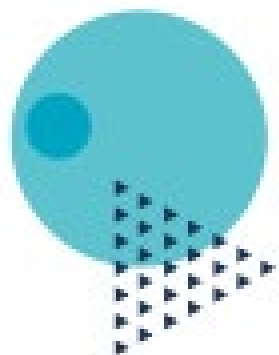

UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

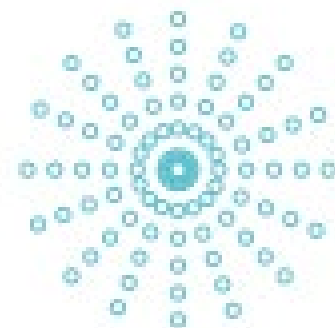
ACCIÓN SOCIAL
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

AULA de
MAYORES

+55

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

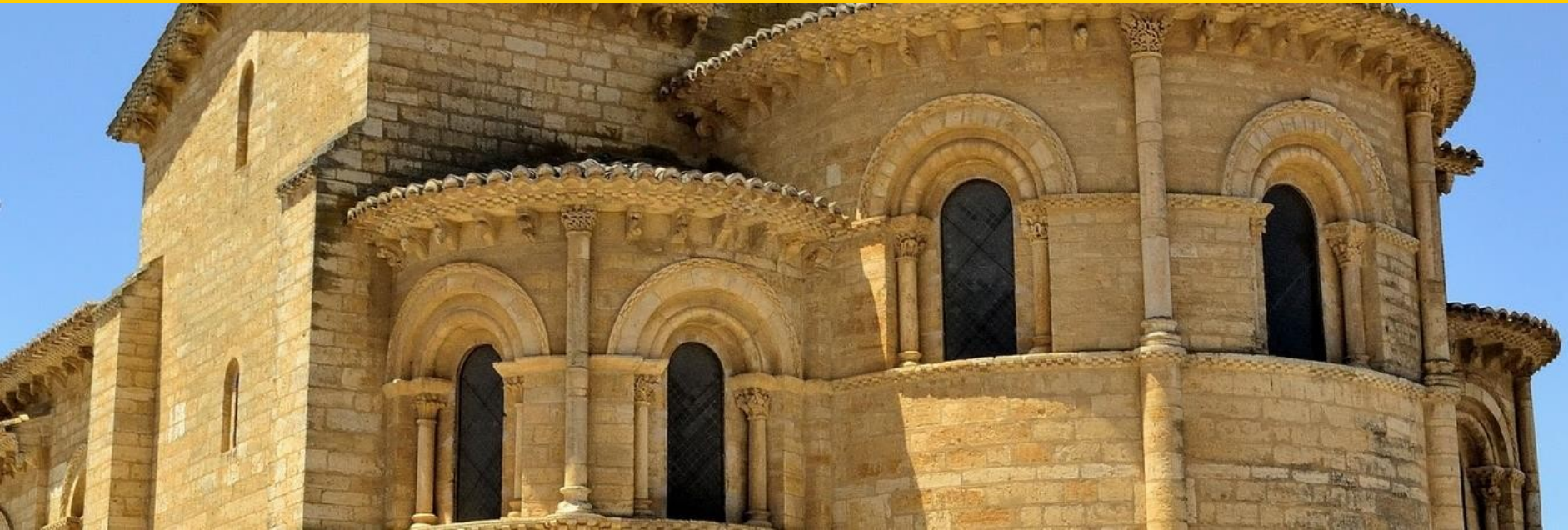

HISTORIA DEL ARTE MEDIEVAL: ROMÁNICO Y GÓTICO

uma.es

HISTORIA DEL ARTE II: ROMÁNICO Y GÓTICO

AULA DE MAYORES
UMA

Prof. Dr. Sergio Ramírez
González

EL ROMÁNICO

Románico

Del francés *Roman* (romance)

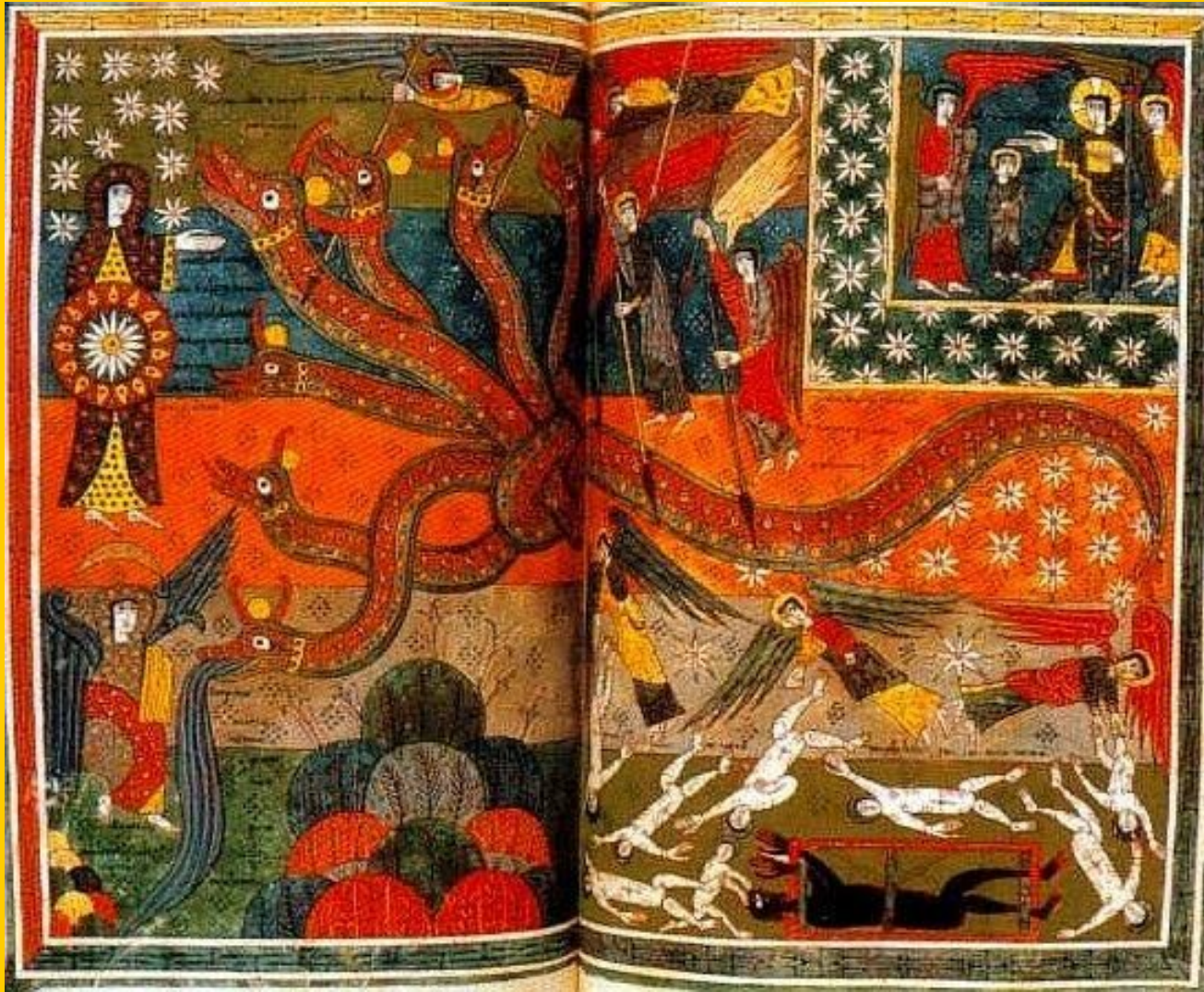
Primer estilo internacional
Medieval

- Europa Occidental
- Siglos XI-XIII
- Influencia romana, prerrománica, bizantina y oriental
- Rasgos comunes
 - ➔ Diferencias regionales

