

PRERROMANICO

Al caer el Imperio Romano de Occidente en el año 476 está ya configurado *el arte paleocristiano*.

El imperio, fragmentado, sufre la invasión de pueblos bárbaros que se han ido asentando en sus regiones. Los invasores traen una estética nueva que comienza a coexistir con la mediterránea.

En las provincias italianas surge *el arte ostrogodo y lombardo*; en la península Ibérica, a principios de s.V, *el arte visigodo*, que finaliza con la invasión musulmana (711).

Por su parte Oriente, libre de estas invasiones, desarrolla la cultura *bizantina*. En ella encarna el deseo de continuidad del imperio romano. Se divide en tres edades. La primera etapa está protagonizada por el emperador Justiniano hasta mediados del s.V; en la segunda surge un arte propiamente bizantino que termina a mediados del s.XI, mientras que la tercera finaliza en el año 1453 con la toma de Constantinopla por los turcos.

Al otro extremo de Europa, en la Galia, los invasores francos constituyen la dinastía merovea —mitad s.V—, y gestan el *arte merovingio*, vigente hasta la coronación de Carlomagno, en el año 800.

Desde entonces se intenta una renovación del Imperio Romano de Occidente, que culmina en el *arte carolingio*.

Con similares presupuestos Otón I funda, en el año 919, la dinastía sajona, con lo que comienza el *arte otoniano*, que permanecerá hasta el primer tercio del s.XI.

Simultáneamente, en el resto de las zonas periféricas se desarrolla un arte prerrománico. En las Islas Británicas se configura el *arte anglo-irlandés*; en España, y como consecuencia de la invasión islámica, aparece en el norte un pequeño núcleo de resistencia que desarrolla el *arte asturiano*.

Al mismo tiempo, el resto de la Península está ocupado por cristianos bajo dominio musulmán, lo que sienta las bases del llamado *arte mozárabe*.

En los ss. XI y XII se produce el florecimiento de la cultura medieval. Los ensayos prerrománicos, junto a otras experiencias como la bizantina y la oriental, crean un nuevo estilo denominado *románico* que se desarrolla por *Francia, España, Italia, Inglaterra, países escandinavos y Portugal*.

ARTE PALEOCRISTIANO

Introducción

Durante los últimos años del reinado de Tiberio y los primeros de Calígula (37 - 40 d.C) aparece el cristianismo.

La religión en la Roma imperial se había dividido en varios cultos. Por un lado, la adoración pública de los dioses que protegen el imperio —Júpiter, el propio emperador— y, por otro, aquellos dioses que ofrecen la salvación: Mitra, Isis, el Sol Invicto...

Poco después, el cristianismo comienza a desarrollarse sin dificultad. En el año 100 se extiende por ciudades y pueblos a pesar de una organización deficiente y de contar con una mayoría de adeptos procedentes de las clases bajas. Por todo ello, las congregaciones eran sencillas y operaban dentro de un ámbito doméstico.

Más tarde, desde fines del s.II d.C, aparecen los grandes Padres de la Iglesia: Tertuliano, Hipólito, Clemente y Orígenes. El cristianismo comienza a propagarse con intensidad, pero sigue sin cumplir las exigencias del Estado romano. Surgen, así, las primeras persecuciones sangrientas.

A comienzos del s.IV, con el reinado de Constantino, se proclama el Edicto de Milán (313) que concede la libertad religiosa a los cristianos. La Iglesia asume un poder que se asocia al político del imperio. Los principales centros eclesiásticos se localizan ya en Alejandría, Roma y Constantinopla, seguidos de Cartago, Tréveris, Aquileia y Antioquía.

En el año 395, el emperador Teodosio divide el imperio en Oriente y Occidente. Los dos tendrán destinos muy diferentes. A principios del s.V, Occidente padece las invasiones bárbaras, al tiempo que Roma se convierte en capital administrativa y espiritual de la Iglesia. Por su parte, Oriente consigue mantenerse unido gracias a un fuerte ejército.

ARQUITECTURA

Introducción

Las necesidades sociales, económicas —el escaso suelo urbano para enterramientos— e ideológicas dan lugar a la aparición de las primeras construcciones cristianas: el *tituli* —casa romana convertida para la liturgia cristiana—, el de *Dura-Europos* y las catacumbas (cementerios subterráneos) de *San Calixto*, *Domitila*, *Priscila*...

Con el edicto de Constantino, el emperador se convierte en lugarteniente de Cristo en la Tierra. De allí en adelante se desarrolla un arte cristiano oficial, ligado al emperador, con un arte imperial y popular financiado por el bajo clero.

La nueva arquitectura eclesiástica se adapta a las funciones del culto cristiano. El edificio elegido es la basílica, existente ya desde el s. I a.C, aunque ahora cambia su función de almacén, tribunal o cambio de moneda, para convertirse en sala de reunión —la casa del Señor— con notables caracteres religiosos.

La basílica construida para la liturgia aparece con plantas y partes básicas como la pública —con **atrio** y fuente en el centro— que da paso a la nave central. Ésta comprende la parte semipública, y la destinada a los **presbíteros**, en el área del altar. Destacan por su antigüedad las basílicas de *San Juan de Letrán* y *San Pedro del Vaticano*.

Otras construcciones notables son los *martyria* y los **baptisterios**, como el de *San Juan de Letrán*.

Los primeros, que tienen su origen en los **heroas** de Oriente, pueden ser de planta central con **deambulatorio**, octogonal o en forma de cruz.

Los baptisterios pueden ser cuadrados u octogonales con nichos y deambulatorios, casi siempre abovedados.

Toda la arquitectura paleocristiana se desarrolla dentro de tres ámbitos regionales: Occidente, las costas del mar Egeo —con la *basílica de Achiropoietos*, y el interior de Asia— el *martyrium de Qal'at Si'man*.

Al mismo tiempo, se produce un auge del movimiento monástico, que desarrolla el sistema *lavra-monje*, que viven en ermitas, y los **cenobios**.

Dura-Europos (200-230)

Es el ejemplo más antiguo de *tituli*. Fue una casa romana adaptada a las necesidades del culto cristiano para reuniones, sermones, ritos litúrgicos, eucaristía, bautismos.

En los años 240 y 250 d.C, sufrió varias transformaciones a fin de que los catecúmenos pudieran oír pero no ver la Misa de los fieles.

San Calixto (250)

Las catacumbas son cementerios con galerías subterráneas para uso funerario. Dependiendo de su localización regional tienen grandes diferencias. El arquetipo conforma estrechas galerías, superposición de dos o más pisos, loculi (nichos horizontales) y cubicula (cámaras cuadradas en las que se entierra a una familia o grupo social).

San Juan de Letrán (320)

Esta basílica de época constantiniana se construyó sobre unos cuarteles de caballería.

La planta se divide en tres naves. Las colaterales, sostenidas por dos filas de quince columnas, reciben iluminación directa a través de las ventanas.

Delante de la nave central se encuentra el **presbiterio**, rematado en forma absidial, donde se sentaban los obispos y el clero.

San Pedro del Vaticano (s. IV)

Actualmente destruida, estaba dedicada al apóstol Pedro y sirvió como cementerio y lugar de banquetes funerarios.

El espacio se distribuía a través de una nave central más alta y larga que las colaterales, con transepto que terminaba en forma absidial.

El **crucero** y la nave central están separados por un arco, y las naves laterales por columnas. Se creó un modelo de basílica cristiana en la que se podía venerar las reliquias de Pedro, enterrar a los fieles y realizar una liturgia común.

Baptisterio de San Juan de Letrán (s. V)

Se había comenzado un siglo antes pero el papa Sixto III realizó una remodelación sobre sus cimientos.

Tiene planta octogonal centralizada, donde se encuentra la pila bautismal con ocho columnas y ventanas, cubierta por una ligera cúpula.

En la parte inferior, su estructura envolvente permite el paso de los fieles.

Basílica de Achiropoietos (450-470)

Corresponde al planteamiento general de basílica. Sin embargo se observan variantes locales: en la parte de los pies se encuentran el **hastial** y el **exonártex** flanqueado por torres.

Además, el **esonártex** se comunicaba con el interior de la basílica por un tribelon, junto al **nártex**, una nave envolvente para el rito litúrgico. En la fachada sur aparece una capilla rematada en forma absidial.

Qal`at Si`man (480-490)

Fue construida por el emperador Genon. Es un gran martyrium cruciforme con un núcleo central donde se encuentra la columna de San Simeón el Estilita.

Sus cuatro lados se componen de tres naves comunicadas por arquerías con dos registros. El superior exhibe ventanas para la iluminación.

Una peculiaridad suya es que uno de los lados se remata con cabecera tripartita (tres **ábsides** semicirculares).

Por último, la zona sur se destina para dependencias de peregrinos.

OTRAS ARTES

Introducción

La pintura de las catacumbas, los primeros relieves escultóricos de los sarcófagos funerarios y los mosaicos crean el arte figurativo cristiano. Al principio se adoptan temas del Bajo Imperio romano, aunque en el s. II, la filosofía neoplatónica y otras religiones místicas buscan una idea de salvación y segunda vida, representadas en las figuras del *Buen Pastor* o en la historia de Jonás, como se observan en los restos de pintura.

En el s. IV se adoctrina al fiel con especial hincapié en los milagros de Cristo, que presta ayuda al hombre, y en la institución de la Iglesia, como vehículo que lleva a Cristo, a través de la figura de Pedro. En escultura destacan los frentes de los sarcófagos donde se distribuye el programa iconográfico, siendo los más famosos el de *Junius Bassus* o el de *la Pasión*.

Las artes plásticas se van a centrar sobre todo en el mosaico.

Del s. IV quedan pocos restos. Son los más significativos los del s. V, que hallan su máxima expresión en la iglesia de *Santa María la Mayor*.

Por último, el arte de la escritura se refleja en manuscritos como el *Evangelario sirio de Rábula*.

El Buen Pastor (mitad s. III)

Es la representación del **moscóforo** o del Hermes crióforo del neoplatonismo, divinidad pastoril de la Arcadia y protector de los hombres. Se convierte ahora en el Cristo redentor que salva las almas.

Los trazos de la pintura son rápidos, y las figuras se convierten en grandes manchas de color verde y rojo.

Sarcófago Junius Bassus (359)

Se estructura en dos registros con diez escenas de varios personajes que resumen la doctrina cristiana.

En el centro aparece Cristo entronizado, que sostiene la bóveda celeste como Dios del Universo. Debajo se ve a Cristo cuando entra en Jerusalén, acontecimiento que inicia el ciclo de su pasión y muerte.

Los puntos doctrinales se centran en el pecado del hombre —historia de Adán y Eva— que, gracias a la muerte de Cristo, se redime.

Sarcófago de la Pasión (s.IV)

Alude, sin llegar a representarla, a la muerte de Cristo en la cruz.

Separadas por columnas aparecen las escenas de la pasión, a diferencia de los primeros que se decoran con molduras sinuosas y cóncavas.

En el centro, el Crismón —formado por las dos primeras letras del nombre de Cristo, con las letras griegas alfa y omega, como principio y fin del universo— y la cruz.

Santa María la Mayor (mitad s.IV)

Tras el Concilio de Efeso se define doctrinalmente la figura de la Virgen. El Papa Sixto III manda realizar este repertorio temático.

En el marco triunfal hay escenas de la vida de María y de la infancia de Jesús divididas en tres registros. Los brillos en las teselas de color oro, plata y nácar dan luz a las figuras y las rodean de misterio.

Evangelario de Rábula (586)

Representa la ascensión de Cristo en las nubes dentro de una aureola que es llevada por ángeles. La Virgen aparece como orante y los apóstoles —Pedro y Pablo— están caracterizados como en las catacumbas.

Sus movimientos son desordenados ante la visión divina.

La estética de esta obra anuncia la miniatura bizantina y los fuertes colores del s.VI.

LAS INVASIONES

Introducción

A partir del s.III en las fronteras del imperio romano comienzan a coexistir dos concepciones artísticas opuestas: la mediterránea —o figurativa— y la bárbara —abstracta, basada en la geometrización de formas vivas y naturales—, ligadas con una segunda Edad del Hierro por la simetría y estilización de las materias ricas en color.

El arte de los pueblos bárbaros, como los *ostrogodos*, *lombardos* y *visigodos*, está unido a un modo de vida nómada que permite un arte transportable: telas, cueros, metales y fíbulas.

Al no existir restos arquitectónicos ni escultóricos, la orfebrería se convierte en el arte reina. Tienen una decoración tanto vegetal como animal, con predominio de la abstracción y policromía.

ARTE OSTROGODO

Introducción

Mientras que Bizancio intentaba mantener su imperio, el de Roma, de Occidente, sufría sucesivas invasiones de pueblos bárbaros: vándalos, visigodos, suevos, francos.

El imperio de Oriente procuró defender su tradición romana, para lo cual envió al rey godo Teodorico (474-526) como gobernador de Italia.

Teodorico endureció su política y supo rodearse de grandes figuras como Boecio y Casiodoro que enriquecen la época cultural ostrogoda.

El arte conservó la estética y el modelo occidental, un arte cristianizado como lo demuestra el propio *mausoleo de Teodorico*

Por lo general, se realizan construcciones en madera o de sillería con soportes de **pilares** cuadrados o columnas romanas.

Mausoleo de Teodorico (s.VI)

Es un recinto centralizado de forma dodecagonal sobre la que se asienta un piso circular cubierto por una gran losa de piedra, en franca imitación de las bóvedas de los edificios romanos.

Se decora con **arquerías ciegas** y frisos con relieves y ornamentos circulares que representan símbolos solares de origen germánico.

ARTE LOMBARDO

Introducción

Los lombardos, establecidos a lo largo del Danubio, penetran en Italia en el año 568 y expulsan a los últimos sucesores de Teodorico. Presionados por francos y bizantinos fijan su monarquía en Autario. Más tarde establecerían su capital en Pavía.

La economía de la Italia lombarda continúa siendo agrícola y ganadera. La sociedad está formada por un rey al que rodean duques que la rigen mediante el edicto del año 643, el primer código lombardo y el más perfecto de todos los reinos germanos.

El fin del reino lombardo llega con Carlomagno, en el año 774, quien se autoproclama «rey de los francos y lombardos».

La cultura artística de Italia en los ss. VII y VIII no es más que decorativa, influida por formas romanas mezcladas con germanas y bizantinas.

Elemento típico de la arquitectura son las bóvedas construidas por aristas que se sustentan en pilares y columnas.

En los relieves de sus construcciones aparecen figuras humanas que muestran escenas bíblicas, como la *cancela del baptisterio de Cividale*. Pero, sobre todo, se realizan —impulsadas por su religión arriana— numerosas cruces con pedrería, i.e. la famosa *corona de la reina Teolinda*.

Cancela del baptisterio de Cividale (s. VIII)

El relieve presenta un tema típicamente longobardo: se muestra la cruz y los cuatro evangelistas con cartelas con los versos latinos del libro de Sedulio.

En la parte inferior, bajo la cruz, una serie de animales beben el agua de la vida, clara influencia del arte bizantino.

Corona de Teolinda (s. VII)

La corona de oro y piedras preciosas pertenece al tesoro de la catedral de Monza.

Sin esmaltes, muestra el parecido con otros pueblos invasores, como los francos y visigodos.

ARTE VISIGODO

Introducción

En el año 378 , los visigodos, presionados por los hunos, cruzan el Danubio. Más tarde, otras tribus bárbaras extendidas por las Galias —suevos, vándalos y alanos— consiguen asolar la región. Mientras tanto, los visigodos instalados en el sur de la Galia crean el reino de Tolosa y se establecen definitivamente en España desde el año 585.

