

ARTE ROMÁNICO: ESCULTURA Y PINTURA

3. Escultura románica.

Características generales:

- Predominio del **relieve** sobre el bulto redondo.
- **Localización:** en las portadas y en el interior; capiteles, jambas, dintel, parteluz, arquivoltas, tímpano.
- **Finalidad:** religiosa (explicar el evangelio a través de la piedra); deleitar y emocionar al público.
- "**Horror vacui**" (miedo al vacío) que obliga hasta rellenar el más mínimo espacio.
- El **artista** románico:
 - **Despreocupado** por la proporción y la belleza.
 - Sin perspectiva.
 - Figuras rígidas, hieráticas y muy inexpresivas.
 - Predomina la frontalidad, simetría y geometrización en las figuras.
- **Temas:**
 - Pantocrátor (*Cristo triunfante en la mandorla*).
 - Jesucristo rodeado por el Tetramorfos (4 evangelistas): *Mateo* (hombre), *Lucas* (buey), *Marcos* (león) y *Juan* (águila).
 - Apocalipsis de San Juan (*Juicio final*), la venida de Cristo para juzgar a los vivos y a los muertos.

Claseshistoria

Simetría

Perspectiva
jerárquica

División en
Frisos superpuestos

Horror vacui
Figuras ocupan todo

Adaptación
Al marco

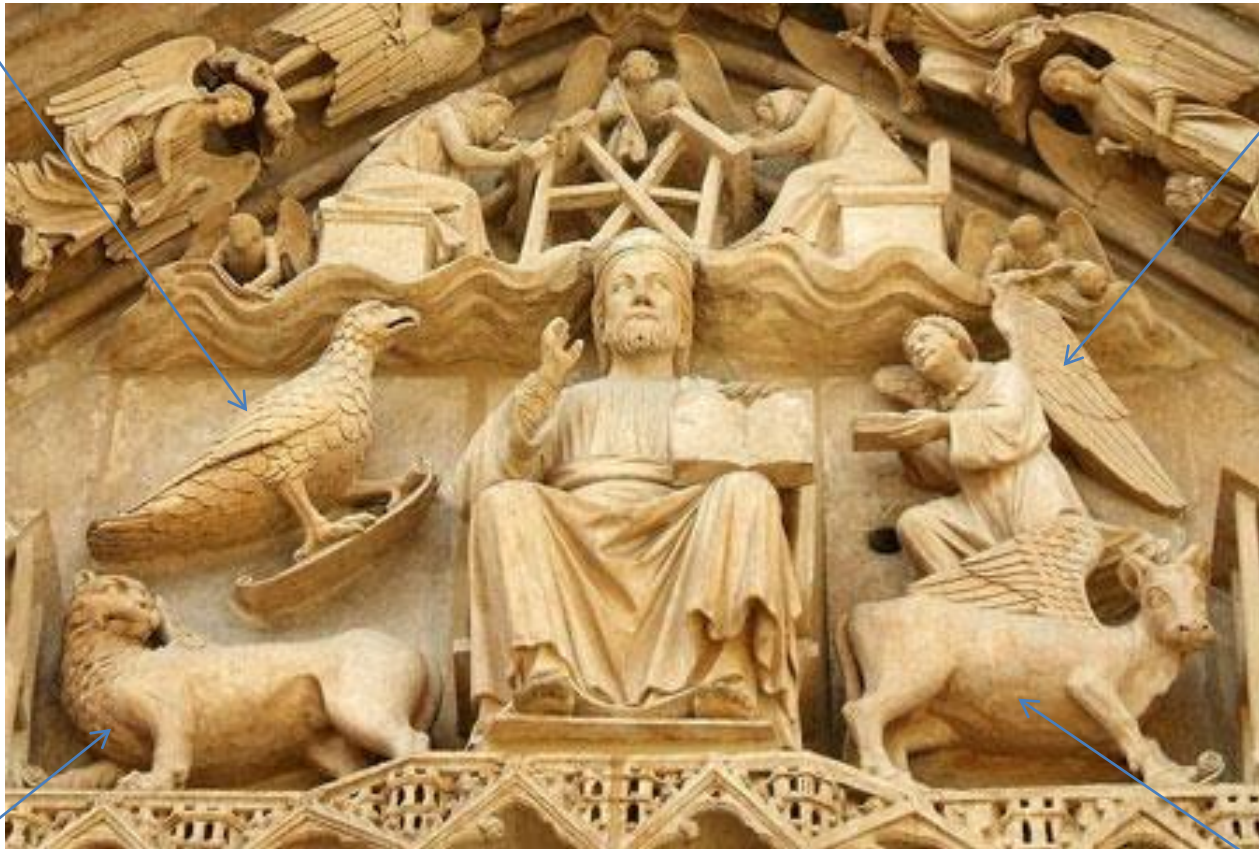
Características generales I Tímpano Santa Fe de Conques

Cristo en Majestad:
Maestas dei

Juan, El águila,
ascenso a los
Cielos

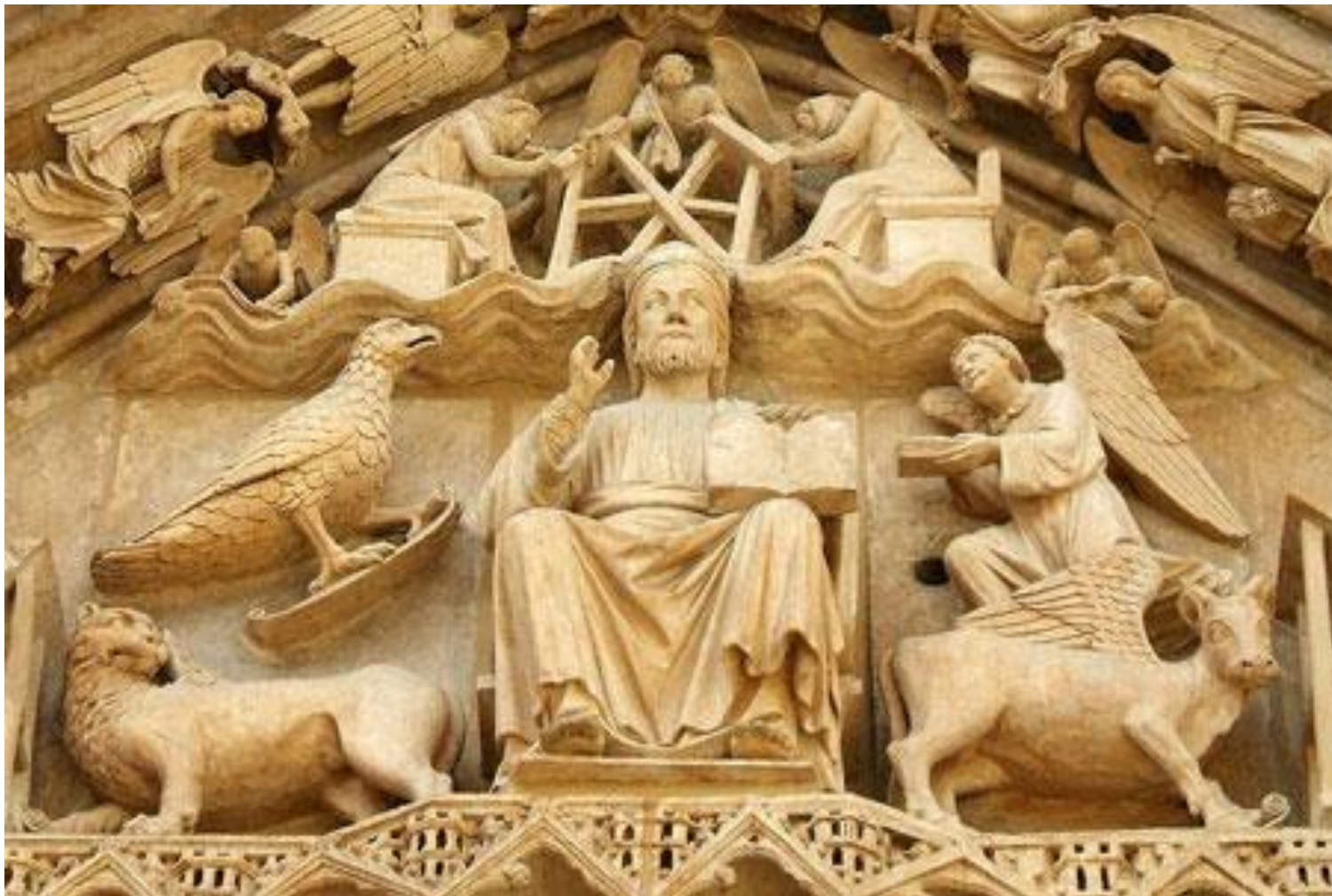
Mateo, el
hombre, la vida

Marcos, el león,
la resurrección

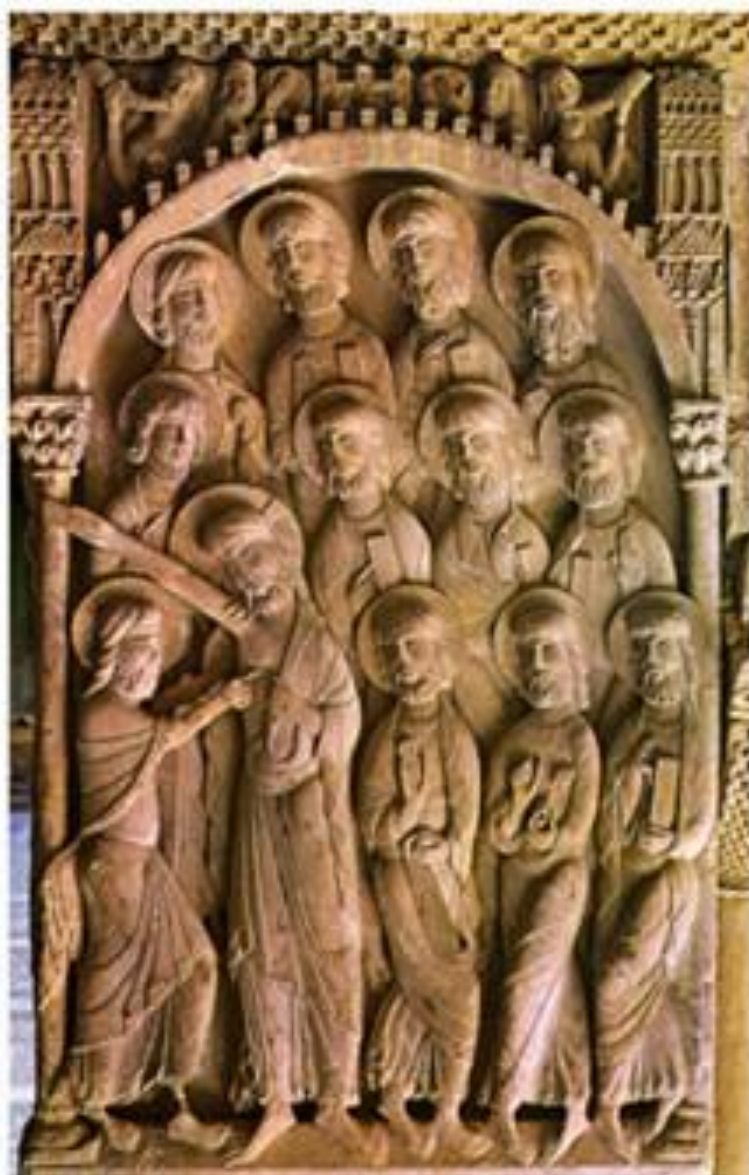
Tetramorfos

Lucas, el toro, el
sacrificio y la
muerte

Apocalipsis, 4, 2-7,

«En ese momento se apoderó de mi el Espíritu y estuve contemplando esto. En el Cielo había un trono colocado y en el trono Alguien estaba sentado [...] Del trono salían relámpagos, voces y truenos [...] A los cuatro lados del trono permanecen cuatro vivientes llenos de ojos, por delante y por detrás. El primer viviente se parece a un león, el segundo a un toro, el tercero tiene cara como de hombre, y el cuarto es como un águila en pleno vuelo.»