EL TERROR DEL AÑO 1000

➔ Influencia social, religiosa y artística

Esplendor del Feudalismo

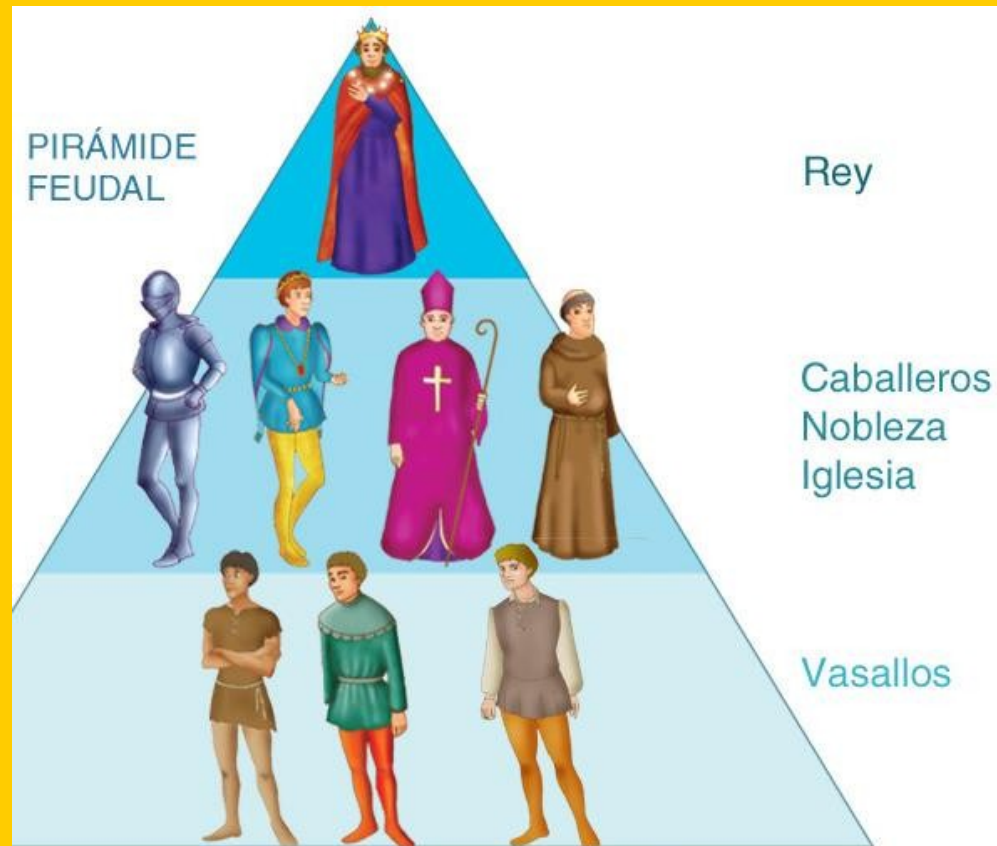
- Crisis de poder tras las continuas invasiones

- Ruralización de la sociedad

Privilegiados

No privilegiados

Europa hacia el año 1100: la división del Imperio Carolingio

ARTE EMINENTEMENTE RELIGIOSO

Proliferación templos

Rurales

Abadías

Catedral

Inseguridad de la época

Integración en recintos
fortificados

LOS MONASTERIOS Y LA ORDEN BENEDICTINA

➡ Centro económico y cultural

LA REFORMA DE CLUNY Y SU INFLUENCIA EN EL ARTE

- Impulso de las peregrinaciones Occidentales:
Roma y Santiago
- Impulso del Románico

Sean Connery f. Murray Abraham

El Nombre de la Rosa

Ellos creían en
Dios pero pactaron
con el Diablo.

LAS ABADÍAS

DVD
VIDEO

CRUZADAS A LOS SANTOS LUGARES

- Frenan progresos del Islam
- Aseguran libertad comercial

Progreso cultural y artístico

ETAPAS DEL ARTE ROMÁNICO

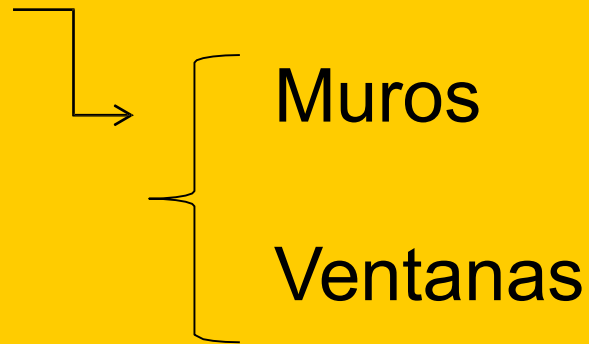
- Primer Románico: fs. siglo X-mediados del XI
- Románico pleno: primera mitad siglo XI-mediados del XII
- Tardorrománico: mediados del siglo XII-primer cuarto del XIII

ARQUITECTURA ROMÁNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

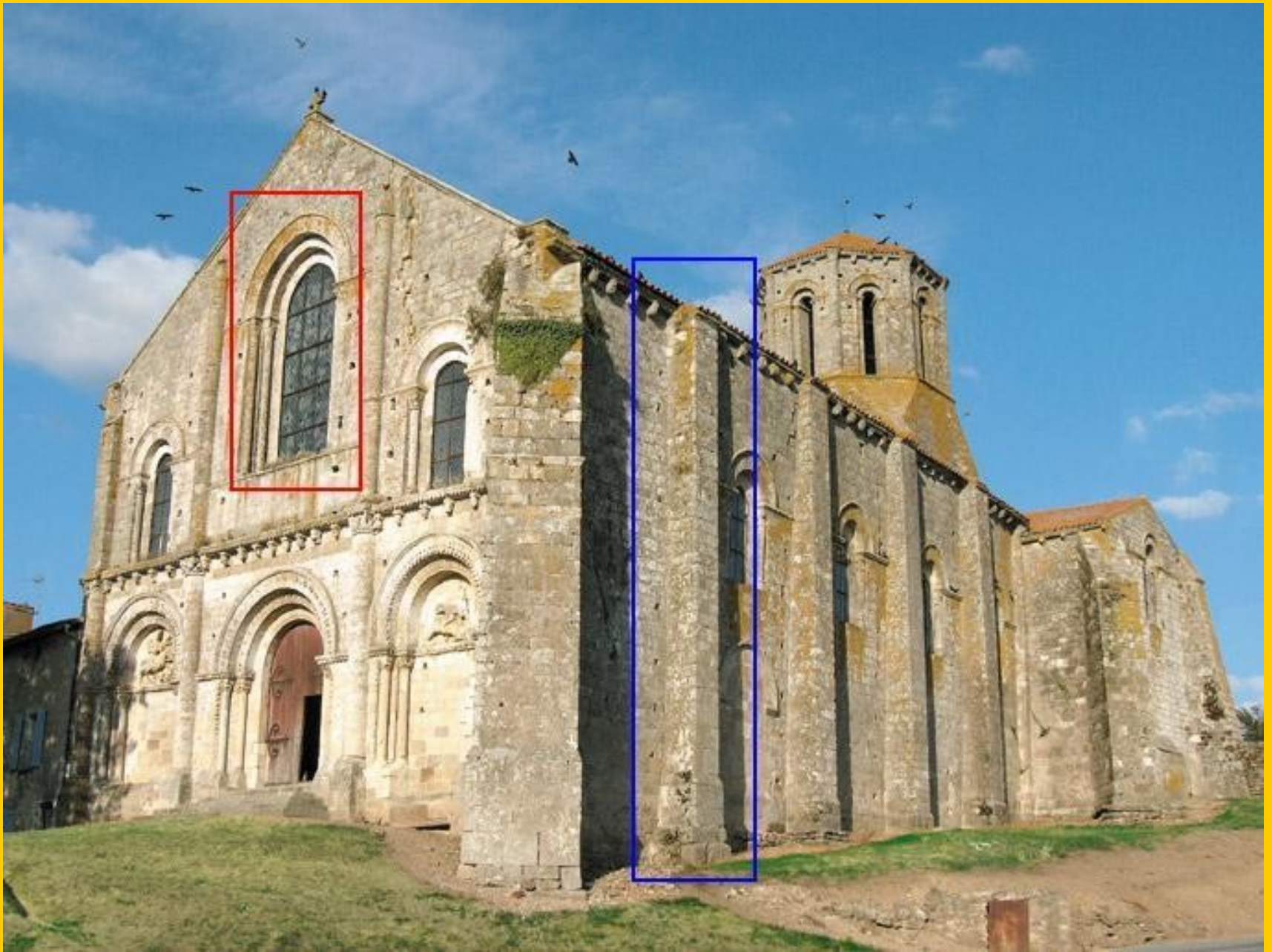
- Arquitectura religiosa
- Cubiertas abovedadas