La invasión visigoda sufre dos etapas: una, de conquista y asentamiento sobre un pueblo hispanorromano, y otra, de unificación territorial y religiosa emprendida por Leovigildo a fines del s.VI, que está ligada al cristianismo. La unificación comienza con la sacralización del poder del rey Recaredo. Así, la Iglesia se convierte en oficial y jerárquica, con obispos que rigen basílicas parroquiales y monacales.

El arte hispanovisigodo tiene sus orígenes en el arte provincial romano y en planteamientos cristianos, pero con influencias germánicas. Sin embargo, las raíces locales de la península muestran diversos centros de producción artística: Toledo, capital del reino desde el 544, introduce temas vegetales; Mérida mezcla elementos sirios y mediterráneos, y Córdoba se destaca por la decoración clasicista y bizantina.

ARQUITECTURA

Introducción

El edificio por excelencia es la iglesia de planta basilical, pero también centralizada, con **transepto**, cúpula de **cimborrio** y cabecera rectangular (sin ábsides semicirculares al exterior), que puede ser tripartita, con cámaras laterales abiertas, de tradición siria o norteafricana. Las cubiertas son de madera o **bóvedas de cañón** y las ventanas son escasas y anchos los muros, para evitar desplomes.

Una de las innovaciones es la aparición de **tribuna** a los pies de los edificios. La decoración interior es pobre. Sobresale el uso constante del **arco de herradura** —de origen romano y de continuidad islámica española—, con función decorativa y constructiva.

Los exteriores se estructuran en grandes **sillares** de piedra gruesos y rectos, a veces irregulares.

Destacan las iglesias de *San Juan de Baños*, *Santa Comba de Bande* y *San Pedro de la Nave*.

San Juan de Baños (1161)

Se construyó por orden del rey Recesvinto. Se divide en tres naves. La central es más ancha y alta que las colaterales, en tanto que éstas se separan por cuatro arcos apoyados en columnas con **capiteles corintios**.

El remate, en cabecera rectangular al exterior y al interior, es tripartita con dos cámaras laterales abiertas.

Santa Comba de Bande (fines s.VI)

Su estructura de planta de cruz griega —los cuatro brazos tienen idéntica longitud— termina en cabecera rectangular. En los ángulos de la cruz hay pequeñas habitaciones para culto o ritos visigodos, que se comunican con los brazos de la iglesia.

Las diferentes alturas de la nave y la apertura de pequeñas ventanas producen cambios de luz.

San Pedro de la Nave (s.VII)

Su planta rectangular de cruz latina se inscribe en otra de cruz griega.

Las diferentes partes de la iglesia se separan según la tradición visigoda, sin existir un sentido espacial como en la arquitectura bizantina.

ESCULTURA

Introducción

Se limita a la decoración de las iglesias. La ornamentación es abstracta y geométrica frente a la vegetal y figurada de los modelos bizantinos.

Son notables los *capiteles de San Pedro de la Nave* y las columnas y frisos ornamentales que se extienden en la iglesia y señalan la separación entre la parte inferior y la superior, sostenida por los empujes. Así se aprecia en *Quintanilla de las Viñas* que emplea la **talla a bisel**.

Quintanilla de las Viñas (s. VII)

La iglesia se construye en piedra de cantería cortada en grandes bloques. Su variada decoración, a base de frisos a lo largo de los muros, anagramas bizantinos y relieves figurados, hace pensar en dos grupos de canteros.

Sobresalen las dos piezas que se apoyan en las **dovelas** del arco.

Se representan imágenes del sol y la luna en círculos sostenidos por ángeles que pueden simbolizar un santuario **maniqueísta**.

Capitel de San Pedro de la Nave (s.VII)

En la parte superior se encuentra una decoración de tallos vegetales ondulados de origen clásico y temática cristiana, que son símbolo de vida.

Bajo la escena del sacrificio de Isaac aparecen los elementos principales del sacrificio: la mano de Dios, el padre y el cordero.

No existe preocupación por las proporciones; es un estilo sencillo pero expresivo.

OTRAS ARTES

Introducción

Siguiendo la tradición nómada de los pueblos bárbaros, los visigodos, alejados del imperio romano, traen consigo una orfebrería con poca decoración.

Aparte de las primitivas **fíbulas** destacan las coronas, cinturones y objetos litúrgicos, como vasos, patenas y cruces —de influencia bizantina y paleocristiana—, que encarnan poder y prestigio.

De los talleres oficiales de tradición bizantina hay que mencionar especialmente el de Torredonjimeno y la *corona de Guarrazar*.

Corona de Guarrazar (653-672)

Se compone de cuatro cadenas de oro fino con motivos vegetales y circulares de origen clásico.

El aro central se decora con tres filas de piedras preciosas —zafiros y perlas— separado por dibujos de palmas. Debajo cuelgan pequeñas cadenas con las letras del rey Recesvinto.

BIZANCIO

Introducción

Oriente, libre de la ocupación bárbara, conserva intactos sus centros de cultura. En el año 527 ocupa Justiniano el trono de Roma en Oriente.

Gracias a su formación latina y sus hábiles cualidades para rodearse de los mejores hombres del imperio, logra un sistema autocrático religioso. Se basa en el cristianismo como dogma de fe y la divulgación de la figura imperial. Justiniano emprende conquistas fáciles y construcciones monumentales; detiene insurrecciones como la de Nike, en 532, y unifica leyes a través del Corpus iuris civilis (529-534). Su imperio se centra en Rávena, Roma y Constantinopla.

El imperio bizantino sufre varias crisis como consecuencia de las querellas religiosas — **nestoricismo** y **monofisismo**— que hacen peligrar la estabilidad. Con el Concilio de Constantinopla (680) se acaban las disputas, pero surge el problema del culto a las imágenes. Comienza así el período iconoclasta, con León el Isáurico, en el año 726. Este prohíbe las imágenes hasta el segundo Concilio de Nicea (787), cuando se vuelven a establecer.

Desde la segunda oleada iconoclasta (815-843), con Miguel III, hasta finales del s.XI, el imperio vive su «Segunda Edad». Se extiende con sucesivas conquistas, como las de Basilio I, hacia el sur de Italia.

Por último, la «Tercera Edad de Oro» se desarrolla durante los ss. XIV y XV. A mediados del s.XIII, el poder islámico se extiende por Occidente y Oriente; en un principio, los emperadores bizantinos los contratan como mercenarios, pero a lo largo del s.XIV los turcos conquistan Nicea, Nicomedia y Brusa.

Finalmente, bajo la última dinastía de los Paleólogos, Constantino Dragasés sufre la embestida turca que liquida el imperio de Oriente, en 1453.

Pese al desastre, el arte bizantino sobrevivió tres siglos más en Turquía, Grecia, Rumanía y Rusia.

ARQUITECTURA

Introducción

La arquitectura fue para Justiniano un modo de atraer la atención, y de expresar su poder a los pueblos de dentro y fuera del imperio.

Los arquitectos elegidos conciben la basílica como único edificio religioso, y se acude a la arquitectura de la Baja Antigüedad —salones palaciegos, construcciones funerarias, termas y pabellones de jardines—, pero se prefiere cubrir con cúpulas y plantas centralizadas.

Estos edificios se adaptan a la liturgia cristiana —el clero en la nave central y los fieles en las laterales—, cuyo origen se encuentra en las costas del Egeo, como es la *Achiropoietos*.

La primera iglesia fundada por Justiniano es la de los *Santos Sergio y Baco*, seguida de otras que culminan en *Santa Sofía de Constantinopla*.

La arquitectura convencional sobresale por sus pocos elementos básicos y sencillos — **bóvedas de cañón** o **arista**, cúpulas sobre **pechinas**, empleo de ladrillo, plantas en cruz o basilical y muros macizos—, según se observa en la iglesia de *Santa Irene*.

En los ss. VII-IX surge la planta típica —cruciforme con cúpula, el tramo principal se convierte en lugar donde se celebre la misa—, de lo cual es modelo la *Koimosis de Nicea*.

Es representativa de esta «Segunda Edad de Oro» la catedral de *San Marcos, en Venecia*, que continúa el modelo de la iglesia de los Santos Apóstoles.

En Capadocia (Asia Menor) existe en los ss. IX y XI una arquitectura de carácter rupestre que intenta reproducir edificaciones bizantinas como la iglesia de *Santa Bárbara en Goreme*.

Finalmente, la arquitectura bizantina se extiende, con la dinastía de los Paleólogos, por Rusia y los pueblos eslavos. Al final del s. XV, Moscú, capital de los zares, se convierte en el centro del arte nuevo. La catedral de *la Anunciación* y la iglesia de *Basilio el Bienaventurado* son dos claros exponentes.

Santos Sergio y Baco (527-538)

Su cuerpo central tiene forma octogonal, inserto en un esquema cuadrado irregular.

Lo cubre una cúpula sostenida por ocho **pilares** que definen el octógono y comunican el núcleo central con el **deambulatorio** mediante la alternancia de arquerías en forma semicircular y recta.

La cabecera se forma por dos tramos. Uno, el **hemiciclo** cubierto con bóveda de horno; y otro, recto con cañón.

Santa Sofía de Constantinopla (532-537)

Fue realizada por Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto. La originalidad de la iglesia se centra en la combinación de formas distintas para lograr, al mismo tiempo, planta centralizada y basilical.

El cuerpo central se compone de cuatro enormes pilares con arcos que se unen con **pechinas** y sostienen la gran **cúpula gallonada**. Esta está retenida por los empujes con dos semicúpulas, delante y detrás, que descansan sobre dos pequeños nichos.

La zona norte y sur son de forma basilical con tres naves de dos pisos cubiertas por **bóvedas de arista y cañón**.

Santa Irene (ss. VI-VIII)

La primitiva iglesia era de planta rectangular, pero fue reconstruida por Justiniano.

Se estructuró en forma basilical cubierta con dos cúpulas. La central se sostiene por un alto **tambor** y la otra tiene forma elíptica.

Posee tres naves. En la central se inserta la cúpula, y en las laterales **bóvedas de arista**.

Dormición de Nicea, Koimesis (inicios s.VIII)

La planta se desarrolla alrededor de un núcleo central cuadrado que se apoya en cuatro **pilares**, unido por medio de **bóvedas de cañón** que forman los brazos de la cruz.

Al este, la cabecera en su interior es tripartita, mientras que el exterior es poligonal. Las naves laterales se comunican con el **esonártex** y dan lugar a una nave envolvente en torno al núcleo central.

Santa Bárbara (s.XI)

Pertenece a una de las 52 iglesias de Goreme.

Al exterior son muy austeras, pero en su interior sus cúpulas guardan una rica decoración a base de símbolos de la cruz con dibujos fantásticos y geométricos que aluden al período iconoclasta.

San Marcos de Venecia (ss. XI-XII)

Planta basilical con tres naves. La central está separada de las laterales por filas de doce columnas.

En el año 1063 se le añaden naves en el **crucero**, y se prolonga su **nártex**; además, se construyen cinco cúpulas.

Catedral de la Anunciación (ss. XV-XVI)

Tiene su origen en las iglesias antiguas del s.XI de Kiev.

Se aleja de la arquitectura bizantina en su planta, distribución y volúmenes, diseñada a base de cúpulas bulbosas. Sin embargo, se acerca a la arquitectura bizantina en su rica decoración interior.

Basilio el Bienaventurado (1560)

Fue construida por Iván el Terrible para dar gracias por sus victorias en Kazán y Astrakán.

Los arquitectos Barma y Postnik crean un edificio que se convierte por su originalidad en uno de los más famosos del pueblo ruso. Sus ocho cúpulas bulbosas con relieves geométricos se agrupan en torno a un campanario poligonal con **tambor**.

MOSAICO

Introducción

En Rávena se encuentran los principales mosaicos del arte bizantino: *San Vital de Rávena* y *San Apolinar el Nuevo*.

La expansión del imperio hacia Sicilia y Grecia permitió la creación de dos bellos ejemplos en la *capilla de Palermo* y la *iglesia de Dafni*.

Según los teólogos, los mosaicos deben situarse en la cúpula y representar en el ábside a Cristo Pantocrator —símbolo del cielo— o a la Madre de Dios, como ocurre en la *iglesia de Torcello*.

El resto del **ábside** y las partes de la basílica se reservan para las escenas de la Eucaristía, santos, fiestas de la Iglesia, etc.

Para que el fiel comprenda todos estos temas, los elementos utilizados son la luz y el color de las teselas que dan forma a las figuras.

San Vital de Rávena (526-547)

Situados en el **hemiciclo**, los cortejos del emperador y la emperatriz muestran su autoridad imperial ante la liturgia divina.

Justiniano —como Augusto, emperador coronado y vestido de púrpura—, acompañado por obispos y guerreros, ofrece dones —vasos, joyas y libros— a la nueva Iglesia.

Las figuras aparecen petrificadas, hieráticas y frontales, para imponer el respeto ante el emperador. Se insiste en la decoración suntuosa con oro, plata y piedras preciosas que emulan con el gran palacio de Justiniano y, al mismo tiempo, simbolizan la morada divina.

San Apolinar el Nuevo (consagrada en 558)

Sus mosaicos se dividen en tres niveles.

En el superior aparecen escenas del Antiguo y Nuevo Testamento; el intermedio, con los patriarcas y profetas; en el inferior, dos frisos de santos y vírgenes en procesión hacia Jesús y María.

Catedral de Torcello (s. XI)

En el gran **ábside**, sobre un enorme espacio de pequeñas teselas de color oro, se encuentra la imagen de la Virgen de pie, en calidad de odegetría, que significa «la que lleva al Niño».

Debajo se sitúan los doce apóstoles con sus respectivos atributos.

Capilla palatina de Palermo (s. XII)

La decoración pasa por diversas etapas en las que participan los maestros locales. Se caracteriza por su técnica geométrica a base de líneas y por sus diferentes tonalidades de color.

Representa el tema de la creación de la mujer: Eva nace de la costilla de Adán mientras éste duerme.

Iglesia de Dafni (s. XI)

Sobre la gran cúpula se encuentra un inmenso círculo con la imagen de Cristo como creador de todas las cosas o **Pantocrator**. La figura lleva el libro de la Nueva Ley.

Esta figura imponente y brutal de Cristo profetiza la visión de las escenas que cubren las otras bóvedas inferiores de la iglesia.

ICONO

Introducción

Los orígenes del icono se encuentran en el cristianismo inicial, en donde la imagen del difunto se colocaba en el sepulcro, en paralelo con el mundo funerario griego y egipcio.

Más tarde adquiere un carácter teológico y no estético. Por ello, los retratos religiosos comienzan a considerarse auténticos.

Los primitivos iconos se encuentran en Palestina y se extienden por todo el imperio.

Con la llegada de los primeros emperadores iconoclastas —León III y su hijo Constantino V— se prohíben las pinturas profanas y los iconos y se sustituyen por símbolos como la cruz.

Los más famosos iconos se encuentran en Rusia, como la *Virgen de Vladimir* o la *Trinidad de Rublev*.

La Virgen de Vladimir (s. XI)

Es el primer tipo de Eleusa o de la Compasión. Evoca a la Madre de Cristo como madre humana. Refleja todo su esplendor en su color oro.

En 1155, el príncipe Andrei comenzó a llevar este icono en sus batallas militares. Su carácter milagroso la convirtió pronto en defensora del príncipe y su pueblo. Cuando Tamerlán asediaba Moscú (1395) se retiró al llegar el prestigioso icono a la ciudad.

