

ARTE ROMÁNICO Y GÓTICO

ARTE ROMÁNICO

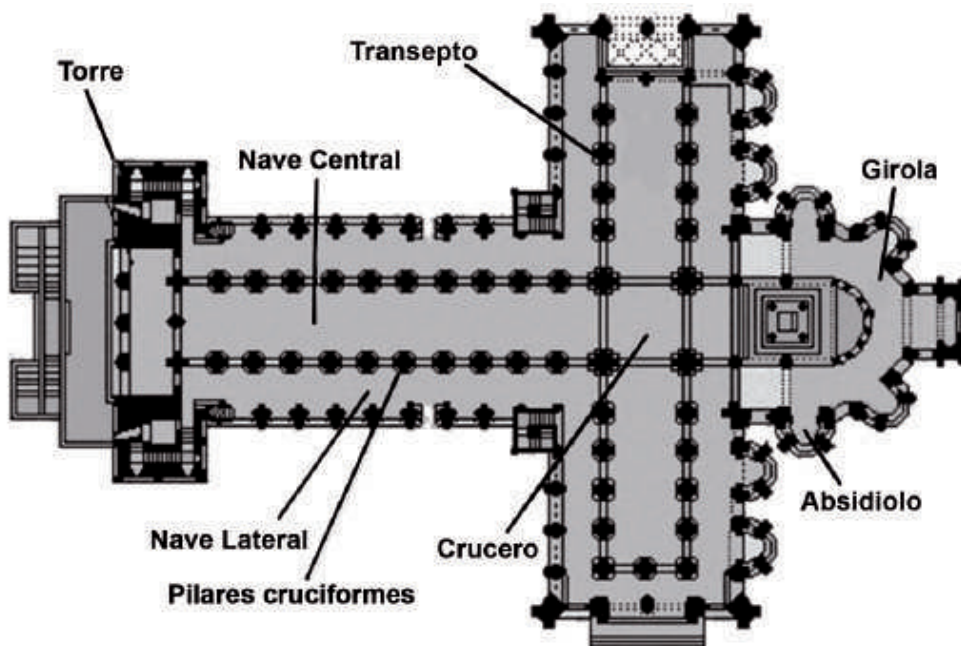
Fue un estilo artístico predominante en Europa durante los siglos XI y XII. Fue el primer gran estilo claramente cristiano y europeo que agrupó a las diferentes opciones que se habían utilizado en la temprana Edad Media (romana, prerrománica, bizantina, germánica y árabe) y consiguió formular un lenguaje específico y coherente aplicado a todas las manifestaciones artísticas. No fue producto de una sola nacionalidad o región, sino que surgió de manera paulatina y casi simultánea en España, Francia, Italia, Alemania, y en cada uno de esos países surgió con características propias, aunque con suficiente unidad como para ser considerado el primer estilo internacional, con un ámbito europeo. A la creación del estilo contribuye la orden benedictina (Cluny) y las peregrinaciones a Tierra Santa (pasando por Saint Michel, la costa bretona y Santiago).

Arquitectura románica

Sobresale en la construcción de templos, los cuales eran consideradas “fortalezas de Dios” por su gran solidez. De muros gruesos de piedra y poco elevados, para que soporten el peso del techo, una bóveda que tenía forma de cañón o semicilíndricas, muy pesadas por estar construidas de piedra, presentaban ventanas pequeñas que dejaban ingresar poca luz, presenta un campanario en lo alto y planta basilical, en forma de cruz latina.

Es propio de este estilo:

- ▶ Ofrece características homogéneas en toda Europa, con peculiaridades nacionales.
- ▶ El muro (en sillares de piedra labrada), el arco (de medio punto) y la bóveda (de cañón) son distintivos del estilo. Predomina el muro sobre el vano.
- ▶ Los templos suelen ser de una o tres naves, con crucero señalado y cabecera con capillas semicirculares o ábsides.
- ▶ En el alzado, la nave central es de mayor altura que las laterales, lo que permite situar una amplia galería

Planta en forma de Cruz latina

Esta arquitectura románica se expandió por gran parte de Europa, entre las que sobresalen:

- San Fermín y Santa Magdalena en Francia
- Spira y Worms en Alemania
- Pisa en Italia
- Santiago de Compostela y San Pedro de Roda en España.

Escultura románica

La escultura se incorpora al edificio (ley del marco), al que embellece al mismo tiempo que cumple una función docente y mantiene viva la fe del creyente. Se inspira en modelos de la antigüedad y las artes prerrománicas, teniendo una forma determinada por el material y por su integración en el marco arquitectónico del edificio. En la iconografía el escultor se inspira en fuentes religiosas y profanas, despreocupándose por la belleza formal.

La imagen es la representación simbólica de una idea, como el Cristo con cuatro clavos, rígido y con los ojos abiertos; o la Virgen en Majestad, sirviendo de trono al Niño y sin comunicación con Él.