Función didáctica ("catecismo pétreo")
Duda de Santo Tomás
Santo Domingo de Silos

Función didáctica:
Castigos de la lujuria y la
avaricia: San Pedro in
Moissac

(Ap. 12:9) Y fue lanzado fuera **el gran dragón**,
la serpiente antigua, que se llama **diablo** y
Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue
arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron
arrojados con él.

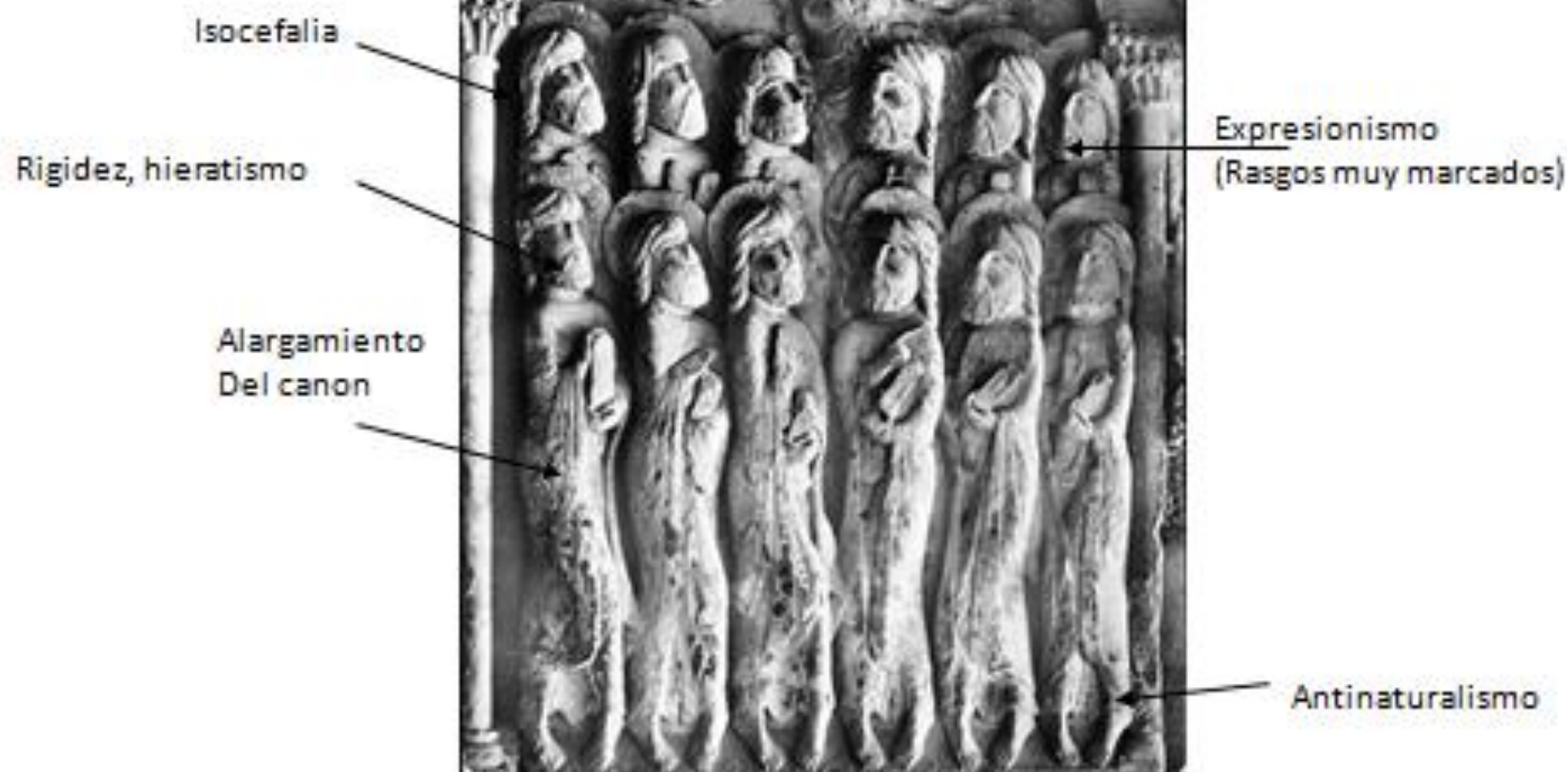

Temática simbólica
Lucha contra el mal

Las puertas del Infierno. Pórtico de
Santa Magdalena de Vezelay

Juan. 28 "... No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida; pero los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación."

Características generales II
Pentecostés
Santo Domingo de Silos

La duda de Santo Tomás (claustro del monasterio de Santo Domingo de Silos; BURGOS)

- **Autor:** desconocido
- Estilo **románico**; Cronología (**1130** d.C.)
- Técnica (**talla**); material (**piedra**)
- **Tema:** Representación de Cristo, rodeado por los apóstoles, que levanta el brazo para que el incrédulo Tomás pueda introducir el dedo en la llaga.
- **Composición:** todos los personajes se distribuyen en **3 bandas**, miran hacia la izquierda y tienen la misma altura, excepto **Cristo**. Se trata de una **composición muy geométrica**, enmarcada por un **arco de medio punto y dos columnas**. Los personajes se adaptan al marco en cuanto a su tamaño. La acción que inicia el brazo levantado de Jesús se completa con el gesto **de Santo Tomás** -que toca la herida con su dedo- mientras el resto de los apóstoles se agita espiritualmente, son los inicios del **movimiento**, que acaban con el hieratismo románico.
- **Técnicamente**, el relieve sorprende por la delicadeza de la **talla**, las figuras son **estilizadas**, de proporciones bellas y **volúmenes** redondeados con **ropajes** que se adaptan al cuerpo.

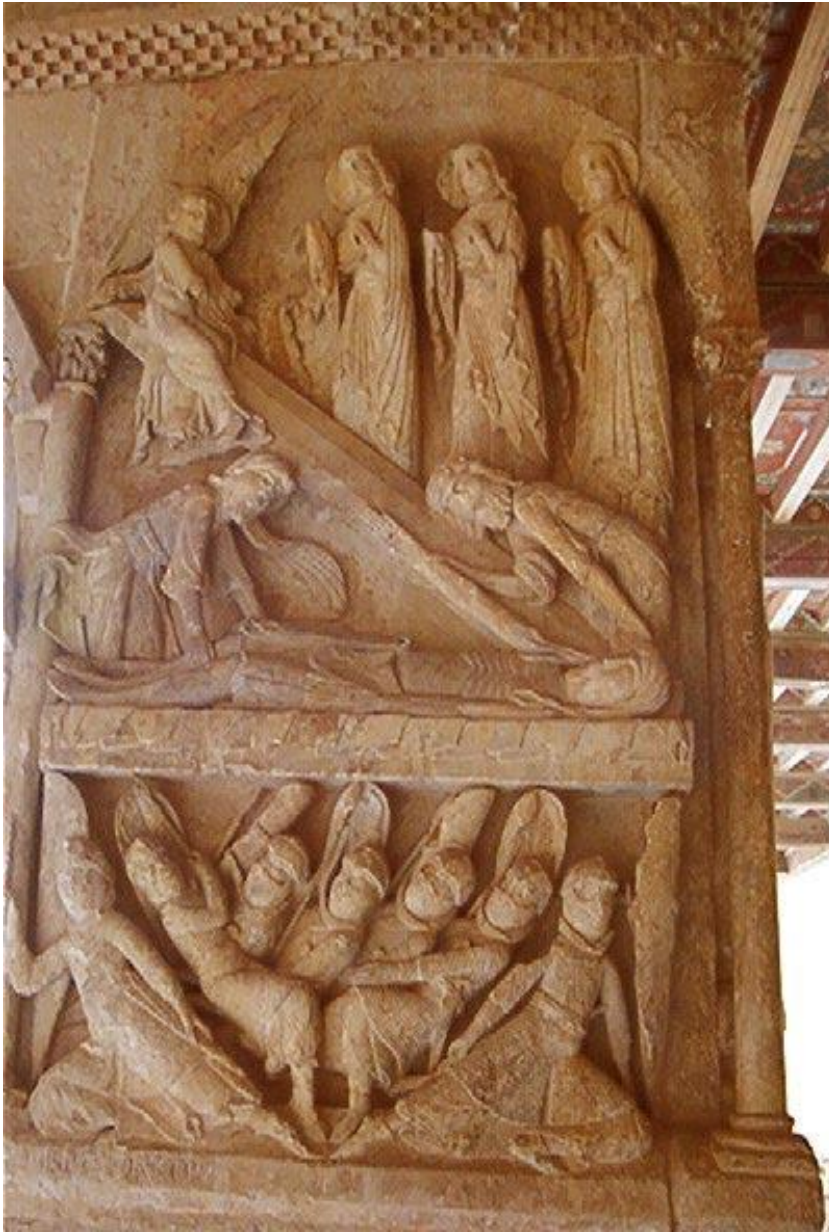

CLAUSTRO DE SILOS: ANUNCIACIÓN

- . ²⁸ El ángel entró en el lugar donde ella estaba, y le dijo:
—¡Salve, llena de gracia! El Señor está contigo.
- ²⁹ María se sorprendió de estas palabras, y se preguntaba qué significaría aquel saludo. ³⁰ El ángel le dijo:
- María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. ³¹ Ahora vas a quedar encinta: tendrás un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. ³² Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios altísimo, y Dios el Señor lo hará Rey, como a su antepasado David, ³³ para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin.
- ³⁴ María preguntó al ángel:
—¿Cómo podrá suceder esto, si no vivo con ningún hombre?
- ³⁵ El ángel le contestó:
- El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. ³⁶ También **tu parienta Isabel va a tener un hijo**, a pesar de que es anciana; la que decían que no podía tener hijos, está encinta desde hace seis meses. ³⁷ Para Dios no hay nada imposible.

CLAUSTRO DE SILOS: EL SEPULCRO

- 1** Y pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro.
- 2** Y he aquí, hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose al sepulcro, removió la piedra y se sentó sobre ella.
- 3** Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve.
- 4** Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos.
- 5** Y respondiendo el ángel, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado.

Mateo 28, (1-5)

CLAUSTRO DE SILOS: LOS DISCÍPULOS DE EMAUS

" 13. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba sesenta estadios de Jerusalén, 14. y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. 15. Y sucedió que, mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos; 16. pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. 17. El les dijo: «¿De qué discutís entre vosotros mientras vais andando

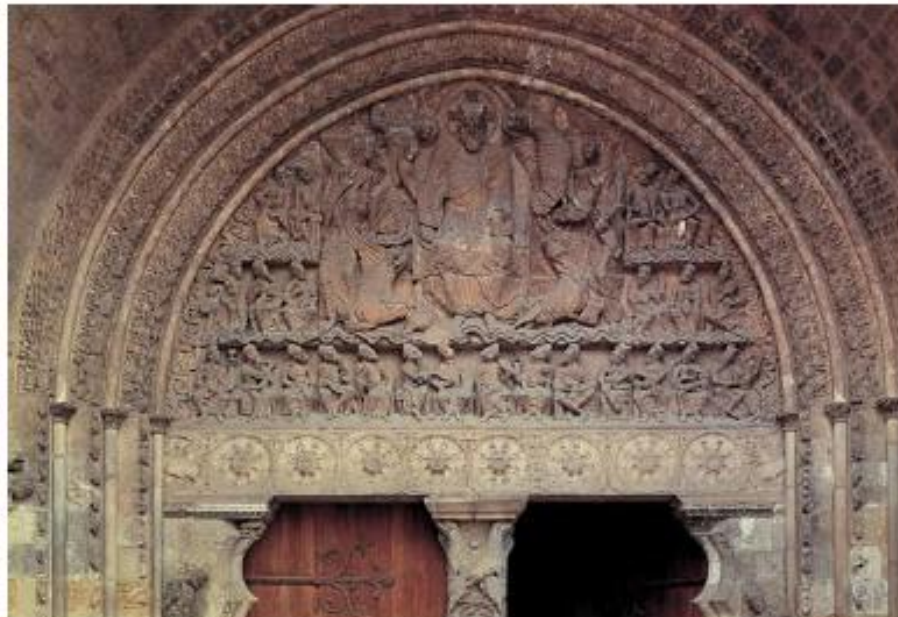
Lucas 22 (13-17)