Trinidad de Rublew (1430)

Inspirada en el Génesis y en la iconografía bizantina, representa a los tres ángeles sentados en la mesa de Abraham. Su interpretación puede ser doble: representación del Padre o, por su parecido físico, el único Dios bajo la triple encarnación.

Ante un paisaje idealizado y místico, se inserta un espacio geométrico —un pentágono— a través del cual al artista hace partícipe al fiel de la escena.

MINIATURAS Y MARFILES

Introducción.

Durante la querrela iconoclasta, las autoridades del Concilio de Hieria destruyeron manuscritos e ilustraciones. Los artistas, al no poder ilustrar escenas religiosas, los decoraron con formas vegetales y zoológicas de origen sirio y mesopotámico.

Después de la querrela, Bizancio comienza a dar mayor importancia a los estudios clásicos, tanto filosóficos como históricos.

Los talleres del imperio y la fuerte aristocracia encargan numerosos **salterios**, como *el griego nº 139* de la Biblioteca Nacional de París, y también biblias, **octateucos** y evangelios.

La suntuosidad del arte bizantino resalta en los pequeños objetos de marfil tallado, tales como esmaltes y relicarios, que, tras la querrela iconoclasta, entran en contacto con la vida cotidiana en muebles, tejidos y joyas.

Después del sínodo del 843 se implanta una iconografía muy unificada en la vestimenta y categoría de los santos —los doctores, cubiertos con mantos monacales y cruz, y los santos, con coraza— como *el tríptico de Harbaville*.

Salterio griego nº 139 (s. IX)

Representa la oración de Isaías como prototipo alejandrino.

Lo rodean una mujer, que simboliza la noche, y un niño pequeño con antorcha, que encarna la aurora. El color azul refleja la iluminación divina.

La expresividad de las figuras es similar a la del *evangelionario de Rábula*.

Tríptico de Harbaville (s. XI)

Es un altar en miniatura para uso privado.

Tiene influencias orientales. En la parte superior está tallado un Cristo sentado en su trono entre la Virgen y un apóstol; en la inferior, separada por una banda decorada con flor de lis, se encuentran los apóstoles.

En las puertas que cierran el altar aparecen los guerreros con corazas de escamas y mantos de púrpura y figuras de predicadores.

ARTE MEROVINGIO

Introducción

La Galia, a mediados del s.V, estaba dominada por visigodos, borgoñones y francos. Estos últimos se extendieron por la Galia, primero como federados del imperio, y, más tarde, en forma independiente.

Tras numerosas conquistas y de convertirse al catolicismo formaron la primera dinastía merovingia, llamada así por el rey Meroveo. El nuevo reinado estaba formado por un clero católico, una aristocracia y una población libre galorromana que basaba su riqueza en tierras de régimen latifundista.

Las ciudades se repliegan bajo la protección de murallas y los centros monásticos se convierten en centros de vida cultural.

Las construcciones merovingias son humildes y de reducidas dimensiones. Abundan las basílicas de tipo litúrgico o funerario, y **baptisterios**, como el de *San Juan de Poitiers*.

San Juan de Poitiers (s.VII)

Tiene planta rectangular con pequeños **contrafuertes** al exterior.

Se decora alternando piedra y ladrillo, con ornamentos de **losanje**. El frontón representa seis pétalos de flores como símbolo de inmortalidad.

ESCULTURA

Introducción

Es de carácter religioso adaptada a tumbas, sarcófagos —como el de *San Agilberto*— y cruces de piedra. Destaca por una ornamentación plana, con juego de líneas en forma de círculos. A veces los círculos están trenzados con animales geométricos, figuras toscas **talladas a bisel**.

San Agilberto (fines s.VII)

Sobre la tumba del prelado de la iglesia de París se representa en un frente, la escena del Juicio Final.

En el otro, aparece el **Pantocrator** con **mandorla** oval. Lleva el Libro de la Vida y el **tetromorfos**.

OTRAS ARTES

Introducción

La decoración es el arte preferido de estos pueblos que ornan sus objetos personales como expresión de lujo y poder.

Las **fíbulas** y broches con distintas formas de animales —sobre todo caballos, perros, águilas y buitres— sujetan mangos a los que se atribuyen efectos mágicos. Sobresale la *fíbula de Wittislingen* (Baviera).

Fíbula de Wittislingen (s. XII)

Es un objeto de lujo decorado con mielados de colores.

Su forma encierra, escondida, la cabeza del caballo de Odín. Sus ojos y hocico aparecen mimetizados en el cuadro general.

ARTE CAROLINGIO

Introducción

Pipino de Heristal inaugura en Francia la dinastía carolingia.

Los sucesores preparan con sus conquistas el imperio de Carlomagno, y establecen una alianza entre Iglesia y Estado.

Carlomagno, coronado emperador por el papa León III en el año 800, retoma la idea del Sacro Imperio Romano.

Divide su imperio en condados —francos, lombardos, sajones— que son regulados por «capitulares» que funcionan como leyes. La mayor, casi única fuente de riqueza sigue siendo la tierra, que se distribuye entre la sociedad aristocrática.

El renacimiento carolingio supuso la instauración de los modelos grecorromanos. El apoyo de la Iglesia dió lugar a una «renovación cultural» que intentó llegar al pueblo a través de las iglesias parroquiales y formó un alto clero que hizo hincapié en la formación de las artes, la lógica y la física.

Los descendientes de Carlomagno —Ludovico Pío y Carlos el Calvo— no supieron mantener el imperio. La ruptura de sus fronteras a manos de nuevos invasores normandos y sarracenos propició el final de la dinastía y el inicio de una pobre cultura artística.

ARQUITECTURA

Introducción

Los reyes carolingios vivían en villas reales o palacios como los de Ingelheim o la capital del imperio, Aquisgrán. Sin embargo, la arquitectura de esta época es, sobre todo, religiosa. Las principales construcciones son los monasterios y las iglesias, que se caracterizan por su planta basilical, a excepción de la *capilla de Aquisgrán* y del *oratorio de Germigny-des-Prés*.

Se advierten nuevos elementos como los pórticos en las iglesias, que dejan un espacio libre hacia la nave. También las **criptas** de tipo anular bajo el santuario, con un pasillo semicircular abierto en el centro para una cámara donde se depositan las reliquias. Aparecen tres **ábsides** paralelos.

Por otra parte, se consolida el tipo de monasterio según el modelo de *Saint-Gall*, aunque sobresalen otros como la *abadía de Lorsch*.

La estructura de los edificios se basa en la descomposición de empujes a través de **pilares** cruciformes como en Aquisgrán, y con fachadas flanqueadas por torres i.e. San Germán de Auxerre.

Capilla palatina de Aquisgrán (798)

Forma parte del conjunto residencial de Carlomagno, destinado a las funciones administrativas del imperio. La planta es octogonal con un **deambulatorio** que se cubre con **bóvedas de arista** articuladas con tramos triangulares, cubiertos con **bóveda de cañón**.

En altura, una **tribuna** que rodea todo el espacio central, donde se encontraba el trono central.

Saint-Gall (825)

Corresponde al esquema ideal de un monasterio, que jamás llegó a construirse y del que sólo queda este pergamino.

Se articula en cuatro ámbitos: monástico, al sur de la iglesia, que forma parte del monasterio; semipúblico, al lado norte, donde se encuentra el palacio del abad, que se comunica con la iglesia; éste tiene biblioteca y **scriptorium**; el tercer ámbito lo forman la enfermería y el noviciado; y, por último, la zona de servicio, feudo del abad.

Fachada de la puerta de la abadía de Lorsch (778-784)

Formaba parte del atrio de la iglesia del abad Heinrich. La puerta, a modo de entrada triunfal, como las romanas, se distribuye en tres arcos encuadrados por columnas y capiteles. El piso superior se estructura con arcos en mitra —cuya forma recuerda la mitra o tocado papal— que cobijan tres ventanas. Los efectos cromáticos de sus materiales —piedra y ladrillo— muestran perfectas formas poligonales y romboidales.

Esta puerta pudo servir como marco para las audiencias del emperador y para recepciones del abad.

Oratorio de Germigny-des-Prés (inicios s.IX)

Es de planta cuadrangular, subdividida en nueve tramos a través de cuatro **pilares centrales**.

Los abovedamientos son de cañón y de pequeñas cúpulas sobre **trompas**. La cabecera está rematada con tres **ábsides** semicirculares; son más pequeños los laterales, cuyo antecedente se encuentra en la arquitectura romana.

Su planta, de forma de herradura, se relaciona con edificios orientales —armenios o visigodos— debido a la tradición hispanogoda de su obispo Teodulfo.

ESCULTURA

Se refleja en objetos suntuarios como cálices, relicarios, frontones o encuadernaciones, que se realizan para las iglesias con materiales nobles: oro, marfil, bronce...

La imagen de *Santa Fe* del relicario del tesoro de la catedral de Conques es una de las obras más características de la orfebrería francesa.

Santa Fe (fines s. VIII)

La imagen está realizada en madera pero recubierta de láminas de oro y empedrada con perlas y diamantes.

La figura sentada lleva una corona bizantina (camelanquion) en forma de gorro y una túnica como la que portaban las vírgenes de Cividale. Fue, sin duda, una representación de fe para toda la cristiandad.

PINTURA

Los escasos restos de pintura al fresco y de mosaicos carolingios hacen destacar el valor artístico de la escritura y de la miniatura.

La concepción estética de la figura humana se detalla en Los Libros Carolinos que Carlomagno mandó redactar, en el año 787, después de la querella iconoclasta.

Su iconografía es heredera del Sacro Imperio Romano. Las escenas más difundidas son las de Carlomagno, como emperador romano o jefe militar de la Iglesia, acompañado con los símbolos de la realeza tardorromana (trono, baldaquino, soldados, etc).

La escritura se convierte en una obra de arte. Los pergaminos están coloreados con ricos colores y encuadernados con metales preciosos.

El emperador y el clero disponen de talleres especiales con un maestro principal como Alcuino, perteneciente a la escuela de palacio de Aquisgrán. Esta introdujo la ciencia clásica del mundo de la Antigüedad en sus miniaturas. Otras escuelas se desarrollaron en Treves, Metz, Reims, Saint Denis, Amiens, Tours, etc.

Destacan las miniaturas de la *Biblia de Moutier-Grandval* y la primera *Biblia de Carlos el Calvo*.

Biblia de Moutier-Grandval (s. IX)

En la imagen se ilustra una escena del Génesis.

La acción se desarrolla en franjas paralelas con la intención de enseñar y guiar al fiel. Este sentido narrativo se transmitirá a toda la miniatura posterior.

Primera Biblia de Carlos el Calvo (mitad s.IX)

Pertenece a la escuela de Tours y se encuentra en la Biblioteca Nacional de París.

Cristo, como **Pantocrator**, se rodea por sus evangelistas y profetas. Las figuras van acompañadas por ornamentos de inspiración anglosajona.

ARTE OTONIANO

Introducción

La dinastía de los otones se funda en el año 919 con Enrique el Pajarero. Más tarde, Otón el Grande vence a los húngaros y es proclamado emperador por el papa, en Roma (962). Se reanuda de este modo el Sacro Imperio Romano Germánico.

Sus sucesores —Otón II y III— realizan una política con bases carolingias y establecen relaciones con Italia. Se extienden por el Rin, Elba, Lotaringia, Borgoña y Provenza.

En el año 1024, con la muerte de Enrique II, sube al poder la dinastía Sállica al mando de Conrado II, que perdura hasta el reinado de Enrique IV.

Los problemas germanos se centran, por un lado, en la constitución de un régimen señorial. Y, por otro, en la lucha contra los invasores —eslavos, escandinavos y magiares— para intentar restaurar el imperio romano.

Toman como modelos, no sólo políticos sino también artísticos, a los imperios carolingio y bizantino, que son considerados como la nueva romanidad.

ARQUITECTURA

Los principales centros culturales se ubican en el interior del imperio, alejados de los bárbaros: Reichenau, Colonia, Tréveris, Salzburgo, Augsburgo, Ratisbona, principalmente.

Continúa la tradición arquitectónica de la capilla palatina de Carlomagno, convertida en símbolo de poder para los otones. Su forma centralizada y su sentido funerario serán modelos de imitación, como muestra la famosa *planta de Ottomarsheim*, en Alsacia.

Las iglesias siguen teniendo grandes espacios y volúmenes sin vanos.

Se intenta romper con el muro inamovible, como estaba ocurriendo paralelamente en el primer románico, en busca de una consonancia en los muros laterales que forman la nave central. Así se observa en la iglesia de *San Ciriaco de Gernrode* y la catedral de Spira.

El tipo de fachadas torreadas, de tradición bizantina, logra nuevos espacios en el interior, que serán típicos de las iglesias románicas y góticas.

En la arquitectura germana, las fachadas evolucionan hacia una forma con tres torres: una central y dos laterales. Ejemplos de ello son la catedral de *Maguncia* y las de *Spira* y *Worms*.

Iglesia de Ottomarsheim (consagrada en 1049)

Consagrada por el papa León IX, posee planta octogonal con **deambulatorio** y un piso de **tribunas** que tienden a un espacio central como en la *capilla de Aquisgrán*.

Tiene un **ábside** cuadrado y una torre-pórtico.

Iglesia de San Ciriaco de Gernrode (h. 959)

Los muros laterales se desarrollan en tres niveles horizontales.

En la parte inferior se encuentra la arcada del **intercolumnio** y una arquería corrida. En la superior, un friso de ventanas que da iluminación directa a la iglesia.

La aparición de la **tribuna** logra transmitir gran armonía en un muro que antes era liso.

Catedral de Maguncia (s. X)

Construida por el obispo Willigis, repite el esquema propio de la arquitectura otoniana: dos torres flanquean la fachada y una central se levanta más alta, en forma de octógono. Las tres se sitúan en el **crucero**.

El ritmo exterior e interior se forma con dos **transeptos**, coronados por torres, que formulan un ideal matemático. Simbolizan el castillo de Dios en la Tierra.

Catedrales de Spira y Worms (s. XII)

Ambas tienen el mismo lenguaje que la *catedral de Maguncia*.

En el exterior, dos torres flanquean el **ábside** y el **crucero**; una tercera ordena y equilibra los volúmenes.

Idéntica estructura se repite en el lado opuesto de ambas catedrales.

PINTURA

Los otonianos encontraron en el arte la forma más expresiva para hacer propaganda del imperio. El tema preferido son los retratos del emperador, que viajan por todos los países.

El retrato oficial tiene influencias carolingias y bizantinas, y aparece entronizado bajo un baldaquino. Porta los elementos imperiales que lo convierten en soberano supremo y jefe de la Cristiandad.

Los frescos y manuscritos se relacionan entre sí por sus mismas fórmulas y temas iconográficos. Los restos pictóricos son escasos; destacan los de la iglesia de *San Jorge de Oberzell*.

La miniatura ocupa el papel más destacado en el arte otoniano. Los principales libros — evangelios, **graduales**, sacramentarios, **pericopas**— son encargos que hace la alta aristocracia para uso personal. Los modelos, en muchas ocasiones, son anónimos.

El monasterio de Reichenau se convierte en sede protagonista de la miniatura otoniana. Uno de sus principales escribas, Liuthar, sintetizó las influencias carolingias y bizantinas a través de figuras lineales, como se observa en el *Evangelario de Liuthar*. Allí representó la imagen imperial de Otón III. También en Reichenau se realizó el *Evangelario de Enrique II*.

El Maestro del Registrum Gregorii fue otro artífice, que supo ilustrar el ideal clásico de los antiguos códices. Trabajó a las órdenes del arzobispo Egberto de Tréveris, para quien realizó el *Codex Egberti*. Mantuvo su propio taller y realizó varios retratos de los emperadores Otón II y III.

