

Unidad 21

- Arte Románico

21.1 Arte y sociedad

21.2 Elementos arquitectónicos

Arte románico

1). **Arte y sociedad.** El arte románico se originó de dos fuerzas que primeramente chocaron y más tarde se aunaron en una misma idea; por una parte el cristianismo romano y por otra las tribus bárbaras.

La Iglesia resultó triunfante y absorbió al barbarismo; la unión de lo meridional y lo septentrional creó un estilo característico y particular que fue el románico. El monacato inició el arte europeo a que nos referimos, pero no dentro del aspecto místico que había privado en la alta edad media, sino en el asiático o perfección del hombre consagrado a la vida del claustro. En esta época, la Iglesia estará movida por dos grandes resortes: el ascetismo y la jerarquía eclesiástica. El monje consideró que esta vida no era sino un paso para alcanzar el mundo futuro y dentro de la pobreza del monacato surgió un arte rico en formas y en simbolismo. El claustro era el lugar donde se practicaban los votos de pobreza, obediencia y castidad; donde la vida estática era común, pero ahí la imaginación alcanzó los más altos vuelos, tanto en el aspecto propiamente religioso como en el orgullo del interés de una comunidad. El monje debía ser un ejemplo para la sociedad, por ello, el exterior del monasterio y de su iglesia serán severos; en cambio, el interior y como un tributo a la divinidad se engalana con esplendor y magnificencia. No se pretendió en el arte románico expresar el mundo terreno, sino aquello por lo cual el monje se consagraba, o sea, lo ultraterreno y lo divino; por esto el simbolismo será esencial en el románico tanto en la arquitectura cuanto en la escultura o en

la pintura; podríamos decir que el románico no fue orientado hacia el pueblo, sino hacia las clases verdaderamente preparadas, de aquí que es un arte intelectual, como para iniciados. El artista de este periodo heredó la idea abstracta de Dios, por ello no lo representa en forma realista (como se hará en el gótico), sino que será concebida fuera de las proporciones naturales y la fe sería el principal vehículo para llegar a entender que la escultura que representaba a Dios, pese a sus deformaciones naturales era la concepción imaginativa de Aquél. Por otra parte, el símbolo podía sugerir aspectos mucho más amplios que el naturalismo o el realismo, pues el reino de la imaginación era más apreciado que la representación real de las cosas. El año 1000 fue una época de transformaciones sociales políticas y económicas, pues cuando parecía que el mundo se había estabilizado ocurrieron las invasiones tardías de los normandos, la piratería sarracena y el movimiento eslavo, que hicieron que los cimientos de toda índole establecidos y afirmados en la época carolingia, se transmutaran por un periodo de inseguridad.

Por otra parte y en lo espiritual, el misticismo al que aludimos llegó a convertirse en un símbolo de terror y así, ese año 1000 fue esperado, como el fin del mundo; de aquí que el libro bíblico más admirado y a la vez más combatido fuera el Apocalipsis de San Juan. Cuando la crisis de la fecha hubo pasado, la fe se reafirmó en esos hombres del medioevo y por medio de la plástica se buscó darle forma a lo que el evangelista había interpretado en la isla de Patmos. La vida

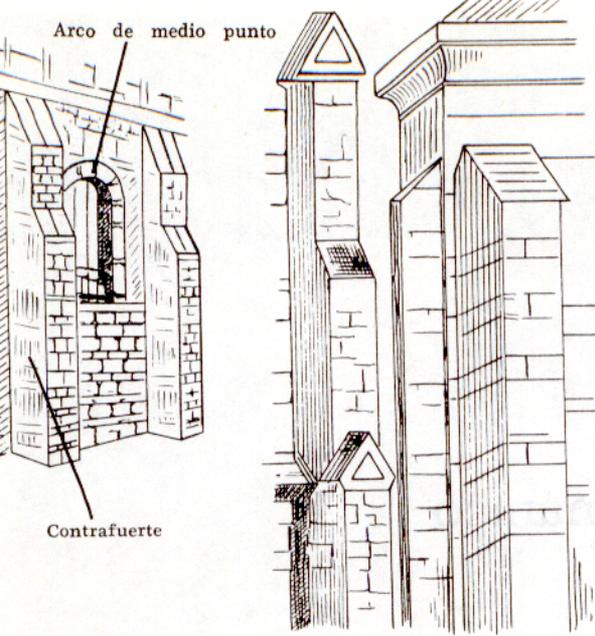

Fig. 21-1

diaria fue enfocada por esta sociedad hacia la religión, y el mundo del más allá tuvo mayor importancia que cualquier otro aspecto humano. En la época románica la sociedad estuvo regida por el claustro o por el feudalismo, la jerarquía no había sido establecida por el hombre sino por Dios. Cristo será el *Pantocrator* o el Todopoderoso y de él derivará el orden en lo humano, en lo religioso y en lo divino. La autoridad pontificia tuvo en este *Pantocrator* un magnífico aliado, pues San Pedro y sus llaves, símbolo del papado, serán los que puedan perdonar o condenar al hombre en la vida ultraterrena. Por otra parte, el monasterio o la iglesia se convierten, en las sociedades rurales, en el centro urbano, a tal grado que cualquier camino de la población tenía necesariamente que conducir al hombre hacia ese lugar de perdón y de expiación. Desde el emperador hasta el más humilde siervo, todos estaban escalonados en una sociedad marcada por la interpretación que la Iglesia daba a los textos sagrados. El monacato, al llegar el siglo X, había caído en un verdadero relajamiento; por ello, la reforma de Cluny, vino a dar nueva savia al clero regular. Esta misma orden se convirtió en la maestra de la tradición cristiana romana y los monjes pudie-

ron alcanzar los más altos cargos eclesiásticos debido a que provenían de las altas clases sociales, que eran las únicas que por su nacimiento podían escoger cualquier estado de vida. El monasterio se convirtió en un verdadero emporio de riqueza pues ésta sólo podía ser considerada en el dominio de la tierra, de aquí las grandes posesiones rurales que tuvieron estas casas religiosas y que en ocasiones compitieron con los señoríos feudales. Nobles y clérigos procedían por lo general de un mismo tronco familiar; por ello y aludiendo a lo anterior, podemos afirmar que el románico fue un arte de aristócratas.

La catedral románica o la iglesia rural estuvieron planificadas conforme a necesidades litúrgicas y sociales; por otra parte, el monasterio suele tener mayores proporciones que las que se necesitaban para una comunidad, pero el papel social que el monasterio tuvo en este periodo explica su grandeza.

Tendrá que venir un verdadero cambio de ideas, para que estas estructuras se precipiten y modifiquen desde sus raíces y esto sucederá cuando el hombre del Occidente se ponga en contacto con la cultura oriental, de aquí que el concilio de Clermont abrió las puertas hacia un humanismo antes no conocido en el cristianismo occidental. Como consecuencia de este cambio de actitudes ideológicas se producirá, a finales del siglo XII, un nuevo arte que se ha denominado ojival o gótico.

2). Elementos arquitectónicos. El arte románico puede decirse que tuvo una existencia de tres siglos (X, XI y XII). La arquitectura nos dará sensación de robustez y austeridad, así como la oscuridad que fue elemento esencial y aliado de este arte. En cuanto a los elementos arquitectónicos, los más importantes fueron el arco de medio punto o semicircular, la bóveda de cañón, la bóveda de arista, y el contrafuerte que servirá para contrarrestar el empuje de las bóvedas y que estará en el exterior de la construcción. (Fig. 21.1.)