Función ornamental.
Capitel de Camarasa

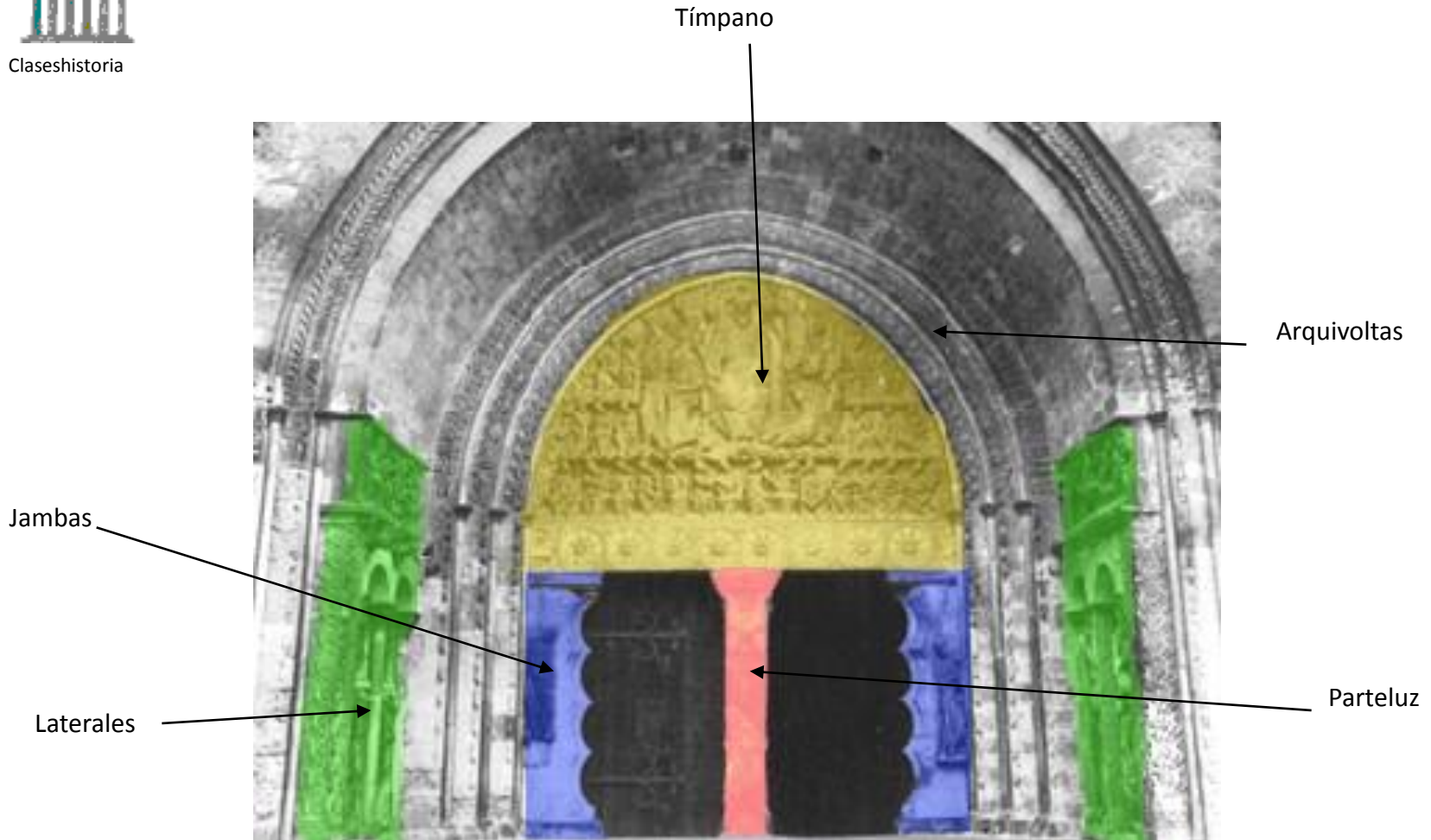
Iglesia de San Pedro de Moissac (Francia)

- **Tema:**
 - Cristo rodeado por el Tetramorfos y los 24 ancianos del apocalipsis que portan instrumentos musicales.
 - Escenas del antiguo y del nuevo testamento en los laterales.
 - Isaias y San Pedro, en las jambas...
- **Estilo:** románico; **autor:** desconocido; **técnica:** talla; **material:** piedra.
- **Composición:** adaptación de las figuras al marco; distribución según criterios de simetría e importancia; preside el tímpano un gigantesco Cristo, rodeado por el tetramorfos; **unidad** en toda la composición (las miradas de los personajes y de los ancianos que miran a *Cristo* y realizan violentos escorzos).

Claseshistoria

Portada San Pedro in Moissac, Languedoc.
Románico sin evolucionar.

- 1 - Cristo en Majestad
- 2 - Tetramorfo. San Mateo
- 3 - Tetramorfo. San Juan Evangelista
- 4 - Tetramorfo. San Marcos
- 5 - Tetramorfo. San Lucas
- 6 - Ángeles
- 7 - Los veinticuatro ancianos del Apocalipsis

*(Ap. 5:8) Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y **los veinticuatro ancianos** se postraron delante del **Cordero**; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de **incienso**, que son las **oraciones** de los santos.*

(Ap. 1:5) Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, **y el soberano** de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.

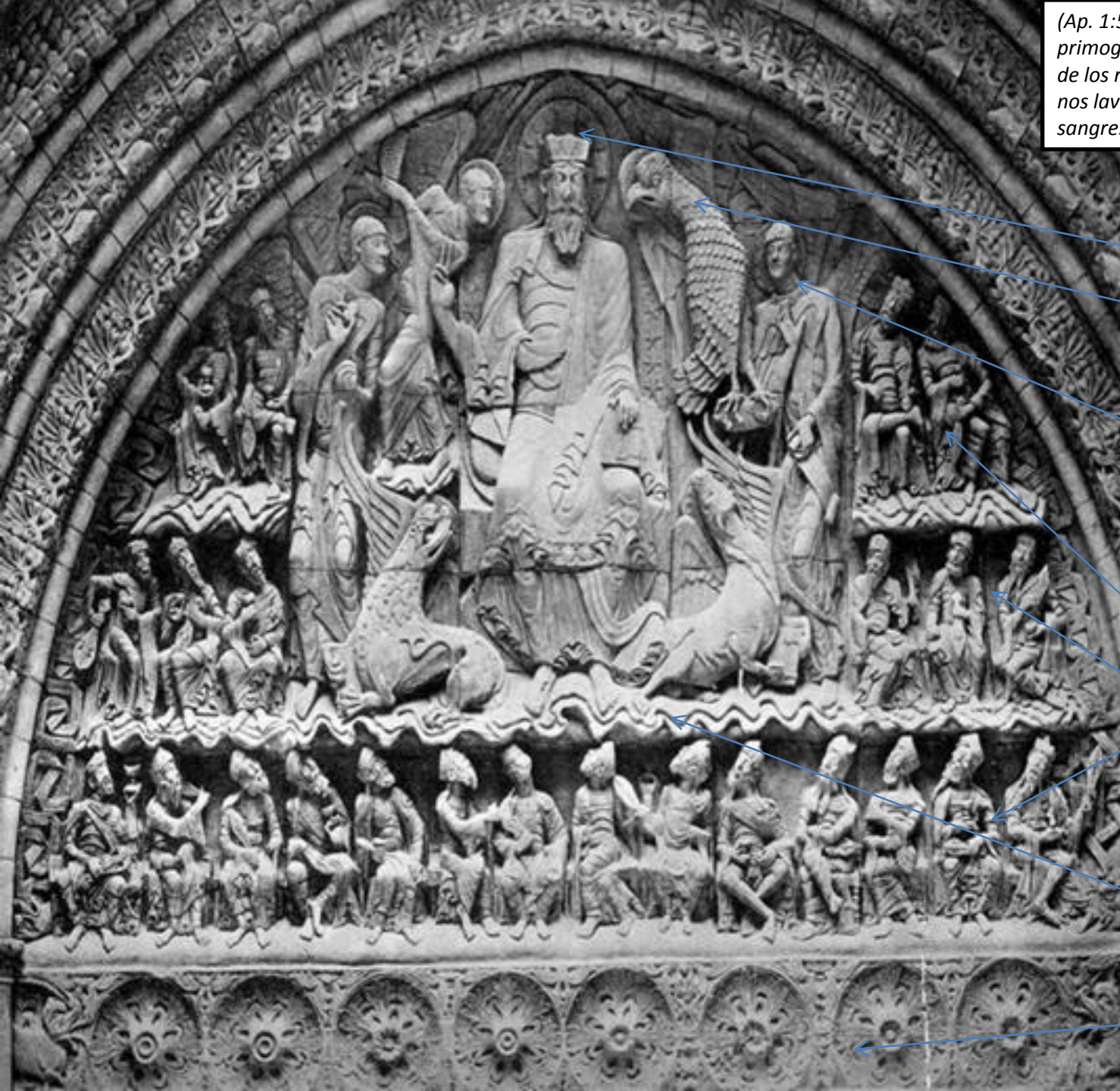
Cristo en
Majestad
(Maiestas Domini)
y Tetramorfos

Arcángeles

24 ancianos del
apocalipsis, con
copas e
instrumentos
musicales

Olas del mar
de cristal

Círculos de
fuego

Juan 5:24s, 28s: "De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán ... No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; **y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida; pero los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.**"

Santa Magdalena de Vezelay, Borgoña: Tímpano. Juicio final
S. XII. Canon estirado, influencia bizantina

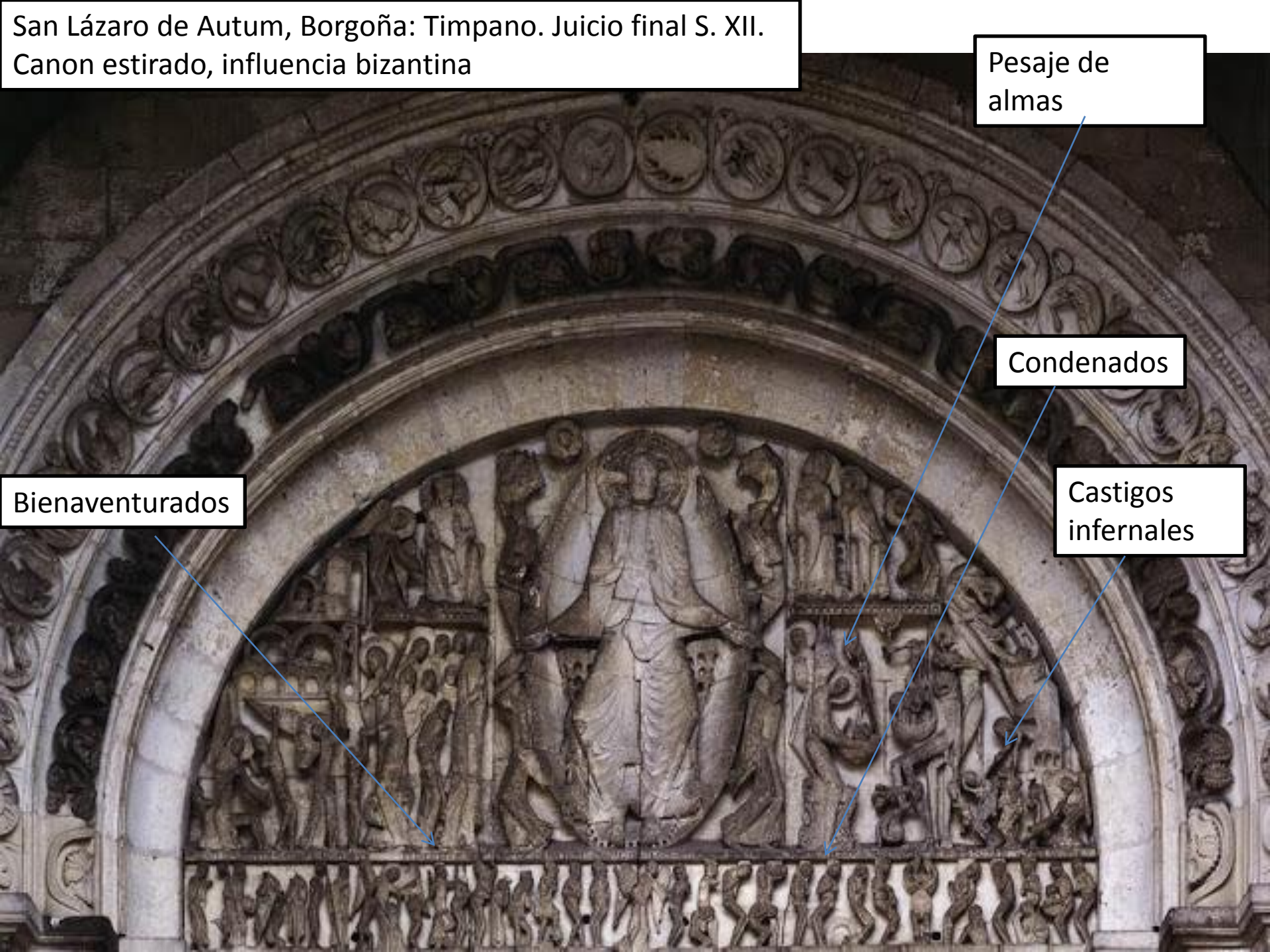
San Lázaro de Autum, Borgoña: Timpano. Juicio final S. XII.
Canon estirado, influencia bizantina

