

9.2.- El románico. Escultura y pintura

Huida a Egipto. San Lázaro. Autun

Sant Climent de Taüll

ESCULTURA. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Condenados. San lázaro de Autun

La escultura románica estaba supeditada a la arquitectura.

El material preferido es la piedra, pero también se usa la madera, generalmente policromada, el marfil, y el metal.

La talla de piedra es plana; se hace más profunda a partir de la segunda mitad del s.XII, los plegados más voluminosos y curvados y las figuras más reales.

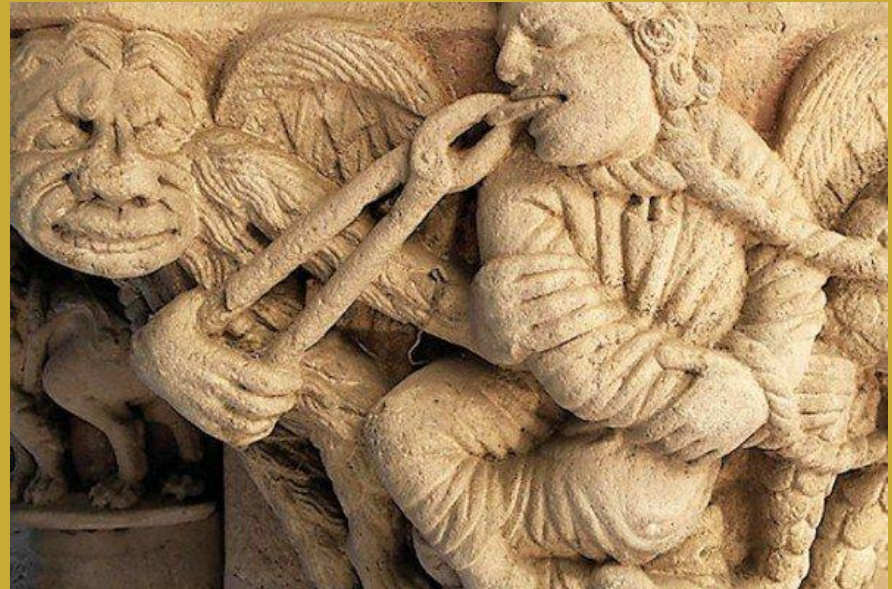
Rasgos estilísticos

- El estilo es antinatural y simbólico, con clara tendencia a la abstracción, de influencia bizantina.
- En la composición imperan:
 - el “horror al vacío”
 - la frontalidad
 - la simetría
 - el equilibrio
 - la isocefalia (cabezas colocadas a la misma altura)
 - las líneas curvas.
- Las figuras son hieráticas y severas, sin volumen. No tiene perspectiva ni profundidad, se rigen por la ley de adaptación al marco, lo que favorece las deformaciones.
- El escultor no busca la belleza sino la expresividad, por eso están desproporcionadas y sus rasgos exagerados o deformados.

Finalidad

- La escultura tiene una clara **función didáctica**.
- Su finalidad era enseñar a los fieles, por lo general analfabetos, los dogmas y principios del Cristianismo. En un mundo teocéntrico, dominado culturalmente por la Iglesia, las imágenes debían instruir y excitar a la piedad a los fieles, enseñándoles cómo salvarse imitando la vida de Cristo y de los santos. Era una Biblia en piedra.
- Los teólogos organizan el programa escultórico, con una ubicación fija
- La temática es muy variada aunque esencialmente apocalíptica:
 - el Apocalipsis de San Juan
 - el Antiguo y Nuevo Testamento
 - los Evangelios apócrifos
 - el Bestiario fabuloso procedente de Oriente
 - las vidas de santos recogidas en la Leyenda Dorada.