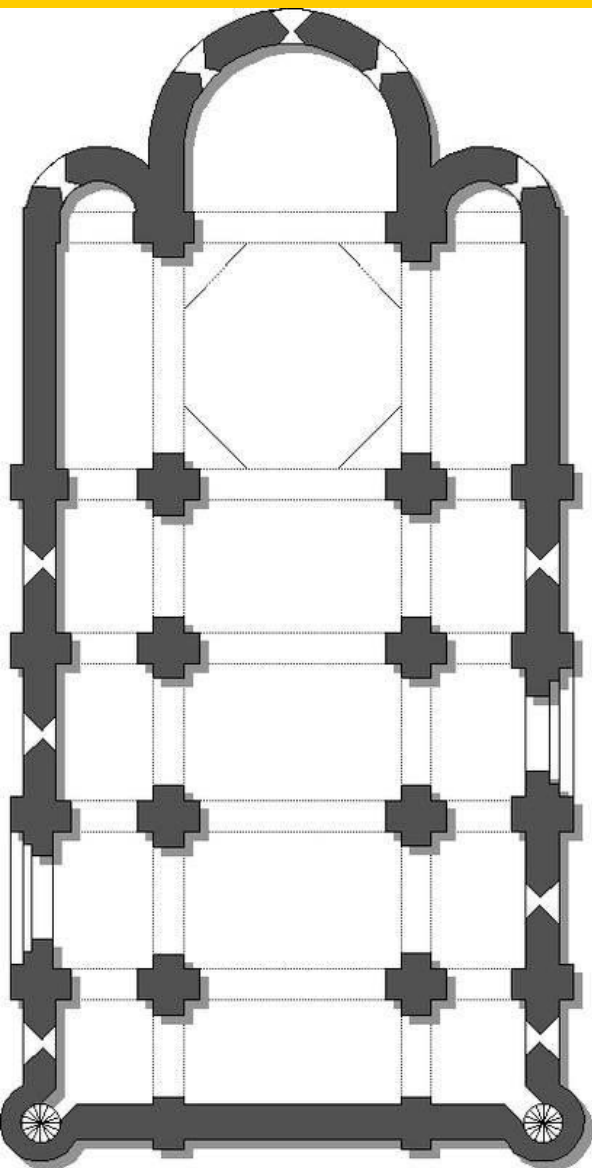
Solidez y escasa iluminación

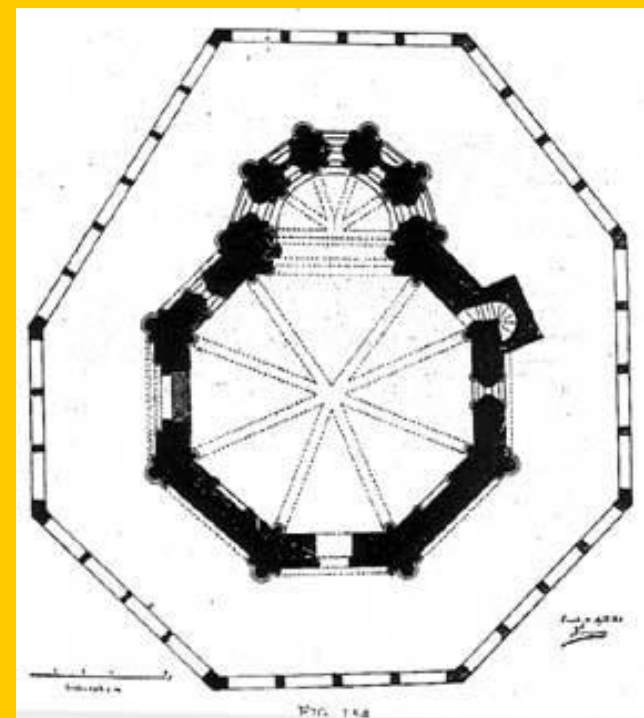
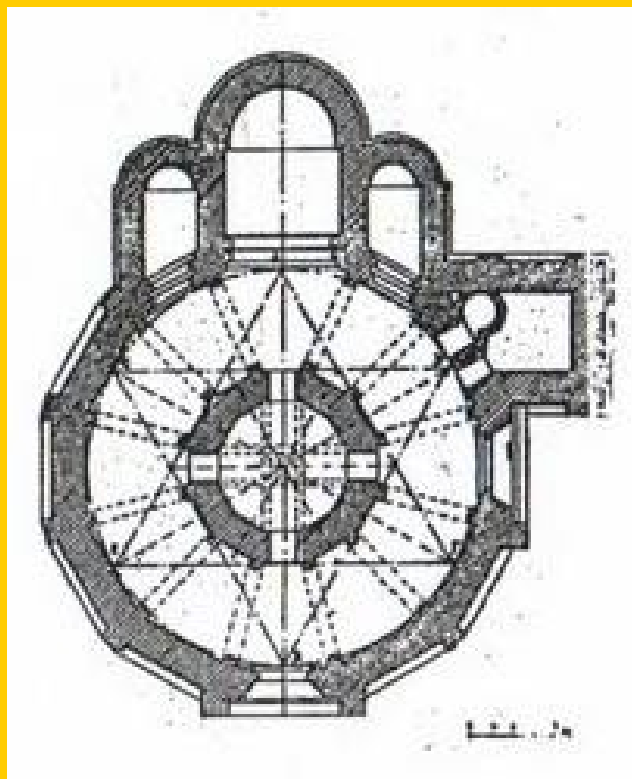
LOS CONTRAFUERTES

