EL PRIMER ESTILO INTERNACIONAL: EL ROMÁNICO

INTRODUCCIÓN

El término románico se aplica a las manifestaciones artísticas y arquitectónicas desarrolladas durante los **siglos XI, XII y primera mitad del XII**I en la mayor parte de Europa occidental. Este arte supone una síntesis de influencias tardorromanas, paleocristianas, bizantinas, prerrománicas, etc. que darán lugar al llamado **primer estilo internacional**, si bien como luego veremos, en él confluyen internacionalismo y regionalismo. Durante estos años podemos ver una serie de elementos que van a condicionar el desarrollo del Románico:

* La **desunión política de Europa**: tras la destrucción del Imperio Carolingio y las segundas invasiones, los territorios europeos se organizan mediante un sistema feudal y cada región debía sobrevivir con sus propios recursos. Encontramos, por lo tanto, una Europa sin poderes centrales fuertes que impongan una cultura, lo que va a dar lugar a múltiples escuelas artísticas en un mismo país (por ejemplo Francia).
* El elemento unificador es un **sentimiento religioso común**. Así la Iglesia Católica será la autoridad que rige la cultura románica, convirtiéndose los monasterios en importantes centros culturales, económicos y políticos.
* Dos fenómenos fundamentales y vinculados al sentimiento religioso son, las **peregrinaciones y las cruzadas**. Las primeras fueron variadas, pero los 3 principales centros fueron Roma, Santiago de Compostela Y Jerusalén, a los que los peregrinos acudirán movidos por el culto a las reliquias y l miedo milenarista. En cuanto a las cruzadas surgen por un triple fin, la recuperación de los Santos Lugares, la protección de los peregrinos y la apertura de vías comerciales con Oriente.
* Dirigido por la Iglesia, el arte será fundamentalmente religioso, **antinaturalista, simbólico** y con un fuerte **carácter pedagógico**.
* En el Románico conviven **internacionalismo**, porque el arte surge bajo un sentir religioso común y unos caminos de peregrinación que extienden las formas, y el **regionalismo**, pues cada zona utiliza los materiales locales y recibe influencias particulares.

ARQUITECTURA

En la arquitectura románica apenas encontramos innovaciones constructivas, pues utilizan elementos que aparecen en los artes romano, bizantino, prerrománico… pero u novedad radica en como estos elementos se fusionan para crear un nuevo estilo. Es importante señalar sus características principales:

* En cuanto a los **elementos sustentantes**, destaca el **muro** que se realiza mediante **aparejo regular de sillería** de piedra al exterior, mientras que su núcleo suele ser de mampostería lo que además de abaratar la obra da una mayor rapidez constructiva y una mayor flexibilidad. Hablamos por lo tanto de un **muro muy grueso** en el que es muy difícil la apertura de vanos (y cuando se abren son estrechos y sufren **abocinamiento**) por lo que en el Románico **predomina el macizo sobre el vano**. Esto da una sensación de oscuridad y pesadez. Se utilizan también **pilares**, frecuentemente de planta de cruz griega, con columnas adosadas y al exterior **contrafuertes,** que refuerzan los muros.
* Respecto a los **elementos sustentados** encontramos el **arco de medio punto y la bóveda de cañón**. El primero, cuando se coloca en puertas y ventanas sufre abocinamiento debido al grosor del puro formando arcos concéntricos denominados **arquivoltas**. La bóveda de cañón surge de la yuxtaposición de arcos de medio punto a lo largo de un eje longitudinal. Al estar hechas de piedra son muy pesadas lo que obliga a colocar **arcos fajones** para dotarlas de mayor resistencia. También encontramos **bóvedas de ari**sta (creadas por el cruce perpendicular de dos bóvedas de cañón) y **cúpulas o cimborrios** que pueden alzarse sobre pechinas o trompas, en la intersección de la nave central y el transepto.

Aunque la arquitectura civil (castillos, murallas, puentes) experimenta un considerable impulso, la arquitectura románica es fundamentalmente religiosa, con dos construcciones características: la iglesia y el monasterio.