Temas y localización en el edificio

- Los temas pueden ser:
 - de tipo **vegetal**
 - **animales** (reales o fantásticos)
 - con figuras **humanas**
 - de tipo **geométrico**:
 - el **ajedrezado** (cuadros entrantes y salientes alternados)
 - los **tacos** o **rollos** (con forma cilíndrica)
 - las puntas de **sierra**
 - el **baquetón** (moldura redonda)
 - el zigzag
 - las filas de arcos yuxtapuestos o enlazados
 - los **clavos** (de forma larga y delgada), etc.
- Las partes del edificio donde el artista románico se aplica más en la decoración son:
 - las **puertas**
 - los **capiteles** del interior del templo y de los **claustros** (galería que cerca el patio principal)
 - las **cornisas** (coronamiento compuesto de molduras)
 - los **aleros** (parte inferior del tejado, saliente de la pared).

Decoración. Temas

Motivos geométricos.
Entrelazado

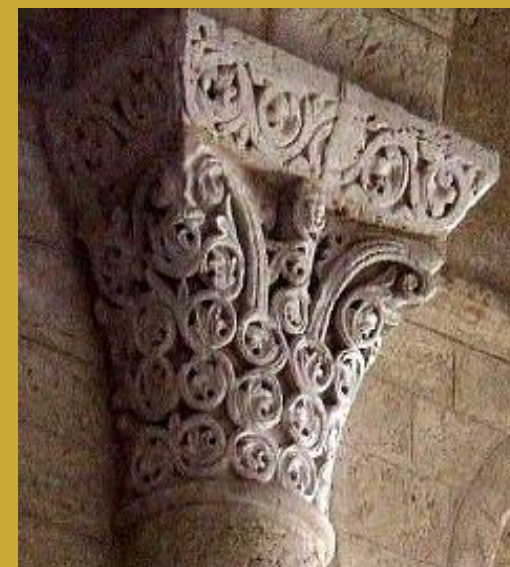
Motivos geométricos.
Taquéado jaqués

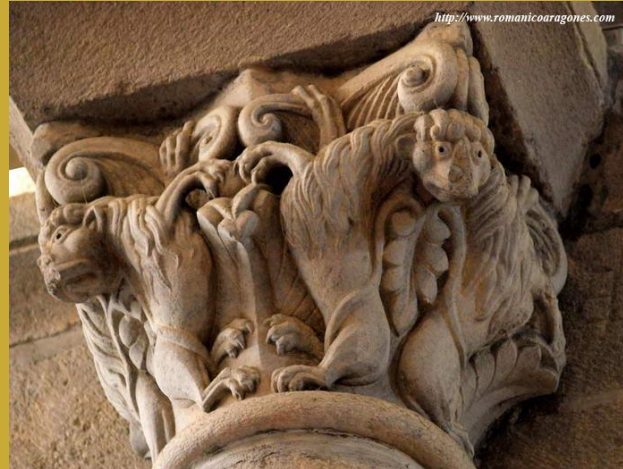
Motivos vegetales

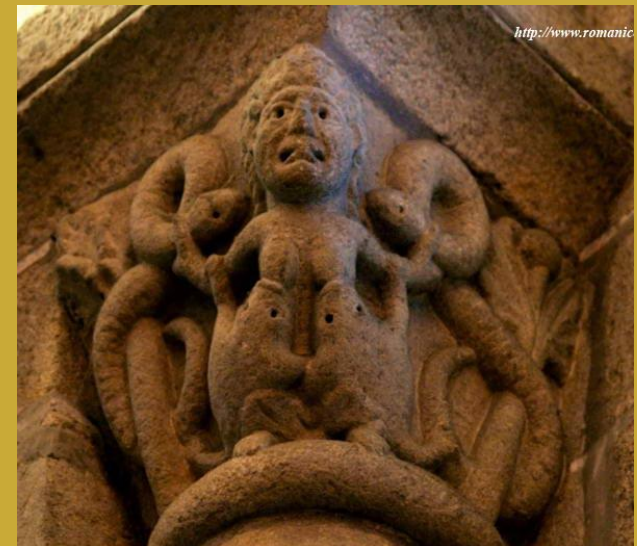
Animales fantásticos

Decoración. Temas

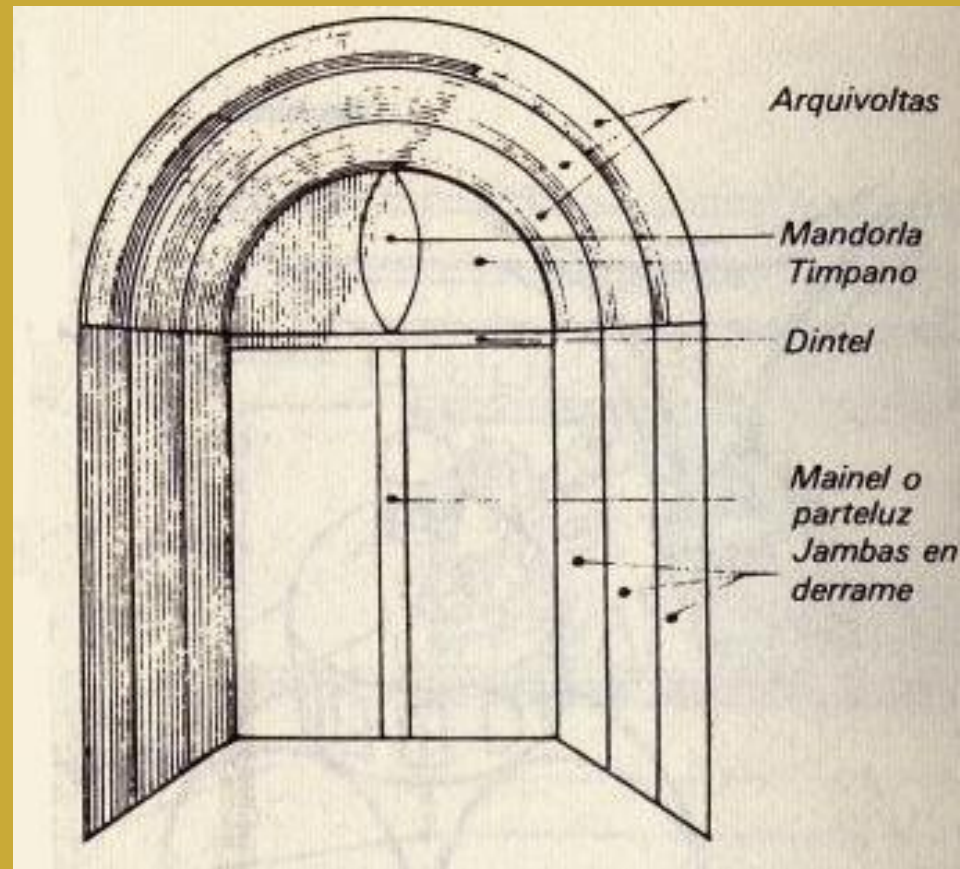
Carácter simbólico

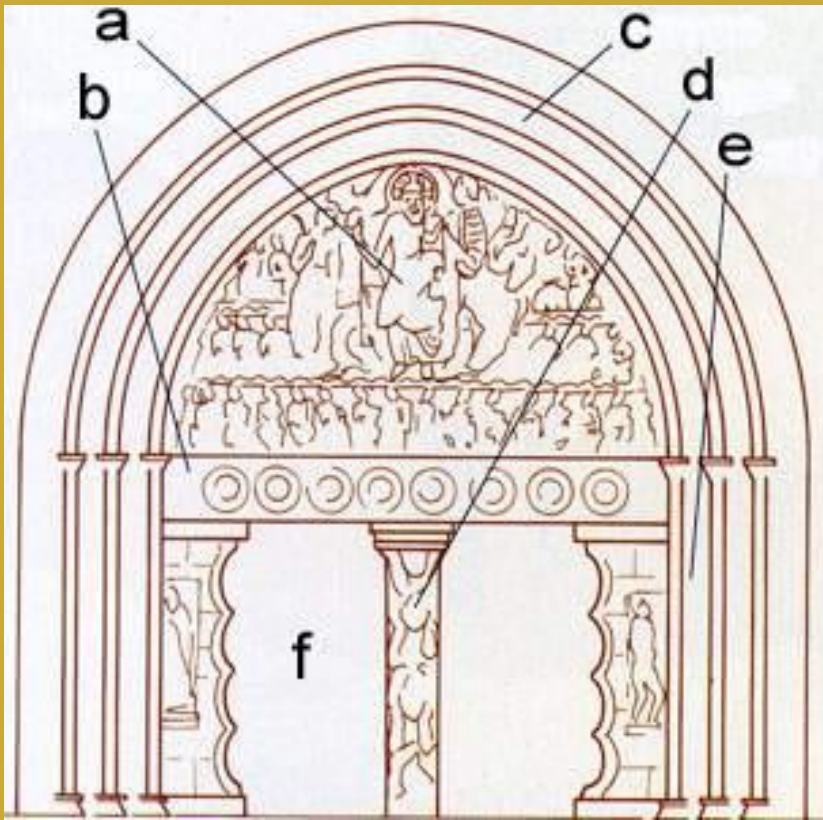

Carácter didáctico

La portada. Relieves

- En el tímpano aparece:
 - El Pantocrátor o Cristo en Majestad, bendiciendo con una mano y portando en la otra un libro sagrado o la bola del mundo, metido en la mandorla o almendra mística y rodeado del Tetramorfos -representación de los cuatro evangelistas o sus símbolos que aparecen en el Apocalipsis-.
 - El Juicio Final, se representa a Cristo como Juez Supremo, con los bienaventurados a la derecha y los condenados a la izquierda.
- A fines del siglo XII, Cristo aparece más humano, mostrando las llagas de las manos y rodeado de santos y ángeles.
- En las archivoltas se representan los 24 ancianos del Apocalipsis
- En las jambas los profetas, apóstoles...