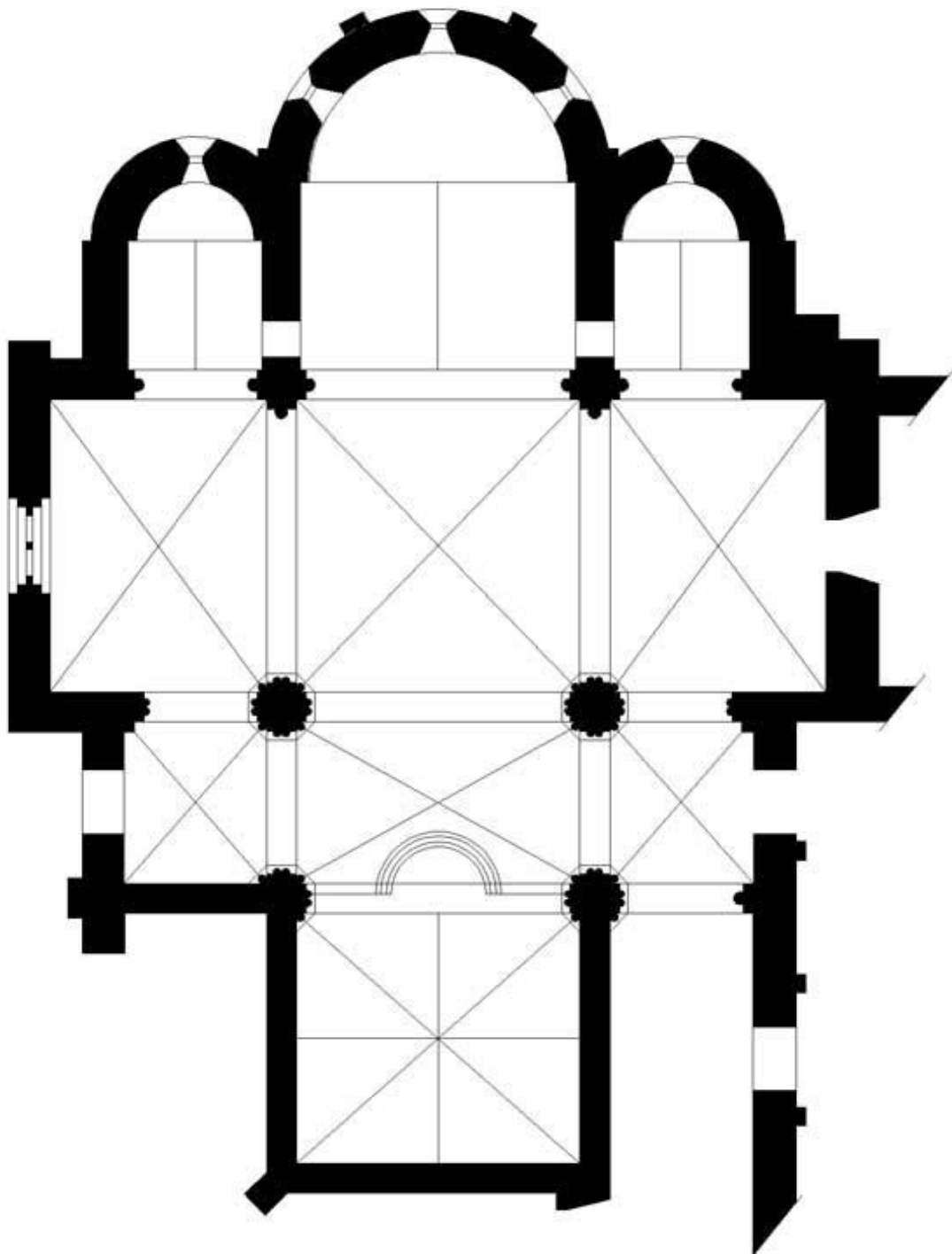
Las Plantas

Basilical

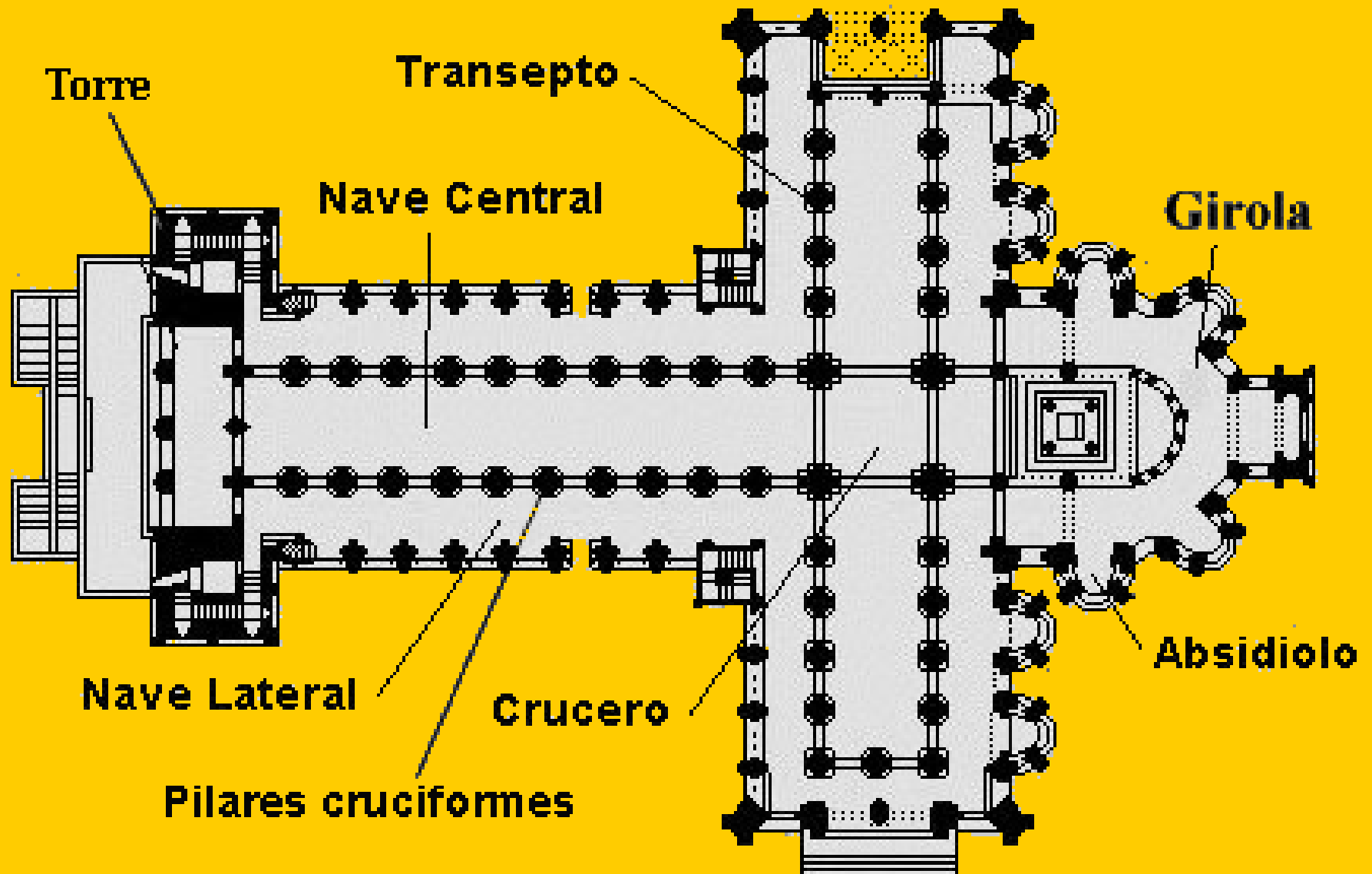

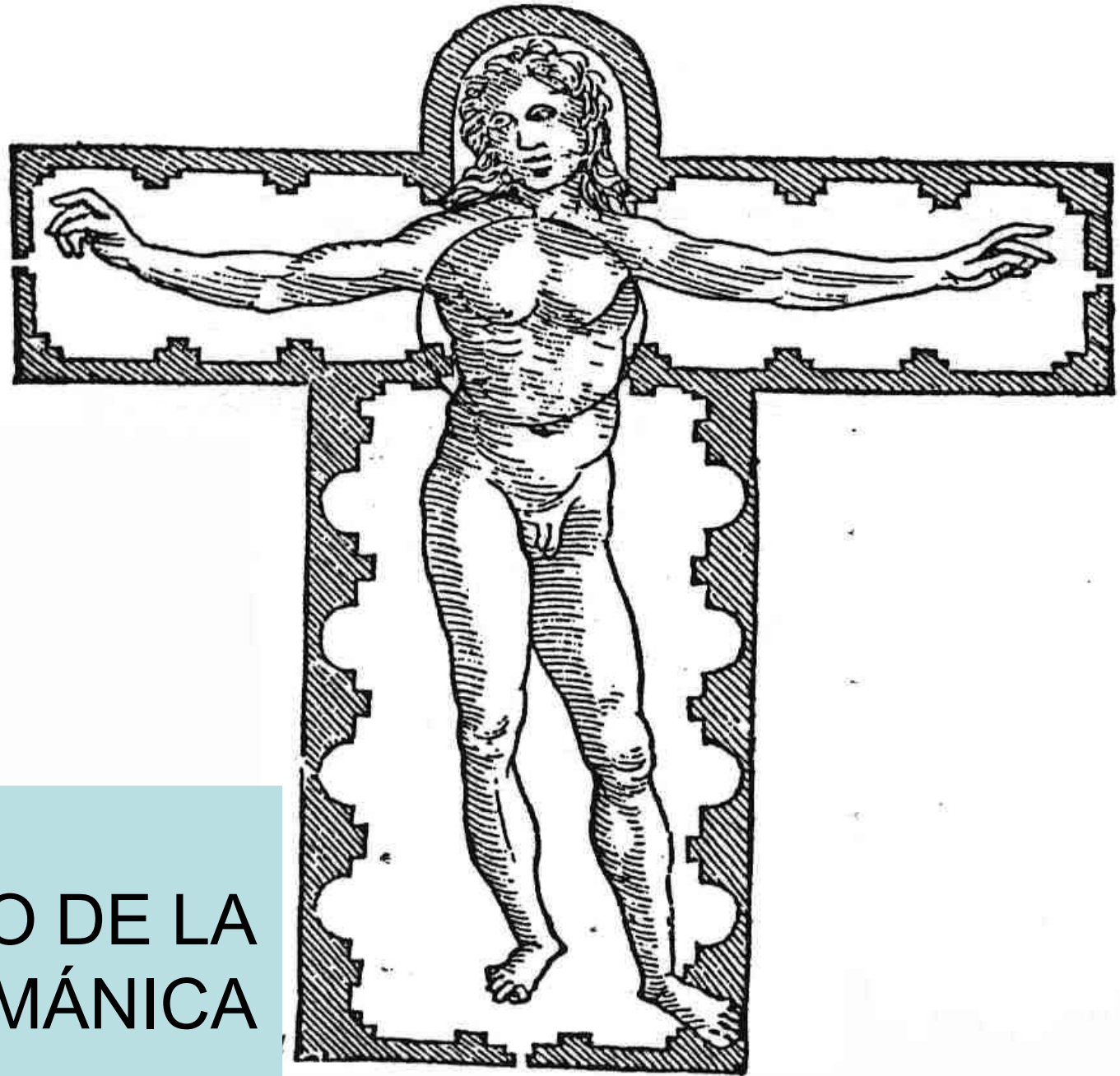
Centralizadas

Planta de cruz griega

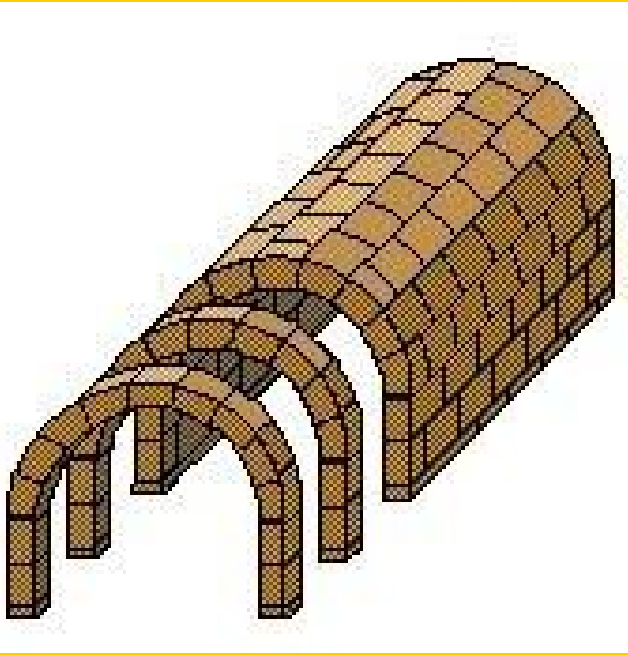
Planta de cruz latina

