

ARTES PLÁSTICAS EN EL ROMÁNICO. ESCULTURA.

Los siglos XI y XII conocen el renacimiento de la plástica, que había estado en decadencia desde los últimos tiempos del I. Romano. Desde que finalizó la etapa romana hasta la época románica se desarrolló un periodo "oscuro" en el que la escultura aparece abandonada. Pero, necesariamente ha de enraizarse en alguna tradición, y ésta no es otra que la clásica. Así, desde el punto de vista técnico, los motivos escultóricos de la antigüedad: Roma y Grecia (etapa helenística) influirán en el sur de Europa (Italia, S.E. de Francia y el N. de la P. Ibérica) a través de algunas obras prerrománicas (los marfiles).

1. Claustro de Santo Domingo de Silos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES.

Estilísticamente, la escultura románica se **caracteriza** por:

- ✚ Las figuras son **rígidas, hieráticas** y muy **inexpresivas**.
- ✚ Falta de **perspectiva** y ausencia total de fondos arquitectónicos o paisajísticos.
- ✚ **Adaptación** de los personajes al marco arquitectónico. Tendencia a rellenar todo el espacio compositivo, efecto conocido con el nombre de "*horror vacui*" (**miedo al vacío**).
- ✚ Uso de la **perspectiva jerárquica** (a mayor importancia del personaje, mayor tamaño).
- ✚ Tendencia a la **geometrización** y simetría de las formas. Uso de la **policromía** (hoy perdida en su gran totalidad).

2. La duda de Sto. Tomás. Claustro de Sto. Domingo de Silos (Burgos).

1º. **TEMAS ICONOGRÁFICOS.** Los temas religiosos dominan las representaciones escultóricas románicas. Los temas principales pertenecen al Antiguo y Nuevo Testamento: el **Tetramorfos** - los cuatro evangelistas con sus símbolos: San Marcos (el león), San Juan (el águila), San Lucas (el toro) y San Mateo (el hombre) -, el **Apocalipsis**; símbolos y signos cristianos: el **crismón** o monograma de Cristo, el **pez** que se refiere a la resurrección de Cristo, **el racimo de uvas** que hace mención a la sangre de Cristo, relatos y vida de santos (las **hagiografías**), representaciones alegóricas del mal y del pecado a través de animales monstruosos (el "**Bestiario**"). Pero, sin duda los temas más relevantes se centran en la representación de **Cristo**:

3. Cristo en majestad. (Majestát Bailló).

➤ **crucificado**, sujeto a la cruz por cuatro clavos lo que indica la separación de los pies, los brazos rígidos ceñidos a la cruz sin sentir el peso físico.

➤ **en majestad**, totalmente vestido con túnica larga y en la cabeza la corona real y no de espinas que le convierte en "Rey de reyes".

Estas representaciones destacan por la falta de expresividad en el rostro, hieratismo y solemnidad. Es un Cristo que no sufre, no experimenta dolor. Ya acercándonos al Gótico nos lo encontramos con los brazos doblados por causa del peso y las piernas cruzadas con un único clavo.

La **Virgen** también tendrá su importancia iconográfica, que deriva del arte bizantino, y se representa como imagen sedente con el Niño en el regazo y ambos ostentando la corona. El Niño en el románico no es niño sino es Dios. Aparece bendiciendo o con el libro sagrado en la mano. Ambas figuras están rígidas sin que exista comunicación. Sólo excepcionalmente, y ya en las postrimerías del románico, aparece la Virgen amamantando al Niño.

4. La Virgen en Majestad

2º. **Subordinación de las artes plásticas a la arquitectura.** Existe una completa adaptación escultórica a la arquitectura. Sirve para decorar las partes más importantes de la iglesia: portadas, capiteles y arquerías. De ahí, que la adaptación al espacio del que dispone, conocida como "ley de adaptación al marco", nos revele figuras alargadas en las jambas y rechonchas en los capiteles. Esta "ley del marco" produce la sensación de que las figuras están desproporcionadas y están desnaturalizadas, pero ésto no le preocupa al escultor ni causa efectos negativos en su fin doctrinal ya que prevalece el concepto o significado y no interesa el alejamiento de la proporcionalidad aparente del mundo sensible.

Con este sentido doctrinal se entiende la distribución de una **portada románica principal** situada a los pies del edificio y en las laterales del transepto:

- **tímpano:** ocupado por la representación de Cristo Pantocrátor, Dios como juez que busca inspirar temor y rodeado de la "mandorla" mística, signo de su resplandor y poder divino, junto con el Tetramorfos.
- **dintel:** aparecen los 24 ancianos del Apocalipsis, es decir los 12 apóstoles más los 12 patriarcas, simbolizando la sabiduría. En menor número de ocasiones los temas del Juicio Final y de la Crucifixión.
- **parteluz o mainel,** representaciones de Cristo, la Virgen o del Santo al que se dedica la advocación de la iglesia.
- **arquivoltas,** decoración geométrica o vegetal y figuras dispuestas radialmente.
- **jambas,** o bien aparece el fuste desnudo o bien con figuras de santos y apóstoles.