Otros importantes centros para el arte de la miniatura se encontraban en Colonia, Munich, Weimar, Ratisbona...

San Jorge de Oberzell (antes de 997)

La pintura se extiende por los muros laterales de la nave central, con las escenas de los milagros de Cristo.

La composición se desarrolla en fajas con vivos colores donde se encuentran las figuras que se mueven alargadas y con una gran linealidad, heredada de los bizantinos.

Hay un especial interés por acentuar los elementos arquitectónicos en las curvas de los arcos, en las **impostas**, etc.

Evangelario de Enrique II (1007-1012)

Al igual que Otón III, su heredero se hace coronar simbólicamente por Cristo.

A su lado se encuentran los patronos de Ratisbona, que le sujetan las manos mientras el emperador recibe la lanza y la espada de unos ángeles.

La suntuosa decoración tiene su origen en los ceremoniales bizantinos.

Evangelario de Liuthar (s. X)

Dentro de una **mandorla** aparece Otón III, coronado por la mano de Dios.

Sujeta el globo terráqueo que deja patente la unión entre Iglesia y Estado, máximos símbolos de poder.

En la parte superior los cuatro evangelistas sostienen un rollo y, más abajo, aparecen tres figuras: la central simboliza la Tierra y mantiene en sus manos el trono.

Codex Egberti (980)

El arzobispo se retrató con dos de sus monjes. El maestro representa la figura principal con gran volumetría y monumentalidad.

Superpone en diferentes planos a los protagonistas y los enmarca con una decoración de extraños seres que crean un espacio profundo.

OTRAS ARTES

El arte otoniano es, a diferencia del bizantino, más complejo y perfeccionista en sus técnicas para las artes suntuarias.

Entre éstas sobresale la orfebrería con materiales como el metal y bronce, y las artes del marfil.

Tras la crisis iconoclasta de Oriente las reliquias se convierten en objetos de culto, como la famosa *Virgen dorada de Essen*.

Las iglesias se cubren de monumentos sepulcrales y esculturas decorativas. Las puertas de entrada se transforman en elemento de ornamentación. Es la más famosa la de *San Miguel de Hildesheim*.

La seducción de los marfiles bizantinos creó verdaderas obras de arte en cubiertas de evangelios, altares portátiles, dípticos o pequeñas piezas, como la *Crucifixión de Tongres*.

Virgen dorada de Essen (h. 1000)

Se convirtió en verdadero objeto de culto. Mide 64 cms. y está realizada en madera y recubierta de plata dorada. La Virgen sostiene en sus rodillas al Niño y le ofrece una bola dorada.

Las figuras son inexpresivas, sin movimiento, lo que hace recordar primitivas imágenes totémicas.

Puertas de Hildesheim (inicios s.XI)

Se forman en dos hojas divididas en ocho espacios rectangulares, que narran escenas del Génesis y de la vida de Cristo.

Su importancia se debe al sentido narrativo que busca la comprensión del fiel y su gran influencia en las Biblias de Tours, o en el *Codex Egberti*.

Crucifixión de Tongres (inicios s. XI)

Fue encargada por el obispo Nutger de Lieja. Se realizó en la más pura tradición carolingia del maestro de Tréveris.

Se observa en ella las características volumétricas y estables típicas de las figuras antiguas.

ARTE ANGLO-IRLANDÉS

Introducción

Aprovechando la retirada de las tropas romanas (410), los pueblos germánicos —anglos, sajones y jutos— se lanzan a la conquista de Gran Bretaña.

La romanización de estos pueblos no había sido profunda, por lo que mantenían su herencia celta y una vida urbana y administrativa poco desarrollada.

Los nuevos invasores fundan las dinastías reales gobernadas por un rey con Corte y Consejo, en el que se centra toda la estructura política.

Sin embargo, muy pronto (432), san Patricio marcha a Irlanda para cristianizarla. En su viaje pasa por las islas Lerins, donde existían dos conventos de origen copto con normas monásticas primitivas que él introduce en Irlanda.

En Roma, el papa Gregorio Magno, ante la independencia monástica de los monjes irlandeses, envía a San Agustín de Canterbury para convertir a los anglosajones, hecho éste que provocó numerosos enfrentamientos entre los monjes romanos e irlandeses.

ESCULTURA

Se realizan numerosos **pilares y estelas** en piedra. Su origen se encuentra en el culto al sol, aunque más tarde, con el cristianismo, se convierten en lugares de rezo. Surgen así las estelas con signos cristianos, fechadas en su mayoría en el s.VII, con una altura que superan los dos ms.

Se colocan en torno a los monasterios y contienen una abundante decoración esculpida, cuya complejidad evoluciona según sean los temas bíblicos. Entre ellas destacan la cruz de *Auvillaum* y la de *Muiredath*.

Cruz de Auvillaum (h. s.VII)

Ofrece en su tema una concepción figurativa del arte mediterráneo. Cristo aparece crucificado con dos centuriones a los lados. Uno lleva la lanza —símbolo de la conversión de la Iglesia— y otro la esponja, que simboliza la Sinagoga (la no conversión), típicos del s.VII.

Las figuras están inspiradas en iconos y códices de los monjes coptos de San Patricio.

Cruz de Muiredath (h. 900)

Típica de la última fase, muestra un notable cambio estilístico en la figura, debido a que la iconografía se hace más doctrinal.

El pedestal recoge las escenas que narran el mensaje cristiano: el pecado original se hereda, y Dios ayuda al hombre, a través de la Iglesia como vehículo de la salvación.

OTRAS ARTES

Introducción

A mediados del s.VII comienza a desarrollarse la miniatura anglo - irlandesa. El manuscrito más antiguo es el Libro de Durrow, seguido del de *Kells*, ambos realizados por los monjes del monasterio de San Columbano.

Se distinguen varios tipos de decoración: la geométrica con entrelazado típico irlandés, la abstracta y la zoomorfa, con temas anglosajones.

Los evangelios se inician con los símbolos de los evangelistas. Por el contrario, si se trata de una biblia, aparecen figuras del Antiguo Testamento.

A mediados del s.IX surge una evolución en la concepción de la figura, gracias al carácter intelectual del monje y a la facilidad de trabajar el pergamino, mucho más manejable que la piedra.

Sobresale el *libro de Lindisfarne*.

Los primitivos objetos de orfebrería tienen su origen en el arte celta. Son **fíbulas**, como la de *Tara*, estuches, báculos o elementos religiosos que normalmente están realizados con una doble técnica en esmalte: **alveolada**, sobre oro o plata, y **campeada**, sobre bronce y cobre.

Libro de Kells (806-813)

Marca el máximo apogeo del arte irlandés, a pesar de haber sido saqueado seis veces por los vikingos. Muestra modelos coptos y sirios dentro de una visión sobrenatural del carácter divino de la religión cristiana, que tiene la misión de enseñar al fiel.

Destacan los entrelazados irlandeses y las caras de las figuras (ojos abiertos, cejas, nariz recta) típicamente orientales.

Libro de Lindisfarne (687-721)

Desaparece la técnica irlandesa para crear escenas con otras dimensiones ligadas al arte bizantino, por lo que se presupone que fue realizado por un monje anglosajón de origen romano mandado por Gregorio el Magno. Así parece probarlo el letrero griego de los evangelistas.

Al mismo tiempo, es una obra celta ejecutada en el monasterio de San Cutberto, como lo denuncia el detalle de los rizos de unos pájaros marinos que sólo se encuentran en el mar del Norte.

Tara (h. s.VIII)

El trabajo de pequeñas piezas en metal muestra una relación con la producción de objetos de lujo para uso propio.

Sirve para decorar las prendas de vestir. Se recargan sobre todo los extremos triangulares de los brazos.

ARTE ASTURIANO

Introducción

La invasión musulmana, en el año 711, destruye el reino visigodo en la península ibérica, excepto el noreste, donde se habían trasladado algunos de los nobles visogodos, apartados de la capital.

Estos núcleos darán lugar a los reinos peninsulares. Los primeros se forman en Asturias, durante los ss. VIII y IX, y en Cataluña. En este último caso en relación con el reino carolingio.

La actividad constructiva, símbolo de poder y prestigio de la monarquía, comienza con los primeros monarcas —Favila y Alfonso I— con sus sucesores Alfonso II (792—842), Ramiro I (842—850) y Alfonso III (866—910) se forma el arte asturiano.

Al subir al trono Alfonso II intenta la continuidad del sistema político visigodo con un nuevo reino, derivado del romano.

Su programa constructivo debía ser equivalente, pues, al de la capital visigoda, pero en Oviedo. La ciudad debía tener iglesia—catedral (San Salvador); palacio y capilla (Cámara Santa); un panteón (iglesia de Santa María); una iglesia que alabara las virtudes del emperador (San Tirso); otra suburbana (San Julián de los Prados); y, por último, una muralla que defendiera todas estas edificaciones.

El sucesor de Alfonso II, Ramiro I, que reinó tan sólo ocho años, construyó su residencia particular en el monte Naranco.

Con el reinado posterior de Alfonso III, Asturias pierde todo su prestigio y se produce un proceso de ruralización. El poder político se traslada al sur de la península, y establece la nueva capital en León. Allí empieza la dinastía astur—leonesa.

ARQUITECTURA

Los edificios, financiados por los monarcas, están contruidos con pequeños e irregulares aparejos de piedra o ladrillo. Se cubren con techumbre de madera y **bóvedas de cañón** con **arcos fajones**.

La iluminación directa se consigue a través de ventanas con **celosías** que aligeran los muros. La planta es basilical con tres naves separadas por **pilares**. La nave central lleva una cámara y, a veces, dos en las laterales, que equilibran los volúmenes.

En el exterior destacan los **contrafuertes** de pequeña altura, que se alternan con los muros, lo que provoca fuertes contrastes de luz y sombra.

Las obras más sobresalientes son: *la Cámara Santa de Oviedo, San Julián de los Prados, San Miguel de Lillo, Santa María del Naranco y Santa Cristina de Lena.*

Cámara Santa (inicios s.IX)

Es de tipo martyrial como las de Oriente. Tiene planta rectangular con dos pisos. El inferior, dedicado a Santa Leocadia, se cubre con una **bóveda de cañón** en la que se encuentran seis ventanas.

La cabecera posee una pequeña ventana con **celosía**. Se utilizó para guardar los reliquias de Toledo.

San Julián de los Prados (812-842)

Se dedicó a San Julián, mártir del s.V. Su planta es basilical con tres naves y **crucero**.

La cabecera, rectangular y tripartita, está separada por dos **contrafuertes** que dan elevación y estructuran la fachada de la iglesia.

La técnica de sillería es idéntica a la romana.

San Miguel de Lillo (s.IX)

Se produce un cambio en la distribución espacial de la iglesia, al situar la **tribuna** regia a los pies de la nave central.

La fachada desarrolla un cuerpo central más elevado que se remata en forma rectangular.

Las ventanas se cierran con **celosías** que anuncian las tracerías de la arquitectura románica y gótica.

Santa María del Naranco (842-850)

Tiene planta rectangular con dos pisos, sin comunicación entre ellos.

Cada uno se divide en tres cuerpos, uno central y dos laterales con función de mirador como en las villas romanas.

El piso superior se cubre con **bóveda de cañón** reforzada por **arcos fajones**.

Santa Cristina de Lena (mitad s.IX)

Se combinan elementos constructivos de *Santa María del Naranco* —una sola nave— y de *Lillo*.

La **iconostasis** se compone por un triple arco que se repite en las **celosías** y sirve para representar el acto litúrgico y separar el espacio sagrado de los sacerdotes y el de los fieles.

ESCULTURA

Los restos escultóricos son escasos. Sólo a través de la decoración esculpida —capiteles, columnas, frisos— se observa una ornamentación a base de bandas sogueadas con elementos simétricos. Ejemplo de ello son los *medallones de Santa María del Naranco*, de placas caladas, o las *jambas de San Miguel de Lillo*.

Los relieves están esculpidos con una talla muy plana y en piedra, a diferencia de la etapa anterior de Alfonso II, que eran de ladrillo.

Las formas figurativas —antropomorfas y zoomorfas— y geométricas son esquemáticas. Están inspiradas en telas, objetos de orfebrería y medallones de origen clásico.

Medallones de Santa María del Naranco (842-850)

En los miradores de la iglesia se encuentran numerosas columnas con fustes sogueados y capiteles decorados con figuras humanas y vegetales. Éstos son de origen bizantino por su forma troncopiramidal.

Los medallones representan animales y motivos inspirados en telas sasánidas y bizantinas.

Quizás representen también atributos regios, como en los **dípticos**, para dar prestigio al rey.

Jamba de San Miguel de Lillo (s. IX)

La **jamba** se divide en varias escenas que representan al rey y a dos nobles de su corte, como en los **dípticos** consulares de fines del imperio romano.

En la parte inferior se esculpe una escena circense con el león, un domador y un acróbata.

OTRAS ARTES

Introducción

Los restos de las iglesias están decorados con pinturas murales pero, como ocurría en la escultura, son escasos.

Destacan los restos de *pinturas de San Julián de los Prados*, frescos sobre estuco distribuidas según las necesidades de la liturgia.

Semejantes a las técnicas romanas, cubren los muros con dos capas, una gruesa y otra fina y lisa para sostener los colores.

La pintura tiene una función decorativa y de ocultación del sillarejo. Los espacios interiores se cubren con murales que imitan mármoles, como sucede en los edificios paleocristianos y bizantino. También se acude, con el mismo propósito, a casetones de origen clásico, etc.

Es una iconografía oriental y romana derivada de modelos existentes en Europa, Asia y Norte de Africa.

Ella crea unos escenarios semejantes a las representaciones teatrales de Roma. El dibujo destaca por su linealidad y efectos de profundidad.

Los colores planos, junto a los brillos de oro, producen una sensación irreal y mística de la Jerusalén Celeste, simbolizada en la iglesia como su representación en la Tierra.

Las piezas de orfebrería asturiana reflejan la riqueza exuberante de pequeños reinos con talleres propios. La pieza más antigua es la llamada *Cruz de los Angeles*.

Pinturas de San Julián de los Prados (812-842)

Esta iglesia regia estuvo llena de pinturas que dividían los diferentes espacios. La decoración se hizo a base de dibujos geométricos combinados con arquitecturas irreales, que recibieron la influencia de modelos clásicos de Pompeya.

El símbolo de la cruz representa además a la monarquía asturiana.

La Cruz de los Angeles (h.808)

Alfonso II dispuso su realización como símbolo de la divinidad, para la catedral de Oviedo.

Sus cuatro brazos se cubren con finas láminas de oro que se unen en el centro por varias esferas cubiertas de piedras preciosas.

ARTE MOZÁRABE

Introducción

El avance de la monarquía asturiana sobre los musulmanes, instalados en el resto de la península ibérica, continúa por la cuenca del Duero y alto Ebro, gracias a lo cual entra en contacto con el arte hispano-visigodo.

Decididos a repoblar estas tierras, los monarcas asturianos establecen su capital en León mientras que monjes mozárabes, procedentes de Córdoba, se trasladan al norte bajo el acoso de los islámicos.

Después del año 1000, los reinos cristianos prosiguen su expansión política, económica y territorial. El término «mozárabe» acoge, pues, elementos culturales cristianos e islámicos, y

comprende lugares de repoblación que se cruzan con los caminos de peregrinación hacia Santiago.

ARQUITECTURA

Introducción

El período de máximo esplendor es el s.X, cuando la nueva arquitectura se ve influida por el arte asturiano, por las antiguas construcciones visigodas, por elementos carolingios y, sobre todo, por una situación política, que desarrolla un arte adaptado a las necesidades de la repoblación.