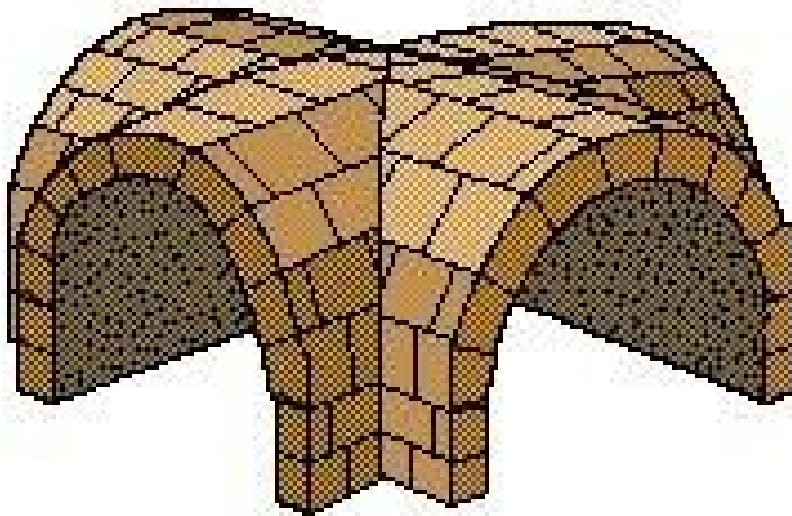

SIMBOLISMO DE LA
IGLESIA ROMÁNICA

Arcos y sistemas de cubrición

Arco de medio punto y bóveda de cañón

Bóveda de arista

Arcos fajones y formeros

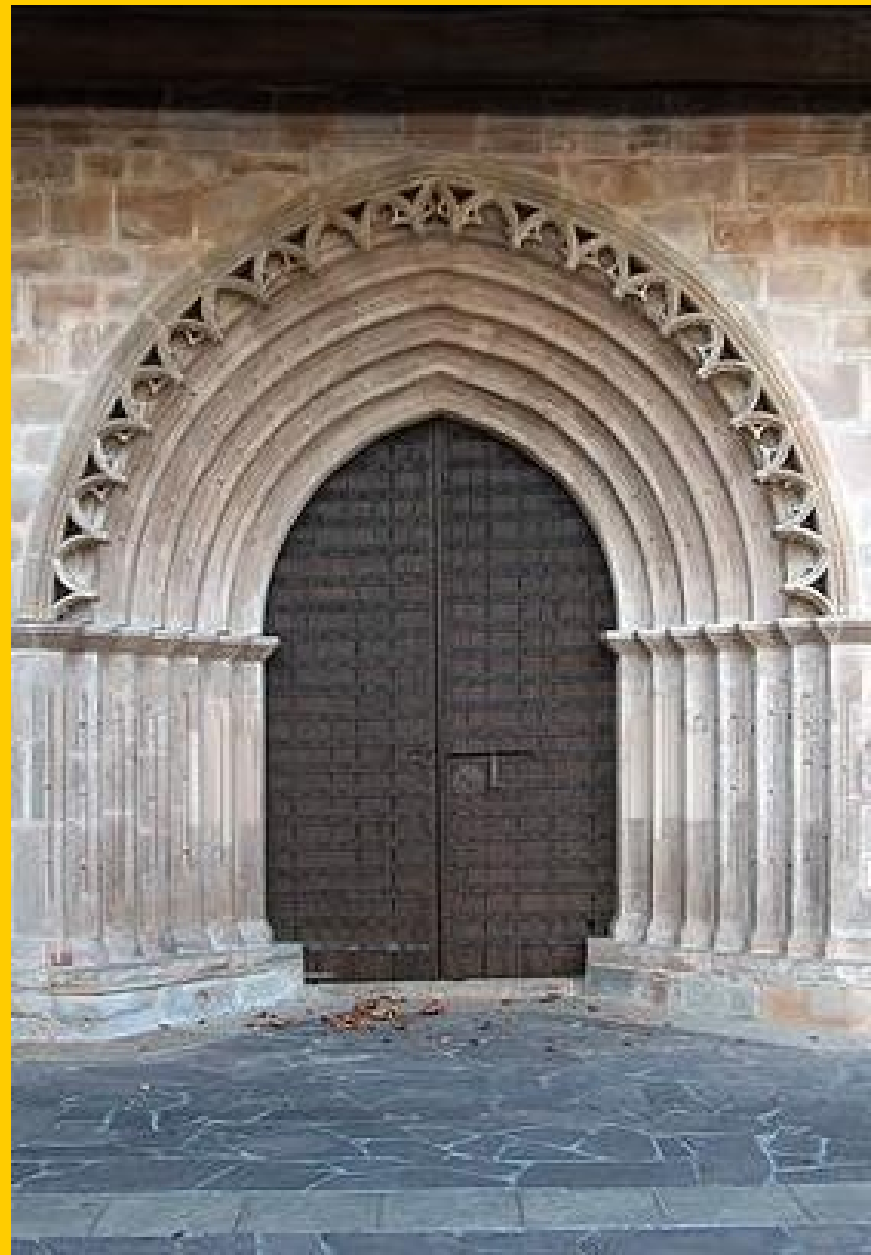
Bóveda de aristas