Pesaje de
almas

Condenados

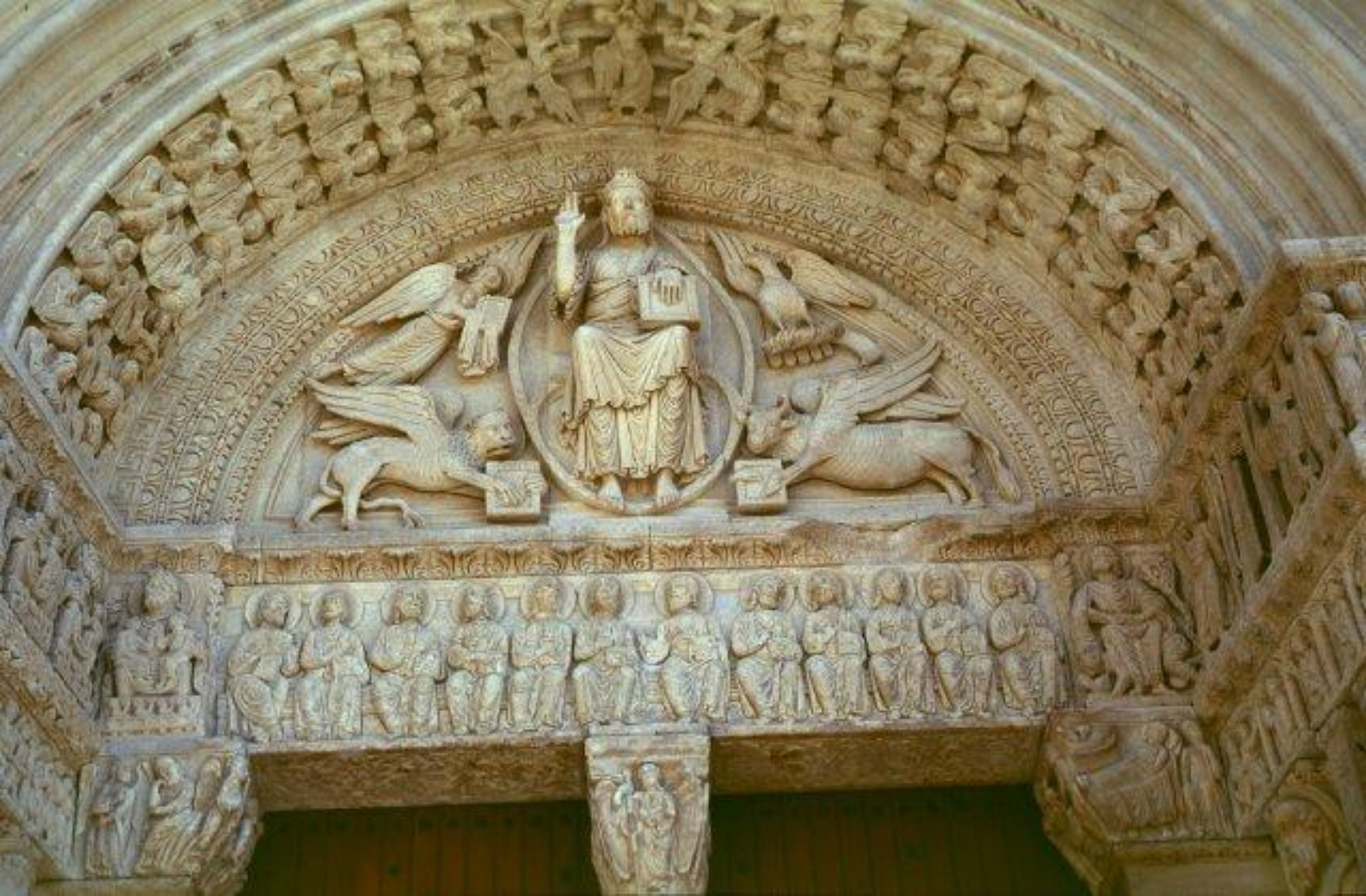
Castigos
infernales

Bienaventurados

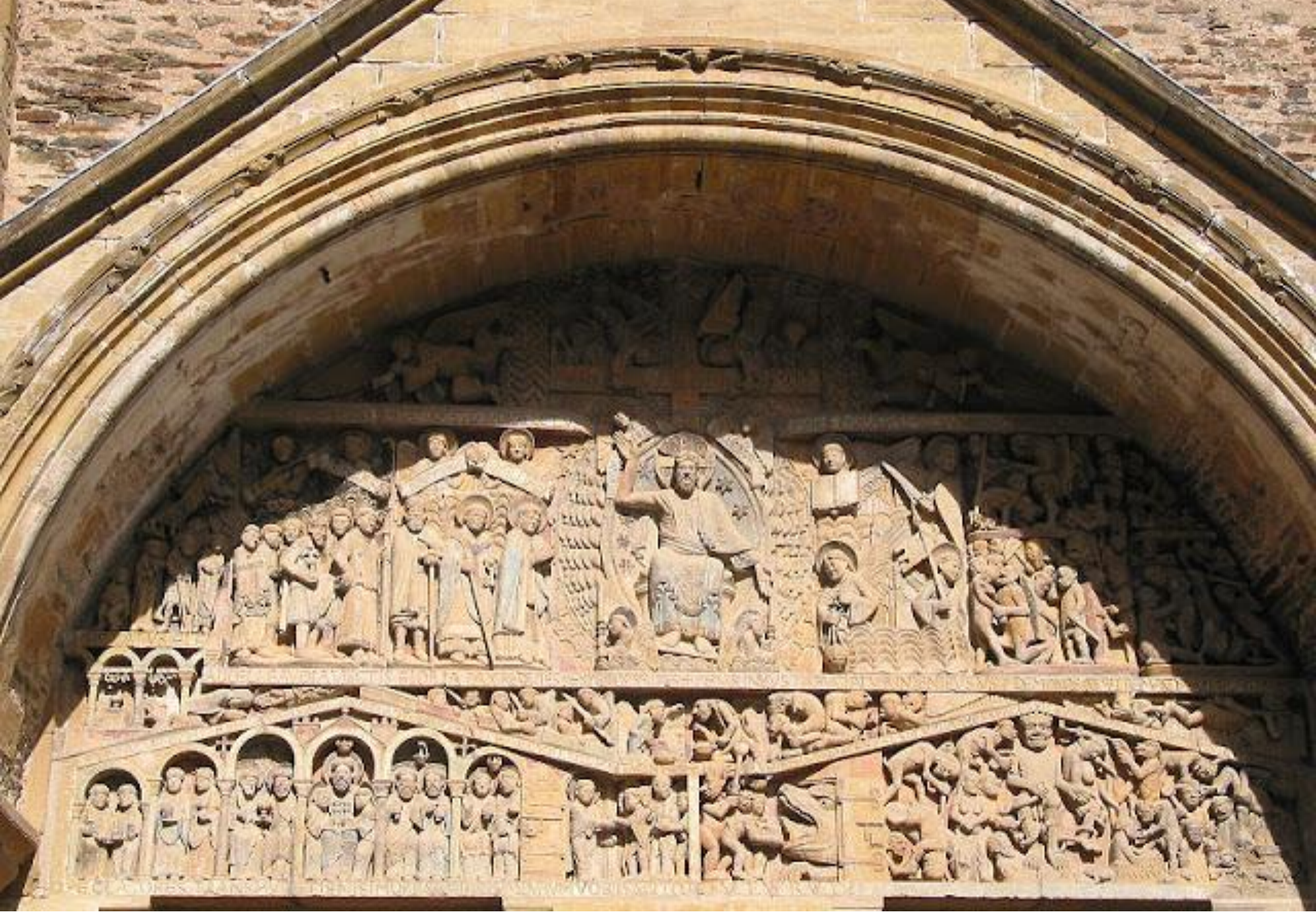

Eva, S. Lázaros de Autum

San Trófimo de Arles, Provenza. Tradición Romana:
Cristo en Majestad y tetramorfos

Santa Fe de Conques: Timpano. Juicio final S. XII. Provenza

4. Escultura románica en España.

SIGLO XI:

- Catedral de Jaca (Huesca):
 - **El Crismón.**
- Panteón Real de San Isidoro León:
 - **Portada del Perdón.**
 - **Portada del Cordero.**
- Catedral de Santiago Compostela:
 - **Portada de Platerías**
- Claustro del monasterio de Silos (Burgos):
 - **La duda de Santo Tomás.**

SIGLO XII:

- Fachada del **monasterio de Ripoll.**
- **Cámara Santa** de Oviedo.
- **Pórtico de la Gloria.**

Escultura exenta:

- **Majestá Batlló**

El Crismón la representación del monograma de Cristo, consiste en las letras griegas χ (ji) y ρ (ro), abreviatura de XP(ISTOS). El crismón puede completarse añadiendo otros elementos, como las letras alfa (α) y omega (Ω), que representan el principio y fin de todas las cosas, como lo es también en esta religión Cristo.

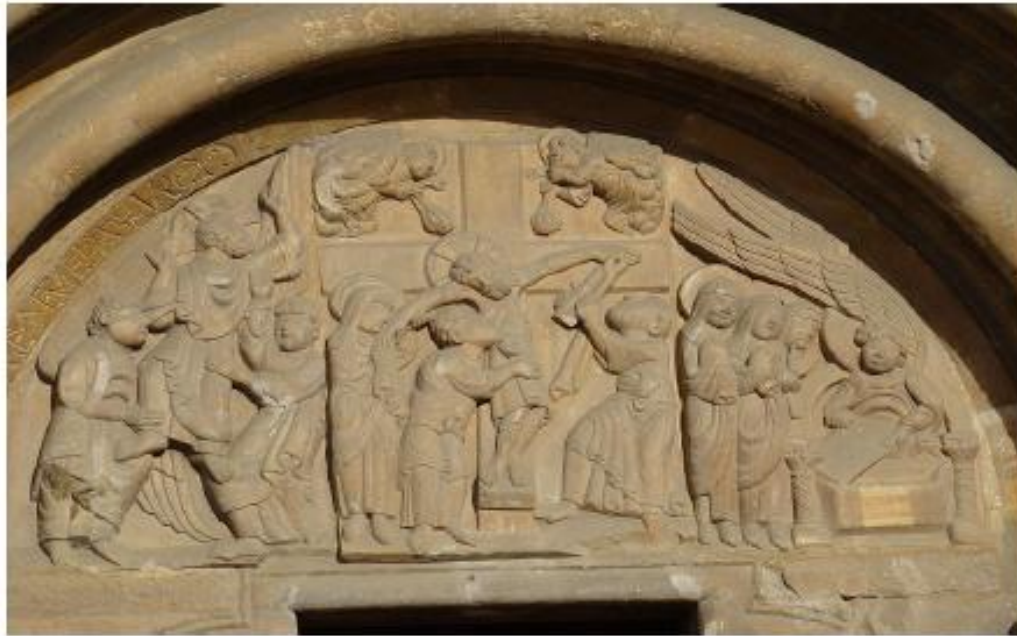

*Hác in scúlptvrá, lectór, sic nóscere cúra:
Pé Pater, Á Genitús dvpléx, est Spíritvs álmvs.
Híi tres iúre qvidém dominús svnt únvs et
ídem.*

«En esta escultura, lector, debes interpretar lo siguiente: Pe (significa) el Padre; A el Engendrado (de) doble (naturaleza), S el Espíritu Vivificante [2]. Estos tres son en verdad por derecho propio un único y mismo Señor».