Como elemento de sostén fue vital el pilar, pues ante la pesadez de la techumbre, la columna se convertía en elemento inservible, aunque en algunas ocasiones eran adosadas en los cuatro lados del pilar, dando lugar al pilar cruciforme. (Fig. 21.2.)

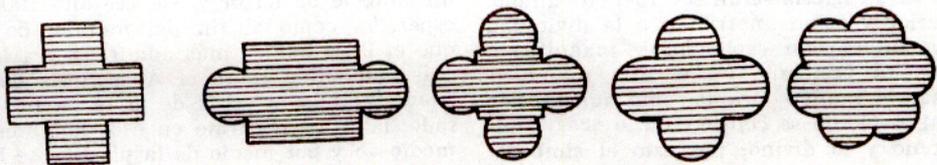

Fig. 21-2

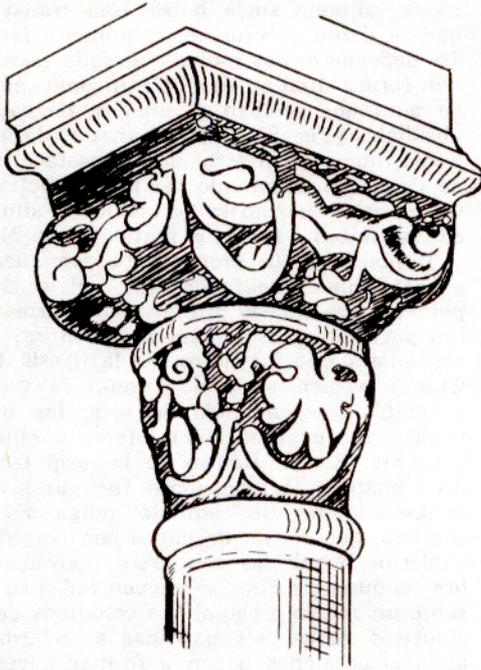

Fig. 21-3

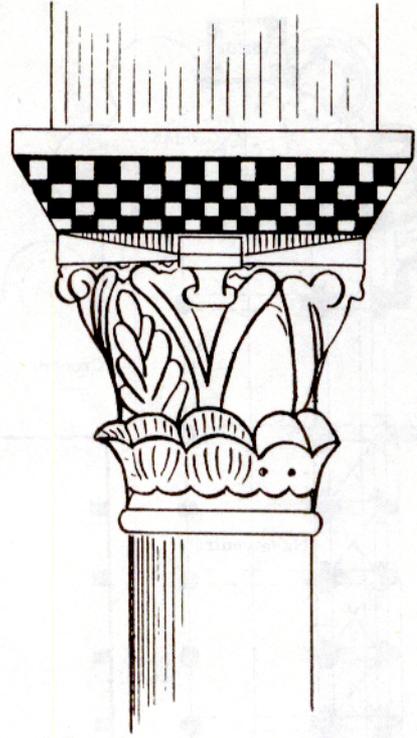
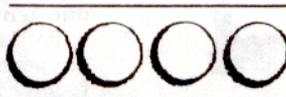

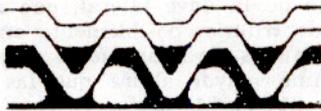
Fig. 21-4

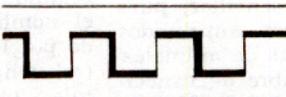
Zigzag

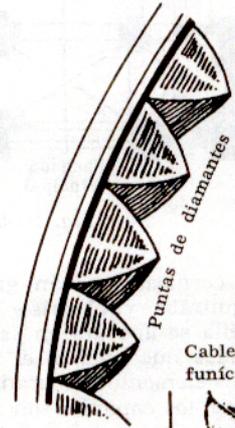
Besantes

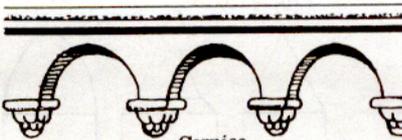
Dientes de sierra

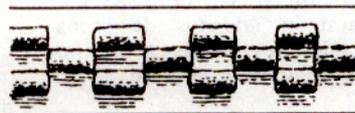
Almenillas

Puntas de diamantes

Cornisa

Billetes

Cables o funiculos

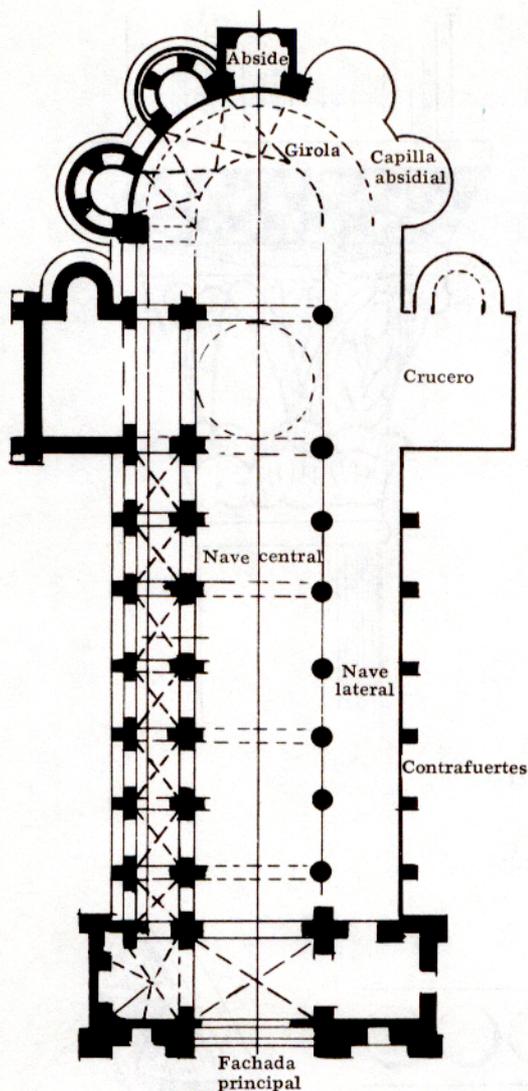

Fig. 21-5

Las cornisas tendrán gran sencillez, pues el arquitrabe y el friso fueron suprimidos y aquella se apoyará en cabezas de animales esculpidas que reciben el nombre de canecillos. Los elementos decorativos fueron de gran sencillez, los capiteles son muy variados y así los hay corintios, compuestos o bien antropomorfos, zoomorfos o fantásticos. (Fig. 21.3.)

Se emplearon también adornos de arcos ciegos, los dientes de sierra, los discos o besantes, las puntas de diamantes, etc. (Fig. 21.4.)

La decoración en el románico estuvo destinada en especial para los capiteles y los pórticos y la escultura sobresalió como arte

decorativo y supeditado a la arquitectura, tanto en el capitel, como en los tímpanos de las puertas. Las iglesias fueron de una o tres naves, aunque suele haber una transversal que se llama de crucero, el número de ábsides depende de las naves y aunque estos tienen forma circular, se emplean como capillas, de aquí que reciben el nombre de capillas absidiales (Fig. 21.5). Las portadas de medio punto, que se van estrechando hasta el vano de la puerta, formando así la archivolta, estos arcos se apoyan sobre columnas situadas en las jambas o lados del pórtico. (Fig. 21.6.)