La iglesia, que suele construirse en piedra, con gruesos muros, escasos vanos y, por consiguiente, una limitada iluminación interna. Suele ser **de planta de cruz latina,** con **una, tres o cinco naves, uno o más ábsides semicirculares** orientados hacia el este, y **crucero o transepto**, aunque también se construyen de planta centralizada; en las iglesias de peregrinación aparece la **girola o deambulatorio** que rodea por detrás el altar mayor facilitando la circulación de los fieles en torno a las reliquias, que pueden estar ubicadas también en una **cripta** subterránea. Cuando hay varias naves, la central es más ancha y más alta, lo que permite abrir un **claristorio** de ventanas sobre las naves laterales; en las iglesias de mayor tamaño suele construirse sobre estas naves laterales una galería llamada **tribuna**, para el descanso de los peregrinos. La tribuna se comunica con la nave central mediante unas ventanas denominadas **triforio**. En el exterior, las fachadas presentan **torres campanarios** y las puertas abocinadas se decoran con **arquivoltas** (arcos concéntricos que se disponen, abocinados, en un mismo vano) y se cubren de escultura, mientras el interior presenta pintura mural.

Los monasterios románicos son centros religiosos, culturales, económicos y políticos autosuficientes y rígidamente organizados bajo el principio de ***ora et labora*** («reza y trabaja») formulado en san Benito (el fundador de la orden benedictina). Su estructura fue definida en el **Monasterio de Cluny** (Francia) a finales del siglo X. Sus principales componentes, junto con la iglesia, son el **claustro** (un patio cuadrangular, adosado a la iglesia y rodeado de galerías cubiertas, que sirve de lugar de paseo y meditación y en torno al cual se distribuyen las restantes dependencias del monasterio), la **sala capitular** (donde el abad reunía a los para tratar cuestiones que afectaban a la comunidad), los dormitorios, el **refectorio** o comedor, la cocina, el **scriptorium** (donde se estudiaban y copiaban libros antiguos), la enfermería, ... Todo el conjunto solía estar rodeado por jardines y huertos y aislado del exterior por un muro, tras el cual se extendían campos de labranza.

Teniendo estos elementos en común, cada región presenta características propias:

* En **Alemania** por herencia carolingia, se desarrollan con frecuencia las iglesias de doble ábside y doble crucero, y proliferan las torres cilíndricas (*Catedral de Worms*).
* En **Italia,** destaca la influencia del arte romano y el contacto con el arte bizantino e islámico. Suelen crear conjuntos en los que encontramos separados la iglesia, el baptisterio y el campanario como la Catedral de Pisa. Suelen utilizar mármoles de varios colores para el exterior y decoración de **arcos ciegos y bandas lombardas**.
* **Francia** presenta una amplia variedad regional, desde las torres con cupulines y chapiteles escamados de influencia oriental de Aquitania hasta la influencia romana en la zona de la Provenza.
* **España** cuenta con uno de los conjuntos más importantes de arquitectura románica. Aparecerá primero en el Pirineo catalán y aragonés. Es el llamado **Primer Románico** y se caracteriza por el sillarejo menudo, la decoración de arcos ciegos y bandas lombardas y los esbeltos campanarios (ejemplo: *San Vicente de Cardona*) tras este primer foco se desarrolla el **Románico del Camino de Santiago** (siglo XI) con edificios tan importantes como:
  + **San Martín de Frómista** (Palencia) de planta basilical de 3 naves, separadas por arcos de medio punto sostenidos por pilares cruciformes y con un cimborrio octogonal. Tiene 3 ánsides semicirculares (más desarrollado el central) y una fachada flanqueada por 2 torres cilíndricas (influencia francesa).
  + **San Isidoro de León**, creada para guardar las reliquias del santo, tiene planta de cruz latina con transepto marcado en planta. Cuenta con un cuerpo de 3 naves y un ábside triple, más grande el central.
  + **Santiago de Compostela**, es el punto culmen de la peregrinación de ahí su mayor tamaño. De planta de cruz latina, tiene un cuerpo de 3 naves cortadas por un transepto marcado en planta, también de tres naves. Tiene un solo ábside semicircular rodeado por una girola con capillas y una tribuna para los peregrinos.

El avance de la Reconquista hará que en el siglo XII hablemos de un **Románico de repoblación** que se extiende por Ávila, Soria, etc. con ejemplos como las catedrales de Zamora o Salamanca.