Tímpano, catedral de Jaca. S. XI.

San Isidoro de León (portadas)

Puerta del Perdón:

Se sitúa en el **muro sur del transepto** y se halla bellamente decorada. Cronológicamente corresponden a **mediados del XII**. Por ella acceden los peregrinos al interior del templo, si bien se abre solamente en los Años Santos. Lo innovador de la misma radica en su **tímpano** decorado. Es la primera vez que en este arte se plasman **tres escenas concatenadas** en este elemento. Una verdadera ilustración para el peregrino (hoy lo llamaríamos "comic" o "tira") en la que se le instruye **sobre la muerte y resurrección de Cristo**.

Puerta del Cordero:

En el tímpano se representa la **escena del sacrificio de Isaac** en el preciso momento en el que la **mano de Dios** detiene a **Abraham**, dispuesto a degollar a su hijo, mientras un **ángel le ofrece el cordero como víctima propiciatoria**. Sobre ellos se representa el **Agnus Dei**, el cordero apocalíptico dentro de una mandorla circular sostenida por dos ángeles.

San Isidoro de León: Portada del cordero: Cordero místico y sacrificio de Isaac. S. XI

*(Ap. 5:6) Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie **un Cordero como inmolido**, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra.*

San Isidoro de León: Portada
del perdón: Descendimiento

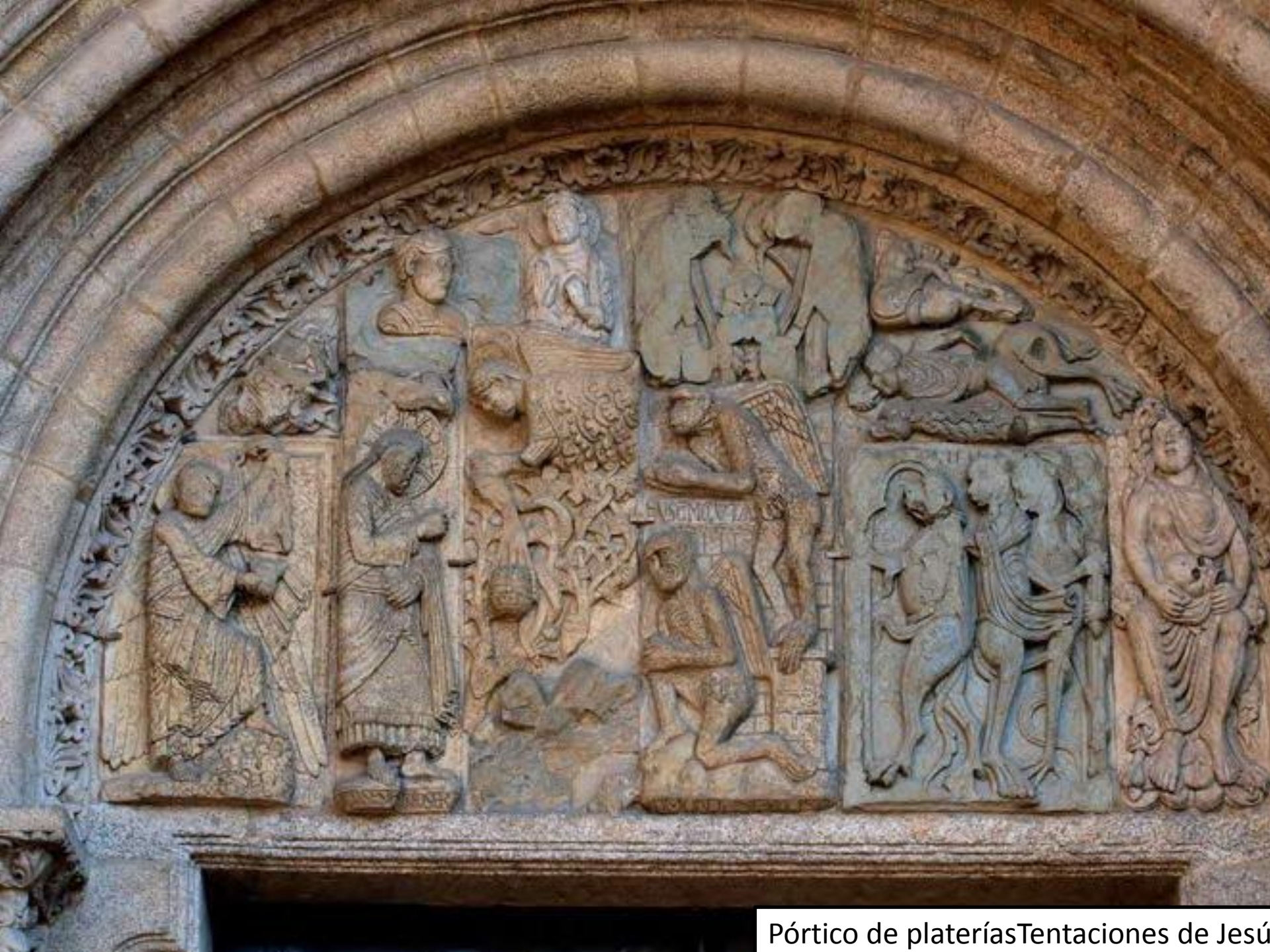

Portada de Platerías (catedral de Santiago de Compostela)

- Conjunto perteneciente a la **puerta sur del crucero** de la catedral de Santiago de de Compostela.
- Dos puertas románicas abocinadas.
- En el tímpano de la izquierda está representada la **tentación de Jesús en el desierto**, hay una mujer semidesnuda con calavera en el regazo.
- El tímpano de la derecha representa escenas de **la pasión y la Adoración de los Reyes**.
- La disposición original de los elementos iconográficos quedó desvirtuada desde que en el S. XVIII fueron alojadas aquí numerosas imágenes recuperadas de la desmantelada fachada de Azabacherías.

Pórtico de plateríasTentaciones de Jesús

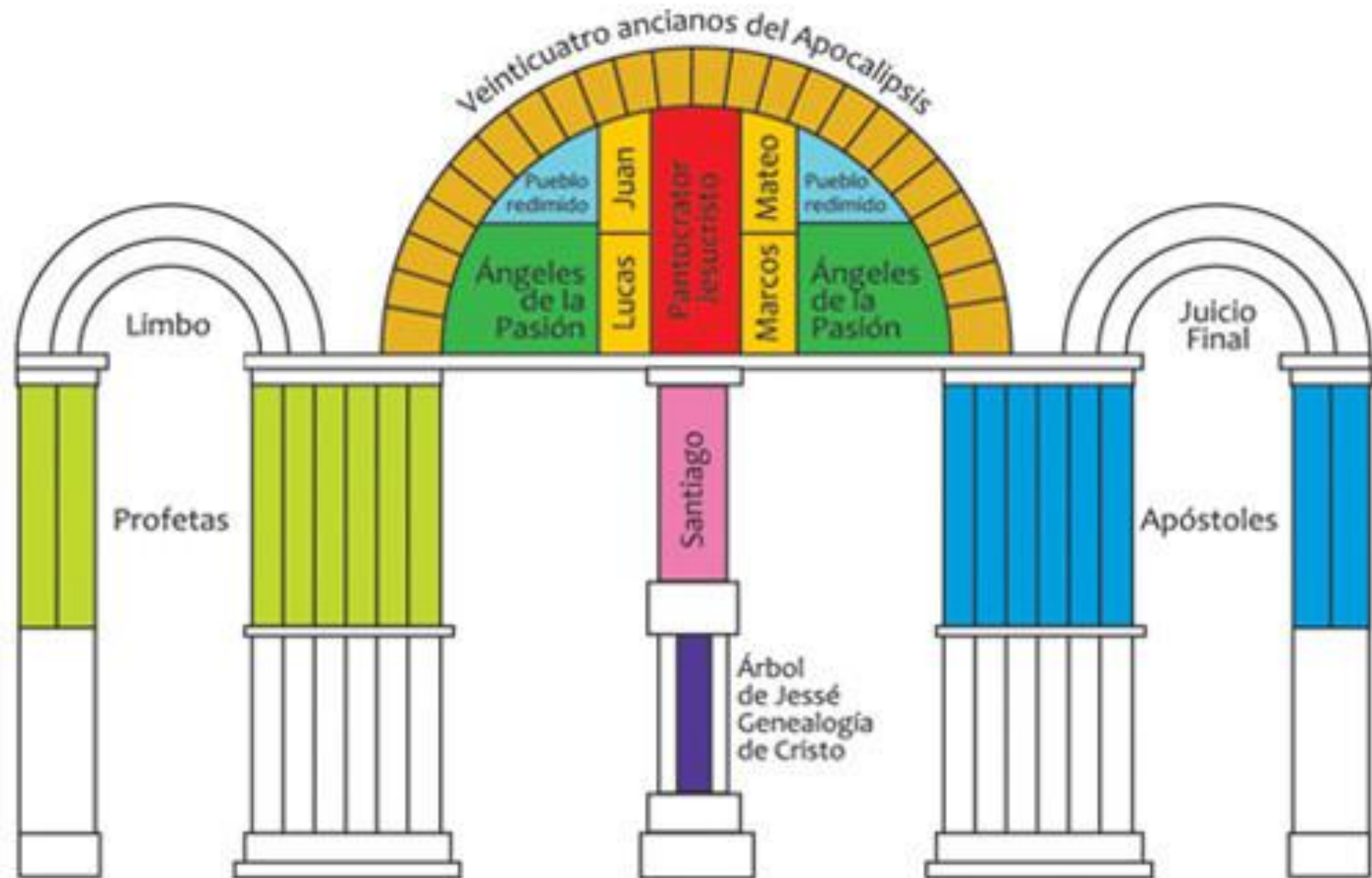
Pórtico de platerías: Adoración de los reyes

Pórtico de la Gloria (catedral de Santiago de Compostela)

- Autor: **maestro Mateo**
- Finales siglo XII
- Estilo: **Románico tardío**
- Técnica (**talla**); Material (**mármol y granito**)
- Localización: fachada oeste de la catedral
- Composición: el pórtico forma parte del **nartex**; **3 puertas** que coinciden con las naves de la iglesia; más de **200 esculturas** en arquivoltas, tímpanos, capiteles...); en el **parteluz** está el apóstol Santiago, coronado por un nimbo de piedras y apoyado en un báculo dando la acogida a los peregrinos; en el **tímpano**, *Cristo en majestad rodeado por los 4 evangelistas*; en las **arquivoltas**, los 24 ancianos del apocalipsis; en el **dintel** unos arcángeles portan símbolos de la Pasión
- Estilísticamente: destaca el **tratamiento individualizado de los personajes** (rostro y cabellos), en su **expresividad facial**; **dinamismo** que hacen que pierda la rigidez y el hieratismo románico. La mayor parte de las esculturas son **exentas** y están talladas en **granito o mármol**, conservando restos de su **policromía**.