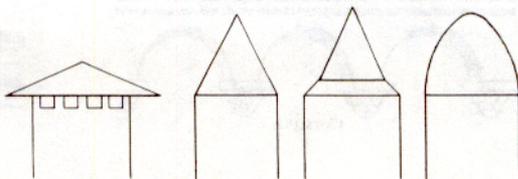
También en la arquitectura románica se usó la cripta que tendrá por objeto el ser panteón o santuario primitivo; las torres fueron parte esencial de esta arquitectura; estarán adosadas a los muros de la iglesia (Fig. 21.6A) o bien separadas según la escuela y también dependiendo de ésta, las torres pueden ser cuadradas, circulares o cilíndricas (Fig. 21.7). Dentro de la arquitectura del románico el monasterio fue parte vital; la esencia de este edificio religioso es el claustro, que consta de patios con corredores cubiertos o galerías con arcos apoyados sobre columnas, y éstas se encuentran a su vez sobre un zócalo o podio. Las columnas de los claustros suelen ser pareadas e incluso en algunas ocasiones llegan a formar haces de cuatro. (Fig. 21.8.)

Hacia este claustro y en el piso bajo, van a dar las principales dependencias del monasterio como la sala capitular, el refectorio, el calefactorio, la sala común, la biblioteca, los scriptorium y en el piso alto se encontrarán las celdas de los monjes. (Fig. 21.7.)

Según la importancia del monasterio, puede haber uno, dos o tres claustros y cada uno tendrá un destino determinado.

Por la nave de la epístola de la iglesia puede penetrarse al claustro monacal, lo que facilita la entrada de la comunidad al recinto sagrado en las horas canónicas. El pueblo acude a la abadía e incluso sigue el oficio divino, por ello en la iglesia se conserva el segundo piso de la nave lateral, que recibe el nombre de triforio, posiblemente empleado por las mujeres, de aquí que la nave central tenga una mayor altura que las laterales. (Figs. 21.9 y 21.10.)

Fig. 21.6 A

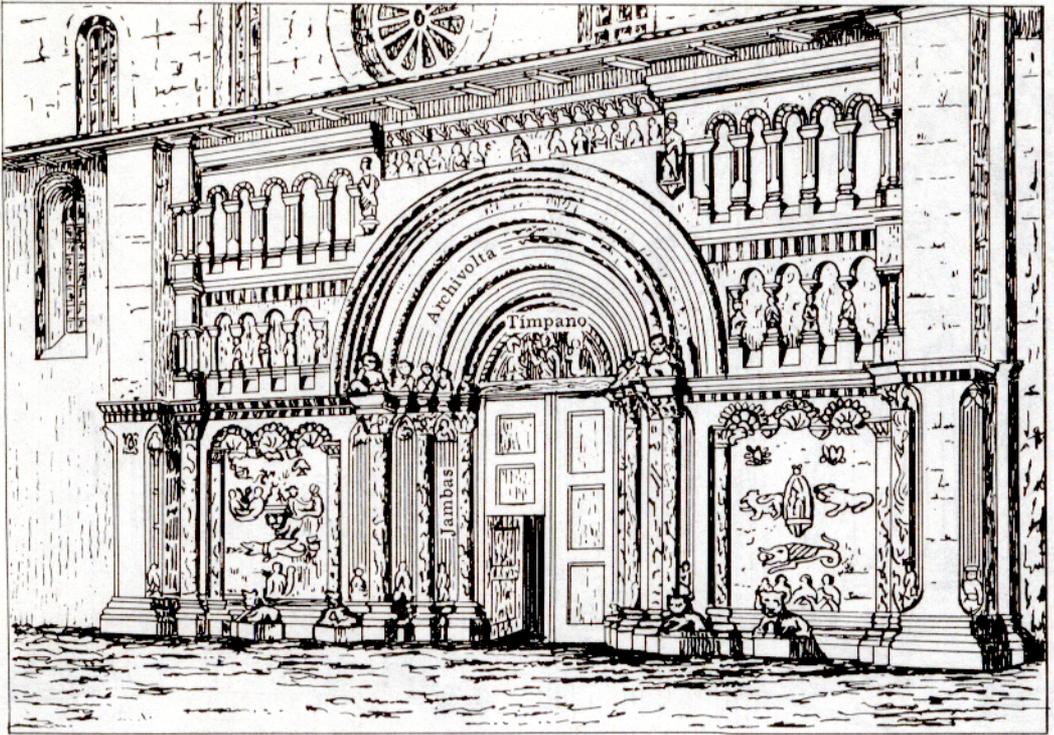
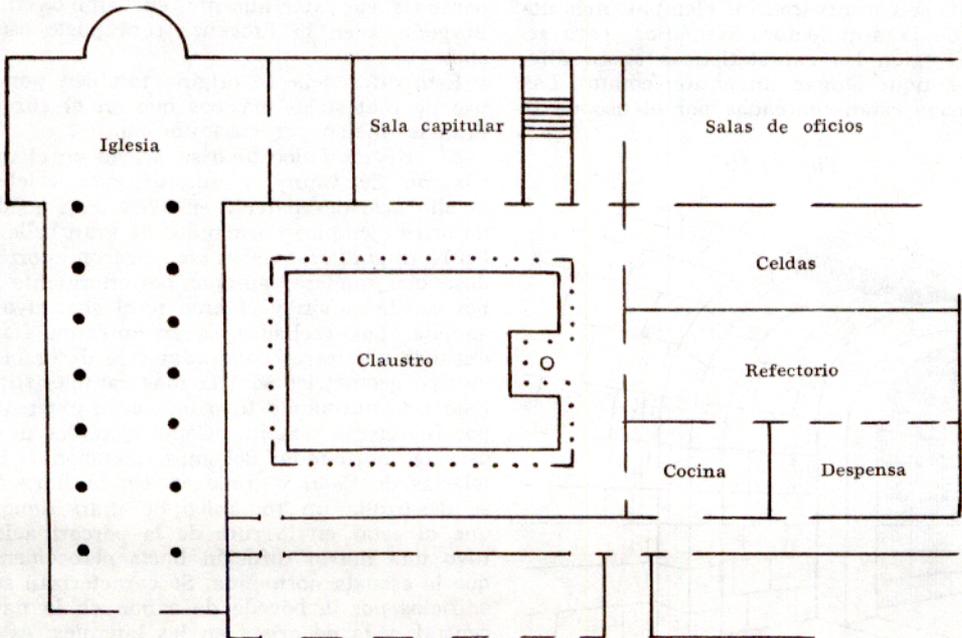

Fig. 21-6 B

Fig. 21-7

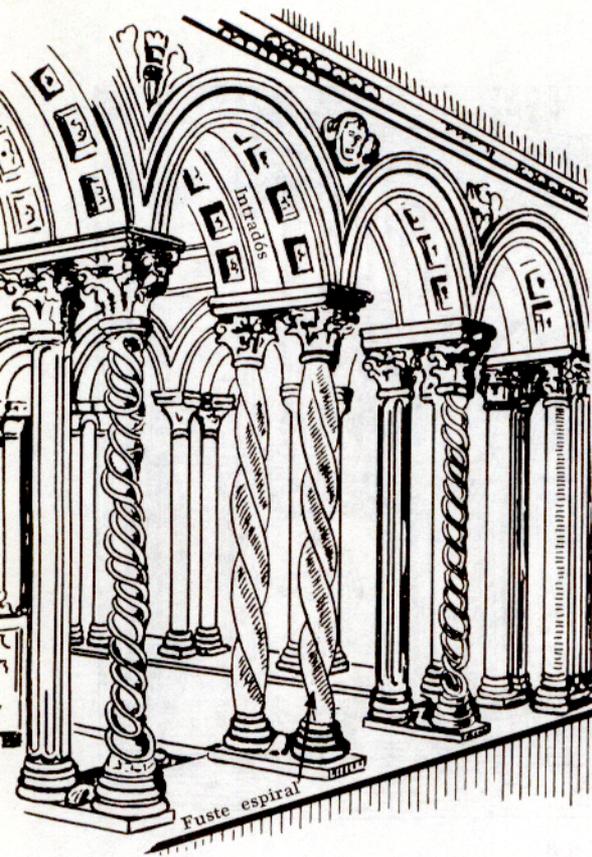

Fig. 21-8

3). **Arquitectura románica en Francia.** En este país se conservaron los ejemplos más notables de la arquitectura románica, pero según la región las características serán diferentes aunque tengan un patrón común. Las diferencias están marcadas por el uso de la

