

Arte románico y gótico

Catedral y Torre inclinada de Pisa. Italia.

La catedral de Pisa y su célebre campanario, la Torre inclinada, fueron construidas durante el siglo XI y se reconocen como dos de las obras más representativas del arte románico. La galería de columnas y arcos de medio punto superpuestos le dan un dinamismo visual que disimula la simetría de su estructura. La inclinación de la Torre se debe a una falla de movimiento progresivo del terreno donde está levantada la obra.

Instituciones internacionales e italianas han hecho investigaciones geológicas y complicados trabajos técnicos para controlar el hundimiento de la estructura y salvar uno de los edificios más famosos del arte universal. Ambos monumentos están hechos en mármol.

La pureza de las formas, la simplicidad de las líneas y la monumentalidad de los volúmenes destacar como características relevantes de la arquitectura románica.

Contenido

- Arte románico
- Arte gótico

- ¿Por qué la arquitectura románica es pesada y oscura, mientras que la gótica se presenta liviana y luminosa?
- ¿Cuáles elementos decorativos caracterizan las fachadas de las iglesias románicas?
- ¿Qué significan los signos y gestos que presentan las figuras religiosas de pinturas y relieves románicos y góticos?
- ¿En qué consiste el "carácter pedagógico" de los mosaicos y vitrales medievales?

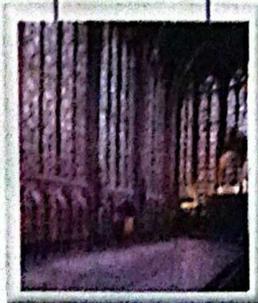
Galería: el espacio interior románico y gótico

Claustro del Monasterio de las Huelgas. Burgos. España.

Catedral de León. España.

Iglesia de Sainte Chapelle. París. Francia.

Iglesia de San Saturnino. Toulouse. Francia.

Panteón Real de la Colegiata de San Isidro. León. España.

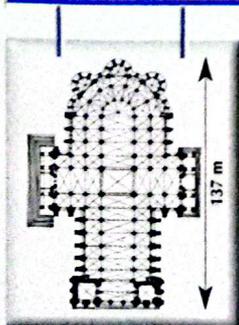
Catedral de Chartres. Nave central. Francia.

Del arte románico al gótico

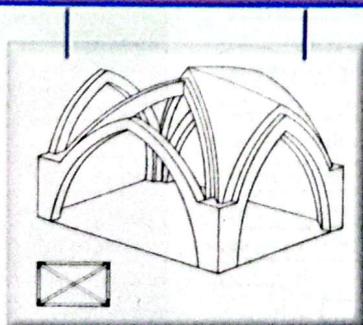
Con el nombre de **arte románico** se distinguen todas las expresiones culturales surgidas en los antiguos territorios del Imperio romano después de que éste perdió su unidad política. Para ese período el arte había perdido su carácter genuinamente romano ya que sólo se inspiraba en sus formas, por eso recibe el nombre de románico. Surge entre los siglos XI y XIII favorecido por las órdenes religiosas de Cluny y Cister y por influencias provenientes del arte árabe español, las tradiciones cristianas y bizantinas. El monasterio se impone como edificación característica de este estilo. Posteriormente entre los siglos XII al XV aproximadamente, en las mismas regiones donde se desarrolló el románico, floreció el arte gótico.

El **arte gótico** se corresponde con los cambios en la forma de vida y en el pensamiento religioso que ocurren en la Baja Edad Media, cuando crecen las ciudades, los artesanos se consolidan como una importante clase social y se fortalece el comercio urbano. La religión hace énfasis en el aspecto intangible del espíritu de Dios, que llena con su luz el espacio de la iglesia. El surgimiento de las universidades es otro de los grandes logros de la Edad Media.

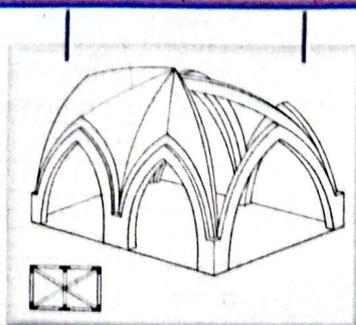
Galería: elementos constructivos de la arquitectura gótica

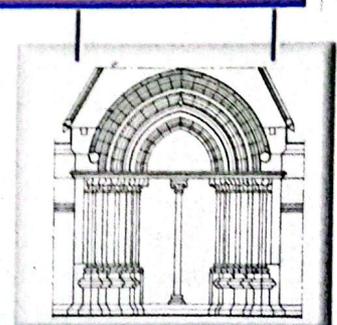
Planta de la Catedral de Chartres.

