

El arte románico.

Comienza sobre el siglo X, XI y podemos considerarlo como un estilo más internacional. Durante esa época existía un clima de desasosiego porque era el comienzo de un nuevo siglo, unos creían que se acababa el mundo, otros que empezaba una época de calamidades, hambres y enfermedades y como consecuencia de ello, aumentó el fervor religioso, fue una etapa de numerosas peregrinaciones a ciudades santas como Jerusalén, Roma, Santiago, a lugares con reliquias de santos. También es la época del feudalismo donde el poder lo ostentaba el clero y la nobleza y todos ellos se afanan por resaltar su superioridad social erigiendo monasterios, castillos para exhibir su poder. Y la riqueza estaba en la posesión de la tierra.

◆ Arquitectura:

- Se hicieron monasterios y abadías que eran conventos de frailes o monjas donde se refugiaron las artes y las letras, se situaban en lugares de gran belleza. Su aspecto exterior resulta macizo y sobrio. Se construían alrededor de un claustro (patio o zona ajardinada rodeada de columnas, a veces dobles con arcos), los dormitorios, talleres, refectorio (comedor), cocina, despensa y salas capitulares; aparte se situaban las dependencias agrícolas.

Abadía de San Martín de Canigó.

Claustro del monasterio de Santo Domingo de Silos.

Claustro del monasterio de Moissac.

- Los castillos al principio eran como defensas de madera con su empalizada y foso, pero eran fáciles de incendiar y se empezaron a hacer en piedra. Eran construcciones macizas, divididas en pisos y con varias torres.

- Pero lo más importante dentro de la arquitectura románica van a ser las iglesias-catedrales-templos que suelen tener una planta de cruz latina con 3 naves y un crucero, ya bien definido, también tiene un ábside con pequeños absidiolos donde había pequeñas capillas. En el crucero hay una cúpula más alta (que se apoyaba sobre pechinas) que se llamaba cimborrio. En las iglesias de peregrinación aparece la girola o deambulatorio que era una nave que daba la vuelta por detrás del altar. Por encima de las naves laterales se colocaba una galería que se llamaba tribuna y que se comunicaba con la nave central por unos huecos que constituyen el triforio. A la entrada suelen tener 1 ó 2 campanarios. Utilizaban las bóvedas de cañón con arcos de refuerzo, las bóvedas de crucería de arista y los contrafuertes para aguantar el peso porque predominaba el muro sobre el vano y para conseguir más luz se abocinaban las jambas y la nave central era de mayor altura para abrir ventanas por encima de las laterales. Se sustituye la columna por el pilar con columnas adosadas para sostener tanto peso. Las columnas, a veces son pareadas.

Catedral de Santiago de Compostela.

- Los capiteles suelen tener motivos religiosos, corintios, vegetales, de animales reales o imaginarios y solían tener forma de tronco de cono o trapecio invertido.

- Las ventanas, normalmente eran de medio punto, a veces treboladas o geminadas (repetidas a pares).

◆ Escultura:

- Se hacían las esculturas con contenido instructivo o alegórico, por ejemplo los animales grotescos simbolizaban algunos pecados. No se buscaba la belleza y las proporciones formales, se adapta el tamaño y la colocación de las figuras a donde se va a colocar. Las esculturas se sitúan en los tímpanos, arquivoltas, capiteles, en las jambas, en el parteluz, en los crucifijos de marfil y madera. Las figuras más importantes son las de El Pantócrator, rodeado de los símbolos de los Evangelios, la Virgen entronizada, escenas del Juicio Final, del Bien y el Mal, de santos, apóstoles,...

Relieve de la Duda de Santo Tomás de Santo Domingo de Silos.

Crucifijo de marfil de San Isidoro de León.

Pórtico de la Gloria, de la catedral de Santiago.

Portada de la iglesia de Santa María la Real, Sangüesa, Navarra.

◆ Pintura:

- Se colocaban, sobre todo, en los ábsides. Se utiliza el fresco y el temple con mucho colorido. El dibujo es muy plano, con pliegues más geométricos que reales, las figuras humanas eran hieráticas, también se hacían figuras geométricas y vegetales.

- Destaca el Pantócrator rodeado por la mandorla junto con los 4 evangelistas, la Virgen entronizada o su anunciación.

Pantócrator del ábside de San Clemente de Tahull.

