

... Continuamos en el tiempo del curso de acceso con Historia del Arte. Nos acompaña la profesora Victoria Soto. Con ella vamos a hablar del arte románico. Vamos a dedicar la emisión de esta noche al tema 12 de la unidad 4 de Historia del Arte. Estudiaremos, por tanto, el románico, el arte que se desarrolló en Europa durante los siglos XI y XII. Está con nosotros para hablarnos de este tema la profesora Victoria Soto. Buenas noches, Victoria. Buenas noches, Isabel. Hasta ahora hemos visto un mosaico de culturas y producciones artísticas diversas y heterogéneas.

en el mapa político europeo de la Alta Edad Media. Sin embargo, al llegar al románico, siempre leemos que se trata del primer estilo internacional. ¿Podemos empezar esta emisión tratando sobre este aspecto? Sí. Es cierto que se trata de un estilo que presenta numerosos rasgos unificadores en toda Europa, o a toda Europa, a pesar de que, desde el punto de vista estilístico, nos vamos a encontrar con numerosas variedades nacionales y regionales. Para entender, quizá, esta idea de románico como primer estilo internacional, tendríamos que tener en cuenta una serie de cuestiones. En primer lugar, creo que es importante mencionar el término de románico, un término que, lógicamente, deriva de la palabra romano. Pero es un término que, como han visto la mayoría de los historiadores, aparece durante el siglo pasado, el siglo XIX, para designar un significado equitativo, equivalente a la degradación del arte románico.

y también para designar toda aquella arquitectura medieval que se encontraba entre lo que denominamos alta edad media o prerrománico y la arquitectura que utilizaba el arco apuntado o la ojiva, es decir, el gótico. En consecuencia, románico se trata de un término que se aplicó para calificar unos estilos arquitectónicos muy divergentes en Europa, como luego veremos, pero que tenían puntos en común. Y estos puntos en común están en relación con una serie de elementos arquitectónicos, como puedan ser el tipo de planta de las iglesias, como pueda ser el arco de medio punto, como pueda ser la bóveda de cañón de piedra y, por último, la bóveda de arista. Se trata de elementos arquitectónicos de tipo estructural comunes a la variada y diversa arquitectura que floreció durante los siglos XI y XII en prácticamente todos los años. Y que se ha convertido en un elemento de la vida de la gente de toda Europa.

Por otro lado, hay también un carácter común e internacional al estilo de la arquitectura románica y me refiero a la idea de su distribución espacial interna, que es producto por primera vez de una conexión y de una coordinación de todos los elementos arquitectónicos. Hay un historiador de la arquitectura como Nicolás Pesner que nos dice que para describir un estilo arquitectónico es necesario definir sus rasgos esenciales, aunque estos por sí solos no son los que determinan el estilo. Nos dice que ha de existir una idea central, porque la novedad reside en la combinación de ellos. Esta combinación de los elementos arquitectónicos es lo que determina su espíritu. Y esto es lo que podemos describir. ¿Qué podemos decir que ocurre con el románico? Los elementos arquitectónicos como el arco de medio punto, como la bóveda de cañón, la bóveda de piedra, los muros de silla...

Los pilares de piedra y los pilares eran ya conocidos y usados en siglos anteriores, en el prerrománico, en la arquitectura asturiana, pero ahora, desde comienzos del siglo XI, son utilizados de una forma coordinada, de tal manera que cada elemento depende del otro elemento. Sin embargo, existieron toda una serie de factores históricos necesarios para entender la aparición del románico o de este primer estilo internacional. Desde luego, para

entender cómo un estilo arquitectónico como el románico se extendió y atravesó toda Europa, es necesario hacer un balance de cómo se transformó el continente después del año 1000, ya que es después del milenio cuando se instala en Europa un nuevo equilibrio que facilita o que facilitó la prosperidad económica y, en consecuencia, el renacer constructivo. Para empezar, habría que mencionar precisamente San Martín. En ese año 1000, existía una creencia que se llamaba la creencia de la creencia.

una profecía que aseguraba que el juicio final, que el fin del mundo, llegaría en el año 1000. Pero la última hora no llegó y una oleada de fe y de acción de gracias inundó a las poblaciones de toda la Europa medieval. Pero la construcción de nuevos santuarios, de nuevos templos o iglesias, no sólo se explica como una consecuencia final de ese terror milenarista, sino que hay que contar también con el feudalismo, con una sociedad feudal basada en la riqueza de la tierra y de sus terratenientes, terratenientes que por supuesto me refiero al clero y a la nobleza, que van a asegurar una mayor tranquilidad y una mayor estabilidad que en épocas anteriores. Por último, también es necesario subrayar que el carácter internacional del románico no se podría explicar en gran parte sin las peregrinaciones. Gracias a los santos lugares y en particular a Santiago de Compostela.