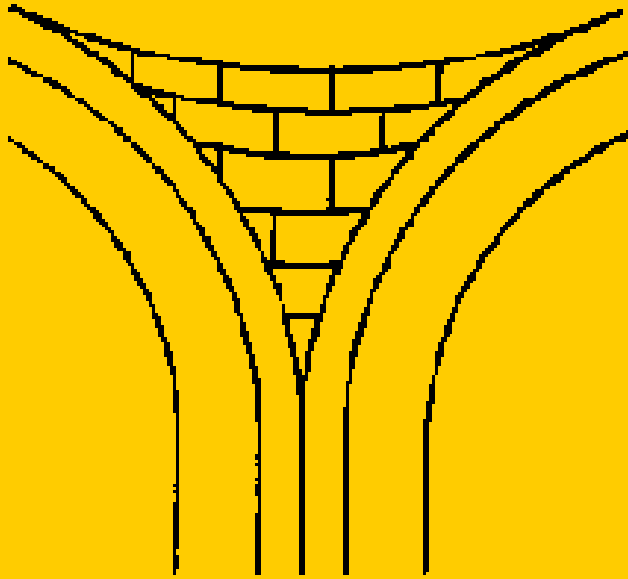
ARCOS POLILOBULADOS

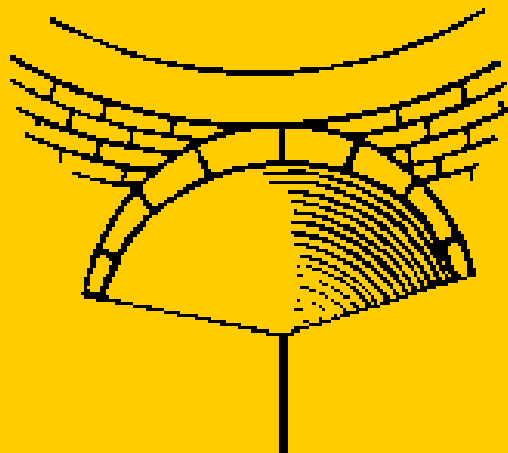
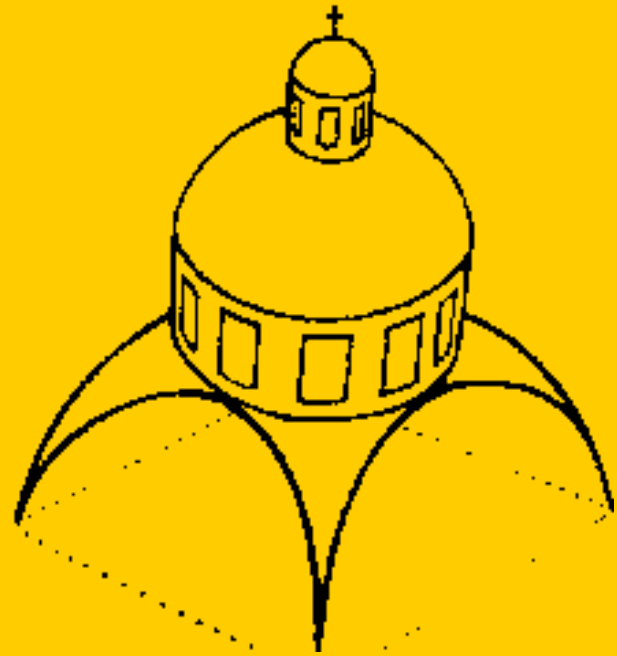
ARCO DE HERRADURA Y APUNTADO

CÚPULAS EN LOS CRUCEROS (CIMBORRIOS)

Pechina

Trompa

Cimborrio de la
colegiata de
Toro (Zamora)