Esquemas de bóvedas de crucería simple.

Esquema de bóveda de crucería sexpartita.

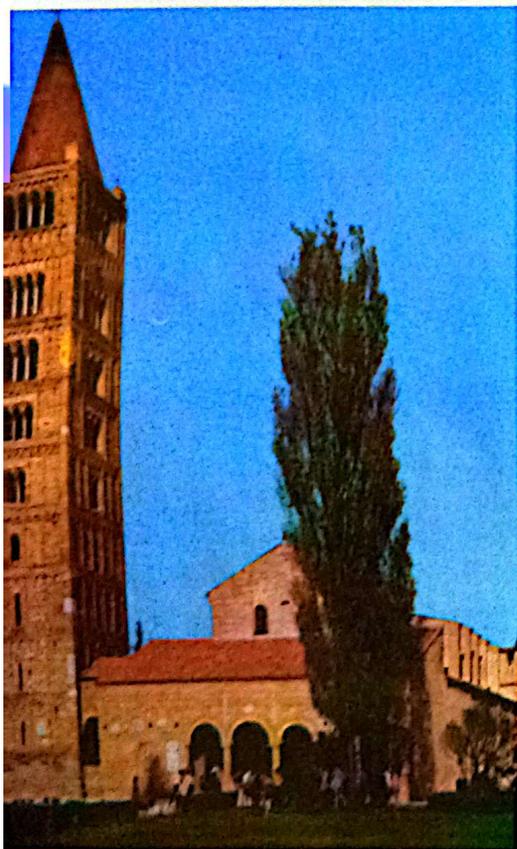

Esquema de portal gótico.

ARTE ROMÁNICO

ARQUITECTURA

Entre los elementos constructivos característicos de la arquitectura románica están (el arco de medio punto, las bóvedas de medio cañón o cañón seguido, columnas gruesas y macizos contrafuertes. Los muros de las iglesias y monasterios románicos son espesos y a veces reforzados por contrafuertes, elementos que debían resistir el peso y el empuje de las bóvedas y la techumbre.)

Abadía de Pomposa. Siglo XI. Italia.

Las columnas presentan varias formas, pueden estar exentas, adornadas o formando un haz en torno a una pilastra. El capitel de las columnas se aprovecha para esculpir relieves con signos y símbolos alusivos a la iconografía cristiana.

La planta de las iglesias románicas se desarrolla como una evolución de las basílicas pa-

leocristianas, generalmente tiene tres o cinco naves longitudinales y una nave transversal dispuesta en forma de cruz latina. El área donde se cruzan las naves se llama crucero y está techado por una cúpula.

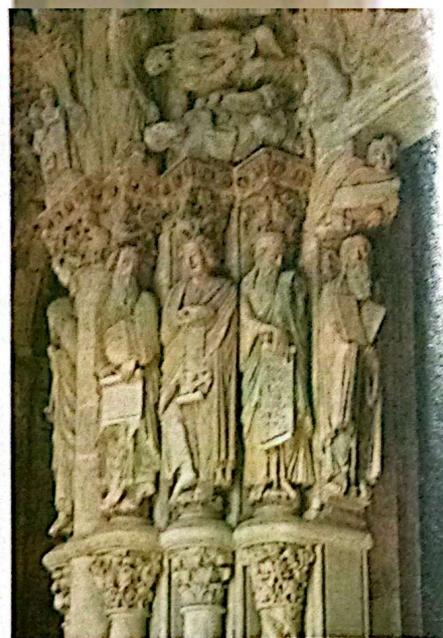
La decoración de las iglesias románicas es más rica en las portadas o fachadas, donde destacan el rosetón y el frontón decorados con relieves. El conjunto arquitectónico se presenta con la misma textura y color natural de los materiales. Las edificaciones románicas tienen pocos espacios que permitan la entrada de luz, lo cual les da un carácter místico y sombrío. Aparecen los campanarios, que son una invención románica.

Para el artista románico el único creador es Dios. Por eso, las obras tienen un carácter anónimo, es decir, no están firmadas por sus autores.

Entre las principales edificaciones románicas destacan la catedral de Santiago de Compostela (España), San Pedro de Moissac y la iglesia de Vezelay (Francia), la catedral Bautisterio y Torre inclinada de Pisa (Italia).