La figura del peregrino es una figura inseparable con la renovación no sólo de la fe, que se produce a finales del siglo X y principios del siguiente, sino con la renovación del arte religioso y en particular de la arquitectura. Podríamos preguntarnos por qué aparece esta figura del peregrino y este afán ahora por visitar los santos lugares. Hay muchísimas razones y muchísimas contestaciones a esta pregunta, pero habría que contestar sobre todo que fue el culto a las reliquias de los santos y de Cristo uno de los principales motivos que determinaron este fenómeno. Esta evasión por las reliquias es también un fenómeno inseparable o paralelo con la reforma de las órdenes monásticas. Y van a ser los monasterios y su ubicación los que van a marcar estos caminos de peregrinación. Gracias por ver el video.

En esta reforma religiosa siempre se menciona la Orden de Cluny como la primera orden y la responsable de la difusión del nuevo estilo. Sí, podemos decir que la Abadía de Cluny, en la Borgoña francesa, es uno de los puntos de partida de la reforma religiosa y del nuevo estilo arquitectónico europeo, de Europa. Esta Abadía se origina en el siglo X a raíz de la donación de una gran extensión de territorio al monasterio de Cluny, una donación realizada por el duque de Aquitania. Allí se origina una fundación independiente del control del poder laico y papal. Y esta fundación, con su monasterio, es decir, con su iglesia, su claustro, sus celdas, sus refectorios, sus dependencias agrícolas, fue progresivamente amplificada. En el año 1085 se inicia, porque lo necesitaban los monjes, una nueva iglesia.

iglesia en el monasterio de Cluny, que se convierte en el templo más grande de aquellos momentos. Aunque los objetivos de esta orden religiosa de Cluny era, sobre todo, la organización monástica y su trabajo, con la construcción de esta nueva iglesia de Cluny es, podemos decir, cuando se crea el nuevo estilo arquitectónico y el nuevo tipo de templo románico. ¿Podríamos repasar, por tanto, la iglesia románica y sus elementos característicos? Sí. Para empezar, habría que decir que fue el templo y el monasterio los tipos de edificios más usuales del románico, ya que, como todos sabemos, en estos siglos lo que predomina es la arquitectura religiosa y lo que se conserva, aunque, evidentemente, no deberíamos olvidar la existencia de una arquitectura civil fundamental de la misma

época, como fueron los castillos. De la arquitectura románica, lo primero que debemos mencionar es el tipo de planta de las iglesias. Se trata siempre de una planta de cruz.

latina formada por el cruce de la nave con el transepto crucero. Es fundamental el carácter simbólico que la planta románica tiene al aludir a la cruz de Cristo y su orientación hacia el este, hacia el oriente. La cabecera tiene un ábside que tiene una importancia fundamental por la aparición de pequeños ábsides o absidiolos donde se instalan las capillas que permitían o que permitieron multiplicar las celebraciones diarias de las misas. Las naves laterales de la planta de la iglesia románica suelen prolongarse y enlazarse en la cabecera en torno al coro a través de un espacio que denominamos normalmente como deambulatorio o girola y es en este deambulatorio donde surgen esos absidiolos que acabo de mencionar.