Fig. 21-10

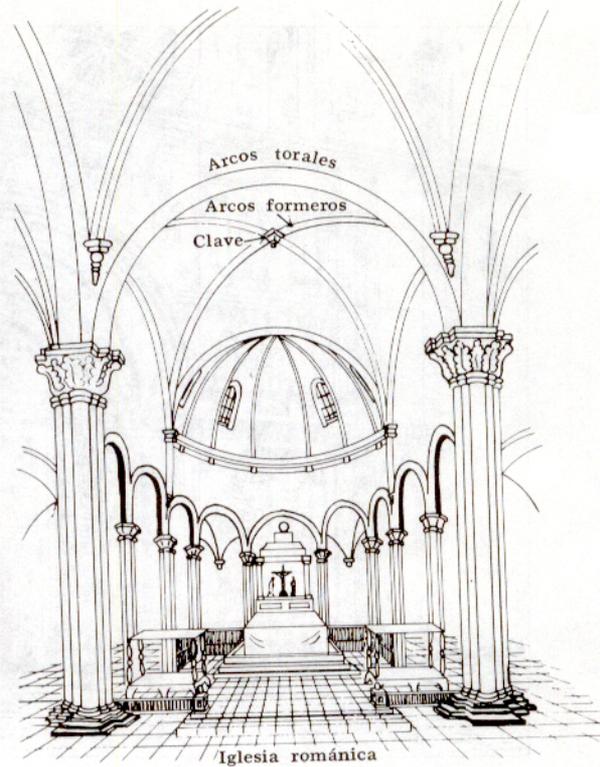
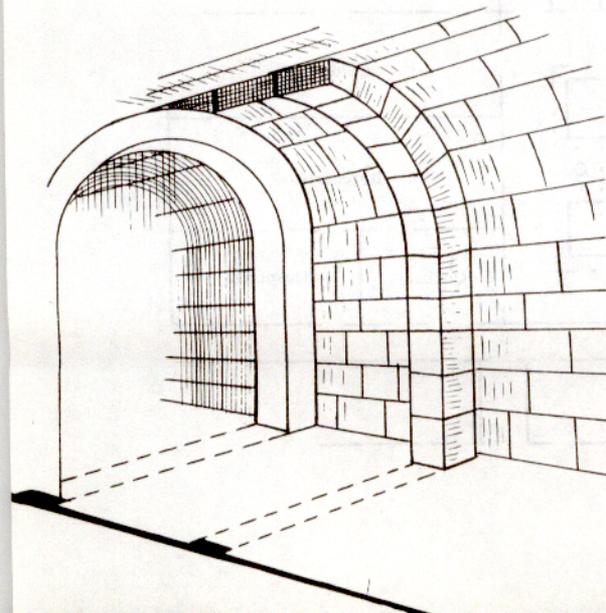

Fig. 21-9

bóveda, pues así en la región del Loira la bóveda suele estar ausente; en cambio, en la Borgoña y en la Provenza será parte esencial.

Esta diferencia se origina también por el uso de materiales clásicos que en el sur de Francia suelen ser cosa normal.

El arte románico tuvo su origen en el monasterio de Cluny y aunque esta célebre abadía casi desapareció en 1789, han quedado otros ejemplos normandos de gran belleza. En Normandía las naves comenzaron cubriéndose con madera, aunque posteriormente la bóveda de cañón y el arco toral sustituyó a aquélla. Las fachadas se encontraron flanqueadas por torres cuadradas y la decoración de tipo geométrico será la más característica. Este arte normando tuvo una gran extensión por Inglaterra y Sicilia. Como ejemplos de la escuela normanda debemos mencionar las iglesias de Caen y Jimieges. En la Borgoña se desarrolla un románico de gran riqueza que al estar en la ruta de la peregrinación tuvo una mayor difusión hacia el occidente que la escuela normanda. Se caracterizan sus edificios por la bóveda de cañón en la nave central, y la de arista en las laterales; estas naves laterales se unen detrás del altar mayor y ante el ábside formando así la llamada

girola. En esta región comienza a apuntarse la bóveda y los arquitectos tuvieron verdadera obsesión por la verticalidad y las proporciones elevadas; ejemplo notable son Cluny III, Autum y la iglesia de Magdalena en Vézelay.

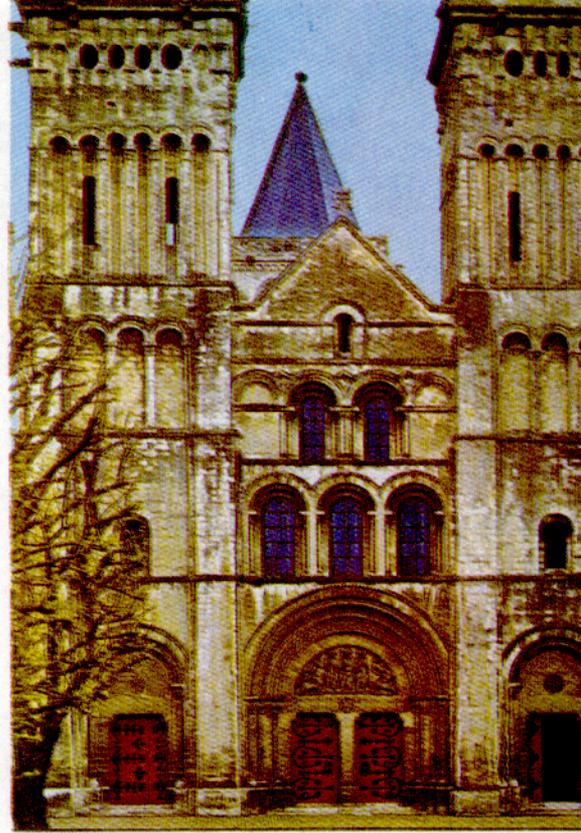
En la Provenza, San Tróximo de Arles y Avignón son los ejemplos más típicos de esta escuela, suelen ser edificios de planta de salón, o sea sin crucero, además, de la bóveda de cañón se usa la cúpula en el transepto, éstas están apoyadas sobre trompas y hay una tendencia marcadísima hacia el arte clásico romano.

En la Auvernia la policromía de cantera es notable y los cimborrios se caracterizan por cúpula y torres octagonales como la iglesia de *Nuestra Señora del Puerto* en Clermont-Ferrand.

Otras dos escuelas interesantes son las de *Perigord* y la de *Poitou*. En la primera la influencia bizantina es patente, pues se usa para la techumbre una serie de cúpulas apoyadas sobre pechinas que se van sucediendo en una sola nave, así la iglesia de San Front de Perigueux. En la segunda escuela, Nuestra Señora de Poitiers presenta tres naves de la misma altura, por lo cual la diferencia del alzado de las naves no permite la entrada de la luz. En los pórticos de esta escuela de Poitou se suprime el tímpano, sin que por ello la riqueza escultórica disminuya, pues los paramentos del muro son usados en la decoración de la imaginería.