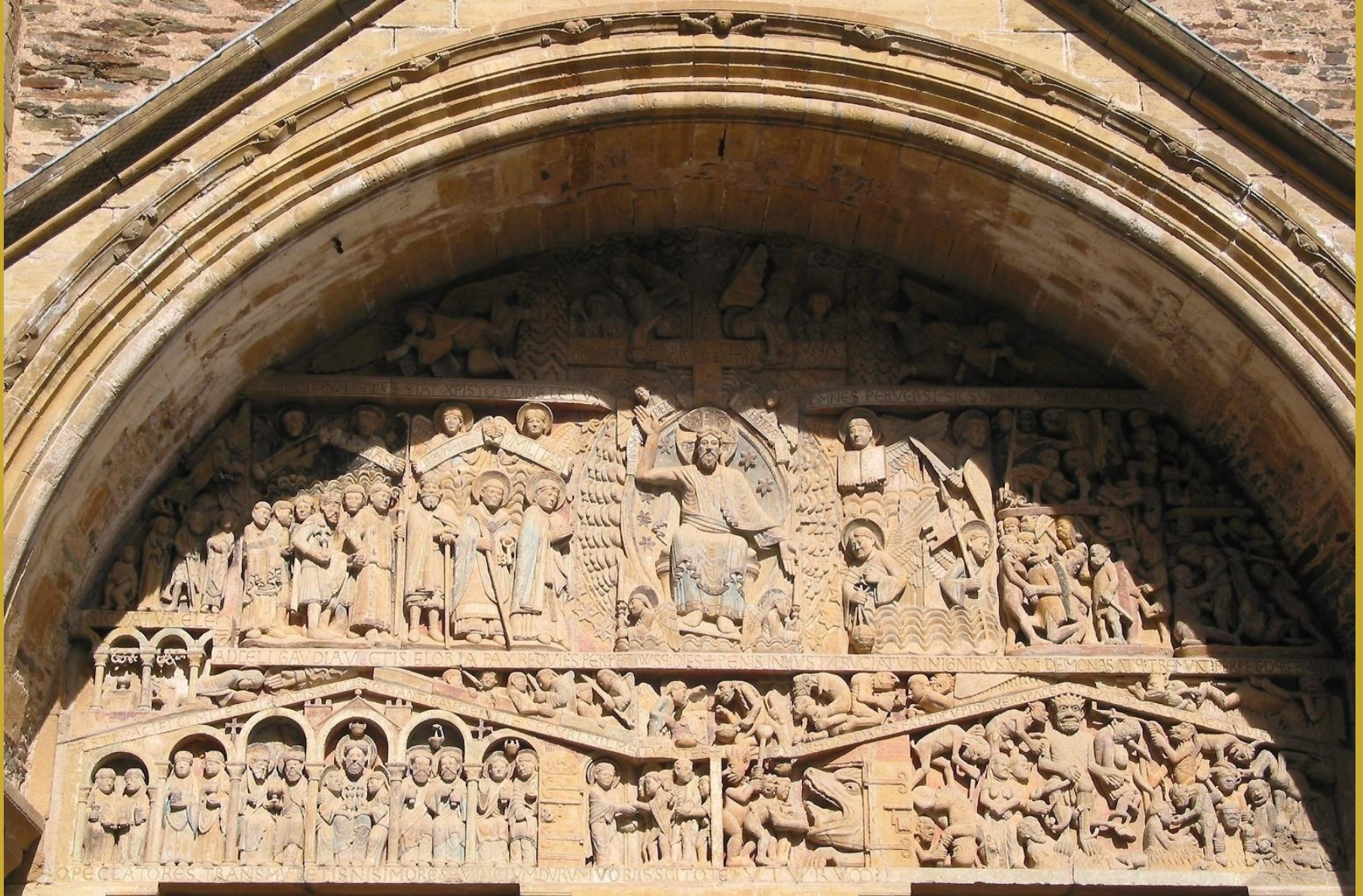

- a. Tímpano.
- b. Dintel.
- c. Arquivoltas.
- d. Parteluz.
- e. Montante.
- f. Puerta.
- g. Jambas