Iglesia de Spira

Pintura románica

Tiene su precedente en las creaciones prerrománicas y paleocristianas, a las que se añade la fuente bizantina e incluso la islámica. Era esencial en el periodo Románico pues se realiza tanto la mural (paredes), como la realizada sobre tabla (frontal de altar y retablos), y la miniatura. Estas pinturas realzaban las formas arquitectónicas y daba amplitud a los muros, donde se desarrollaban composiciones con el fin de adoctrinar a los fieles respecto a las creencias. A veces cubría todos los paramentos, incluso los pilares. Se concentra generalmente en el ábside. Se caracteriza por los fuertes colores, decidido trazo y falta de perspectiva. El arte románico es de carácter rural, simbólico y adoctrinador.

Arte gótico

Estilo artístico que se desarrolló en Europa occidental durante los últimos siglos de la Edad Media, desde mediados del siglo XII hasta la implantación del Renacimiento (siglo XV para Italia), y bien entrado el siglo XVI en los lugares donde el Gótico pervivió más tiempo. Se trata de un amplio periodo artístico, que surge en el norte de Francia y se expande por todo Occidente. Según los países y las regiones se desarrolla en momentos cronológicos diversos, ofreciendo en su amplio desarrollo diferenciaciones profundas: más puro en Francia, más horizontal y cercano a la tradición clásica en Italia.

Iglesia de gótica

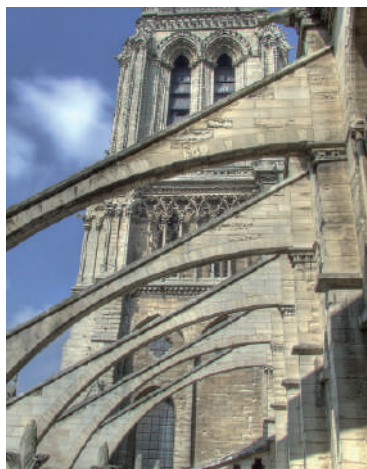
Arquitectura gótica

Destaca la construcción de catedrales, lonjas, ayuntamientos y palacios; aunque las catedrales son el más representativo al ser el vínculo de unión espiritual de todos los ciudadanos de Europa.

Las catedrales góticas representan una evolución arquitectónica respecto de las iglesias románicas, pues cuenta con elementos nuevos:

- Las pesadas cúpulas y bóvedas de las iglesias románicas fueron reemplazadas por las bóvedas de crucería, las cuales está formadas por dos arcos cruzados de manera diagonal. En los espacios que quedaban entre los arcos se colocaban los paños o plementos para cerrar las bóvedas.
- Las paredes eran más delgadas y altas, pues deberían soportar menos peso del techo, con lo que las catedrales adquirieron un aspecto esbelto y estaban llenas de gracia y ligereza.
- Ventanas de mayor tamaño con vitrales que permitían una gran luminosidad hacia el interior de la catedral.
- Utilizaron el arco apuntado u ojival, así como los arbotantes o contrafuertes, los que tenían forma de arco sobre el que caía el peso de las bóvedas.

5. Al igual que en el estilo románico, conservaron las plantas en forma de cruz latina. Entre las principales representaciones tenemos:
- Notre Dame y Chartres en Francia
  - Lincoln y Salisbury en Inglaterra.
  - Ulm y Colonia en Alemania.
  - Burgos, León y Palma en España.

Contrafuerte y arbotante

Escultura gótica

El mundo sensible es la principal fuente de inspiración: se busca la belleza ideal de las formas naturales que son representadas con ingenua sencillez, con predominio del carácter narrativo (el naturalismo sustituye al simbolismo). Los modelos se inspiran en el mundo religioso y en la realidad profana, con cierto carácter simbólico y emotivo. Los modelos iconográficos varían: el Cristo es de tres clavos, y aparece

moribundo, con una mayor naturalidad; la Virgen ya no sirve de trono para el Niño y existe mayor comunicación entre ellos.

Pintura gótica

La pintura mural se reduce dada la estructura de los edificios (excepto en Italia). Se impone la pintura sobre tabla (técnica del temple), generalmente de retablos (dípticos, trípticos y polípticos), donde se muestra la vida y los milagros de los santos.

Para el siglo XV, ya con la pintura flamenca se difunde la técnica del óleo, que permite un estudio minucioso de lo representado, penetrando en el ambiente que retrata, destacando el estudio de la luz y las sombras. El arte gótico es de carácter urbano, arte naturalista y realista.

Vitrail de Colonia, Alemania

Línea de tiempo

A instancias de Bernardo de Claraval se inicia la Segunda Cruzada.

1147

Se establece el Tribunal del Santo Oficio en la corona de Aragón.

1232

Mohamed II toma Constantinopla poniendo fin al Imperio bizantino

1453

1194

Un incendio azota la Catedral románica de Chartres y gran parte de la ciudad

1337

Muere Giotto, primer pintor del Renacimiento italiano.

Retroalimentación

1. Lugar de origen del arte románico.

---

2. Forma de planta que presentan las iglesias de estilo románico.

---

3. Principal innovación del estilo gótico en cuanto al techo de las catedrales.

---

4. Es la iglesia más representativa de estilo gótico en Francia:

Trabajando en clase

Lectura

Estilo románico

Hay una relación espacial y temporal (los mismos lugares y los mismos tiempos) entre la aparición de este estilo y la paulatina implantación de las lenguas romances (español, francés, italiano, portugués, rumano), formadas mezclando el latín popular con los idiomas de los invasores germánicos.