Las iglesias que se edifican en Castilla y León tienen planta basilical. Sus principales características son: cúpulas en forma de cruz (de influencia bizantina) que dan lugar a un **cimborrio**; **ábsides** que se comunican con el crucero o la nave central a través de arcos triunfales; utilización del **arco de herradura** y **alfiz**; bóvedas con nervios de tipo califal y de **gallones**; aleros salientes con **modillones de rollos** y materiales de piedra granítica o arenisca.

Al exterior la iglesia es rectangular y con pequeñas ventanas en las partes altas. Las edificaciones más notables son *San Miguel de Escalada*, *San Cebrián de Mazote*, y *San Baudelio de Berlanga*.

San Miguel de Escalada (913)

Posee la típica planta basilical de tres naves y cabecera tripartita con **ábside** rectangular al exterior y en forma de herradura al interior.

El **transepto** aísla las naves por la **iconostasis**, que está formada por tres **arcos de herradura**.

El cubrimiento se realiza con **cúpulas gallonadas**.

San Cebrián de Mazote (910)

Sobre los arcos de las naves aparecen las inscripciones de sus constructores, posiblemente musulmanes.

Destaca el **transepto** en forma de curva, parecido al tipo trebolado bizantino.

La cabecera y sus extremos se cubren con bóvedas gallonadas que recuerdan las bizantinas, mientras que la nave central se cubre con tejado a dos aguas de tipo latino.

San Baudelio de Berlanga (inicios s. XI)

Llama la atención el gran **pilar** central que sostiene los ocho nervios abiertos, en forma de palmera. Rematados en las esquinas del cuadrado, forman unas pequeñas **trompas**.

El centro de la palmera guarda una cámara cubierta con bóveda de nervios.

MINIATURA. LOS BEATOS

En los monasterios españoles, los monjes utilizaban para la liturgia toda una serie de libros que van desde **antifonarios, salterios, pentateucos** y Biblias hasta famosos manuscritos como el Comentario del Apocalipsis, del *Beato de Liébana*.

Los primeros códices llevaban pequeños adornos de orlas e iniciales con vivos colores. Durante los ss. IX y X se perfecciona la caligrafía y las ilustraciones. Los materiales son similares a los libros coptos, sirios o bizantinos.

El monje Beato de Liébana escribió (776) en el monasterio de Santo Toribio (Pirineos) uno de los manuscritos más famosos de la Alta Edad Media: el Comentario del Apocalipsis.

El autor participó en varias ocasiones en asuntos políticos y religiosos que le enfrentaron con la Iglesia Mozárabe, interesado como estaba por la separación de la Iglesia del Norte con las de tierras musulmanas.

El manuscrito de Liébana está inspirado en textos antiguos con opiniones que ponen de manifiesto una nueva visión religiosa.

La gran incógnita del Comentario se encuentra en la autoría de las ilustraciones, que pueden ser anteriores a Magius —monje del monasterio de *San Miguel de Escalada* (922)—, quien lo completó con miniaturas de estilo mozárabe. Magius murió cuando ilustraba el Códice de Tábara, más tarde terminado por su discípulo Emeterio (968-970).

Este último ilustra, junto a la monja Eude, el Beato de Gerona. Otros Beatos de carácter popular son los de Valcavado, realizados por Oveco, Seo de Urgel, Escorial, Academia de la Historia, etc.

La extensión de los Beatos conoce numerosos monasterios en que se copia, incluso, el Románico. Presentan elementos europeos, árabes, nórdicos, carolingios, paleocristianos y aun escritura hebrea y griega.

Se caracterizan por su fuerte expresividad, fantasía, y la presencia de figuras monstruosas y diabólicas.

En el s. XI, el monasterio de *San Baudelio de Berlanga* continúa produciendo manuscritos de gran calidad, como el Beato de Fernando I, destinado a la liturgia fúnebre de los reyes de León.

Beato de Liébana (s.X)

Las ideas del manuscrito —Comentario del Apocalipsis— están explicadas por Magius a través de sus miniaturas: este mundo dominado por el mal puede combatirse con el ejército celestial.

Crea un nuevo espacio pictórico que divide la escena en dos partes. La superior, está compuesta por dos filas de santos, y la inferior, con tres franjas donde los músicos tocan alrededor del cordero místico.

Las figuras tienen diferentes actitudes y miradas que consiguen una expresividad más humana y sentimental que en los Beatos anteriores.

Beato de Gerona (965)

Representa una de las iglesias del Apocalipsis: la iglesia de Filadelfia y su ángel.

Sigue la tradición del maestro Magius, aunque se observa alguna diferencia en el dibujo: el ojo está separado de la ceja, mientras que Emeterio y Eude los unen.

- 313— Edicto de Milán
 359— *Sarcófago de Junius Bassus*.
 432— El monje San Patricio marcha a Irlanda para cristianizarla.
 476— Caída del Imperio Romano de Occidente .
 493— Teodorico entra en Italia.
 526— *Mosaicos San Vital de Rávena*.
 527— Justiniano es proclamado emperador.
 529— Corpus Jures Civiles de Justiniano.
 532— Se produce la revolución de Nika y se inicia *Santa Sofía de Constantinopla*.
 585— Los visigodos se establecen definitivamente en la península ibérica.
 586— *Evangelario sirio de Rábula*.
 711— Invasión islámica de España.
 722— Con la victoria de Covadonga se inicia el reino asturiano.
 794— Alfonso II establece su capital en Oviedo.
 800— Coronación de Carlomagno.
 804— Consagración de la *capilla palatina de Aquisgrán*.
 806— *Libro de Kells*.
 815— Segunda oleada iconoclasta en Bizancio.
 843— Se establece el culto a las imágenes en Bizancio.
 866— Los normandos ocupan parte de Inglaterra.
 867— Se inicia la dinastía macedónica.
 922— *Beato de Liébana*.
 962— Coronación imperial de Otón I.
 1453— Destrucción del Imperio de Oriente. Caída de Constantinopla.
 1560— *Catedral rusa de Basilio el Bienaventurado*, en Moscú.

ROMÁNICO

Introducción

La palabra «románico» surge en el s.XVIII, cuando los filólogos comienzan a llamar lenguas romances a las lenguas modernas de Europa.

Con la muerte de Carlomagno (814), Europa sufre de nuevo las embestidas de los bárbaros. El tratado de Sainte-Clair-Sur-Epte crea el ducado de Normandía, que logra aquietar las invasiones normandas y constituir dos nuevos Estados: el reino de Sicilia y la monarquía normanda en Inglaterra.

En el resto de Occidente, el imperio carolingio llega a su fin, para dar paso a las monarquías «nacionales» en Francia, con los Capetos, y en Alemania, con la dinastía otónida.

Mientras tanto, en Italia se produce un período de anarquía, con un Pontificado corrupto por la nobleza, y en el norte de la península ibérica se refuerzan los pequeños núcleos de resistencia contra los musulmanes.

La sociedad de la Alta Edad Media fundamenta el régimen feudal, vigente hasta el s.XVIII. Sus orígenes, precarolingios, se basan en los compromisos, normalmente militares, entre el vasallo y el señor.

Se trata de un contrato de vasallaje compuesto principalmente por una ceremonia y un juramento sobre libros sagrados. El vasallo recibe del señor protección frente a los ataques y manutención, a cambio de *auxilium* (pago o ayuda para sus operaciones militares) y *consilium* (asesoramiento al señor en las asambleas judiciales). Se crea así una jerarquía que se extiende desde los grandes hombres hasta los subvasallos.

Esta sociedad feudal se compone de una clase militar, por lo general aristocrática, una eclesiástica y una trabajadora.

La estabilidad política que siguió al final de las segundas invasiones, supuso un auge económico y demográfico. Los nuevos sistemas de cultivo transformaron el mundo agrícola, que creció en paralelo con el mundo urbano.

La iglesia católica continúa su expansión. El Papado sustituye al fracasado Imperio Bizantino para hacer frente a los turcos. Las Cruzadas (expediciones de carácter religioso y militar para conquistar lugares sagrados) constituyen un esfuerzo de expansión hacia Oriente. La primera se puso en marcha en el Concilio de Clermont (1095) con Urbano II y la octava, y última, culmina con la expedición de San Luis (1270).

Por otro lado, aparecen nuevas órdenes monacales: Cluny —fundada en el año 909—, y, más tarde, Cîteaux.

Los territorios son defendidos por las órdenes militares, cuyos ideales eran eclesiásticos (votos de castidad, pobreza y obediencia) y caballerescos (defender a los peregrinos y los Santos Lugares). Sobresalen en ello las órdenes de San Juan, fundada en 1120, el Temple (1118) y los Caballeros Teutónicos (1298).

En el ámbito literario se crean los grandes poemas épicos y trovadorescos como «La Canción de Rolando» o «El Cantar del Mio Cid». También se desarrollan nuevas orientaciones filosóficas, primero a través de escuelas urbanas, como la de Chartres —con Ivo, defensor del platonismo—, la de San Víctor —con Guillermo de Champeaux, promulgador de tesis «realistas»—, o bien la del movimiento cisterciense basado en los pensamiento de San Bernardo de Claravall.

Más tarde, en el s.XII, el protagonismo pasa a las universidades como la de Bolonia —especializada en derecho—, París —estudiosa del aristotelismo de la obra de San Buenaventura— u Oxford, con Roberto de Grosseteste, traductor al latín de obras de Aristóteles y de los Padres Griegos.

En este panorama, el arte actuará como elemento en cierto modo unificador. El arte románico, que va desde el s. XI hasta el s.XIII, se extiende por todo Occidente: la Galia, península ibérica y las regiones libres de musulmanes, Italia, Germania y parte de Bretaña.

FRANCIA

Introducción

Francia, uno de los estados feudales de Europa, comienza con Luis VI (1108-1138) su recuperación política, para lo cual es fundamental la estabilidad de la monarquía y el apoyo de la Iglesia. Su heredero, Luis VII, se encontró con una sólida estructura política.

Al mismo tiempo, el ducado de Normandía, fundado por Guillermo el Bastardo, comienza a desarrollarse y a expandirse con la dinastía anglo—francesa de los Plantagenet.

Esto motivó el enfrentamiento con los Capetos que finalizó con la reducción al ducado de Aquitania y el dominio Capeto en el territorio francés.

Más tarde, Luis VIII extiende los territorios de la corona hasta el Midi y perfila nuevas instituciones administrativas y legislativas que otorgan enorme prestigio y auge cultural para la realeza de los Plantagenet.

ARQUITECTURA

Introducción

Los numerosos movimientos de los francos y los normandos crean un estilo románico muy extendido por el territorio francés.

Aparece una nueva forma de construcciones basada en la grandiosidad, la calidad artística y los elementos luminosos. El cubrimiento de las iglesias en madera es sustituida por piedra para evitar los incendios. En consecuencia, se utilizan **bóvedas de cañón** con arcos de refuerzo, llamados torales; también **bóvedas de arista** y cúpulas de influencia oriental que se levantan en el **crucero**.

La planta suele ser de una o tres naves longitudinales que, en las iglesias de peregrinación, se prolongan por detrás del **ábside** mayor, para formar la **girola** donde se encuentran las capillas.

El muro de piedra se labra con **sillares**, en donde aparecen signos de los canteros que trabajaron en la construcción.

El alzado suele tener tres registros: arquería, **triforio** y ventanas. La iluminación es directa y se realiza a través del cuerpo de ventanas, la torre central del **crucero** y el rosetón circular de la fachada.

Sobresalen otras construcciones dentro de los núcleos urbanos románicos: puentes — como el de Avignon—, murallas, baños, palacios municipales, torres o castillos. Estos últimos desarrollan un importante papel en los aspectos defensivos, económicos y políticos, y administran la vida urbana y rural.

Normalmente se ubican los castillos en valles o grandes extensiones de tierra, rodeados de muralla y con torres defensivas, como el de *Carcasona*, en la zona de Languedoc.

Desde un punto de vista geográfico, todo el arte románico francés se divide en varias escuelas regionales: Borgoña, Aquitania, Languedoc y Provenza.

En Borgoña se encuentra el origen de la Orden de Cluny. Su fundación comienza con la carta de Guillermo de Aquitania (910), que la mantiene lejos de las fuerzas eclesiásticas y políticas. La orden nació para organizar la vida monástica benedictina que, más tarde, se convirtió en centro monástico por excelencia.

Su aspecto dinamizador se mantuvo durante la regencia de cuatro abades seguidos: Majolus, Odilon, Hugo de Semur y Pedro el Digno.

Por desgracia, los restos de Cluny II son inexistentes, y de *Cluny III* sólo se conserva parte de la iglesia. Su construcción influyó, sin embargo, en iglesias como Santa Magdalena de Vézelay y San Lázaro de Autun.

En la zona de Languedoc se encuentran *San Sernin de Toulouse*, *Santa Fe de Conques* y, en el centro de Francia (Auvernia) brilla *Notre Dame la Grande*, en Poitiers. Otras zonas, como Aquitania, ofrecen ejemplos como *San Pedro de Angulema* y, en Perigord, *Saint-Front de Périgueux*.

Finalmente, en el norte de Francia, la escuela normanda construye admirables iglesias, como la *Trinité*, en la región de Caen.

Cluny III (1088-1131)

Las dimensiones del monasterio son enormes para manifestar así tal poder económico y político que asombre a los viajeros.

La iglesia tiene cinco naves. La central se cubre con **bóveda de cañón** y **arcos fajones** y las laterales en **arista**. Tiene doble **crucero** para favorecer la circulación de los monjes y permitir en los **absidiolos** que se realice la misa.

La cabecera se remata con **deambulatorio** con capillas radiales.

Castillo de Carcasona (ss.XII-XII)

Su planta rectangular se adapta perfectamente a las condiciones del terreno.

El interior es una pequeña ciudad, donde se encuentran las habitaciones del señor, la iglesia, los almacenes y las estancias residenciales.

Saint-Sernin de Toulouse (1075)

Se construyó en paralelo con la catedral de *Santiago de Compostela*, en Galicia (España).

Ambas están situadas en la ruta jacobea y son de grandes dimensiones, para albergar a un elevado número de fieles.

Santa Fe de Conques (1030-1065)

Reúne todas las características de una iglesia de peregrinación: grandes dimensiones, **tribuna**, amplio **transepto**, larga nave central cubierta por bóveda de cañón y las colaterales en arista.

También tiene una gran capilla y soportes con **pilares** cruciformes con columnas adosadas.

Notre-Dame la Grande de Poitiers (1047)

La iglesia está flanqueada por torres rematadas en forma cónica. Sigue el modelo de fachada de la *catedral de San Pedro de Angulema*.

La abundante decoración en la fachada no permite adivinar la estructura interior.

San Pedro de Angulema (1101-1136)

El obispo de Cahors trajo los planos de la iglesia tras su viaje a Bizancio. Por este motivo, se hace patente la influencia bizantina en la hilera de cúpulas de la única nave.

En el centro de la nave una cúpula corona el **crucero**. La nave desemboca en un **ábside** semicircular con capillas radiales sin **deambulatorio**.

Saint-Front de Périgueux (s. XII)

Está ligada a los modelos de iglesia de Constantinopla, como son la iglesia de los *Santos Apóstoles* o la de *San Marcos, en Venecia*.

Tiene planta de cruz griega cubierta con cinco cúpulas. Se proyectan tres ábsides, el central en la cabecera y dos laterales en el brazo transversal.