iglesias presentan sobre las naves laterales en las tribunas unos espacios complementarios que surgieron para acoger pues precisamente a la gran masa de peregrinos. Por último en planta también habría que señalar en la entrada una especie de pórtico o nartex que precede a las naves de la iglesia. Todas estas partes fundamentales señaladas se presentan con una cohesión y un carácter unitario que debe ser estudiado como consecuencia de la utilización de una serie de elementos arquitectónicos que antes he referido. El elemento arquitectónico fundamental es la nueva cubierta o la bóveda de cañón de piedra en las naves. Esta cubierta pétreo ya se había utilizado en siglos anteriores para espacios reducidos pero ahora a partir del siglo XI se aplica a anchas y largas naves originando un nuevo sistema estructural que por un lado acababa con las techumbres de madera y el

constante peligro de incendios y por otro lado este sistema estructural va a permitir mejores condiciones acústicas para el canto gregoriano y para la liturgia medieval. La bóveda de Cañón fue un logro constructivo que se ha querido ver como una especie de recuperación o una recuperación del antiguo arte romano que edificó con grandes bóvedas de piedra. Para reforzar estas largas bóvedas de Cañón el arquitecto románico aplicó arcos de refuerzo denominados arcos fajones que descansan sobre gruesos pilares. En numerosas iglesias las bóvedas de Cañón se articulaban con otra serie de bóvedas colocadas transversalmente pero a finales del siglo XI aparece la bóveda de arista es decir la intersección de dos bóvedas de Cañón que solían ubicarse por regla general en las naves laterales. La bóveda de Cañón La bóveda de arista supuso un logro importante ya que reparte el peso

entre los cuatro puntos de sus ángulos. La intersección de estas dos bóvedas de cañón hace además que sobresalgan unas nervaduras diagonales que tienen también una función tanto estética como estructural, ya que estas nervaduras descienden en prolongación hacia las columnas o semicolumnas que aparecen unidas a los robustos pilares. Todos los empujes de las bóvedas se contrarrestan al exterior con contrafuertes. No hay que olvidar que el muro se formaba con poderosos sillares de piedra, por lo que el románico presenta un carácter muy definido desde el punto de vista espacial. Me refiero a lo que se denomina el predominio del macizo sobre el vano. Y evidentemente presentaba o presentó una serie de problemas en relación con la luz e iluminación del templo que no van a ser resueltos hasta un siglo más tarde, es decir, hasta el gótico.

Frente a estos rasgos y elementos comunes no deja de ser sorprendente que cuando admiramos las iglesias románicas de Francia, España o Italia, presenten sin embargo un estilo arquitectónico tan diferente. ¿Esta contradicción en la que se puede resumir en estos dos términos que caracterizan el románico su universalidad y su regionalismo? Desde luego ese regionalismo hay que entenderlo además como consecuencia de la idiosincrasia y de las raíces culturales de cada zona o región. El románico se supo adaptar perfectamente a las influencias heredadas de cada zona y el caso creo que de Italia es ejemplar. El conjunto de catedral, batisterio y torre de Pisa reproducido en la figura 10 de la página 317

nos pone de manifiesto la presencia del mundo clásico, la tradición de la basílica paleocristiana, en definitiva, la importancia que todavía se otorgaba en Italia a los elementos procedentes de la antigüedad. Los toscanos, en este caso los pisanos, dignificaron sus edificios religiosos con mármol de diferentes colores y con columnas. Un monje de la época, Raúl Glaver, se refería a las blancas vestiduras de las iglesias que estaban floreciendo en aquellos momentos para referirse, fundamentalmente, a la piedra, pero sobre todo al mármol. Pero en realidad hay que comprender esta idea de revestir los edificios con mármol de la zona toscana y de Italia, en general, como una herencia de la Roma antigua y, por supuesto, como una decoración fácil de obtener por las numerosas canteras que todavía se explotaban en la península italiana. Por otro lado, las variaciones de una región a otra están perfectamente... ..

en el caso francés, donde encontramos desde la influencia bizantina, por la utilización de la cubierta sobre pechinas como pasa en las iglesias del Périgot, a influencias sirias o musulmanas como presenta la iglesia de la Madalén de Bésele en Borgoña. ¿Cómo podría resumirse el caso español? El panorama del románico español resulta bastante peculiar. Más que de románico español, algunos autores prefieren hablar de penetración o introducción del estilo románico en la península en unos momentos en que se continúa la lucha contra el islam. No solo hay que hablar de introducción de un estilo francés, sino también de influencias musulmanas muy claras en la utilización, por ejemplo, de arcos y boberas originarias del Andalus. Por otra parte, el Camino de Santiago favoreció la... La importancia... No, perdón, la importación de técnicas maestras...