Cúpula gallonada

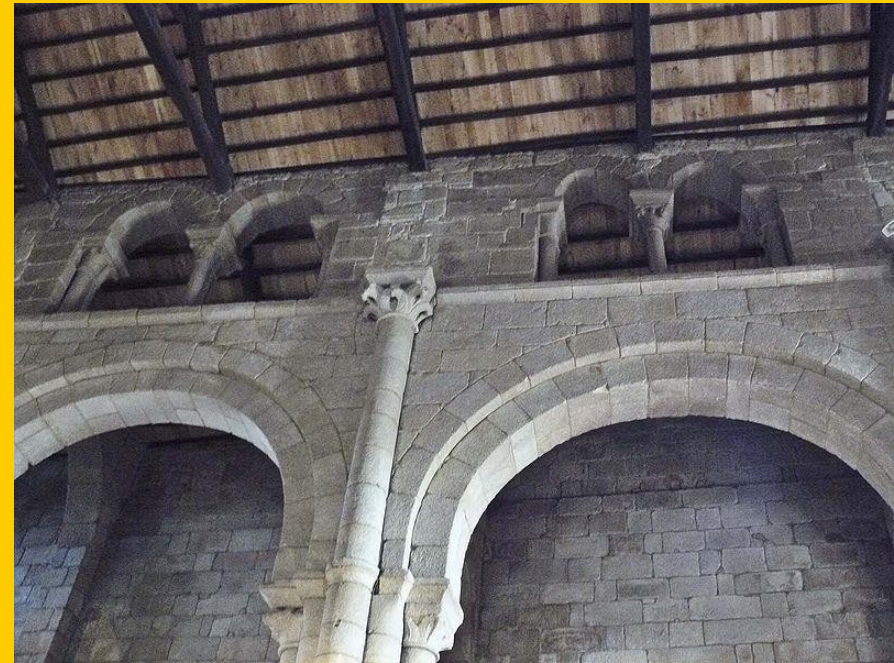
Cimborrio de la catedral de Zamora

Cimborrio de la catedral de Jaca

La tribuna y el triforio

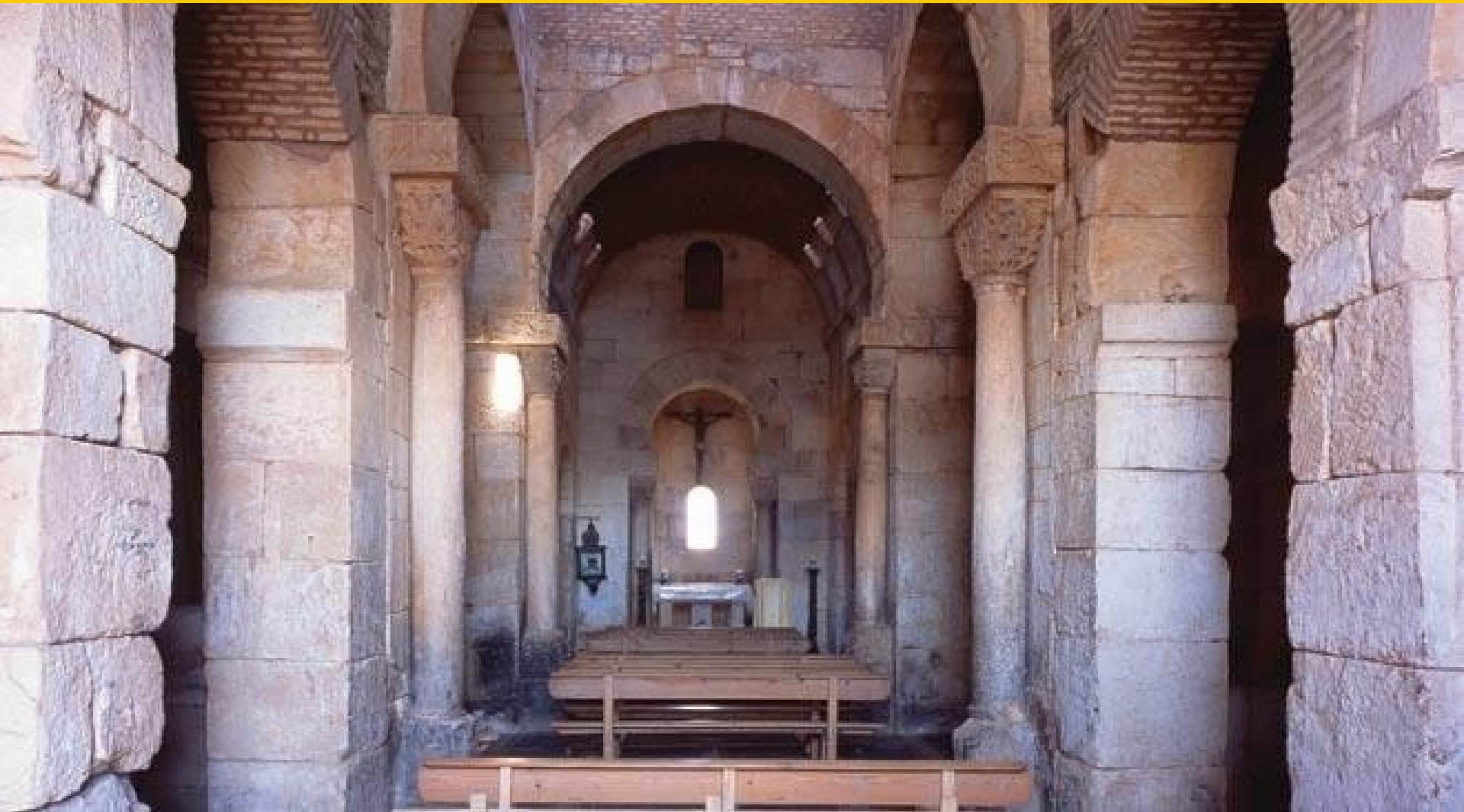

Soportes: pilar cruciforme

Evolución del pilar
cruciforme

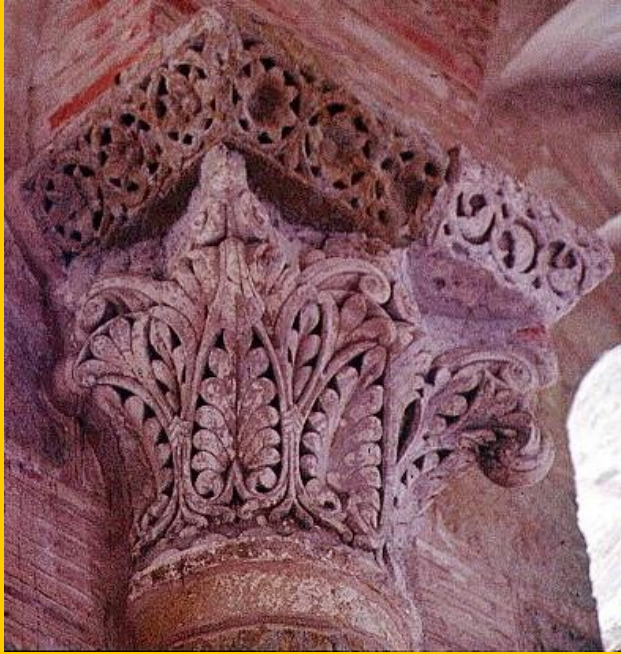
Pilares y columnas

San Pedro de la Nave, Zamora

SU
DESPROPORCIÓN