La Trinité (2ª mitad s.XII)

Pertenece al prototipo de iglesia normanda: alta y pobre de decoración escultórica, con excepción de los frisos.

La fachada está flanqueada por dos torres que serán antecedente de la arquitectura gótica.

ESCULTURA

Introducción

Las basílicas construidas antes del año 1000 no tienen apenas decoración escultórica. Es a partir de fines del primer tercio del s.XI cuando proliferan los relieves decorativos en la fachada.

La escultura se integra y se adapta al marco arquitectónico. Se inspiran en artes como la **eboraria** (adoptan la técnica de los pliegues menudos, la abundancia de éstos en forma de tubo o abanico y la estilización de las figuras) y la miniatura (rasgos caligráficos y ordenación de la iconografía).

La misión escultórica es catequética. La piedra se convierte en la Biblia de los iletrados, dirigida por los grandes teólogos de la época. Se concentra principalmente en capiteles decorativos (vegetales y animales) y narrativos (escenas del Antiguo y Nuevo Testamento) y en los **tímpanos**, donde se distribuyen los temas.

Los ejemplos más significativos aparecen en los tímpanos de *Moissac*, *San Lázaro de Autun*, *Santa Fe de Conques*, *Vézelay* y *San Sernin de Toulouse* y los capiteles de *Cluny* y *Saint-Pierre de Chauvigny*.

Tímpano de Moissac (1120-1130)

Muestra los puntos doctrinales de la visión apocalíptica según San Juan, y se inspira en un **Beato** mozárabe. El **pantocrator** se rodea de los cuatro evangelistas enmarcados por dos espíritus de Dios y por los 24 ancianos del Apocalipsis en actitudes de adoración.

A través de la expresión de las figuras se insiste en la llegada de Cristo. El artista talla tres manos a Cristo (una que bendice, otra que porta un libro y otra en el manto) para adaptarse a la iconografía.

Tímpano de San Lázaro de Autun (h. 1130)

Se trata de una de las primeras representaciones del Juicio Final. Guiado por la teología, Cristo apocalíptico se convierte en juez con **mandorla**, que enseña el bien y el mal.

En la parte superior aparecen el sol y la luna, símbolos de la naturaleza divina y humana de Dios.

La despreocupación por la belleza produce figuras hieráticas.

Tímpano de Santa Fe de Conques (1150)

Muestra también el Juicio Final, pero con un Cristo más humano que levanta su brazo para mostrar su llaga y llegar al fiel mediante el amor, según los textos de San Bernardo.

La cruz sobresale en el centro del **tímpano**. En el tercer registro, a la izquierda, aparece la Jerusalén Celeste bajo arcos sujetos sobre un frontón; a la derecha, el Lebiatán; y, entre medias, el acto de pesar las almas que se salvan o condenan.

Tímpano de Vézelay (s. XII)

Presenta el tema del **Pentecostés** y la representación de los pueblos de la Tierra. Cristo, vencedor del mal y fundador de la Iglesia, extiende sus manos para enviar a los apóstoles a predicar.

Destaca la composición de Cristo en **zig-zag**, que hace que se salga del marco escultórico y rompa la horizontalidad de la escena.

Tímpano de San Sernin de Toulouse (s. XI)

Representa la Ascensión de Cristo ayudado por dos ángeles, como en San Isidoro de León. Pone de manifiesto la naturaleza divina de Cristo que, a diferencia de la Virgen, no necesitó a nadie para encarnarse.

Destaca la adaptación de las figuras al marco del **tímpano** y la expresividad de éstas a través de sus actitudes en brazos y cabezas.

Capitel de Saint-Pierre (s. XII)

Se sitúa en el coro de la colegiata de la iglesia y muestra al dragón, símbolo del pecado, en trance de devorar a un hombre.

Representa el mundo fantástico de monstruos que era típico de la Edad Media.

Capitel de la abadía de Cluny (inicios s. XII)

El escultor talla la naturaleza, el hombre y los animales como representación del Paraíso. La tierra es tratada a base de pequeños tallos y el agua a través de ríos que simbolizan temas cristianos relativos a la Salvación.

PINTURA

Introducción

La pintura románica se desarrolla en muros, pilares y bóvedas de las iglesias con carácter decorativo e instructivo, sin olvidar el destacado arte de la miniatura.

Las relaciones de los talleres de Cluny con Montecasino, en Italia, ofrecen un estilo italo-bizantino, como se ve en el priorato cluniacense de *Berzé-la-Ville*. De tradición carolingia, destaca la iglesia de *Saint-Savin-sur-Gartempe*.

El arte de la miniatura tuvo una gran actividad con las órdenes religiosas. Manuscritos, textos sagrados, vidas de santos y Biblias siguen siendo los libros principales en el **scriptorium** de los monasterios. En la abadía de Cîteaux, la miniatura llegó su perfección con la Biblia del abad *San Esteban Harding*.

También se debe hablar de la pintura al vidrio para decorar las ventanas, cuyas formas se acercan a las miniaturas, sobre todo, en sus gamas cromáticas.

La técnica empleada se conoce bien gracias al «Tratado del color de diversas artes» de Teófilo; no se pintaban en los vidrios, sino que se recortaban pedazos de vidrio, y después, se unían con plomo para realzar la silueta del dibujo. Los temas son los mismos que en pintura mural y escultura. Chartres y *Saint-Denis* se convierten en notables centros creadores de vidrieras.

Berzé-la-Ville (1109)

El **ábside** de la iglesia muestra a un Cristo **pantocrator** inmerso en la **mandorla** y rodeado por 16 figuras.

Predominan los fondos oscuros —azul intenso— y tonos brillantes típicos de Borgoña, Languedoc y Cataluña.

Saint-Savin-sur-Gartempe (1100)

A diferencia de las anteriores, en las pinturas de esta iglesia prevalecen el fondo claro, básicamente en tonos ocre y verdes, y la fuerte expresividad.

Representa la escena del Arca de Noé. Las parejas de animales y hombres flotan en las aguas; a su lado, destaca el ave que Noé dejó escapar.

Biblia de San Esteban Harding (inicios s. XII)

Destacan las figuras y su estructuración en los pasajes narrativos.

En las escenas paisajísticas se echa de ver una fuerte influencia inglesa.

Vidriera de Saint-Denis (mitad s.XII)

Encargada por el abad Suger, presenta a los Reyes Magos.

Es un arte influido por la orfebrería y la miniatura románica, de figuras hieráticas y lineales. Sobresale la luz coloreada —blanca, azul, rojo, verde— que se refleja en el interior de la iglesia y que crea unos espacios ilusorios y divinos.

OTRAS ARTES

Es digna de destacarse la eficacia del abad Suger para reunir obras de arte, que dieran mayor prestigio a la abadía de Saint—Denis, como el *vaso de púrpura egipcio*.

Los esmaltes de Limoges son de técnica sobresaliente, diferente a la que se emplea en los de estirpe bizantina, por estar cubiertos con pasta vítrea más espesa que permite ver mejor el dibujo.

Ofrecen una manera diferente de trabajar el metal. Son famosos sus medallones y *relicarios*.

Vaso de púrpura egipcio (inicios s. XII)

El orfebre transformó el vaso en un águila.

Se pone de manifiesto así el naturalismo del arte románico en el tratamiento de las plumas y en la expresión de la cabeza.

Relicario (h. 1170)

Es una arqueta-relicario con esmalte sobre cobre.

Tiene forma de nave de iglesia decorada con elementos vegetales, geométricos y figuración esmaltada en color azul intenso, rojo, verde y amarillo.

ESPAÑA

Introducción

Igual que en el resto de Europa, la península ibérica vive un período de recuperación. La crisis del califato de Córdoba y más tarde, su caída (1031), provoca la repartición de Al—Andalus —actual Andalucía— en reinos «taifas» que fracciona el poder musulmán.

A fines del s.X, los territorios catalanes —independientes de los árabes y de la autoridad del rey de Francia, aunque relacionados con lo francés y lo italiano— están gobernados por poderosas familias, como la del abad Oliba, que se distribuyen en condados.

En Navarra, el reinado de Sancho el Mayor (1004-1035) logra unir su Corona con la de Aragón y abre sus fronteras hacia Europa, lo que propicia una renovación en el arte español.

Su sucesor, Fernando I, hereda de su padre un pequeño «imperium» que mantiene merced a una política expansiva. Por un lado, debilitando a los reinos taifas, y por otro, continuando su contacto con Cluny. Su hijo Alfonso VI reina ya en Castilla.

En esta época se reforma la liturgia de la iglesia hispana desde Roma y Cluny, con la introducción de elementos de la cultura francesa.

Al mismo tiempo se organizan los «camino de peregrinación». Uno de los santuarios más visitados desde el s.X es el sepulcro del Apóstol Santiago, en el extremo noroeste de España, formidable vía de comunicación que favorece el desarrollo de manifestaciones culturales románicas.

Más tarde, la estructura política de los reinos cristianos se articula en cinco reinos: Castilla-León, separados a la muerte de Alfonso VII (1157), cuyas fronteras son atacadas por los

almohades; Portugal, que consiguió su emancipación con Alfonso VII; Navarra, convertida desde el año 1200 en Estado; y, finalmente, la Corona de Aragón, formada por el enlace catalano—aragonés bajo Berenguer IV a mediados del s.XII.

Sin duda, el momento cumbre de todos estos reinos llega con la victoria de Alfonso VIII en las Navas de Tolosa (1212), que supone el acceso claro a los dominios musulmanes en Andalucía.

ARQUITECTURA

Introducción

La «Marca Hispánica», en Cataluña, queda libre pronto de la invasión musulmana, hecho éste que le permite crear un primer arte románico, en sintonía con el arte mediterráneo del sur de Francia y norte de Italia.

Se produce un esplendor cultural como consecuencia de la actividad del abad Oliba (970-1047). Las iglesias se acomodan a la nueva liturgia, abren los ábsides —hasta ahora cerrados por las normas de Cluny— y articulan las cabeceras para las misas individuales en las capillas.

Aparecen bóvedas de piedra con muros más sólidos y aberturas más estrechas. Los **pilares** son cuadrados, los **arcos de medio punto** y el aparejo de **sillares** es rústico.

Este estilo se extiende hacia el Pirineo aragonés hasta influir también en edificios castellanos y gallegos.

Las construcciones más representativas son la *abadía de Ripoll*, *San Vicente de Cardona* y *San Pedro de Roda*.

En pleno románico, la arquitectura hispana se divide en tres períodos.

El primero (1000-1075) se desarrolla en los reinos de Navarra y León con Sancho II el Mayor. Los monjes de Cluny realizan numerosos ensayos de abovedamientos e introducen novedades técnicas importadas de las abadías francesas. Los arquitectos son capaces de cubrir los edificios con **bóvedas de cañón** y **arista** utilizando un aparejo grande con ausencia decorativa.

Destaca, sobre todo, la *cripta de San Antolín* (Palencia).

El segundo período (1075-1110), corresponde al auge del *Camino de Santiago*.

Por último, el románico final, que transcurre durante el s. XII, difunde las formas románicas, al tiempo que convive con el primer arte gótico. Se sustituye el **arco de medio punto** por el **apuntado**, los pilares se complican y se intercalan parejas de columnas como en los **claustros**, aunque se mantiene la organización de los vanos.

El aumento de población en las ciudades motivó la construcción de varias catedrales y edificios civiles que se desarrollan en cinco escuelas regionales: Galicia, Castilla—León (*catedral de Zamora*, *San Esteban de Gormaz*, *Vera Cruz* y *San Juan de Duero*), País Vasco y Navarra, Aragón y Cataluña (*San Juan de las Abadesas*).

Abadía de Ripoll (h. 1032)

Se compone de cinco naves separadas por **pilares** y columnas, siguiendo el sistema ottoniano. Las cubiertas son de cañón en la nave central y de cuarto y medio cañón en las naves colaterales.

La cabecera presenta un amplio **transepto** al que se abren siete **ábsides** para la liturgia de Cluny.

San Vicente de Cardona (mitad s. XI)

Planta basilical con transepto abovedado en cañón, en el centro muestra una cúpula sobre **trompas**.

Destaca el ábside mayor con **cripta**, como los modelos italianos, que permite una mayor altura al altar de la iglesia.

San Pedro de Roda (h. 1022)

Construida con grandes **sillares** está ligado a algún taller de la zona franca, y se distancia de la línea imperante del románico. Tiene **deambulatorio** como iglesias del Loira o Borgoña.

Además, los elementos ornamentales son de influencia califal y helenística, excepcional en el románico mediterráneo.

Cripta de San Antolín (h. 1035)

Sobre los restos de una edificación visigoda se levantó esta gran sala rectangular cubierta con **bóveda de cañón** muy rebajado.

Tiene grandes **arcos fajones** como los de *Santa María del Naranco*. Se remata en forma semicircular adornada con **arquerías ciegas** que refuerzan y ornamentan el muro.

Catedral de Zamora (1151)

Sobresale su enorme **cimborrio** en el **crucero**, construido sobre **pechinas**.

El interior es **gallonado**, cuyo antecedente se remonta a *Santa Sofía de Constantinopla*. Al mismo tiempo, las formas de escamas y las torrecillas que decoran la cúpula se relacionan con *Notre-Dame la Grande de Poitiers*.

Influyó en otras obras como el cimborrio de la catedral de Salamanca o la Colegiata de Toro.

San Esteban de Gormaz (1111)

Se destaca por ofrecer la primera galería meridional porticada: está compuesta por siete arcos, que se apoyan en columnas de **fuste** grueso y corto con pesados capiteles.

Tiene función religiosa o pública como lugar de reunión.

Iglesia de la Vera Cruz (consagrada h. 1208)

Su edificación se atribuye a la Orden de los Templarios. Presenta una planta dodecagonal muy peculiar, de inspiración orientalista como en el Santo Sepulcro, con **bóveda de crucería** califal y **arcos lobulados**.

Claustro de San Juan de Duero (ss. XII-XIII)

Perteneció a la Orden de San Juan de Jerusalén. Sus arquerías presentan influencias normanda, italiana e islámica.

Las arcadas septentrionales son típicas del románico, con **arcos de medio punto** sobre columnas geminadas con capiteles narrativos.

San Juan de las Abadesas (fundada en 1150)

Al exterior se decora con **arquerías ciegas** y una cornisa de **ménsulas**.

En la parte superior destacan los **arcos lobulados**. El aparejo de piedra es de sillares, típico del primer románico catalán.

CAMINO DE SANTIAGO

Introducción

A principios del s.XI, Sancho el Grande de Navarra fue uno de los primeros en promover la ruta que, a lo largo de Europa, conduce a Santiago de Compostela, en el punto noroccidental de la península, donde supuestamente reposan los restos de Santiago, apóstol de Cristo.

Más tarde, a fines de siglo, Alfonso VI de Castilla y Sancho Ramírez, rey de Aragón y Navarra, consiguen impulsarlo con asentamientos francos en Sangüesa, Pamplona, etc.

La peregrinación se utilizó como medio de propaganda en la Reconquista contra los musulmanes y como punto de unión entre Francia y los reinos cristianos. Sin embargo, su verdadero impulsor fue Diego Gelmírez, primer arzobispo de Santiago, que fomentó de nuevo la sede compostelana.

Las nuevas sedes de la Orden de Cluny se extienden por toda la ruta junto a otras como el Cister, los antoninos, los templarios, los hospitalarios o los caballeros de Santiago, que defendían y cobijaban a los peregrinos. La relación del arzobispo con Cluny quedó patente en el encargo del Códice Calixtino, que difundía todo lo referente a Santiago y su culto.