y elementos desde el este al oeste, atravesando toda la parte norte de la península. En toda esta zona geográfica es donde se configuran a lo largo del siglo XII las distintas escuelas regionales. Pero al margen de toda esta diversidad existe, no obstante, un tipo de iglesia, la iglesia de peregrinación, que supone un tipo específico de esquema arquitectónico. Sí, el tipo de iglesias de peregrinación aparece ya a finales del siglo XI, en el momento en que cobra auge el Camino de Santiago. De este siglo, por ejemplo, datan iglesias francesas como la de San Martín de Tours o como la de San Saturnino de Tolosa. Y este tipo de iglesia se caracteriza por presentar un cuerpo longitudinal de tres a cinco naves, porque prolonga sus naves a lo largo del crucero y porque en el transepto crucero aparece un cuerpo longitudinal de tres a cinco naves, porque prolonga sus naves a lo largo del crucero y que aparecen además capillas o ábsides, al igual que en la Girola.

La meta de los peregrinos fue Santiago y la Catedral de Santiago se convierte en uno de los esquemas más conseguidos de lo que es el tipo de iglesia de peregrinación. Como sabemos, se conocen los nombres de los patronos y maestros que intervinieron en la construcción de la iglesia de Santiago. Las obras se iniciaron en 1075 bajo la dirección de

Bernardo el Viejo y la iglesia la consagró el obispo Gelmírez en 1105 después de la intervención del maestro Esteban. Quizá porque fue la meta del Camino de Santiago, esta Catedral de Santiago unifica y aúna las múltiples variedades y tendencias que existían desde la cuna del románico, es decir, desde Francia. Dejando la arquitectura y centrándonos en las artes plásticas. ¿Cuál sería la aportación o la innovación fundamental que ofreció el románico? La aportación fundamental fue desde luego el florecimiento de la escultura.

en piedra, que digamos que además se convierte en la manifestación decorativa más importante de la arquitectura románica. Este florecimiento se limita, no obstante, hay que recordarlo, a los capiteles, fundamentalmente a los capiteles de los claustros, a los exteriores, es decir, a los pórticos que adquieren desde finales del siglo XI y principios del XII una forma característica, es decir, capiteles y pórticos. Estos pórticos consisten en un gran tímpano semicircular, precisamente en este semicírculo es donde se desarrolla el tema fundamental desde el punto de vista iconográfico del relieve esculpido y es un tímpano que se apoya sobre un dintel por encima de lo que denominamos umbral. Hay un elemento de soporte fundamental de este dintel que es lo que denominamos una columna que denominamos el parte luz. La iconografía del románico es también muy característica, prevalecen los temas más terribles de las escrituras como el

juicio final y temas como si todavía continuase funcionando esa profecía del año 1000. También aparece Cristo en majestad, pero hay que señalar que existieron una gran variedad de temas acompañando a los relieves escultóricos del tímpano, temas como pueden ser los signos del zodiaco, las tareas de las estaciones o de los meses y por supuesto todo tipo de formas monstruosas de animales fantásticos que poblaron gran parte no sólo de los tímpanos sino sobre todo de los capiteles de los claustros. Hasta tal punto llegó esta fantasía, estas formas monstruosas que pronto empezaron a elevarse protestas. La más conocida fue la denuncia de San Bernardo en 1127 en una carta criticando el sentido no sólo del carácter laico de los monasterios de la época sino los relieves esculpidos, ya que decía que eran era tal la cantidad de formas monstruosas que invadían la piedra que los monjes no se ocupaban

Se ocupaban más de leer los mármoles que los manuscritos. De alguna forma que se ocupaban más de admirar la fantasía que la ley de Dios. Es lógico que esta figura de San Bernardo fuera la responsable de la reforma de éxito y del origen de una nueva orden, la del cister, dando un nuevo paso a la evolución del estilo románico y al nuevo gótico. La escultura románica Pero a pesar de estas fantasías, la escultura románica fue esencialmente didáctica, ilustrativa y presenta una serie de singularidades que se deben recalcar. En efecto, la escultura románica es esencialmente didáctica y era esencialmente didáctica en una población iletrada, pero ¿qué entendía?