4). Inglaterra. Por la conquista de Guillermo el Bastardo, el arte románico inglés se halla íntimamente ligado al de Normandía, no obstante se caracterizará en cuanto a las proporciones. Habrá dos tipos de edificio, los que tienen ábside, girola y capilla y los que tienen ábside principal y absidiola. En cuanto a los primeros debemos mencionar San Agustín de Gloucester y la catedral de Winschester. En cuanto a los segundos la abadía de Westminster y la catedral de Durham presentan notables progresos hacia la ojiva. En realidad, Durham, que conserva la ojiva más antigua del occidente, no quiere decir que sea la creadora sino que debió llegar a esta influencia por Cluny III.

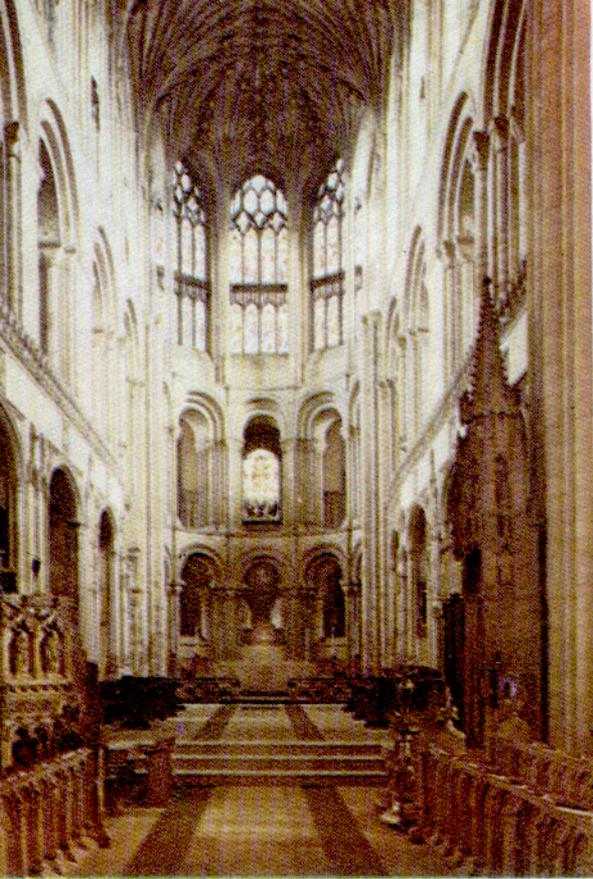
5). Arquitectura alemana. Se distingue la escuela alemana por el magnífico alzado de sus construcciones, continúa con la tradición otomiana, como los ábsides dobles y las torres paralelas. Los ejemplos más notables son la catedral de Spira, la de Worms y la de Maguncia. Estos edificios pertenecen a la llamada escuela renana y en ellos están presentes la influencia lombarda, por las relaciones de Italia, y el imperio.

Abadía de la Trinidad, en Caen (Escuela normanda, Francia)

Iglesia de la Magdalena de Vézelay, siglo XII (Escuela de Borgoña)

Catedral de Norwich; los ventanales superiores y la bóveda son del gótico tardío

Iglesia románica de San Filiberto de Tournus, siglo XI

6). Arquitectura italiana. Los italianos no asimilaron como los demás países de Europa, el arte medieval, debido al gran testigo presencial del mundo clásico y de Bizancio.

El propio mosaico político de la península italiana provoca la diversidad de escuelas; así, en la región de Milán, el arte lombardo

prerrománico continúa su evolución, los elementos decorativos de arcos ciegos, insinuaciones geométricas y el propio material de ladrillo son suficientes características de dicha continuidad, así las catedrales de Ferrara y Parma o la basílica de San Ambrosio de Milán.

Capilla de la Torre de Londres, ejemplo notable del románico inglés

Iglesia románica de San Miniato en el Monte (Florencia)

En la Toscana tenemos dos tendencias, la escuela de Pisa con su célebre catedral de cinco naves y policromía de mármol blanco y negro y la escuela florentina.

En la misma Pisa y junto a su célebre catedral el campanario y el baptisterio forman una bella unidad.

La sobriedad pisana se contrapone a la policromía florentina, con su precioso baptisterio cubierto de taráceas marmóreas donde alternan el verde y el blanco marfilino.

San Miniato en el Monte, es posiblemente el edificio que si no por su grandiosidad, como Pisa, sí por su belleza de conjunto es la obra más acabada del románico toscano.

En la región de Lacio, el románico fue más decorativo que arquitectónico, pues monumentos de épocas pasadas, fueron decorados con el estilo llamado cosmatescos o mosaico policromo de teselas geométricas de mármoles que cubrirán basamentos, frisos y fustes, ejemplo de esta magnífica decoración es el claustro de San Pablo Extramuros. (Roma.)

En Sicilia se aunaron varias corrientes, la tradición clásica, lo normando, lo bizantino y lo islámico.

La catedral de Moreale y la Capilla Palatina de Palermo son muestras evidentes del arte policromo de la isla.

Iglesia de San Ambrosio de Milán

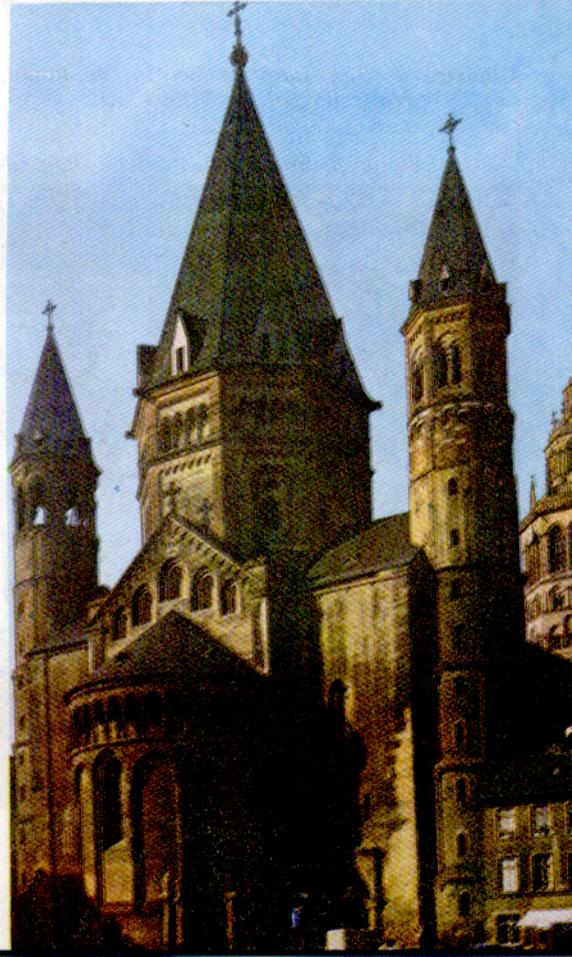
7). Arquitectura románica en España. El arte románico en España se desarrolló en la ruta hacia Santiago de Compostela. Los diferentes caminos de la peregrinación se unían en Puente la Reina y desde ahí los romeros, con una fe unánime llegaban hasta la tumba del apóstol. En los caminos se levantaron iglesias, catedrales, monasterios y casas de asistencia que son la más viva expresión del románico español.