El viaje a Compostela atrajo a la aristocracia, pero también a viajeros y peregrinos que buscaban la purificación espiritual.

Las rutas de peregrinación fueron muchas, pero Santiago fue la principal de todas.

Comenzaba en tierras francesas, pasaba por Vézélay, *Santa Fe de Conques*, *Moissac*, *Saint Sernin*, etc. hasta cruzar los Pirineos y ganar la principal ciudad del camino aragonés: *Jaca*. Después de pasar *el Puente de la Reina* se llega a las *iglesias de San Martín de Frómista* y San Isidoro de León, para terminar en la catedral de Santiago.

Catedral de Jaca (h.1075)

En el centro de su planta basilical se encuentra el transepto con una **cúpula gallonada** sobre **trompas** y nervada, de influencia mozárabe.

Las tres naves se separan por la alternancia de **pilares** y columnas, como en modelos italianos. No se sabe con exactitud si su primera cubierta fue en piedra o madera.

San Martín de Frómista (h. 1066)

Su estructura, de tres naves, presenta un sólo foco de luz, en el **crucero** y en las ventanas de sus ábsides.

Su fachada se encuadra con dos torreones cilíndricos, rematados en forma de cono, que están en perfecta armonía con el **cimborrio** octogonal. Éste último muestra cuatro ventanas decoradas con finas semicolumnas en los flancos.

San Isidoro de León (consagrada en 1063)

Después de su consagración, se adosa el Panteón Real de estilo románico. A fines del s.XI, Doña Urraca, construye la actual iglesia.

Sobre dos columnas centrales y **pilares** se desarrolla un espacio cuadrado de seis tramos cubiertos con **bóvedas de arista** decoradas con pintura.

Catedral de Santiago de Compostela (desde 1075)

Es la culminación de las iglesias de peregrinación francesas, como *Santa Fe de Conques*.

Tiene planta de cruz latina con tres naves en el cuerpo y en los brazos del **crucero**, con dos capillas y torres al exterior.

La cabecera desarrolla una amplia **girola** —para que los peregrinos culminen la vuelta al templo— con cinco capillas.

ESCULTURA

Introducción

Las esculturas románicas españolas se relacionan con la iconografía y técnicas francesas e islámicas que serán muy difundidas a través del *Camino de Santiago*.

Los primeros ensayos se sitúan en los talleres de la zona pirenaica, según se aprecia en los dinteles esculpidos de la iglesia de *San Genis les Fons*, que anuncian las futuras portadas románicas.

Las esculturas más destacadas se encuentran en la zona de Castilla y León, i.e., *Santo Domingo de Silos* y *San Vicente de Avila*, y en el camino de peregrinación a Santiago.

El carácter internacional de la ruta permite reunir influencias no sólo francesas y mozárabes, sino también italianas de inspiración prerrománica y románica.

Se esculpen casi sincrónicamente el *tímpano de Jaca*, *la portada de San Isidoro de León*, *el Pórtico de la Gloria* —en la catedral de Santiago— y *la portada de la Cámara Santa de Oviedo*.

Los programas escultóricos son variados para una minoría selecta (clérigos y aristócratas) o están dedicados a Dios. El taller del escultor es itinerante y se organiza en grupos que se reparten el trabajo.

San Genis les Fons (1030)

El escultor talla las figuras planas influido por las ilustraciones caligráficas y marfiles. Todo el **dintel** se rodea con un relieve decorativo de formas vegetales como las de *San Pedro de Roda*.

El tema representado es el **pantocrator** bendiciendo en una **mandorla** sujeta por ángeles.

Relieve de Santo Domingo de Silos (1100)

Se atribuye a dos maestros la ejecución de los **capiteles** y paneles.

El primer maestro debió realizar esta escena del entierro y resurrección de Cristo. Las figuras se insertan en un espacio geométrico perfectamente organizado. Su sentido espiritual recuerda los iconos de Bizancio.

Técnicamente, la talla es parecida a las placas de marfil.

Figuras del pórtico de San Vicente de Avila (s. XII)

No fueron realizadas por el maestro Fruchel, autor del resto del pórtico. Las figuras tienden a la estilización con un gran naturalismo que se manifiesta en las caras puntiagudas y alargadas, y también en el tratamiento del pelo y de los pliegues de las vestimentas.

La figura abierta de la Virgen consigue sensación de espacio.

Tímpano de Jaca (inicios s. XI)

Presenta un gran crismón como símbolo trinitario con la letra P, que designa al Padre, y la S al hijo y al Espíritu Santo.

Flanqueado por dos leones simétricos aparecen a los lados dos figuras que representan el bien y el mal, tema muy extendido por la Corona de Aragón.

Portada de San Isidoro de León (s. X)

La portada se dedica al sacrificio de Abraham y a la representación del Cordero.

Abajo, el sacrificio de Isaac y escenas bíblicas talladas en bajorrelieve, con precedentes bizantinos. Sobre la **arquivolta**, decorada con **taqueado jaqués** inspirado en la *catedral de Jaca*, aparecen los signos del Zodíaco.

Pórtico de la Gloria, Santiago de Compostela (1104)

Al llegar, el peregrino se encuentra con la Jerusalén Celeste que el maestro Mateo idealizó.

La disposición de las figuras recuerda a las francesas, pero mezcladas con rasgos arcaicos. En los basamentos aparecen animales fantásticos, que simbolizan el pecado.

En las **jambas** hay estatuas—columnas con las figuras de los profetas, mientras que en el **parteluz** aparece sentado en trono oriental de tijera el apóstol Santiago y, en el **tímpano** central, Cristo rodeado del **tetramorfos** y el Juicio Final.

Portada de la Cámara Santa, Oviedo (2ª mitad s. XII)

Se cree que fueron realizadas por alumnos del maestro Mateo.

Son estatuas-columnas como las de *Santiago*, y se relacionan también con las de *San Vicente de Avila* por sus rostros alargados y estilizados cuerpos.

Destacan los elementos de la escuela leonesa y mozárabe como los marfiles tallados, junto a características protogóticas.

PINTURA

Introducción

Se desarrolla en tres formas diferentes: mural, tabla y miniatura.

Las composiciones se adaptan a las estructuras arquitectónicas y ayudan a instruir al fiel. Tiene su precedente en creaciones prerrománicas y paleocristianas, italo—bizantinas, francesas e islámicas.

La pintura figurativa completa el programa iconográfico, principalmente en el ábside, que desarrolla el mismo papel que la portada de la iglesia. Geográficamente se extiende por todo el país, pero destacan las iglesias de *Santa María de Tahull*, *la Vera Cruz de Maderuelo*, el *panteón real de San Isidoro de León*.

En la zona catalana, y a diferencia del resto de Europa, abunda la pintura sobre tabla. Existen varios tipos, siendo el más frecuente el frontal o antependium, delante del altar y retablo.

Los temas son iguales que en los frescos: Cristo o la Virgen, y leyendas de santos. Como técnica, se utiliza el temple sobre madera con yeso, a veces en relieve. Sobresale el frontal de *Aviá*.

En el s.XI, la miniatura mozárabe continúa vigente. Durante el siguiente siglo, la ilustración de los códices comienza a recibir influencias europeas a través del *Camino de Santiago*.

Dentro del numeroso conjunto de obras realizadas en el **scriptorium**, destacan el *Tumbo A* de la catedral de Santiago y el *libro de Testamentos góticos* de la catedral de Oviedo.

Santa María de Tahull (s. XII)

Un pintor local decoró este ábside que representa a la Virgen con Niño acompañada de los tres Reyes Magos.

El estilo, lineal y jerárquico, está influido por los mosaicos bizantinos. La gama cromática se divide en bandas (azul, verde, amarillo y negro) igual que en los Beatos del s.X.

Vera Cruz de Maderuelo (h. 1125)

En el muro occidental se desarrolla la escena de la Creación.

El estilo es lineal y los diferentes colores crean un ambiente de paisaje acompañado de signos que el fiel descifra fácilmente.

Panteón Real de San Isidoro de León (1149)

Las pinturas están realizadas al temple sobre fondo blanco, con varios colores que ofrecen distintos tonos y matices.

La bóveda muestra al pantocrator bendiciendo y sentado en un arco iris, rodeado de una **mandorla** coloreada, que simboliza el resplandor de la divinidad.

Frontal de Aviá (s. XII)

Fue realizado por el maestro Aviá, que pintó en el centro, bajo un arco trilobulado, la imagen de Virgen con el Niño. A los lados, distribuidas en franjas, aparecen escenas de la vida de Jesús.

Presenta numerosas influencias bizantinas y de la orfebrería prerrománica.

Tumbo A (1189-1208)

Es la efigie ecuestre de Alfonso IX, debajo de la cual se sitúa el león, emblema del reino. Sobresale la fuerte dependencia bizantina que domina de forma notable la cultura de Europa.

Libro de los Testamentos Góticos (1101-1129)

Está compuesto por los documentos de donación y privilegios de la catedral de Oviedo.

Esta lámina presenta al rey Ordoño I y sus dignatarios en momentos en que dicta su testamento.

Las gamas de colores de tintas rojas, verdes y moradas, junto a una escritura de oro y plata, consiguen reflejar la importancia de los representados.

OTRAS ARTES

Introducción

Las obras de orfebrería fueron muy conocidas por su técnica, inspirada en los esmaltes de Limoges. Como obra representativa destacan los fragmentos de la *urna sepulcral de Santo Domingo*.

El arte de los tapices en la Península, junto a los europeos —*Bayeux*, San Gereón— destacó por sus ricos bordados y una temática copiada de las miniaturas. Sobresale de manera especial el *tapiz de la Creación* de la catedral de Gerona.

Urna de Santo Domingo (1165-1175)

El frente se estructura en arquerías, bajo las cuales se encuentra la figura del santo.

Los orfebres trabajaron cuidadosamente las cabezas, los capiteles de hojas y los fustes de inspiración musulmana.

Tapiz de la Creación (s. XII)

En el centro se representa el Génesis en forma radial; en lo alto, de tradición antigua, se sitúan meses, estaciones y el año.

Más abajo, el ciclo de la Cruz. Entre estos ciclos y la forma radial se encuentra una cosmología clásica —«los cuatro vientos»— transformados en ángeles e identificados también como los cuatro ríos del Paraíso.

ITALIA

Introducción

A pesar del régimen imperial que vive la península italiana, ésta se encuentra dividida por las luchas de dos partidos: el gibelino, defensor del poder germánico, y el güelfo, seguidor del poder eclesiástico.

Además, se ofrece un mapa muy fragmentado en varios territorios: los dominios feudales del norte, la zona central gobernada por el Pontificado. El sur, azotado por musulmanes y bizantinos, conoce también el poder normando liderado por Roberto Guiscordo y, más tarde, entre 1189-1268, por invasores suebos.

Es fundamental este período porque prefigura algunos fenómenos, como la aparición de grandes potencias marítimas y de las comunas libres, que se concretan a finales de la Edad Media y principios del Renacimiento.

ARQUITECTURA

Introducción

Los otónidas, dispuestos a pacificar Italia, realizan sus primeras construcciones románicas hacia el año 1000. Edifican palacios privados y municipales, a la vez que reconstruyen otros edificios, como los campaniles (torres—campanarios aislados), que fueron los monumentos más antiguos hasta el s.XII.

Ya en pleno románico, la arquitectura se desarrolla con pervivencias clásicas e influencias directas del arte bizantino.

En la zona norte, continúan en pie las plantas paleocristianas, por lo que la nave se cubre con madera y los **deambulatorios** son escasos.

Aparecen amplias **criptas** y se construyen, independientes de la iglesia, el campanario y el **baptisterio**. Los muros exteriores están decorados con columnas, arquerías y esculturas, y la fachada puede presentar un pórtico avanzado con dos columnas apoyadas en dos leones, como la *catedral de Módena*.

Italia central cuenta con edificios de tipología tradicional, pero con un claro aumento de ornamentación en los elementos arquitectónicos (columnas y empleo de mármol).

El edificio más emblemático de la ciudad es la *catedral de Pisa*.

Por último, las regiones del sur, especialmente Sicilia, reciben las influencias bizantina, islámica y románica como en la *catedral de Monreale*.

Catedral de Módena (s. XI)

La planta, de tres naves, ofrece una cabecera con **ábsides** semicirculares.

Se presta mucha atención a la articulación de los muros para obtener iluminación directa.

La cubierta es de madera con **arcos diafragma**, mientras en el interior, la nave central se separa por **intercolumnios**, que sustentan arcadas y una falsa **tribuna**.

Catedral de Pisa (h. 1006)

Se sitúa al lado del **baptisterio** y del campanile.

La torre inclinada de siete pisos, en forma circular, está recorrida por galerías externas al más puro estilo italiano. La catedral destaca por el empleo de mármoles de Carrara, que producen cambios de color, y por una decoración de galerías de arcos que esconden la sobriedad de los muros.

Catedral de Monreale (1175)

El espacio arquitectónico está perfectamente dividido en tres partes.

Por una parte, la fachada, con dos torres y nártex; siguen las tres naves con columnas y arcos apuntados; por último, la cabecera, formada por un gran **transepto** que da paso a tres **ábsides** semicirculares.

ESCULTURA

Introducción

Aunque siguió siendo influida por la estatuaria romana, desarrolló una escuela de marmolistas en Roma, llamados «cosmatici», que decoraron gran parte de las iglesias con muebles litúrgicos.

En Lombardía, al norte, se sitúa uno de los primeros escultores italianos, Wiligelmo. Su influencia llega hasta el maestro Niccoló, autor del pórtico de la basílica de *San Zenón de Verona*.

A comienzos del s.XII, Benedetto Antelami, discípulo de Niccoló, presagia con sus obras la llegada del arte gótico, como se observa en el relieve del *Descendimiento* de la catedral de Parma.

Por otra parte, en Sicilia, la dominación normanda crea nuevos modelos escultóricos sobre capiteles, con influencia francesa. Sobresale la *cátedra episcopal de San Nicolás*.

Portada de San Zenón (1140)

Las placas escultóricas se adaptan al marco arquitectónico de las portadas, como sucede en Francia y en España en tímpanos y columnas—estatuas.

El taller del maestro Niccoló consigue unas figuras con aire nervioso que proyectan movimientos rítmicos.

Cátedra episcopal de San Nicolás (1098)

Se observa la influencia del maestro Wiligelmo en la forma redonda de las figuras, en su vitalidad y, sobre todo, en la gran expresividad de sufrimiento que muestran los **atlantes**.

La decoración del borde del asiento imita dibujos de estampados.

Relieve del Descendimiento (1178)

Se aprecia una evolución respecto a la iconografía y elementos del maestro Niccoló.

Antelami crea figuras llenas de expresividad dramática, que recogen el cuerpo de un hombre y no de Dios, como en el románico. Los personajes son todavía muy estáticos y poseen una linealidad que los aproxima al arte bizantino.

PINTURA

Introducción

Los diferentes restos pictóricos que han llegado hasta nuestros días se dividen en tres tendencias.

La primera es de origen romano y se forma, como escultura, mediante talleres y técnicas que pasan de padres a hijos. Los clientes más distinguidos son papas y emperadores, y la influencia más próxima son los ciclos de las iglesias constantinianas.

La segunda tendencia es la llamada «italo-bizantina», que abarca obras ligadas al arte bizantino, como las del monasterio de Montecasino (1058-1086). No quedan restos de estas pinturas, pero los frescos de *Sant'Angelo in Formis*, cerca de Capua, imitan esta **maniera greca**.

Milán desarrolla la tercera tendencia, que tiene como fuente de inspiración el arte carolingio y el europeo a través de una gran expresividad.