Maestro Mateo (el santo dos croques)

Pórtico de la Gloria: Iconografía

Cristo en
Majestad

Ángeles con
Símbolos de la pasión

Ancianos
músicos

Elegidos

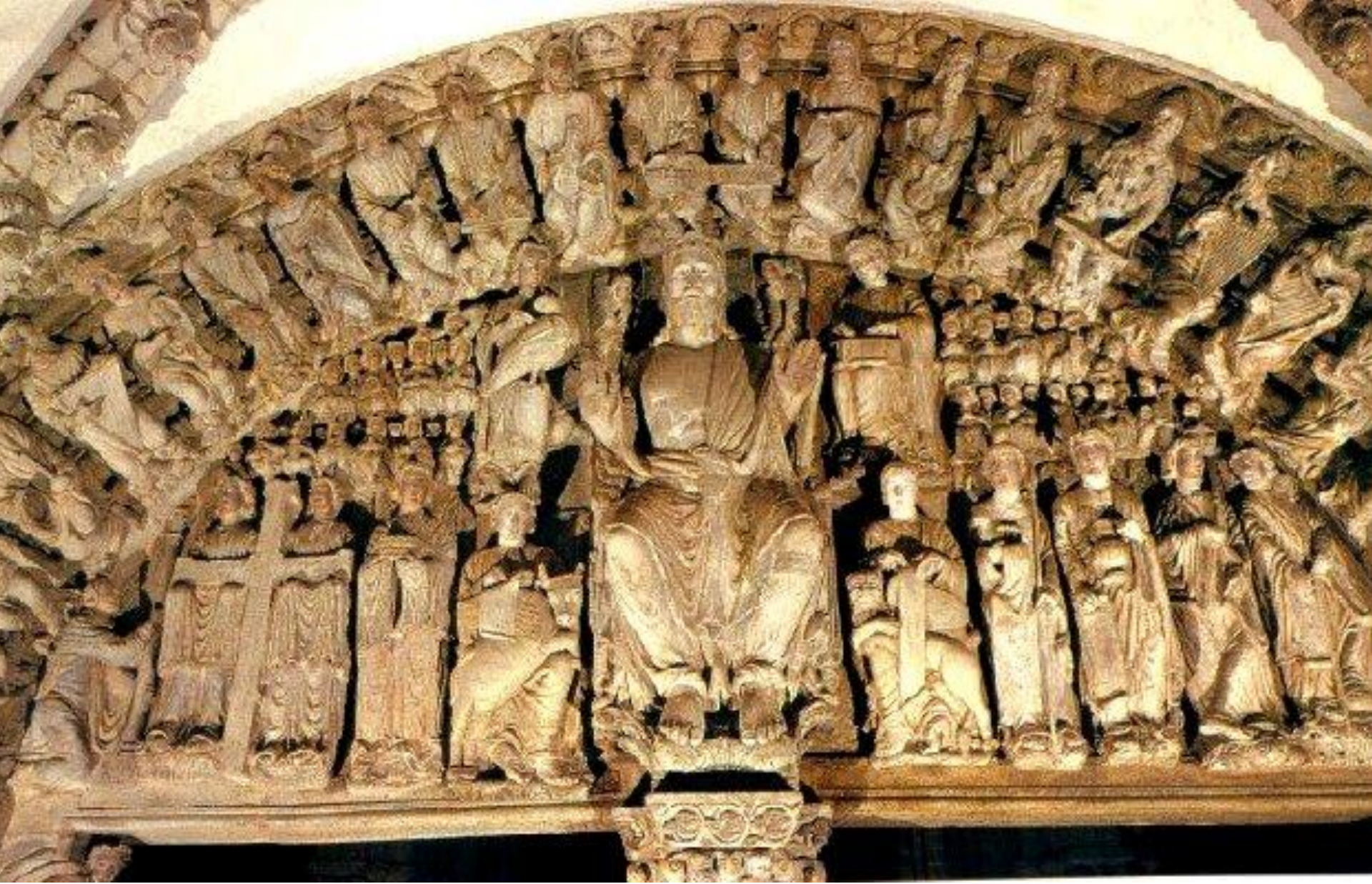
Apóstol
Santiago

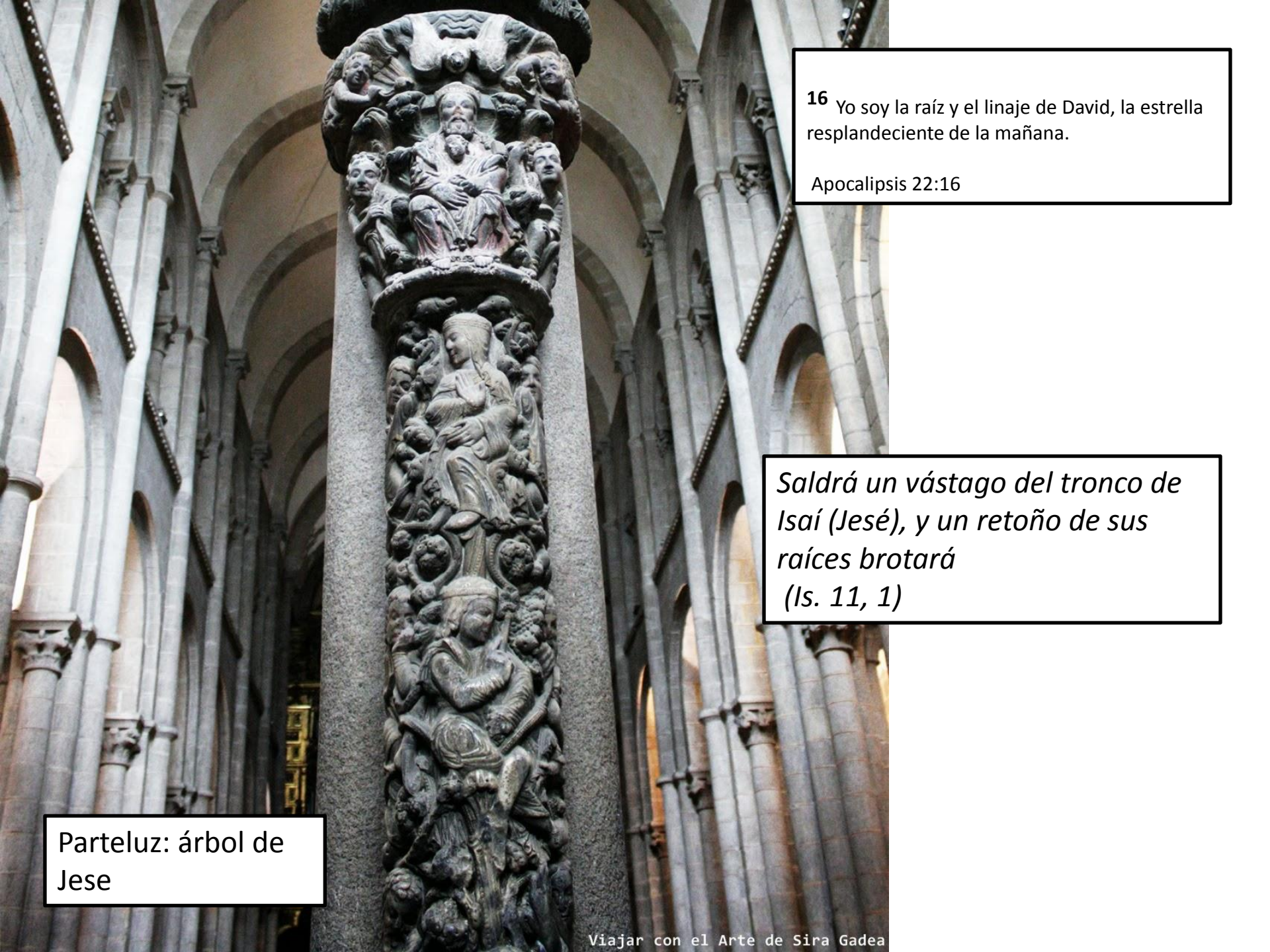
Árbol de
Jessé

Parteluz y tímpano.
Santiago de Compostela

16 Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.

Apocalipsis 22:16

*Saldrá un vástago del tronco de
Isaí (Jesé), y un retoño de sus
raíces brotará
(Is. 11, 1)*

Parteluz: árbol de
Jese

Profetas.
Antiguo Testamento

Apóstoles.
Nuevo Testamento

Jambas.
Santiago de Compostela

Detalle arquivoltas: infierno

Santa Maria de Ripoll. S. XII.

DECORACIÓN DE CAPITELES

San Juan de la Peña: Cristo entrando en Jerusalén

San Juan de la Peña: Última Cena

San Juan de la Peña: Última Cena (detalle: Cristo dando de comer un trozo de pan a Judas. El discípulo amado Juan se recuesta en su pecho)

23.Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, (Juan) estaba recostado junto a él en la mesa,

24.y **Simón Pedro** le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba.

25.Se volvió hacia Jesús y le preguntó: «Señor, ¿quién es?»

26.Jesús le contestó: «Voy a mojar un pedazo de pan en el plato. Aquél al cual se lo dé, ése es.» Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón.

5. Pintura románica en España.

Al igual que la escultura, **se subordina al marco arquitectónico**. Se emplaza en los **muros**, las **bóvedas** y los **absides** de las iglesias. La técnica más utilizada es el **fresco**. El predominio de la **temática religiosa** fue absoluto, siendo muy común el uso de iconografía simbólica o alegórica.

En cuanto a la representación formal y estilística, y con independencia del soporte pictórico utilizado, es posible encontrar algunas características generales:

- **Adaptación de las figuras** al espacio y al **marco arquitectónico**.
- **Ausencia de perspectiva** y tendencia a crear **fondos monocromáticos** en lugar de paisajes o arquitecturas.
- **Horror vacui** ("horror al vacío"), o tendencia a rellenar hasta el más mínimo espacio compositivo.
- **Perspectiva jerárquica**, es decir, representar el personaje más importante a mayor tamaño.
- **Definición de las formas** mediante zonas de **color uniforme** y delimitación de los contornos con **trazos curvos**.

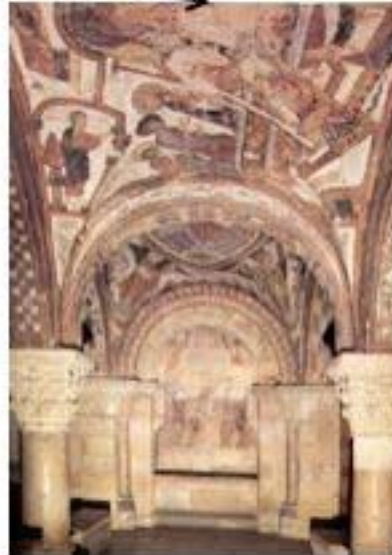

LA PINTURA ROMÁNICA: ESTILOS PICTÓRICOS.

ESTILO FRANCORROMÁNICO

Frescos de Saint Savin-sur-Gartempe (Francia)

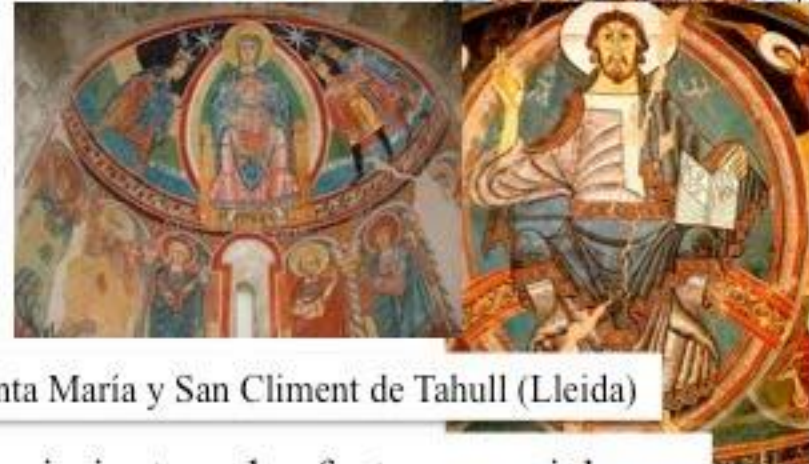
Panteón de los Reyes de San Isidoro de León

Influencia de las miniaturas: mayor naturalismo escénico, gusto por el detalle, expresividad, movimiento y espontaneidad. Predilección por los fondos claros.