5. La duda de Sto. Tomás. Claustro de Sto. Domingo de Silos (Burgos).

3º. **FINALIDAD DIDÁCTICA Y MORALIZANTE.** La función doctrinal se debe según algunos autores al carácter iletrado del pueblo resaltando su valor docente y convirtiéndose en un medio para enseñar las escrituras. Se intentaba, a través de las representaciones despertar la conciencia de pecado, la vida eterna y la necesidad de arrepentimiento. De este modo, adquiere importancia la representación de lo "feo" a través de animales fantásticos que simbolizarían el mal y el pecado.

4º. **VALORES ESTÉTICOS: EXPRESIVIDAD, ANTINATURALISMO Y SIMBOLISMO.**

Prevalece la idea sobre la calidad final de la obra. La obra está concebida por un teólogo y el escultor es un mero ejecutor de la obra pero no participa de la idea. No existen los criterios de armonía, proporción y belleza del arte clásico. No se busca la perfección de las formas sino que se pretende la transmisión del mensaje religioso interesando el contenido y no la forma, para lo cual recurren a diversos medios:

- ✓ **Deformar las imágenes buscando la expresividad** mediante la exageración de las formas, por ejemplo acentuando las partes más expresivas: ojos, piernas y manos.
- ✓ **Crear un mundo simbólico**, con **alegorías** que se repiten constantemente para comprender el mensaje, así la lujuria y la serpiente, el diablo y el infierno, etc.
- ✓ **Repetición de temas o esquemas iconográficos** del mundo paleocristiano, prerrománico y fundamentalmente bizantino. Las figuras son tratadas de una manera genuina, sin intencionalidad de crear retratos individuales.

El estilo de las figuras románicas responde a un ideal abstracto. El rechazo de todo signo naturalista en la representación de temas religiosos tiene una explicación histórica: la religión se nos ofrece a distancia, abstracta e intocable. Con esta deformación racional se consigue una mayor espiritualización donde predomina un espíritu misterioso y sobrenatural (observable también en el s. XVI en el estilo manierista de El Greco, que participará de esta corriente espiritual).

EVOLUCIÓN DE LAS ARTES PLÁSTICAS.

- En el siglo XI, el relieve es plano, escenas sencillas, simpleza en los pliegues de los vestidos. Predominio de la rigidez, el hieratismo y la falta de comunicación.

- En el siglo XII, a principios aparece el alto relieve destacándose del fondo. Ya en la 2ª mitad de este siglo, los pliegues se complican siendo muy abundantes y las figuras llegan a ser casi de bulto redondo con variedad en la posición de las manos y los personajes de las jambas. Y a no se aíslan dando la sensación de comunicación, por lo tanto se tiende a una humanización de las figuras.

La escultura románica en Europa

Francia.

Durante el siglo XII surgen diversas escuelas regionales con características peculiares. Entre las mejores muestras de la plástica románica francesa, señalamos:

- ✚ El tímpano de la iglesia de la Madeleine de Vézelay, que representa el tema de **Pentecostés** (*Ilegada del Espíritu Santo*), donde se introduce un cierto movimiento a las figuras.
- ✚ En la portada de Saint-Pierre de Moissac, se representa a **Cristo en Majestad** rodeado por *Tetramorfos* (4 evangelistas), y 24 ancianos en posturas poco naturales.

6.Cristo en Majestad (fachada San Pedro de Moissac)

ESPAÑA**LA ESCULTURA EN EL s.XI**

Existen buenos conjuntos escultóricos en la catedral de Jaca (Crismón) o en San Isidoro de León. En esta última sobresalen las dos portadas laterales, la **puerta del Cordero** y la **puerta del Perdón**, atribuidas *maestro Esteban*.

Portada del Cordero y **Portada del Perdón** (San Isidoro de León); **Crismón** (catedral de Jaca)

Sin embargo, la obra más interesante de la escultura hispana es la **Puerta de Platerías** de la catedral de Santiago de Compostela, con ejemplos de relieves muy planos que recuerdan la labor de los antiguos plateros y muestra *escenas de la vida de Cristo, la pasión, las tentaciones y la transfiguración*.

LA ESCULTURA EN EL SIGLO XII.

La obra maestra del siglo XII es el **Pórtico de la Gloria** (catedral de Santiago de Compostela), realizado por el *maestro Mateo* y considerada el precedente de la plástica gótica por el naturalismo e individualismo de los rostros sonrientes; por el volumen de las figuras, despegadas de la columna; y por el tratamiento de las vestimentas. En la obra aparece el apóstol Santiago, situado sobre el parteluz, mirando a cuantos se sitúan frente a él para orarle, mientras que en el tímpano aparece Cristo rodeado de ángeles con instrumentos de la pasión; los cuatro evangelistas; los 24 ancianos y otras muchas figuras representando a los siervos de Dios.

Portico de la Gloria (catedral de Santiago de Compostela) Representa la "Parusia" o la segunda venida de Jesucristo a la tierra para juzgar a los hombres, basado en el apocalipsis y en los libros de los profetas Isaías, Daniel, Ezequiel y Esdras.

En cuanto a la **escultura exenta**, fueron numerosas las imágenes talladas en madera policromada. Las imágenes más representadas son la del *Crucificado*, como el Cristo de Batlló.