a las imágenes esculpidas. La única función del tímpano era servir de reclamo al pueblo, de atraer la atención de los peregrinos y de recordarles los temas bíblicos y sagrados. En definitiva, es una escultura sometida a un estricto control de clérigos y monjes que querían en sus pórticos una enseñanza doctrinal. Pero también existía otro tipo de normas o otro tipo de control, incluso desde el punto de vista artístico. El maestro o el artista se subordina al espacio arquitectónico y para ello, por ejemplo, tuerce las figuras, las acomoda a lo que es el marco arquitectónico. De ahí que nos encontremos con una escultura románica que

podríamos calificar esencialmente de expresiva, aunque en muchos casos aparezca con rasgos hieráticos y frontales o con falta de volumen y, por supuesto, con una falta de modelado plástico. Pero estas características y esa expresividad, lo que nos posiciona, nos ponen en evidencia que se trata de una escultura cuya forma de expresión es una

cuyo objetivo es ante todo ser más simbólica que naturalista. Esta deformación ayudaba a reflejar de alguna forma la espiritualidad religiosa de la época. Y además hay que añadir que la escultura sufrió una transformación importante, una transformación progresiva y una evolución hacia formas cada vez más naturales y expresiones menos hieráticas. Creo que, por ejemplo, tendríamos que citar siempre en este caso el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago, obra del maestro Mateo, como un ejemplo de lo que es la culminación de la escultura románica en la cual las figuras aparecen ya con poses más naturales, con mayor movimiento, con posiciones más reales, con rostros más humanos, incluso más amables o más individualizados. De hecho, algunos historiadores han catalogado las esculturas del Pórtico ya dentro de una estética gótica. Es decir, hay que ver una evolución.

de formas más hieráticas a formas más naturales. Por último, es necesario mencionar otro aspecto de la plástica románica, la pintura, ya que aparece cubriendo muros, bóvedas y ábsides desde el siglo XI. Y es necesaria recordar la pintura porque la pintura también se halla en función de la arquitectura. Y además, en el caso de la pintura románica, España presenta unos ejemplos verdaderamente excepcionales. Desde el punto de vista formal, hay que indicar que la pintura románica es una pintura al fresco, que usaba colores planos y que, en general, los pintores estaban sujetos a una serie de reglas que podrían resumirse, en primer lugar, en contornear con dibujo, con trazo negro, las figuras, de tal forma que quedasen en siluetas muy marcadas esos colores planos que constituyen los temas iconográficos. Estos temas iconográficos, lógicamente, son temas muy similares a los de la escultura, a los temas de los pórticos, temas del Antiguo Testamento. El tema de la pintura románica es un tema que se halla en función de la arquitectura. Y es necesaria recordar la pintura románica. Y es necesaria indicar que la pintura románica es una pintura al fresco, que usaba colores planos y que, en general, los temas iconográficos.

de los evangelios, temas del apocalipsis, etc. Las iglesias del románico catalán, por ejemplo, como la iglesia de Santa María o la de San Clemente de Taüll, conservan todavía uno de los temas favoritos de esta pintura románica, la de la Virgen en Majestad o el Cristo Pantocrator. Por supuesto, siempre se trata de una pintura que ignora la profundidad y, lógicamente, con esos claros planos ignora la luz, aunque en numerosos casos aparece un tímido paisaje que se puede cifrar en un árbol o en un esquema de ciudad. La frontalidad y los esquemas geométricos rememoran muchas veces esquemas de la pintura y de los mosaicos bizantinos, aunque este aspecto bizantino quizás sea más palpable en las numerosas tablas y frontales románicos que se han conservado. Pues terminamos aquí la emisión dedicada al románico y recordamos que la próxima emisión estará dedicada al siguiente personaje. El periodo estilístico, el gótico, a cargo de la profesora Sagrario Aznar.

Entonces, buenas noches, Victoria Sot. Buenas noches, Isabel. ¡Gracias! Gracias por vuestra atención y muy buenas noches.

Y hasta aquí las dos horas y media de radio que la UNED les ha ofrecido. Mañana volveremos a nuestra hora habitual, ocho y media de la noche, siete y media en la

Comunidad Canaria con el programa de formación del profesorado. A las nueve y veinticinco, matrícula abierta. Continuaremos con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Nuestro último programa será el curso de acceso y la asignatura inglés.

y ya nos despedimos gracias por su atención y muy buenas noches y ya nos despedimos

La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios.

¡Gracias!

La Biblia La Biblia

La Paz La Paz

La Biblia La Biblia

La Biblia es la Biblia