Esto quiere decir es que el estilo se va consolidando con lo que quedaba de las grandes tradiciones romanas y las nuevas técnicas de los llamados «bárbaros». No hay que olvidar que todavía existía un fuerte deseo de recuperar aquel antiguo esplendor que Roma había tenido.

El período que comprende este estilo es el de los siglos XI y XIII. Es un estilo uniforme, pero tiene variaciones locales e incorporaciones de otras tradiciones, como la visigoda o la mozárabe de España de los siglos VII y XI. Las realizaciones en este estilo son numerosas y se basan principalmente en la arquitectura, y dentro de ésta, casi exclusivamente en las iglesias.

Este estilo tiene un problema técnico central, que es al mismo tiempo lo más importante de su significación: la bóveda curva. Otras características constitutivas de este estilo son: construcciones macizas, fuertes efectos de claroscuro que penetran por aberturas estrechas, materiales toscos de acabado, predominio de la arquitectura y subordinación de las otras artes (pintura, escultura, mosaicos).

La bóveda es una serie de arcos que presentan mutuo juego de apoyo y resistencia. Se apoyan en soportes y allí es donde nace el otro gran concepto del románico: el tramo. Se juntan varios tramos que se oponen apoyándose mediante el sostén que es el nervio. Al fondo de la iglesia se instalaba el ábside, y allí se colocaba el altar. En la fachada, un fuerte muro se perforaba para la entrada, que podía tener una, dos o tres puertas. El problema principal de estas construcciones era sostener el peso, para esto se hacían sólidos e importantes contrafuertes.

El románico es un estilo que tiene una nutrida serie de elementos decorativos: el fundamental arco, el rosetón (un círculo calado y vidriado que funcionaba como ventana para la entrada de luz), el pilar esculpido, que dividía en dos la puerta principal y el tímpano. Hay que destacar que en el Medioevo las manifestaciones decorativas no se consideraban autónomas entre sí. Lo importante era el edificio, el decir, la gran iglesia, que era la que elevaba la comunidad a Dios.

▶ Responde las siguientes preguntas:

1. Entre que siglos comprende este estilo.

---

2. Mencione tres características de este estilo.

3.Cuál es el principal problema que presentaba en sus construcciones.

Recuerda

La catedral gótica, no sólo refleja la vitalidad de las ciudades, la riqueza y prestigio de sus obispos; sino también y muy especialmente la fe de aquella época. El ideal de los arquitectos góticos fue expresar en piedra y vidrio la concepción mística de la Iglesia Triunfante; para que todos los creyentes en espera de la Nueva Jerusalén, una ciudad de una belleza inimaginable como corresponde al hogar de Dios.

Verificando el aprendizaje

- El arte románico recibe ese nombre porque:
  - Se desarrolló en la ciudad de Roma.
  - Fue usada por la Iglesia romana.
  - Tiene algunos elementos de la arquitectura romana.
  - Presenta arte ojival.
  - Destacan sus grandes ventanales.
- Las abadías de Cluny se encuentran ubicadas en:
  - Francia
  - Inglaterra
  - España
  - Alemania
  - Italia
- Las construcciones típicas de las iglesias románicas fueron:
  - Templos y castillos
  - Abadías y basílicas
  - Capillas y comunidades
  - Iglesias y monasterios
  - Criptas y basílicas
- El material utilizado para las construcciones románicas era(la) (el) _____ el cual les daba a estas edificaciones un aspecto semejante al de las fortalezas.
  - piedra
  - ladrillo
  - adobe
  - madera
  - sillar

5. Las iglesias de Santiago de Compostela, San Juan de la Peña y Santa María de Ripoll son muestras de arquitectura románica, estas iglesias se encuentran ubicadas en _____.
- a) España
  - b) Francia
  - c) Inglaterra
  - d) Italia
  - e) Alemania
6. Las iglesias góticas de Notre Dame y Ulm están ubicados respectivamente en _____.
- a) Alemania y Francia
  - b) Inglaterra y Alemania
  - c) Francia y España
  - d) Francia y Alemania
  - e) España y Alemania
7. Las iglesias góticas presentan:
- a) Pequeñas dimensiones
  - b) Esculturas eran de mármol y no expresaban el realismo de la persona humana
  - c) En las ventanas se utilizó los vitrales o vidriería
  - d) Techo de forma plana
  - e) Ventanas pequeñas
8. Las formas de las bóvedas del arte románicos eran:
- a) rectas
  - b) cilíndricas
  - c) semicilíndricas
  - d) planas
  - e) cuadradas
9. La Catedral de Santiago de Compostela pertenece al reino de _____.
- a) Francia
  - b) Rusia
  - c) Alemania
  - d) Egipto
  - e) España
10. Los impulsaron las construcciones de estilo románica.
- a) franciscano
  - b) jesuitas
  - c) dominicos
  - d) cluniacenses
  - e) salesianos