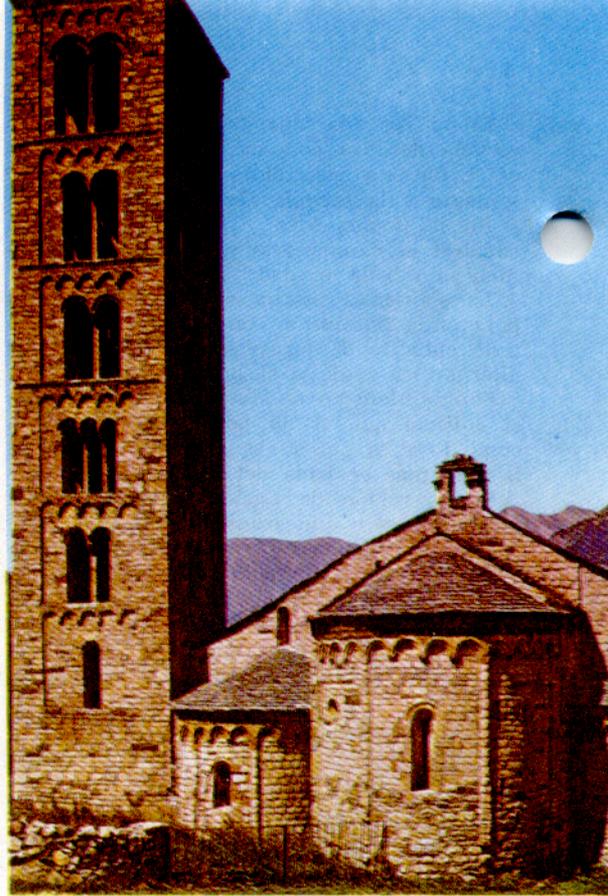
Los historiadores han dividido en dos núcleos este románico: el de Cataluña y Aragón y el de Castilla, León y Galicia.

En Cataluña el románico arquitectónico fue reformado en gran parte durante los siguientes ciclos artísticos, amén de que su importancia radica más en la pintura. No obstante pertenece al siglo XI la catedral de Jaca que según parece fue obra del maestro Guillermo. En este edificio de la capital del reino aragonés se disponen 3 naves con pilares de columnas adosadas.

En 1075 se iniciaron las obras de la catedral de Santiago de Compostela, tiene influencia notable de San Sernin de Tolosa. La planta es de tres naves, el crucero consta también de tres naves y en el ábside hay

Catedral románica de Spira (Alemania)

Claustro de San Juan de Letrán, de Roma, realizado por los Vassalletti

Iglesia románica catalana de San Clemente de Tahull, siglo XII

Detalle pictórico del Panteón Real de la Colegiata de San Isidoro de León

Puerta de las Platerías en Santiago de Compostela. Siglo XII

cinco capillas absidiales, delante de éstas, corre la hermosa girola.

La catedral de Santiago ha tenido en el transcurso de los siglos y en su parte exterior grandes transformaciones y la planta original fue obra de los arquitectos Roberto y Bernardo.

En la ciudad de León se levantó la colegiata de San Isidoro, en la época de Fernando I de Castilla aunque de esta etapa sólo se conserva el Panteón Real, que consta de nueve compartimientos en su planta rectangular.

En el reinado de Alfonso VI se concluyeron las obras de la iglesia con planta rectangular, arcos peraltados y tres naves. En el crucero, y por la influencia islámica cordobesa, los arcos son lobulados.

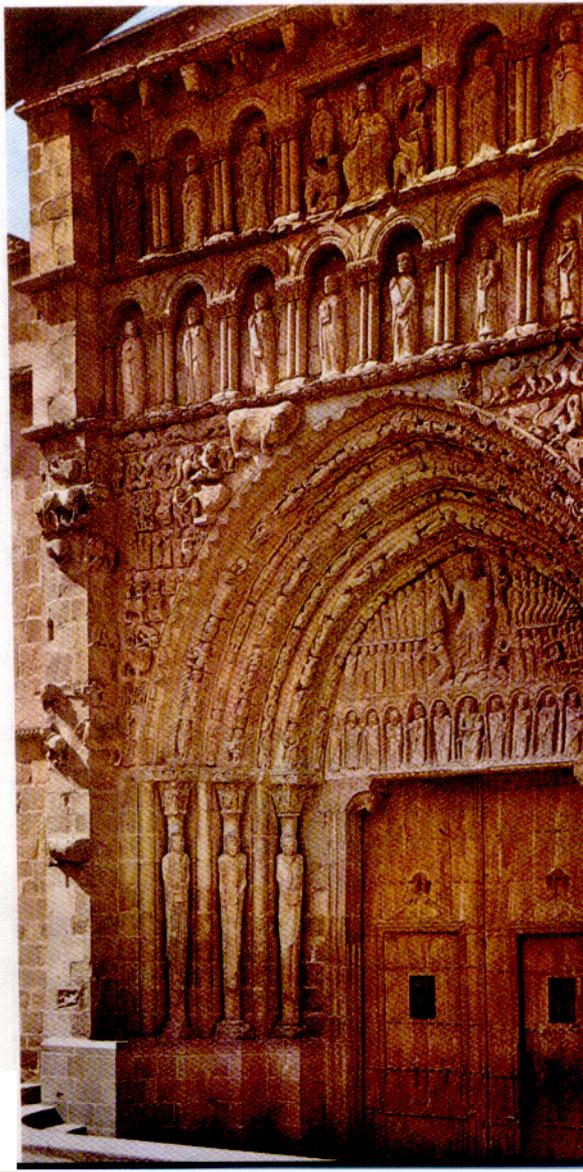
En Castilla existieron varias corrientes románicas, así la región de Segovia se distingue por el pórtico con arquerías de medio punto sobre columnas que rodea al templo por tres de sus lados, o a veces por un sólo lado. También en esta escuela se emplea la bóveda de crucería de influencia árabe como en los edificios de San Millán y San Esteban. Santa Veracruz es original por su planta en polígono, se cree que esto se debe a las necesidades litúrgicas de la orden del templo.

En el reino de León hubo construcciones de influencia oriental bizantina donde la verdadera obsesión fue la cúpula. La catedral de Zamora pertenece al siglo XII y su cúpula está dividida por 16 nervios que dan origen a la llamada cúpula gallonada, ésta descansa sobre un tambor y en su interior se decora con bella arquería. La colegiata de Toro, en

Panteón Real de La Colegiata de San Isidoro de León (España)

Portada de Santa María la Real de Sangüesa, Navarra

la misma provincia, tiene idéntica disposición de tres naves sobre pilares y en el cimborio del crucero su hermosa cúpula.

La catedral vieja de Salamanca con bóveda de cañón apuntado y tres naves ostenta también la cúpula gallonada sobre tambor de ventanas y en sus cuatro lados airoosas torres cilíndricas. La gran cúpula recibe el nombre de *Torre del Gallo*.

8). La escultura románica. El origen de la escultura del románico sigue siendo discutido por los eruditos, pero lo que sí es cierto, que las diferentes escuelas tuvieron todas influencia de la escultura bizantina; aunque a partir del siglo XI, cada escuela se diferenciará notablemente.

En la escultura románica, lo más importante será el simbolismo y según se fue acercando hacia el gótico, la figura humana ocupará un papel predominante.

En el primer periodo, la fuente de inspiración del escultor románico fueron los marfiles y las telas bizantinas; en un rectángulo y a manera de relieve, se coloca la figura de-

Pórtico central de la fachada interior de la Magdalena de Vézelay, siglo XII

pendiendo ésta de la arquitectura, con verdadero fin decorativo; carecen la mayoría de estos relieves de movimiento y fueron colocados en fachadas y ábsides. En el segundo periodo la escultura se hace de bulto redondo, el movimiento es de gran variedad, los ropajes son ricos por sus múltiples pliegues y de cada personaje emana un gran magnetismo. Parte importante en la escultura del románico es la iconología y la iconografía, existe una verdadera obsesión escatológica y la sociedad recibe el mensaje divino por medio de la figura humana. Toda esta obra es cristológica y los demás temas rondan alrededor del Pantocrator o Cristo en Majestad, el cual la mayoría de las veces está sentado con la mano levantada administrando justicia a réprobos y bienaventurados.

