra de la nave central, a la que solo llega luz indirectamente por las ventanas de las naves laterales. **La bóveda de medio cañón** que cubre la tribuna no solo cierra el espacio, sino que también tiene la función de transmitir los empujes de la cubierta al muro perimetral.

El **deambulatorio** fue concebido para facilitar el acceso a las reliquias del apóstol que se hallan en la cripta bajo el altar del presbiterio. La cubierta del deambulatorio aporta una solución nueva, pues soluciona el problema de una bóveda curva. Santiago de Compostela es la culminación de las grandes iglesias de peregrinación que recoge los precedentes franceses de Santa Fe de Conques y de Saint-Sernin de Toulouse. Santiago aplicó experiencias constructivas para asegurar su funcionalidad.

Monasterio de Cluny III: planta y alzado. 927 al 1130

Situado de Borgoña, (Francia). Es el modelo de monasterio románico. El abad Hugo de Cluny quiso erigir un templo monumental que fuera el verdadero corazón de la orden benedictina. Este convento sería el germen de la reforma benedictina, basada en el estricto seguimiento de la regla de san Benito, (“ora et labora”). De acuerdo con ésta, el monasterio debía ser autónomo y sin contacto con el exterior. Será planteado como una ciudad en miniatura, con la iglesia como punto principal. El claustro, adosado a ella, se abría a las principales dependencias: refectorio o comedor y sala capitular. El conjunto se completaba con las cocinas, el dormitorio común de los monjes, el scriptorium y las huertas, talleres y campos.

Cluny se destruyó después de la Revolución Francesa, solo se conserva el brazo sur de uno de los transeptos.

La iglesia de Cluny II había sido el modelo de las iglesias del primer romántico. Su novedad radicaba en un presbiterio muy profundo, organizado en tres naves terminadas en ábsides semicirculares, que permitía aumentar el número de altares y facilitaba el desarrollo de la nueva liturgia. La iglesia fue reformada y ampliada a medida que aumentaba la vitalidad económica de la orden: se construyó un refectorio tres veces mayor, se sustituyó la enfermería por un gran hospital y se estableció una enorme hospedería para dar cabida a dos mil visitantes y peregrinos. Sin embargo, el cambio más espectacular fue la sustitución de la iglesia existente por un templo de cinco naves de casi 200m y 40m de altura con un doble transepto y un gran deambulatorio. Ambos tenía 15 absidiolos. La fachada de entrada, flanqueada por dos torres, se abría a un amplio **nártex** de tres naves. La nave central estaba cubierta por una bóveda de cañón y pero la gran altura del interior con tres niveles, anuncia ya el gótico: grandes arcadas, **triforio** (tribuna ciega) y un cuerpo de ventanales altos.

La iglesia de Cluny III recogió las experiencias precedentes de la arquitectura románica, las modificó y las monumentalizó. Su cabecera podía acoger a más de mil personas y adoptó todas las soluciones posibles para conseguir un mayor número de ábsides donde colocar altares y responder así a los crecientes cultos particulares que generaban las reliquias.

La influencia de la abadía cluniacense se hará sentir en la mayoría de las iglesias de peregrinación erigidas a lo largo de los caminos hacia Santiago de Compostela y hacia Roma.

Los monjes benedictinos alcanzaron con este monasterio un puesto predominante en la sociedad feudal del s. XI y los monasterios benedictinos fueron focos de poder y riqueza. Los ideales de humildad y austeridad benedictina se hicieron irreconocibles con el tiempo.

CATEDRAL DE S. PEDRO APÓSTOL DE JACA: PLANTA Y ÁBSIDE MERIDIONAL. 1080

El rey aragonés Sancho Ramírez y Alfonso VI de Castilla unieron fuerzas para asegurar un paso por el Pirineo para reforzar la peregrinación a Santiago. Jaca será potenciada, haciéndose capital del reino, asegurando a existencia de artesanos y mercaderes que atiendan las necesidades del peregrino. Se construyó su catedral, primera iglesia que se encontraban los peregrinos del Camino de Santiago al entrar a España por el Somport. La fecha exacta de su construcción no se sabe, aunque parece que fue hacia el 1080.

La iglesia presenta tres partes: el porche principal, a modo de nártex, a los pies de la iglesia; la iglesia propiamente dicha con sus tres naves y la cabecera, con tres ábsides escalonados. Tiene planta basilical con tres naves que se ensanchan ligeramente hacia los pies. Está dividida en cinco tramos y las naves se comunican entre sí a través de arcos formeros de medio punto. Estos arcos se apoyan en soportes en los que alternan pilares cruciformes de columnas adosadas en sus cuatro lados, con pilares cilíndricos, a modo de gigantes columnas con capitel corintio. Esta alternancia confiere ritmo a la construcción.

Los accesos al templo se localizan en el lateral derecho a la altura del tercer tramo de la nave y, por otra, a los pies en el lado oeste , a través del profundo pórtico que posee bóveda de cañón y que está abierto lateralmente con arcos de medio punto.

La cabecera de tres ábsides, se cubre con bóveda de cuarto de esfera, aunque sufrió reformas posteriores. Este ábside meridional tiene todas las características del románico jaqués, que se irá imitado por otras iglesias a lo largo del Camino.:

El exterior del ábside meridional se articula en tres zonas separadas por **decoración jaquesa en damero o ajedrezado**. Posee un vano de sencillos arcos de medio punto sin decoración, flanqueada por dos columnas. La ventana como elemento decorativo es un distintivo del románico jaqués. La columna que se conserva tiene un capitel corintio, testimoniando el descubrimiento del lenguaje arquitectónico clásico.

Las ventanas son una “pequeña portada”: **imposta** decorada con ajedrezado, la rosca de la **arquivolta** externa también con ajedrezado; una arquivolta central característica del románico jaqués. Horizontalmente las impostas con el mismo ajedrezado dividen el en tres partes iguales. La imposta, a cierta altura del suelo, señala el inicio de la ventana y de la columna. La segunda recorre la pared y la última en la cornisa de un alero bastante acusado.

El conjunto se completa con el juego de **modillones (**motivos vegetales y animales estilizados) **y metopas (**contienen figuras reales e imaginarias de un bestiario medieval)situadas en la parte superior del muro antes de la cornisa

La influencia de Jaca la encontramos en **San Martín de Frómista, en S. Isidoro de León**