Por otra parte, respecto a la ilustración de manuscritos se distinguen dos centros de interés: Roma y Montecassino. Sobresale el *Martirologio* del abad Desiderio.

Sant'Angelo in Formis (fines s. XII)

Siguiendo la tradición occidental, el pintor coloca en el centro del ábside la figura de Cristo sentado en su trono.

Sin embargo, el cuerpo de Cristo es hierático, como en las cúpulas de las iglesias bizantinas.

Estos frescos se asemejan por su gama de colores claros (azul pálido, ocre y verdes) a los de *Saint-Savin*.

Martirologio (h. 1050)

El abad construyó una cámara—biblioteca para los libros. Allí debió estar guardada esta miniatura.

Destacan sus colores intensos y su variada decoración de formas geométricas y zoomorfas, inspiradas en el arte germano y celta.

OTRAS ARTES

Introducción

Los relieves en bronce de las puertas de las catedrales son una de las principales manifestaciones de las artes industriales italianas que llegaron a ser imitadas en Alemania.

La tradición técnica de fundirlas y unir las encajando una en otra es bizantina, como es visible en *Santa Sofía de Constantinopla*; por otra parte, la disposición en relieves rectangulares o cuadrangulares, a fin de narrar una escena, es de origen latino.

Son de gran interés las puertas de San Zenón y Ranieri.

La técnica del esmalte y del marfil se inspiran del arte bizantino. En los talleres de marfil de Salerno se realizaron las placas del *Palliotto*, que se extienden por la zona de Campania.

Porta Ranieri de la catedral de Pisa (s. XII)

Son obra del fundidor Bonannus.

Presentan escenas del Antiguo y Nuevo Testamento. La gran expresividad de las figuras y la calidad técnica anuncia, casi dos siglos antes, el arte de Ghiberti para las puertas del baptisterio de Florencia.

Relieve del Palliotto de Salerno (s. XII)

Se trata de las escenas del nacimiento de Cristo y la huída a Egipto de la Sagrada Familia.

Las figuras son planas y no existe un interés por mostrar los detalles de los cuerpos. Se encuentran inmersas en abundantes estructuras arquitectónicas que crean agobio espacial.

INGLATERRA

Introducción

Durante el s. VIII se producen las primeras invasiones normandas en la zona nórdica. Entre el 866 y 872, los normandos ocupan gran parte de Inglaterra, mientras que los anglosajones resisten al mando de Alfredo el Grande.

Sus sucesores, Eduardo el Viejo y Athelstan, logran la liberación del nordeste de Inglaterra. A fines del s.X, continúan los enfrentamientos entre daneses y anglosajones hasta la llegada de Canuto el Grande, coronado rey de Inglaterra en el año 1016, y de Dinamarca y Noruega en el año 1028.

A su muerte, Inglaterra se ve inmersa en una grave crisis que termina con la victoria de Guillermo el Bastardo. Éste implantó las costumbres feudales, la aparición de una alta nobleza y un alto clero, que formaba el Consejo regio, y creó el Estado más moderno de la época.

Sus sucesores, Guillermo II el Rojo y Enrique I, mantuvieron la estructura política y administrativa, que Enrique II de Plantagenet utilizó para reunir varios territorios: Normandía, Bretaña, Anjou, Maine o Aquitania. Bajo la monarquía francesa de Luis VII, Enrique II se mantuvo ligado al feudalismo de la dinastía Capeta hasta la aparición de Felipe Augusto.

ARQUITECTURA

Introducción

Los orígenes romanos, importados por los monjes colonizadores, todavía perviven en la arquitectura inglesa, aunque pronto se fueron perdiendo las construcciones en piedra.

Los restos mejor conservados son las torres de algunas iglesias como la de *Sompting*.

Los invasores normandos introducen sus técnicas a través de maestros venidos de Normandía. La arquitectura se convierte en símbolo de poder, como se refleja en la *capilla de la Torre de Londres*, construida por Guillermo el Conquistador.

El estilo románico inglés tiene un especial interés por sus iglesias de grandes naves longitudinales, a veces con ábsides cuadrados.

Las criptas se sitúan en el **crucero** y en los **ábsides**.

Los **pilares**, cuadrados, llevan decoración geométrica en **zig-zag**. Sobre el **crucero** se levanta un torre y las naves laterales son de dos pisos con **tribunas** y cubiertas con **bóvedas de arista**, mientras que la nave central es de madera. Destaca la *catedral de Durham*.

Torre de Sompting

Mide unos 25 ms. de altura. Tiene base rectangular al igual que las torres irlandesas.

Se construyó con materiales locales, como la **mampostería** de sílex, e intenta imitar la decoración del arte sajón.

Capilla de la Torre de Londres (s. XI)

Fue edificada por maestros llegados de Francia, que introducen el románico normando en Inglaterra. La capilla posee tres naves cubiertas con **bóvedas de cañón**.

Las naves se separan por columnas de piedra con inmensos **fustes** que sustentan capiteles de escasa decoración.

Catedral de Durham (1093-1133)

Es el primer edificio románico inglés totalmente abovedado.

Se compone de tres naves con **presbiterio** y **transepto**, estructuradas en tres registros: **intercolumnio**, **tribuna** y piso de ventanas.

Sobresalen los arcos dobles, decorados con formas denticulares.

ESCULTURA

Introducción

La fuerte influencia normanda, a través de obispos y grandes señores del continente, produce una escultura monumental que se centra en la ornamentación de elementos arquitectónicos, como capiteles y portadas.

Los capiteles muestran formas extrañas, ligadas a la estética de la isla, según puede verse en los de *Canterbury*.

Por otra parte, la *catedral de Chichester* sobresale por sus relieves, de una plástica todavía prerrománica.

Capitel de Canterbury (s. XII)

Se decora con extraños animales que tocan instrumentos musicales. Su gran expresividad recuerda las ilustraciones de carácter humorístico del **scriptorium** de Canterbury.

Es de subrayar el naturalismo de las pieles de los animales y sus diferentes posturas.

Catedral de Chichester (s. XII)

El escultor talla este relieve para ubicarlo en el muro del presbiterio por tratarse de una escena de la vida de Cristo, exactamente la que corresponde a la resurrección de Lázaro.

Muestra un estilo expresivo en rostros y cuerpos que conmueven al espectador.

PINTURA

Introducción

La pintura mural en Inglaterra es escasa, exceptuando los restos que se conservan en la capilla de San Anselmo (Canterbury).

Por ello, la miniatura ocupó el lugar privilegiado de la pintura. Se ilustraron, en un primer momento, formas iconográficas carolingias. Más tarde, el rey Edgar y el abad Aethelwold (963-984) promocionan la escuela de Winchester, al sur de Inglaterra. Se conocen sus primeras creaciones: *una carta protocolaria fundacional de New Minster* y otra pontifical.

A fines de siglo, en Canterbury, la miniatura evoluciona en los trazos del dibujo, como se refleja en el *salterio de Cotton*, y en la aparición del color tras la llegada del salterio de Utrecht.

Con la invasión normanda la miniatura sajona continúa su tradición local. Uno de los grandes ilustradores fue el maestro Hugo, quien realizó la *Biblia de Bury*.

Carta protocolaria de la fundacional de New Minster (966)

Se muestra el hecho solemne de cesión regia, por parte del rey Edgar, que aparece entre María y San Pedro en momento en que cede su corona a un Cristo majestuoso rodeado por cuatro ángeles, de inspiración carolingia.

La escena se rodea por una cenefa con hojas de acanto, típica de la escuela de Winchester.

Salterio de Cotton (h. 1050)

El tema es el descenso al limbo. Se presenta a Cristo, de un tamaño desmesurado, vencedor de las bestias del infierno, cuando rescata las almas cristianas.

Los trazos del dibujo destacan por su delineación.

Biblia de Bury (1135)

El maestro Hugo, integrado en la órbita pictórica italo—bizantina, crea unas figuras estilizadas y esbeltas a través de los pliegues de las vestimentas.

La escena muestra a Moisés y Aarón cuando explican la Ley a los israelitas, inmersos en un paisaje creado por colores planos.

OTRAS ARTES

Introducción

En las islas británicas, como en el continente, el arte del marfil tiende a producir objetos de lujo. Los artistas crean modelos inspirados, principalmente, en el arte carolingio y escandinavo. A partir del año 1000, surge un arte propio relacionado con la escuela de Winchester, i.e., *el Crucificado* del Museo Victoria y Alberto.

También hay que destacar la presencia de tejidos lujosos, procedentes de Oriente, que llegan a Europa a través del comercio italiano. En la catedral de *Bayeux* se conservan varios tapices y bordados de esta época.

Crucificado (s. XI)

Se representa a Cristo crucificado con cuatro clavos sobre una cruz de oro decorada con **filigrana** y **esmalte cloisonné**, en donde se dispone el **tetramorfos** y el letrero.

Tejido Bayeux (1077-1082)

Cuenta la tradición que la esposa del duque Guillermo bordó los episodios de la conquista de Inglaterra, entre ellos la batalla de Hastings (1060).

Los hechos históricos se desarrollan en una banda de lino de 70 ms. Para su confección, las bordadoras inglesas utilizaron cartones pintados en Canterbury.

PAISES ESCANDINAVOS

Introducción

Desde la muerte de Carlomagno, en el año 814, Europa sufre las segundas invasiones. La evolución del mundo nórdico tiene como protagonistas a normandos, noruegos y daneses, que desde el s.XI saquean los monasterios célticos.

Los noruegos invaden a Islandia (860-874), descubren a Groenlandia (982) y saltan en el año 1000 a las costas de Vinlandia (Terranova), acontecimientos que jalonan el descubrimiento de América.

Los países escandinavos parten de un arte prehistórico hasta la llegada de los primeros misioneros a Dinamarca y Noruega en el s.XI. Es entonces cuando se recibe el arte románico, que demuestra fuertes influencias del inglés y del alemán, y, en menor medida, del francés y del italiano.

Las primeras construcciones del pleno románico son grandes catedrales e iglesias, a veces circulares, de origen martyrial o militar. Sobresale la *catedral de Lund*, en Suecia.

Se estructuran en naves con pisos, **presbiterios**, **criptas**, elementos torreados, capiteles cúbicos y decoraciones denticuladas.

Se emplea piedra, ladrillo —introducido en el s.XII— y, sobre todo, madera. Destacan los *staukirker* —grandes pilares de madera que se clavan en el suelo— en galerías revestidas de madera y con decoración de origen vikinga.

Entre las artes plásticas, en madera son típicas las imágenes de Cristo crucificado y de vírgenes como la de *Mosjo*. Los escasos restos pictóricos reciben la influencia del dibujo inglés.

Respecto a la orfebrería, crearon numerosos frontones y retablos, con técnicas importadas de fundidores alemanes, como el *altar Broddetorp* (Estocolmo). Del mismo modo, abundan las piezas para cofres, como empuñaduras con decoración vikinga, geométrica y vegetal.

Catedral de Lund (1110-1123)

Esta enorme cripta, construida por Donatus, se ubica en la parte subterránea y se prolonga hasta la mitad de la iglesia.

Está cubierta con **bóvedas de arista** y grandes arcos de influencia lombarda. Los **fustes** de las columnas sobresalen por su decoración figurada y geométrica.

Virgen de Mosjo (s. XII)

Se encuentra en el Museo de las Antigüedades Nacionales de Estocolmo.
Tallada y policromada en madera, representa una iconografía de inspiración local.

Altar Broddetorp (s. XII)

Bajo un triple arco se representa a los Reyes Magos en actitudes dinámicas.
El orfebre conoce los temas europeos y muestra ordenadamente las figuras que portan los regalos para el Niño.

PORTUGAL

Introducción

El reino de Portugal desarrolló bajo el reinado de Alfonso VII —rey de Castilla y León— un arte románico con fuertes influencias del español y francés.

Las iglesias románicas tienen, por lo general, pequeñas dimensiones. Normalmente muestran una sola nave cubierta de madera y un **ábside** semicircular o recto, o bien tres naves con tres ábsides y **crucero**.

De gran interés por su estrecha relación con el *Camino de Santiago*, sobresale la *catedral de Coimbra*.

Los elementos más característicos de estas construcciones son los **arcos de medio punto**, a veces apuntados, y las columnas con basas y capiteles con decoración simple, los arcos triunfales, etc.

La arquitectura civil y militar es escasa, aunque durante el reinado de Alfonso I se construyó el *castillo de Melgaço*, del que se conserva la torre del Homenaje y algunos restos de la muralla que rodeaba al castillo.

En escultura, los programas se desarrollan en las portadas de las iglesias — en pilastras, molduras, arcos, columnas y arquivoltas— con decoración típicamente románica: figurativa, vegetal y geométrica.

Los temas más importantes se ubican en el tímpano, como el Agnus Dei de la *iglesia de Travanca*, al noroeste de Portugal, y la Cruz o Cristo en Majestad.

Las obras tienen un talla plana y tosca, a veces, casi visigótica. El material más utilizado es el granito. Las figuras son todavía muy geométricas, e incluso primitivas.

Catedral de Coimbra (2ª mitad s. XI)

Su constructor fue el maestro Roberto de Auvernia, que realiza la obra en piedra caliza.
Es representativa de su estrecha dependencia con la planta (**girola** y **crucero**) de la *catedral de Santiago*.

Castillo de Melgaço (s. XII)

Esta torre-vigía dominaba todo el territorio y servía para alertar sobre potenciales amenazas.

Construida en piedra a base de pequeños **sillares**, su estructura cuadrangular se eleva hasta sus almenas. Estas, junto a los **modillones de rollos**, forman la única decoración.

Iglesia de Travanca (h. s. XII)

La portada está situada en la base de la torre del campanario.

Sobresale la **arquivolta** exterior por sus **dovelas** irregulares y su decoración zoomorfa. La interior presenta cabezas de lobo que muerden radialmente formas vegetales.

El **tímpano** simboliza, al mismo tiempo, el sacrificio de Cristo (el Cordero mira hacia arriba y con las patas dobladas) y la victoria del Apocalipsis (El Cordero mira la Cruz, signo de triunfo).

CRONOLOGÍA

- 911— El Tratado de Saint-Clair-Sur-Epte crea el ducado de Normandía.
- 963— *Plano de Saint Gall*.
- 982— Los noruegos descubren a Groenlandia.
- 1006— *Catedral de Pisa*.
- 1007— *Evangelario de Enrique II*.
- 1016— Canuto el Grande sube al trono de Inglaterra.
- 1031— Crisis del califato de Córdoba.
- 1047— *Notre-Dame la Grande de Poitiers*.
- 1066— Victoria de Guillermo el Bastardo en la batalla de Hasting.
- 1075— Se inicia la *catedral de Santiago de Compostela*.
- 1077— Tejido de *Bayeux*.
- 1080— Se escribe «La canción de Rolando».
- 1093— *Catedral de Durham*.
- 1095— Predicación de la primera Cruzada en el concilio de Clermont.
- 1099— Los cruzados conquistan Jerusalén.
- 1104— *Pórtico de la Gloria* de la *catedral de Santiago de Compostela*.
- 1109— Pinturas de *Berzé-la-Ville*.
- 1110— *Catedral de Lund*.
- 1118— Se funda la Orden Militar de los Caballeros del Temple.
- 1120— *Tímpano de Moissac*.
- 1123— Pinturas de *Santa María de Tahull*.
- 1149— *Tímpano de Vézélay*.
- 1157— Separación de los reinos de Castilla y León.
- 1204— Toma de Constantinopla por los cruzados.
- 1212— En la batalla de las Navas de Tolosa (España) el ejército cristiano logra una decisiva victoria sobre los musulmanes.