El Cristo crucificado es rígido, coronado como rey, los ojos como si estuvieran ante una visión apocalíptica.

La Madre sirve al Hijo de trono y los santos se agolpan ante la figura del Cristo de justicia. También son vitales las figuras del tetramorfo, el Águila de San Juan, el Ángel de San Mateo, el Toro de San Lucas y el León de San Marcos rodean al mayestático poder.

9). Francia. En Francia la escuela de Languedoc se distingue en una escultura original, cuyo principal centro es la abadía de Moissac. El claustro se construyó a finales del siglo XI; en los ángulos del rectángulo se labraron magníficos relieves del apostolado y en los capiteles la fantasía y la moralidad adquirieron calidades escultóricas supremas.

En el tímpano de la abadía corre la visión que San Juan tuvo del fin del mundo en la isla de Patmos.

La iglesia de la *Magdalena en Vézelay* así como San Lázaro de Autum pertenecen a la escuela de la Borgoña. En la primera y en el tímpano de la misma fue esculpido el Pentecostés. Los personajes son alargados y el viento del Espíritu hace volar sus ropajes con verdadero estremecimiento.

En San Lázaro el juicio final de su tímpano está considerado como la escultura modelo del románico francés.

San Tróximo de Arles pertenece a la escuela de la Provenza. Sus esculturas son del siglo XII y está presente la influencia de los sarcófagos romanos del bajo imperio.

10). Alemania. En Alemania, la escultura se inspiró en la Lombardía y en la Borgoña y es la región renana la más sobresaliente, en especial la ciudad de Colonia, en los tímpanos de las iglesias de San Pantaleón y Santa Cecilia.

La escultura germana es célebre por el sentido de monumentalidad que a veces supo dársele, así cerca de *Horn* se esculpió sobre una roca el famoso descendimiento de *Exter*. Por otra parte estos artistas realizaron obras en bronce y otros metales como la portada de Augsburgo e *Hildesheim*.

11). Italia. Italia estuvo siempre influida por la escultura romana clásica; no obstante; hubo varias escuelas que en gran parte dependieron de las limitaciones regionales geográficas.

En la Lombardía sobresale la escultura de la catedral de Módena así como la de Cremona; en la primera el tema fue el Génesis y los personajes tienen extremidades casi cilíndricas, en la segunda el tema esencial es el apostolado; estas obras pertenecen a las postrimerías del siglo XI y se cree que su escultor fue un tal Wiligelmo.

En la misma catedral de Módena y hacia el primer tercio del siglo XII se hizo la puerta del Príncipe o de la Peschería en cuyo tímpano fue representado el tema de los caballeros de la mesa redonda.

San Zenón de Verona y la *Catedral de Ferrara* fueron obras del maestro Nicolás de Verona, que se distingue por una mayor riqueza y finura en el tratamiento de los personajes. El más célebre de los maestros románicos en Italia fue Benedetto Antelami de fines del siglo XII. La catedral de Parma fue su centro de acción y el bautisterio de la ciudad, con el célebre descendimiento, es obra sin igual en la geografía de Italia.

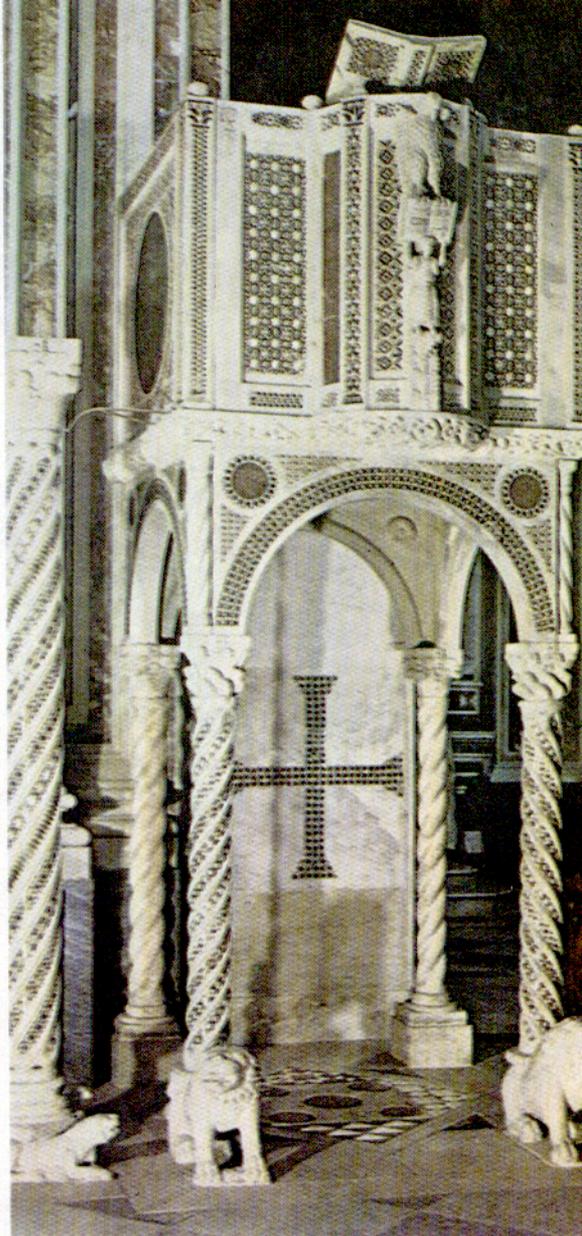
Pisa se sintió ligada al mundo de Bizancio y así en el siglo XII el maestro Guglielmo realizó el púlpito de la catedral y Guido Bigarelli trabajó en la pila bautismal del bautisterio.

En Sicilia se fundieron varias influencias como puede apreciarse en el claustro de la catedral de Monreale, cuyos capiteles abarcan toda la fantasía para narrarnos escenas evangélicas. Durante el reinado de Federico II Staufen, la escultura románica de la isla toma tendencias clásicas, por ejemplo, el célebre busto de Pedro de la Viña.

12). España. En España la influencia bizantina en la escultura se liga a la cordobesa musulmana y a la tradición de las obras mozárabes.

La escultura monumental se inicia en el monasterio catalán de *Ripoll* y de ahí el alto relieve toma carácter de bulto redondo hacia Santo Domingo de Silos.

Iglesia románica de San Trófito de Arles,
siglo XII

Púlpito de la abadía de Cava de los Tirrenos

Portada de la basílica románica de San Zenón de Verona, siglo XII

La llamada Puerta Ranieri, realizada por Bonannus en la catedral de Pisa

La portada de Santa María de Ripoll está inspirada en los libros que salieron de tan célebre cenobio; en cambio el claustro de Gerona tiene una gran inclinación hacia el naturalismo.

La región aragonesa está íntimamente ligada a Cataluña y en la catedral de Jaca la escultura presenta una tendencia marcada hacia el círculo. Los capiteles son elegantes y atléticos en las figuras y la fuerza expresiva es notable. Navarra también sufre influencias diversas y así es la portada de la iglesia de Santa María la Real en Sangüesa, los personajes son alargados como si se adosaran a los fustes de las columnas.