ESCULTURA Y PINTURA

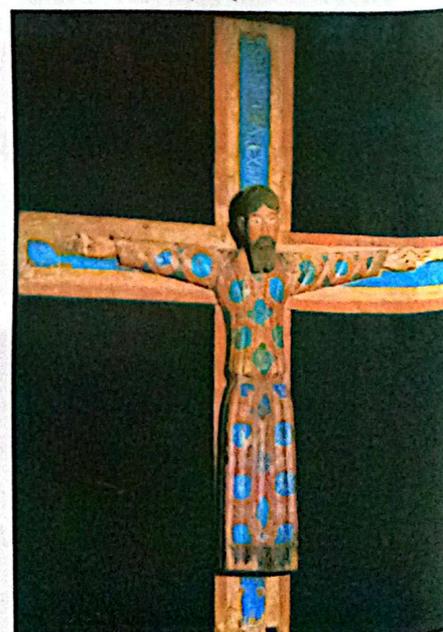
La escultura románica se desarrolló en función de la arquitectura como soporte decorativo de tímpanos, pórticos y capiteles. Las figuras son rígidas, estilizadas y notablemente expresivas. Se organizan en composiciones simétricas adaptadas a los espacios arquitectónicos. Los temas son cristianos complementados con formas exuberantes y estilizadas, inspiradas en la naturaleza. Altares, capiteles y fachadas reproducen en relieve una rica icono-

Detalle de portal románico. Monasterio de San Salvador. España.

grafía cristiana con base en personajes y símbolos bíblicos y litúrgicos.

La pintura románica se concentra en frescos realizados sobre las paredes interiores de las iglesias, con el propósito de favorecer un ambiente espiritualmente sobrecogedor. Se utilizan colores planos y trazos gruesos de gran fuerza expresiva. Las figuras están construidas con detalles y elementos esenciales, es decir, son más estilizadas y convencionales que realistas. Se caracterizan por ser hieráticas y de profundo simbolismo.

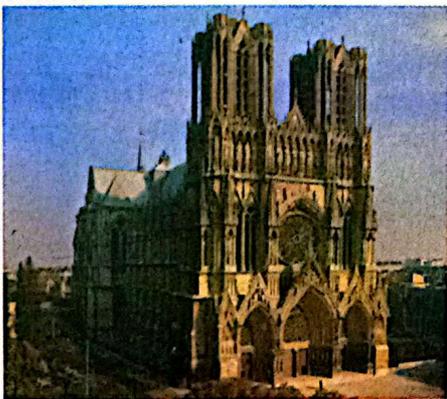
Cristo en Majestad. Siglo XII. Museo de Arte de Cataluña.

ARTE GÓTICO

ARQUITECTURA

La **arquitectura gótica** concibe, por primera vez en la historia, la edificación de amplios y elevados espacios logrados con estructuras y nuevos elementos constructivos: la bóveda de crucería, el arco ojival y el arbotante. Algunos de estos elementos se conocieron al final del románico pero menos perfeccionados. Con ellos se logran edificios más altos, elegantes y luminosos.

El sistema constructivo se apoya en el arbotante, elemento estructural que traslada la fuerza y el empuje de las bóvedas a los contrafuertes ubicados en el exterior del edificio.

Catedral de Reims. Siglo XIII.

La arquitectura gótica implica una evolución natural de la arquitectura románica porque busca resolver los problemas constructivos (de pesados muros y espacios poco iluminados). En este sentido, introduce dos innovaciones: una técnica y otra estética.

La **novedad técnica** viene dada por la creación de la bóveda de crucería que permite trasladar el peso del techo a cuatro puntos clave de la construcción, a diferencia del románico donde este peso se distri-

buía a lo largo de todo el muro. El gótico usa también el sistema de contrafuertes, arbotantes y pináculos para ayudar a la distribución del peso del techo.

La **novedad estética** surge como posibilidad de aumentar el número y tamaño de los ventanales, lo cual fue posible al quedar los muros libres de soportar el peso de la estructura del techo. Estos grandes ventanales fueron cubiertos con vidrieras o grandes vitrales de rico colorido, ornamentados con motivos bíblicos y simbólicos. Por eso al gótico se le conoce como la arquitectura de la luz.

El desarrollo del arte gótico coincide con la formación de la clase burguesa y la expansión de la industria y el comercio. Esto explica que, además de catedrales, se hayan construido también palacios, casas lujosas, hospitales y elevados campanarios. El gótico es un estilo religioso pero también civil y burgués.

Las fachadas góticas tienen los mismos elementos que las románicas pero mucho más decoradas con figuras y motivos estilizados. En las fachadas destaca el rosetón y el arco ojival. El gótico fue enriqueciendo su decoración a medida que se expandía por otras regiones y países: aumentaron las nervaduras de las bóvedas, el arco ojival se hizo más agudo y se llenó de gárgolas, florones y pináculos.