ESTILO BIZANTINO

Sant'angelo in formis (Italia)

Santa María y San Climent de Tahull (Lleida)

Ausencia de movimiento y de efectos espaciales. Hieratismo y rigidez, frontalidad, estilización de las figuras, grandiosidad compositiva, simetría. Gran solemnidad y monumentalidad.

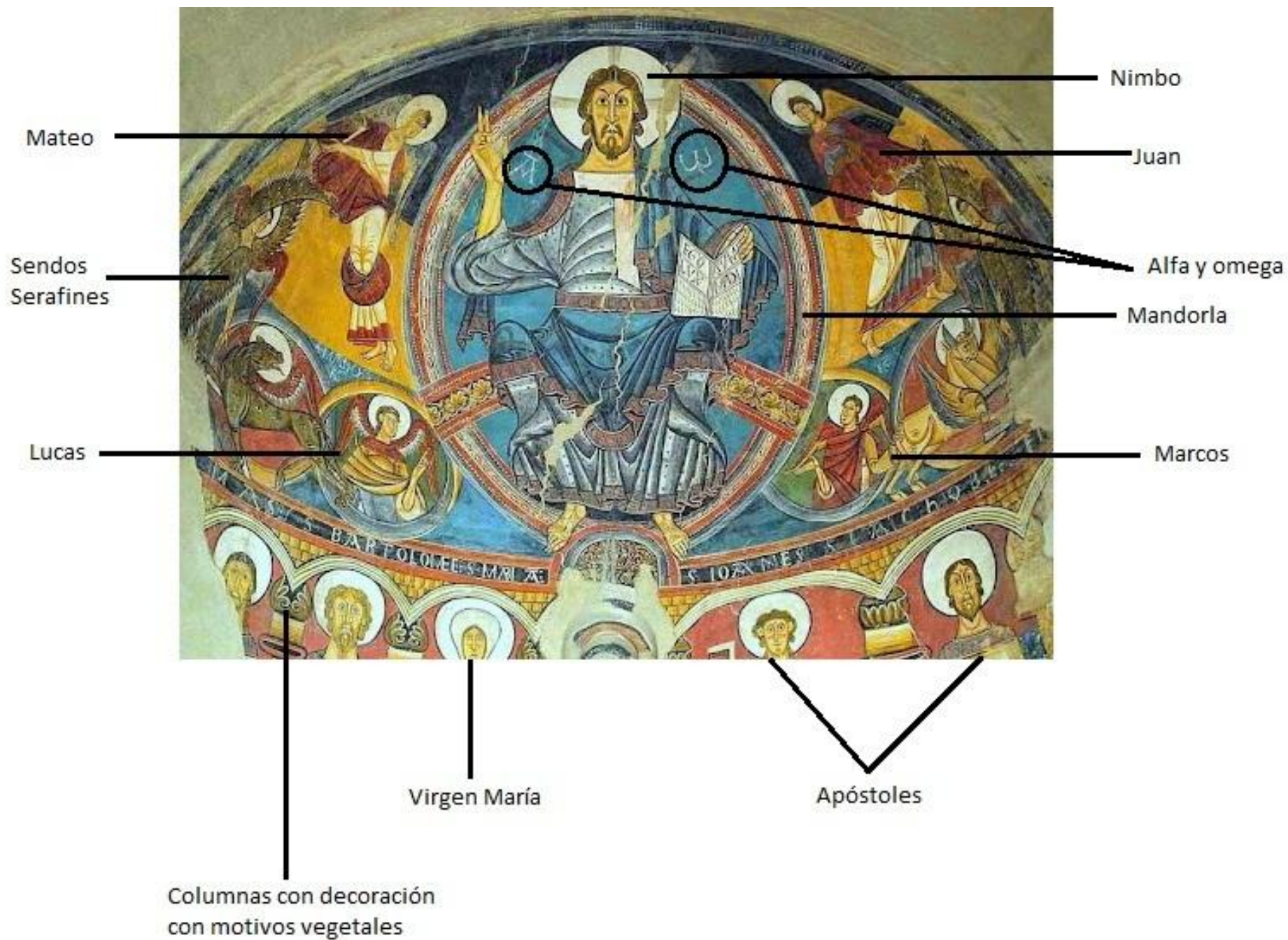
PINTURA: ESCUELA CATALANA

- **TÉCNICA:** Fresco y retoque al temple y solución grasa.
- **CARACTERÍSTICAS:**
 - Influencia italo-bizantina.
 - Dibujo grueso, figuras separadas por trazos negros.
 - Color puro, sin mezclas.
 - Carencia de profundidad y luz.
 - Composición yuxtapuesta. Preferencia por lo frontal.
- **Temas:** Pantocrátor, Vida de Jesús, María, escenas del Antiguo Testamento...

Frescos de San Clemente de Tahull (Lérida)

- Autor: **maestro de Tahull**
- Cronología: 1123 d C
- Estilo **románico**
- Técnica: **fresco**
- Soporte: **muro**
- La bóveda de horno del ábside se pintó con un maravillosos **Cristo en Majestad** ("Maiestas") de estilo bizantino rodeado por **cuatro ángeles** que portan los **símbolos** de los evangelistas. Por debajo corre un friso donde aparece parte del **colegio apostólico** con la Virgen.
- Dentro de las representaciones del tradicional "**Pantocrátor**" románico, sin duda éste es de los más majestuosos, nobles y cargados de trascendente divinidad de todos los representados en el románico internacional. A ello colabora la **simetría** perfecta y **concepción geométrica de su rostro y de toda su figura**.

Santa María de Tahull

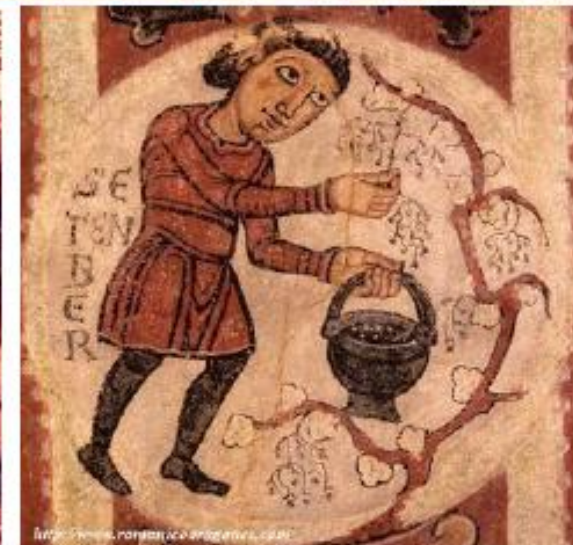
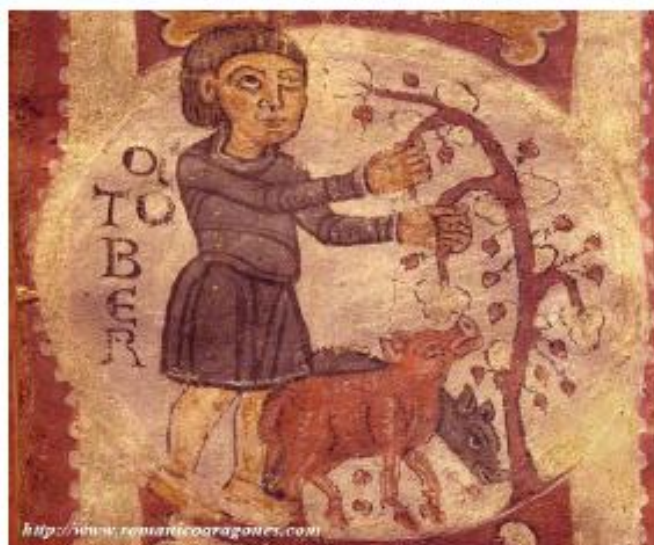
Sant Joan de Tredós. Virgen y niño en majestad y adoración de los magos. Maestro de Pedret. Influencia bizantina. Fresco

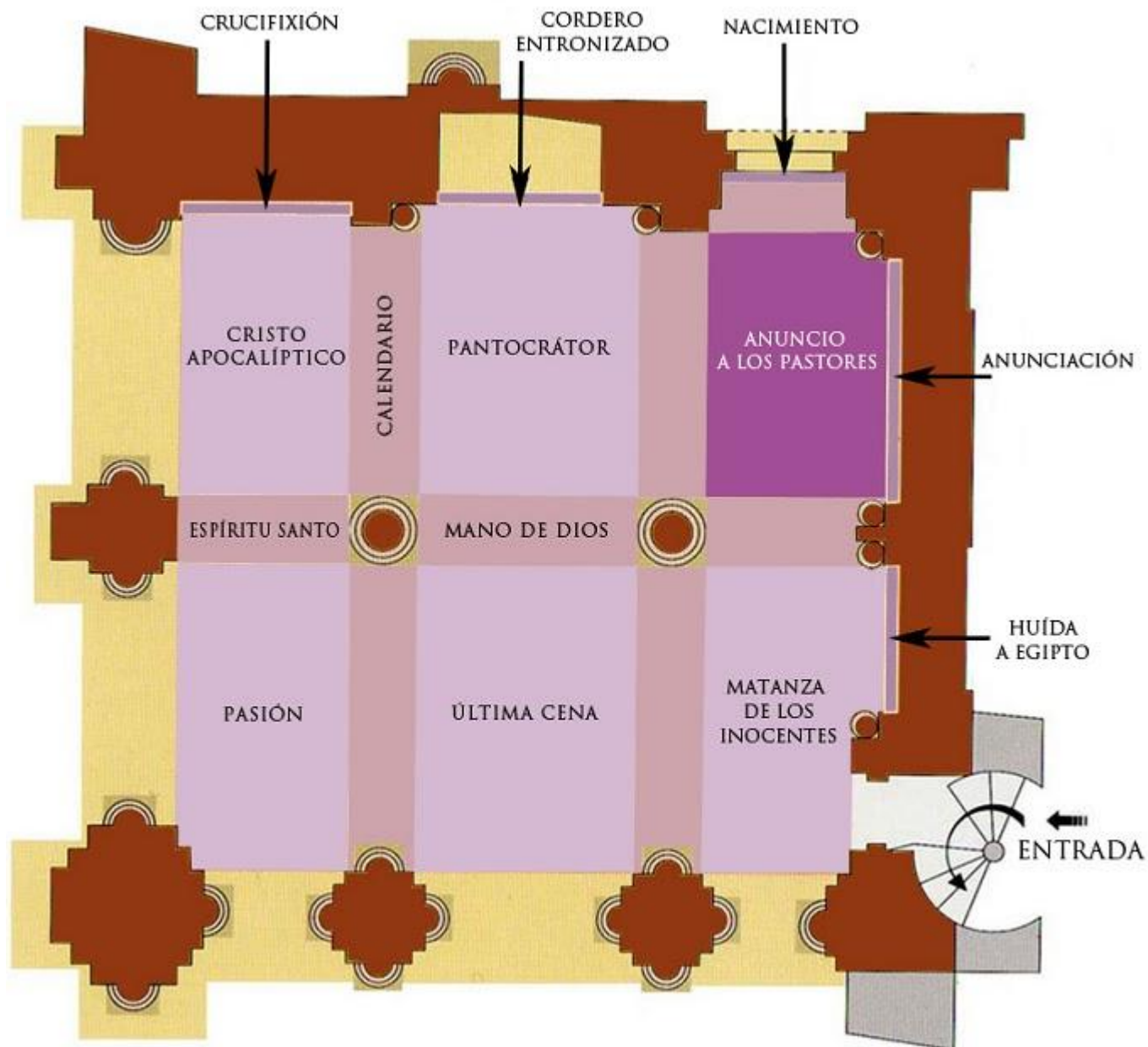
PINTURA EN CASTILLA Y LEÓN

CARACTERÍSTICAS.