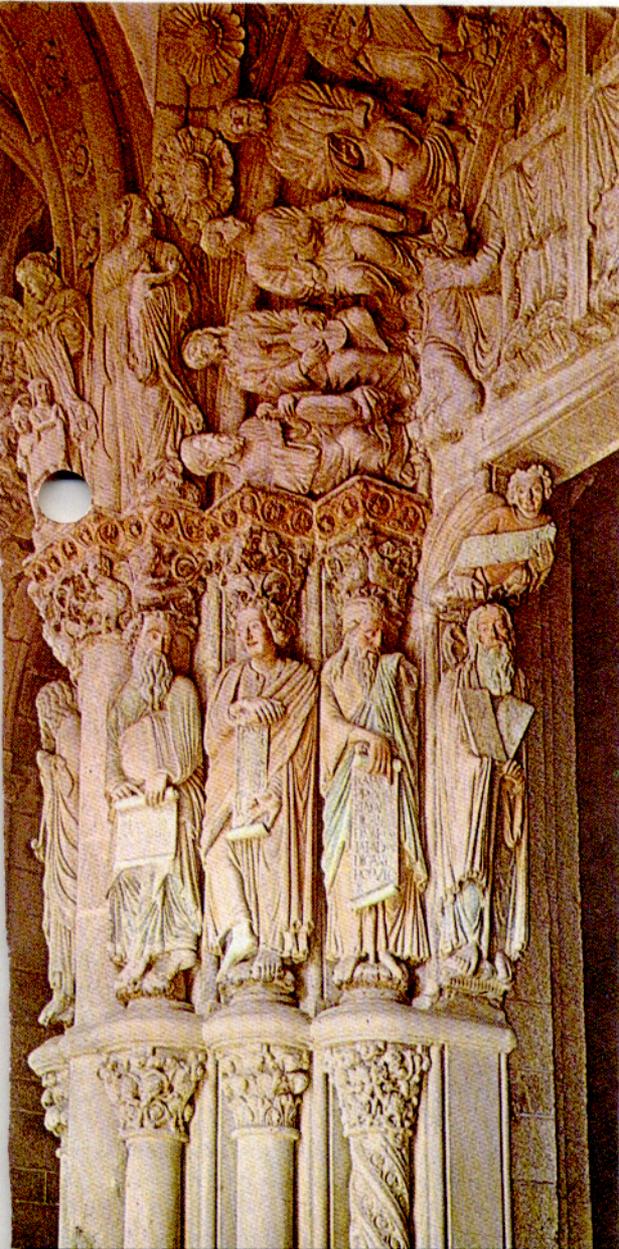
San Isidoro de León es interesante por la variedad de su temática, pues el santoral, la Biblia, el Apocalipsis y los signos del zodiaco son elementos para crear esculturas de gran sencillez y naturalidad. El mismo maestro que realizó estas obras fue el que más tarde esculpió el pórtico de platerías de la catedral de Santiago. Es interesante en este pórtico, el desorden con que las figuras fueron dispuestas.

Detalle escultórico de la portada de la iglesia de San Vicente de Avila

Al llegar las postrimerías del siglo XII se crea en España una escultura monumental llamada de transición. En la Cámara Santa de Oviedo el apostolado aparece adosado a las columnas pero notamos cómo el aspecto psicológico ha adquirido vital importancia, pues los personajes hablan entre ellos y se advierte un notable barroquismo por la disposición de los pliegues de las ropas.

En Santiago y por el año de 1188, el maestro Mateo realiza el famoso Pórtico de la Gloria. En el tímpano central Cristo Pantocrator es acompañado por los ángeles que portan los instrumentos de la pasión y como

Pórtico de la Gloria, catedral de Santiago de Compostela

enmarcando a la figura del Juez están las figuras del tetramorfo. Las arquivoltas se encuentran decoradas por los veinticuatro ancianos del Apocalipsis y en las jambas, profetas y apóstoles mantienen con verdadero dinamismo de preocupación o alegría una conversación de fondo teológico.

13). La pintura. Se inició en el siglo XI aunque adquirió verdadero impulso en la centuria siguiente. Esta pintura tiene sus raíces en la tradición clásica del bajo imperio y en la pintura de Bizancio, pero la estilística estará marcada por las diferentes regiones en que se desarrolló; la técnica más usada será la del fresco y la iconografía depende, asimismo del libro del Apocalipsis. Los temas, a semejanza con Bizancio, están fijados en cuanto al lugar, así el Pantocrator envuelto en la mandorla o almendra mítica y rodeado por el tetramorfo es colocado en el ábside del edificio. Las escenas mariológicas y los misterios de la vida de Cristo ocupan, dentro de una cronología, los diferentes muros del edificio. Lo más importante

Pintura románica del ábside catalán de Santa María de Tahull

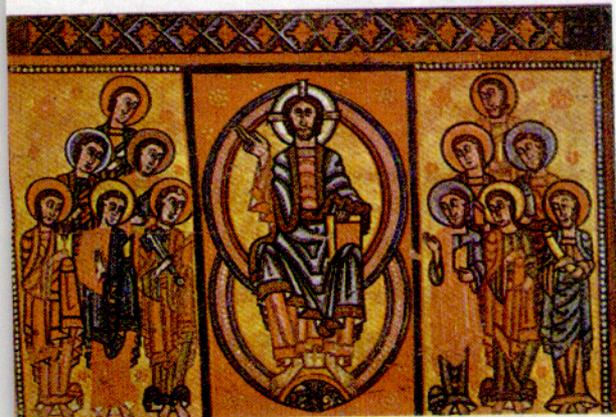

Pintura románica de la iglesia de Berzé-La-Ville, siglo XII

Frontal de madera del altar de la catedral de Urgel (Museo de Arte de Cataluña)

de esta pintura es su sentido pedagógico, por lo que el artista suele colocar en el fondo de la figura rayos horizontales de color, que obligan al espectador a la atención de lo que se narra. La pintura de este periodo es antinaturalista y existe una verdadera obsesión por lo esquemático hacia lo estilizado y hacia el hieratismo mayestático.

14). **Francia.** En Francia pueden distinguirse dos corrientes o estilos pictóricos que no fueron marcados por la geografía, sino que incluso a veces perviven en una misma región. El conjunto más interesante es en la región de Poitou en la iglesia benedictina de San Savin; es una pintura convencional y la importancia del personaje lo indica el tamaño del mismo. Existe cierta rigidez frontal y la perspectiva está ausente. El otro estilo se encuentra en los márgenes de los ríos Saona y Loira y el más célebre ejemplo está en Berzé-La-Ville; aquí la influencia bizantina es más fuerte, se distingue la riqueza del color y de la decoración.

15). **España.** En España se originaron las pinturas más bellas del románico del occidente, éstas fueron pinturas murales o de frontales de altar. En Cataluña y en el siglo XI se decoró la iglesia de San Quirce de Pedret, cuyas pinturas al fresco representan la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias.

No obstante, en la región catalana la obra más célebre es el Pantocrátor de San Clemente de Tahull.

En León, en la iglesia de San Isidoro se decoró hacia la mitad del siglo XII el Panteón Real con temas bíblicos y apocalípticos.

San Baudelio de Berlanga en la provincia de Soria tiene especial importancia porque junto a los temas religiosos, se desarrollan otros profanos como las cacerías. Los frontales de altar eran realizados sobre maderas con yeso de refuerzo, se suelen dividir en compartimientos en cuyo centro aparece el Pantocrátor o la Virgen sirviendo de trono al Hijo y alrededor temas santorales de gran sabor regional o bíblicos.

Frontal de Avia (Museo de Arte de Cataluña, Barcelona)