ARTE FIGURATIVAS

La arquitectura se completa en el Románico con la escultura y la pintura. Ambas comparten una serie de características:

* El fuerte **carácter docente**: se busca que transmitan los dogmas e historias más importantes del cristianismo a una población mayoritariamente analfabeta.
* Las figuras se adaptan al espacio arquitectónico **(ley del marco)** lo que provoca deformaciones para que las figuras a su emplazamiento, y cubren todo todo el espacio sin dejar un hueco libre **(horror vacui).**
* Se desprecia la representación naturalista, buscando el **simbolismo y la expresividad** (ojos almendrados y manos desproporcionadas…) y se desarrolla la **perspectiva jerárquica** (la figura de mayor importancia se representa más grande).

Respecto a la **escultura**, supuso la recuperación de la estatuaria monumental, pues los artes posteriores a la caída del Imperio Romano se caracterizan por las obras de pequeño tamaño. La escultura románica se ubica principalmente en las **fachadas, los capiteles y los machones de los claustros** y es **polícroma**, aunque actualmente se ha perdido casi todo el color.

Las **portadas** suelen seguir el siguiente modelo iconográfico: El **tímpano** se decora con una escena única o se divide en registros horizontales, siendo el tema más frecuente el Pantócrator, rodeado por una mandorla mística y el Tetramorfos. En las **arquivoltas** se representan los 24 ancianos del apocalipsis, el zodiaco, los trabajos del año, etc. El **dintel** se divide en franjas horizontales con decoración geométrica, vegetal o figurativa. Las **jambas** presentan esculturas de santos, profetas, etc. adosadas a los fustes. El **parteluz** cuenta con una figura de Cristo, la Virgen con el Niño o bien el santo titular.

Ejemplos destacados son la portada del *Juicio Final de la iglesia de Santa Fe de Conques,* los *capiteles historiados de San Juan de la Peña* (destacando el d*e la Última Cena)* y los *machones del claustro del monasterio de Silos* (principalmente el de *la Duda de Santo Tomás*). Por último, destacar el recientemente restaurado *Pórtico de la Gloria* que ha recuperado su policromía y es un ejemplo de la transición del Románico al Gótico.

Aunque en menor medida, también se realizó **escultura exenta**, donde destacan los crucificados y las vírgenes con el Niño. El **Crucificado** románico es de **cuatro clavos, está vivo, no expresa dolor y aparece vestido** con una túnca o un paño de pureza (puede también aparecer coronado como Rey de reyes). Ejemplo es la *Majestad Batlló*. La iconografía más común de **Virgen con el Niño** es la **theotokos,** como trono de Dios.

La pintura románica suele ser **mural,** realizada con la **técnica del fresco**, caracterizándose por el uso de **colores planos**, la **ausencia de perspectiva** (las figuras no se sitúan en un espacio, sino que los fondos son bandas de colores planos) y el **predominio de la línea sobre el color** (es una línea negra gruesa que delimita cada parte de las figuras). Esta pintura además e su función **docente,** dota de color y de brillantez los oscuros interiores de las iglesias. Los temas de la pintura románica giran en torno a la Manifestatio, la Testificatio y la Narratio.

La **Manifestatio** habla de los grandes **dogmas** de la fe (las tres personas de la Trinidad, la Virgen, etc.) por lo cual se coloca en el **ábside o en las cúpulas**. Dios padre se representa con una mano bendiciendo, Dios hijo como Cristo en su mandorla y rodeado del Tetramorfos, y el Espíritu Santo como una paloma. La Virgen siempre aparece con el Niño, como theotokos u odigitria (trono de Dios o Camino de Salvación). Puede ir acompañada de los Reyes Magos o de ángeles, serafines, etc.

La **Testficatio** representa a aquellos que testifican que los dogmas planteados antes son ciertos, así son **apóstoles y santos** que se colocan en la **parte baja de los ábsides** y en los **muros de las naves**. En los muros también se desarrolla la **Narratio**, esto es, escenas de la Biblia.

Menos común fue la pintura al temple sobre tabla de **frontales de altar o antipendios**, que se dividían en franjas, siendo la central para Cristo o la Virgen y el resto para escenas bíblicas o de vidas de santos.

Obra significativa de pintura mural será la conservada en la *iglesia de San Clemente de Taüll.*