- Influencia mozárabe y francesa.
- Preferencia por fondos blancos.
- Artistas más libres, menos sujetos a modelos predefinidos.
- Menos simbolismos que en Cataluña.
- Representaciones cercanas al naturalismo, paisajes, escenas de caza...

San Isidoro de León (escenas de la bóveda del panteón real)

PANTEÓN REAL DE SAN ISIDORO DE LEÓN
ICONOGRAFÍA

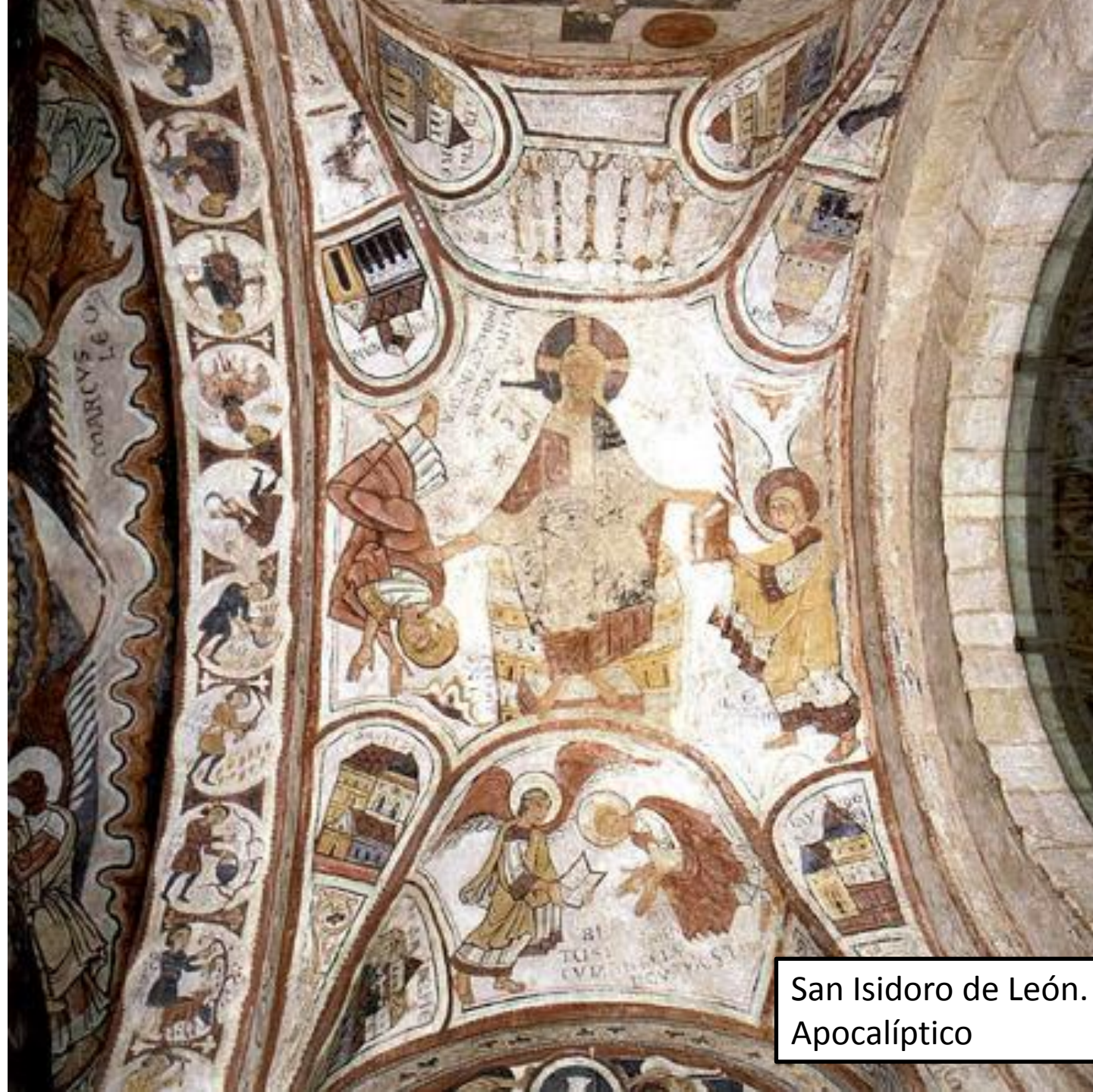
San Isidoro de León: Anuncio a los
pastores

San Isidoro de León. Anunciación.
Degollación de los inocentes

San Isidoro de León. Última Cena

San Isidoro de León. Cristo Apocalíptico

Santa Cruz del Maderuelo, Segovia: Pecado Original.
S. XII

San Baudelio de Berlanga. Soria. Escena de caza

San Baudelio de
Berlanga.
Animales

San Baudelio de Berlanga. Última cena

Judas, bolsa

Cristo y Juan (el discípulo amado)

"23. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, (Juan) estaba recostado junto a él en la mesa,

24. y **Simón Pedro** le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba.

25. Se volvió hacia Jesús y le preguntó: «Señor, ¿quién es?»

26. Jesús le contestó: «Voy a mojar un pedazo de pan en el plato. Aquél al cual se lo dé, ése es.» Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón.

27. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto.»

28. Ninguno de los que estaban a la mesa comprendió por qué Jesús se lo decía.

29. Como Judas tenía la bolsa común, algunos creyeron que Jesús quería decirle: «Compra lo que nos hace falta para la fiesta.», o bien: «da algo a los pobres.»"

Frontal de Altar: Seo de Urgell

Anunciación

Visitación

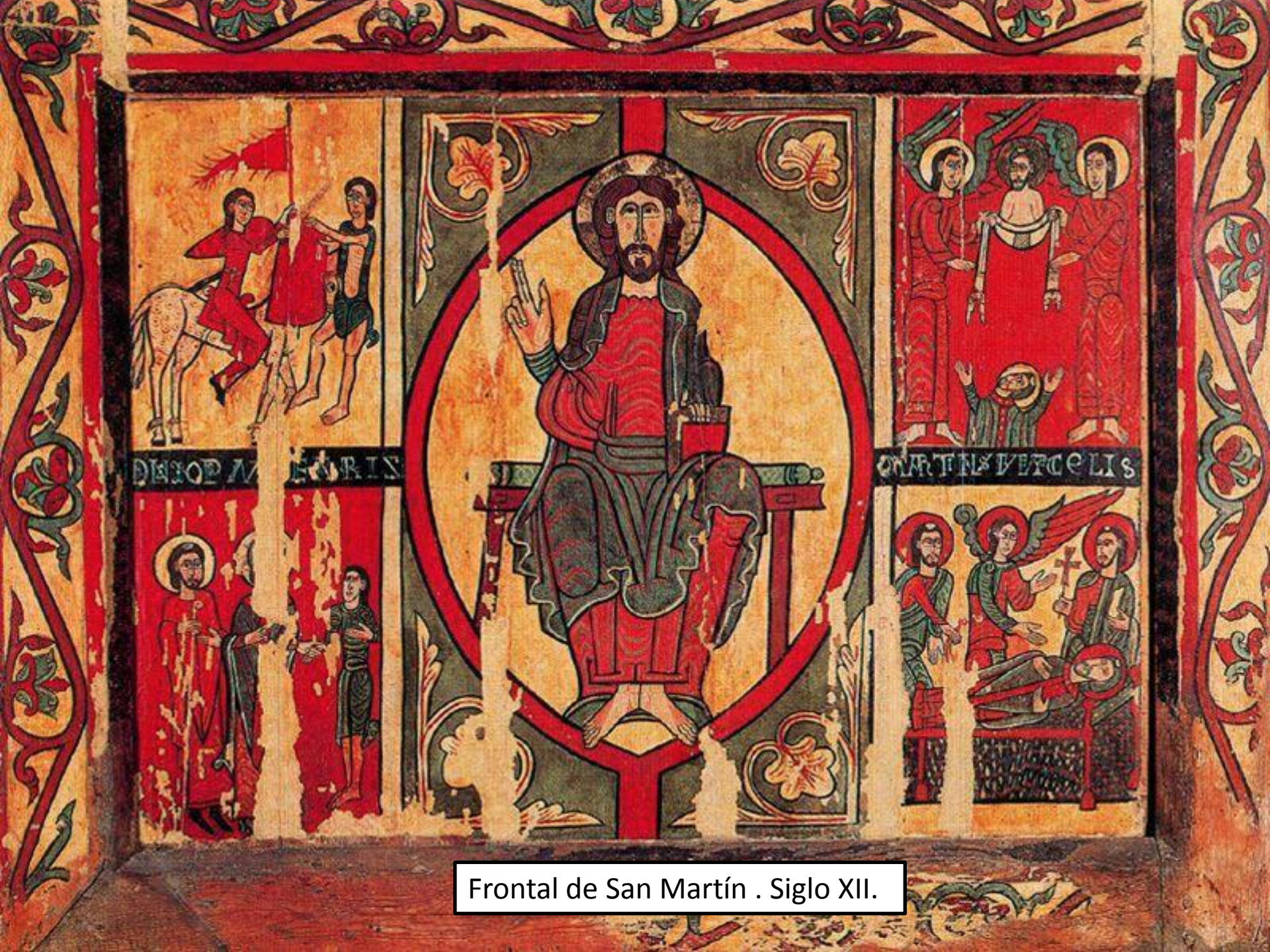
nacimiento

Epifanía

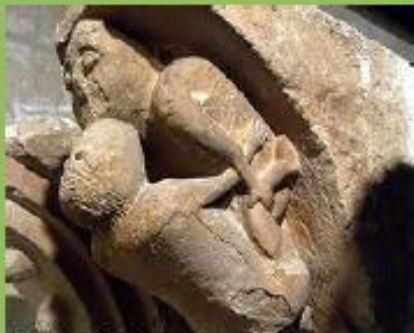
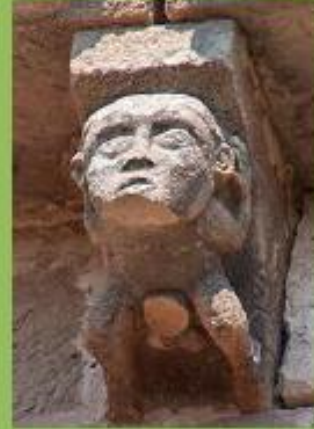
Presentación del infante
Jesús en el templo

Virgen de Alviá. Pintura sobre
tabla. Frente de altar

Frontal de San Martín . Siglo XII.

El Románico "erótico" en el Camino de Santiago

Es indudable que uno de los aspectos que más interés genera en el aficionado a la escultura románica es su **iconografía**. Es frecuente ver a los visitantes de una iglesia románica dedicar un largo rato para observar con detenimiento la corona de **canecillos** para interpretar el significado de sus pétreas tallas. En este panorama, es la **escultura erótica** o de contenido sexual la que, en muchas ocasiones, nos causa mayor extrañeza. Ciertamente no deja de sorprender la presencia de imágenes más o menos subidas de tono.

En España esta variante erótica la podemos encontrar en innumerables **iglesias**. Es claro que la mayor densidad de iconografía sexual se halla especialmente en el sur de **Cantabria** y norte de las provincias de **Palencia** y **Burgos**, siendo el epicentro de este tipo de escultura la célebre *Colegiata de Cervatos*, junto a Reinosa.

En las escenas sexuales del arte románico hay una serie de representaciones que se repiten con frecuencia y que son:

- Hombres itifálicos (onanistas o no). También se representan animales (por ejemplo, monos) en esta misma actitud.
- Mujeres mostrando su sexo (se interpreta que cuando llevan su cabeza cubierta por toca se trata de mujeres casadas)
- Coitos entre humanos y también coitos entre animales.

Algo de lo que queremos dejar constancia aquí es del hecho de que, frecuentemente, estos canecillos y capiteles de contenido sexual se hallan especialmente mutilados o erosionados.

Colegiata de Cervatos.
Cantabria