La planta de las iglesias góticas es de cruz latina, orientada hacia el este. La **girola** aparece como un elemento ca-

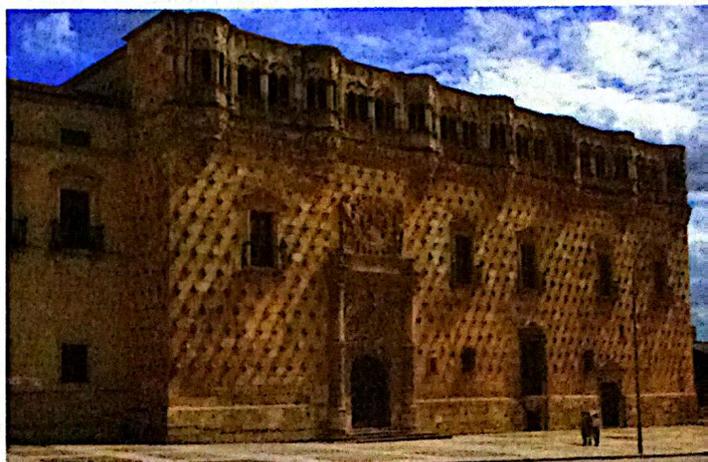

Catedral de Burgos. Siglo XIII-XV.

racterístico y consiste en una prolongación de las naves laterales que gira en la parte posterior del altar.

Entre las catedrales góticas más famosas están la catedral de Reims, la catedral de Chartres y Notre Dame, en Francia. La catedral de Milán en Italia, y las catedrales de Burgos, Toledo y León, en España.

El estilo gótico también se manifestó en construcciones civiles, entre las cuales destacan el palacio ducal en Venecia, la torre de Belén en Lisboa y el palacio del Duque Infantado, en Guadalajara, España.

Palacio del Duque Infantado. Siglo XV.

■ ESCULTURA Y VITRALES

La escultura gótica se encuentra sólidamente incorporada a la arquitectura, tanto en su parte interior como exterior, en algunas fórmulas particulares como estatuas columnas, tallas exentas, relieves en tímpanos, nichos y capiteles. Como materiales se utilizó la piedra, la ma-

Vitral de San Trófilo de Arlés, Francia.

Glosario

arbotante: Arco tendido que transmite el empuje de la bóveda al contrafuerte o botarel.

arco ojival: Arco apuntado que nace de la superposición de dos circunferencias. Es típico del gótico.

Iconografía: Disciplina de la Historia del arte que describe el contenido y significado de obras de arte y sus detalles.

dera y el marfil. Las figuras tienen una apariencia esbelta y elegante, de poses graciosas y espontáneas. La movilidad se logra por medio de los amplios y dinámicos ropajes de pliegues ondulantes. Las figuras muestran actitudes y sentimientos humanos, como la dulzura de la Virgen o el sufrimiento de Cristo, a diferencia del hieratismo y gravedad expresiva de las esculturas románicas.

La relevancia de la muerte en la Baja Edad Media acredita el desarrollo de una abundante iconografía y la ejecución de sepulcros monumentales con la imagen del difunto esculpida en su parte superior, ya sea en forma sedente, yacente o en oración.

En la época gótica adquiere importancia la decoración de los altares con baldaquinos y retablos. Los retablos se conciben como un elemento arquitectónico colocado detrás del altar principal, con ricas pinturas y esculturas.

Los vitrales destacan como uno de los elementos más característicos del arte gótico. Su técnica consiste en unir vidrios de diferentes tamaños, formas y colores mediante tiras de plomo, organizados de tal manera que permiten representar figuras y detalles. En ellos se despliegan como temas principales escenas religiosas, bordeadas de orlas con motivos geométricos o vegetales estilizados.

■ SIMBOLISMO DEL ARTE GÓTICO

El arte gótico, cultivado en un ambiente profundamente religioso, adquiere un rico simbolismo en sus formas, estructuras y colores. La planta en forma de cruz latina, los tres ábsides y las tres ventanas simbo-

Grupo de la Anunciación y Visitación. Siglo XIII. Reims.

lizan el misterio de la Santísima Trinidad. La girola, con sus capillas absidiales, remite a la corona de espinas y el misterio de la glorificación. Las tres naves con sus tres puertas también aluden al número tres, número perfecto que simboliza a Dios. La verticalidad de las catedrales sugiere el ascenso del alma humana hacia Dios.

La claridad y el colorido de los vitrales hacen referencia a las palabras de Jesucristo: "Yo soy la luz del mundo". Los colores de pinturas y esculturas tienen también un profundo simbolismo cristiano e iconográfico, donde cada color tiene relación con ideas bíblica o teológicas.

Retablo de la vida de la Virgen San Francisco. León.