Ábside de Santa María de Tahull.

- Pintura sobre tablas y en libros.

Página del libro de los testamentos, catedral de Oviedo.

El arte gótico.

Nace en la 2ª mitad del siglo XII en Francia. En esta época se potencian las ciudades, en ellas nace la industria artesanal, los burgueses y se comienzan las grandes rutas comerciales. Va desapareciendo ese miedo y se abre una época de amor a Dios, a la naturaleza. El arte se va haciendo más naturalista y realista en contraposición con el simbolismo románico y también más humanista. La cultura se hace más del pueblo. Sobre las ciudades medievales hay que decir que estaban rodeadas de altas murallas para su protección. En sus puertas se cobraban los impuestos sobre las mercancías que entraban en la ciudad. Las puertas se cerraban por la noche. Los edificios más destacados eran la catedral, el ayuntamiento y los palacios de algunos nobles y burgueses. La ciudad se dividía en barrios, cada uno con su parroquia. El resto del espacio estaba ocupado por un enjambre de calles estrechas y tortuosas, entre las que, en ocasiones, había pequeños huertos. Había un gran espacio abierto, la plaza del mercado, donde los comerciantes y campesinos ponían sus tenderetes y en el que tenían lugar los principales acontecimientos de la ciudad: las representaciones de los artistas, las celebraciones festivas y los ajusticiamientos. El ambiente de las ciudades era muy insano. Pocas calles estaban empedradas, por lo que se caminaba entre el barro. Carecían de alcantarillas y los desperdicios se arrojaban directamente a las calles. Por ellas correteaban los animales domésticos. Por todo esto las enfermedades eran frecuentes. Como muchas viviendas eran de madera se producían muchos incendios.

◆ Arquitectura:

- Las catedrales son el orgullo de las ciudades, destacan por su verticalidad. La planta es parecida a las catedrales del románico, pero los brazos del crucero suelen ser más pequeños y la nave central más ancha. Van a utilizar el arco y la bóveda ojivales, normalmente cruzados, esto hace que el empuje se concentre en los ángulos, lo cual implicaba que se podían abrir grandes ventanales, estos empujes se trasladaban a los arbotantes y de ahí a los contrafuertes con sus pináculos (remate decorativo puntiagudo). Para expulsar el agua se colocaban canales en los arbotantes que desembocaban en las gárgolas que son un conducto de desagüe del tejado, con formas de animales y figuras, normalmente fantasiosas. En los edificios altos se colocaba otra fila de arbotantes, enganchados a los muros para atirantar y contrarrestar el empuje del viento. Las cúpulas se solían hacer con nervaduras que van adosadas a los pilares.

Detalle de la estructura y alzado de una catedral gótica.

Sainte-Chapelle, París.

Notre-Dame, París.

◆ Escultura:

- Es más expresiva y realista, más grande, se sitúa en los mismos lugares que en el románico, además de en los púlpitos y sepulcros.

- Existen motivos decorativos religiosos, florales, animales grotescos, gárgolas.

Gárgolas de Notre-Dame, París.

- También se hace el Cristo Pantócrator, Vírgenes y personas importantes en relieve o en figuras de bulto redondo.

Virgen Blanca, catedral de León.

Alfonso X y Doña Violante, Burgos.

Tímpano de la Puerta del Sarmental, Burgos.

Pulpito de Sta. Andrea de Pistoia.

◆ **Pintura:**

- Lo más destacado en el arte gótico son las vidrieras y rosetones, que son impresionantes, con motivos ornamentales e historias sagradas.

Detalle de las vidrieras de la catedral de León.

Rosetón norte de la catedral de Notre-Dame de París.

- También existían retablos en tablas pintados con temple y pan de oro, que eran como viñetas de comics con temas religiosos, con una escena más importante de mayor tamaño en la zona central, se empezaron a hacer con representaciones tridimensionales con superposición de figuras. Se situaban detrás del altar y en las capillas.

Retablo del Espíritu Santo, catedral de Manresa.

Retablo mayor de la catedral de Toledo.

Retablo de San Abdón y San Senen, Santa María de Tarrasa.

- También se hacía pintura al fresco, normalmente de historia sagrada, destacando aquí como pintor a Giotto.

Huida a Egipto.

Encuentro de San Joaquín y Santa Ana.