San Pedro de Moissac

Santa Fe de Conques

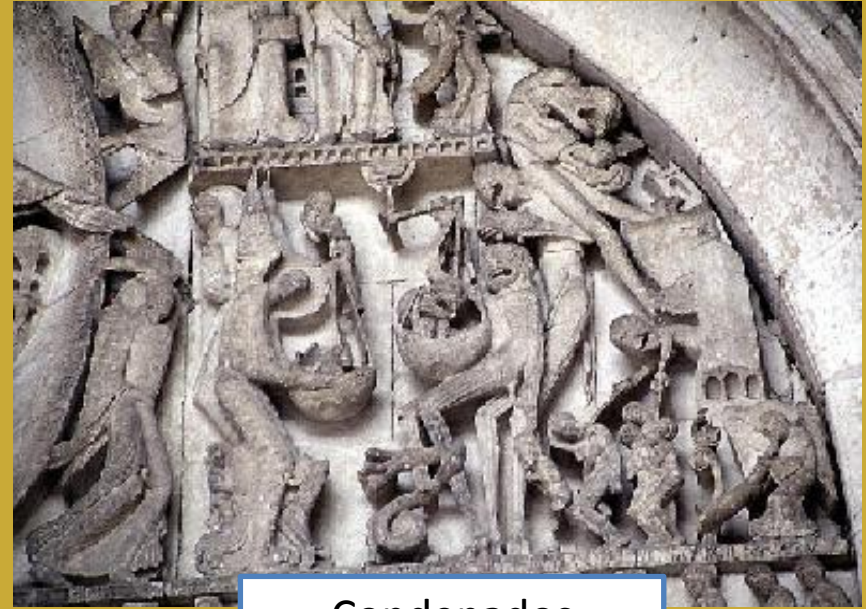
San Lázaro. Autun

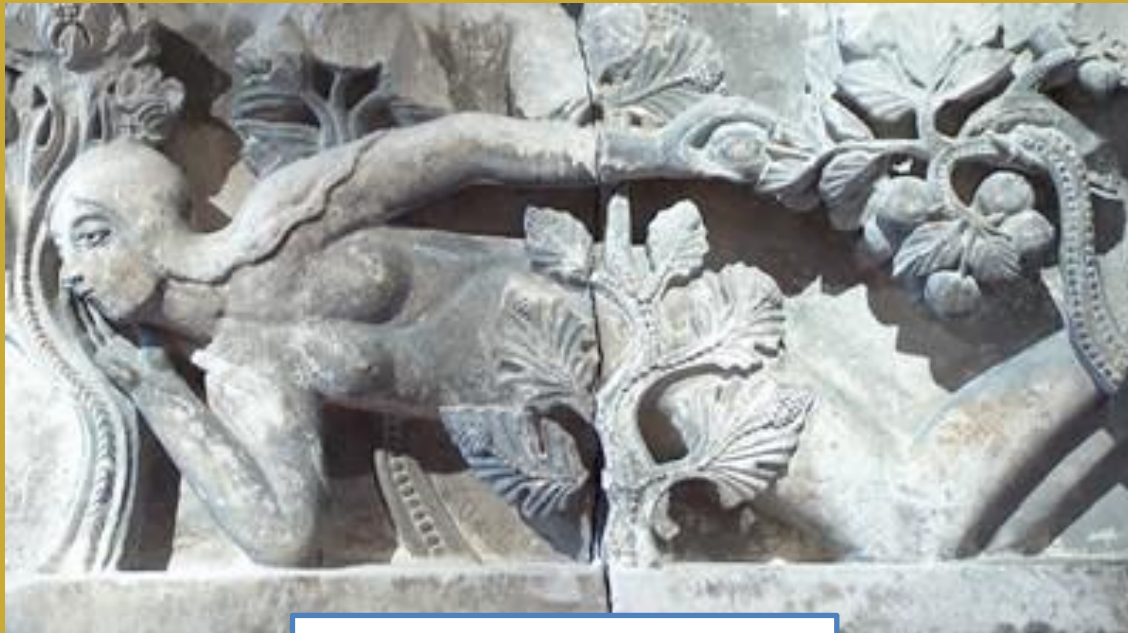
San Lázaro. Autun

Salvados

Condenados

San Lázaro. Autun Eva

Santa Magdalena.

Vezélay

El tímpano central representa la venida del Espíritu Santo o Pentecostés (Hechos de los Apóstoles II, 1-4):

- "Al llegar el día de pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente un ruido del cielo, como de viento impetuoso, llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron como lenguas de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu Santo les movía a expresarse."

De las manos de Cristo parten los rayos que insuflan el Espíritu Santo y el don de gentes al apostolado.

Las figuras están individualizadas, algunas llegan a establecer relaciones entre sí; se adaptan al marco, pero comienzan a independizarse de la arquitectura, preludio al **protogótico**.

Los doce apóstoles portan el libro sagrado y van hacia las cuatro partes del mundo, representado simbólicamente en toda su diversidad. En las ocho casillas radiales del tímpano figuran, de izquierda a derecha: una pareja de apóstoles escribiendo, los judíos, los capadocios, los árabes -tal vez-, los cinocéfalos -considerados habitantes de la India-, los frigios, los bizantinos y los armenios.

Santa Magdalena. Vezélay

- La nómina de pueblos que deben ser misionados (Hechos de los Apóstoles II, 5 y ss.) se completa en el dintel:
 - en el lado izquierdo se sitúan los pueblos conocidos - destacando los paganos, que llevan un toro al sacrificio-
 - en el lado derecho figuran los desconocidos -como los escitas, de enormes orejas-.
- Tanto unos como otros se dirigen hacia el centro, donde -a los pies de Cristo- les esperan las figuras en altorrelieve de san Pedro y san Pablo -los dos pilares de la Iglesia-, y consecuentemente, la conversión al cristianismo.

En el parteluz, haciendo eje con Cristo -y como precursor suyo-, san Juan Bautista indica la relación ideológica entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.