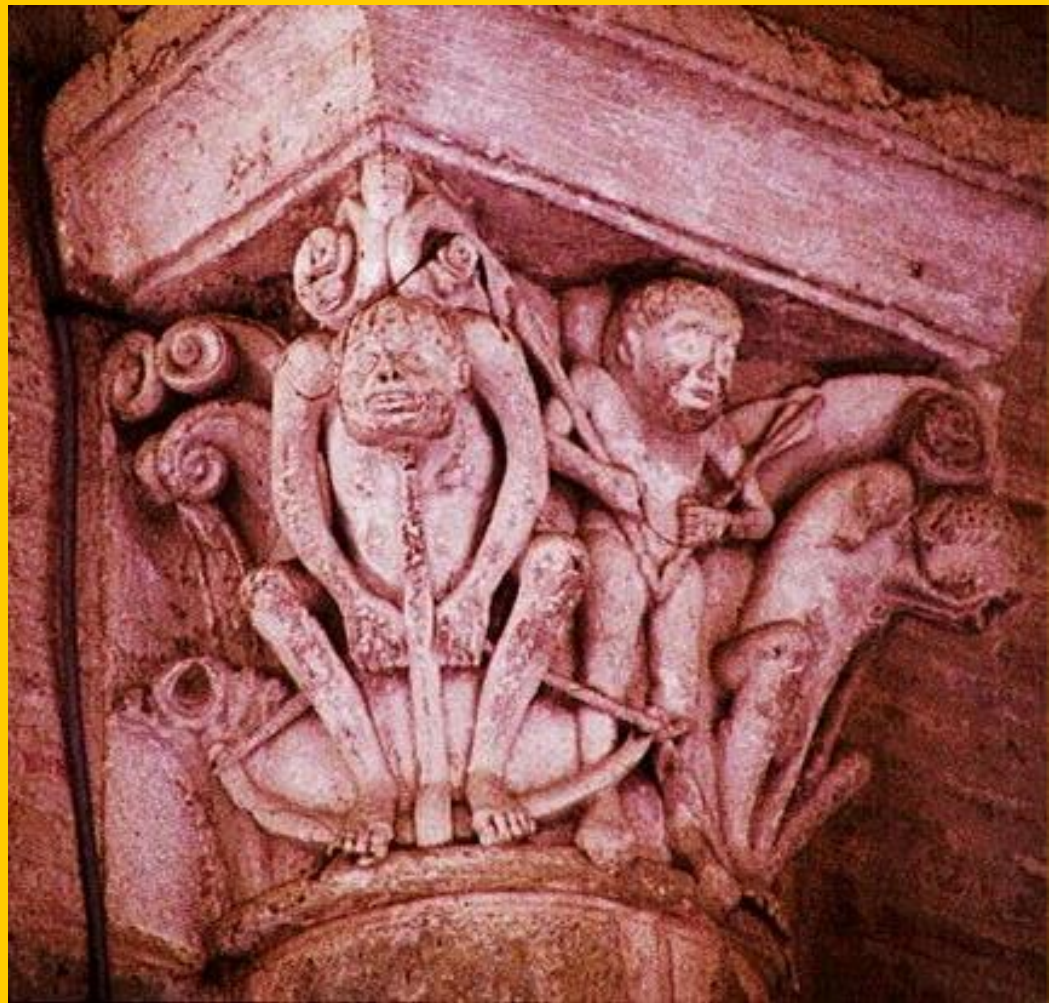
Capitel con hojas

Capitel con leones

Capitel con arpías

Seres monstruosos

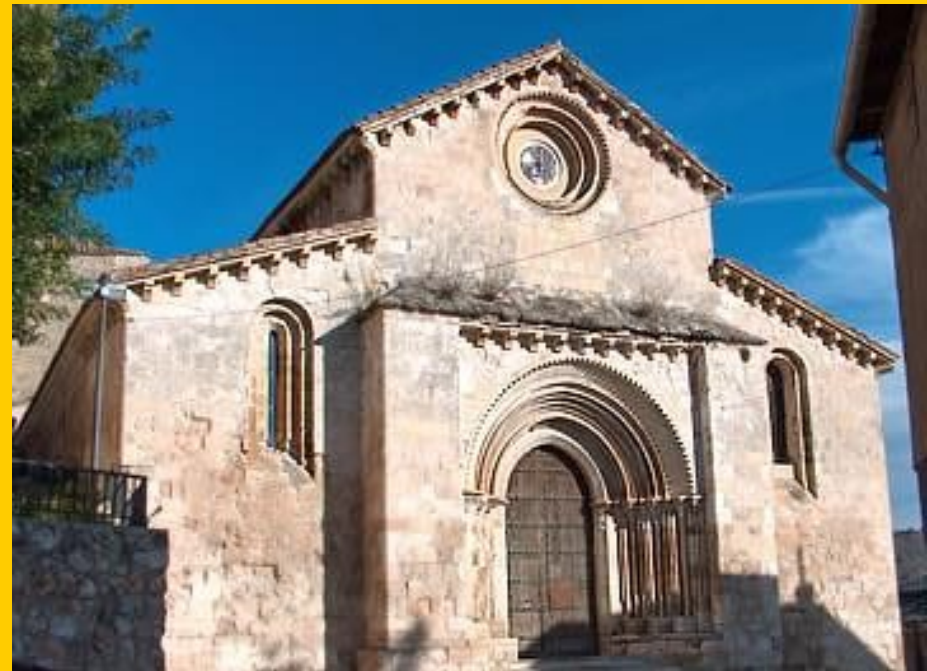
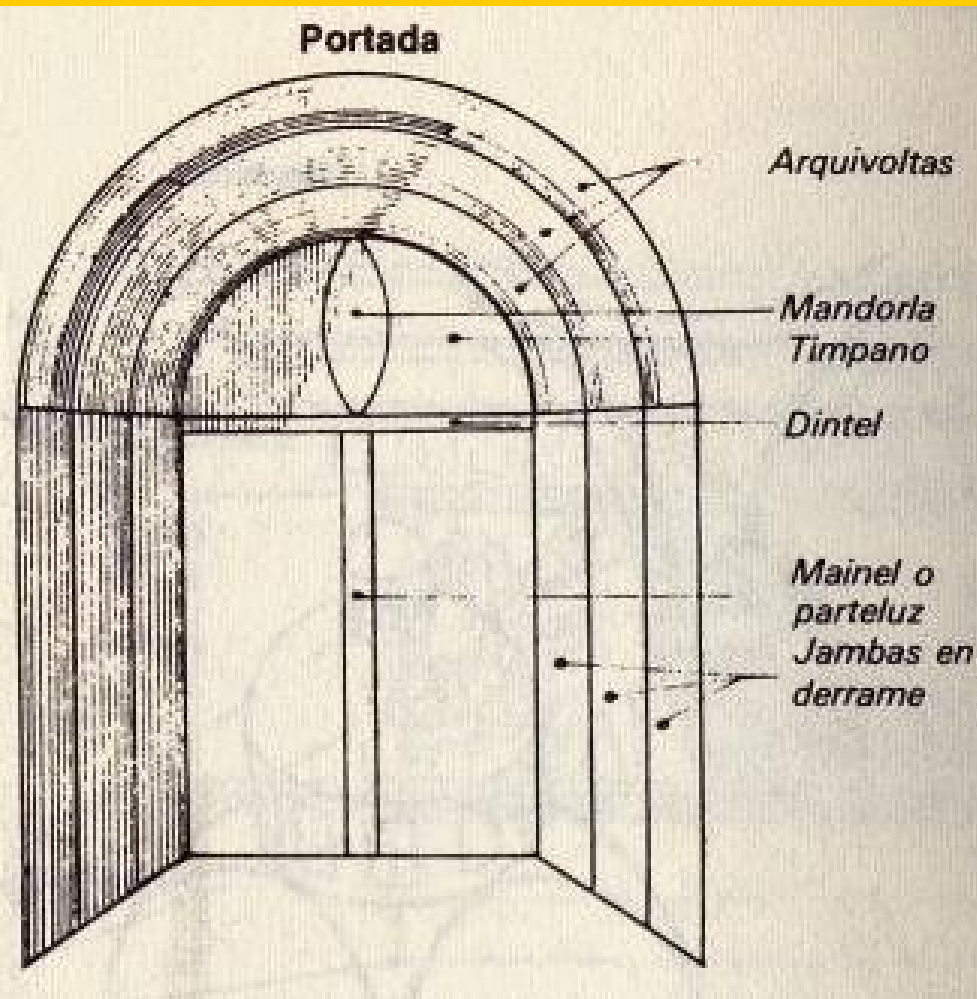
Iglesia de San Martín, Segovia

COLUMNA
TORSA

Exterior. Fachadas y portadas

S. Miguel de Brihuega

Iglesia de Santo Domingo, Soria

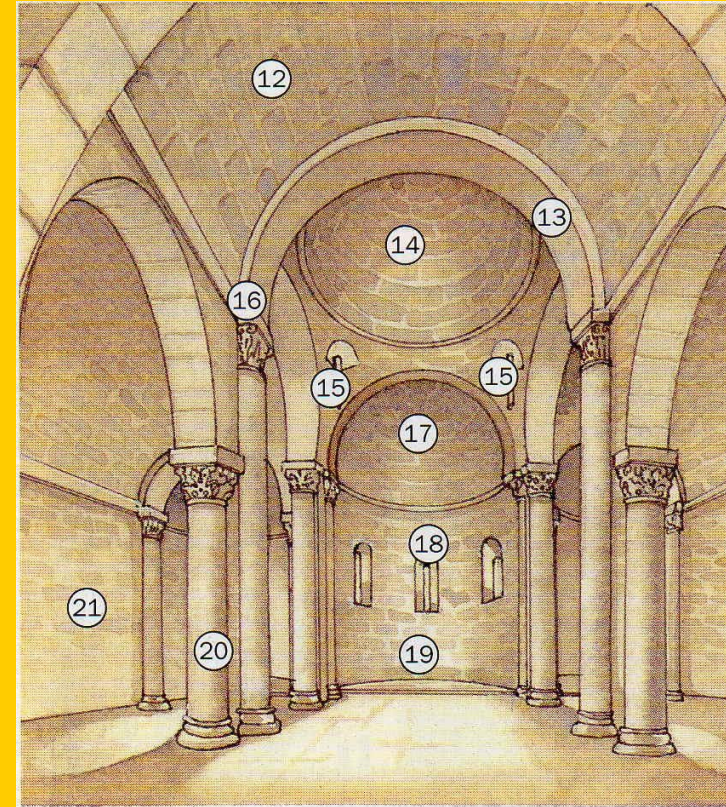
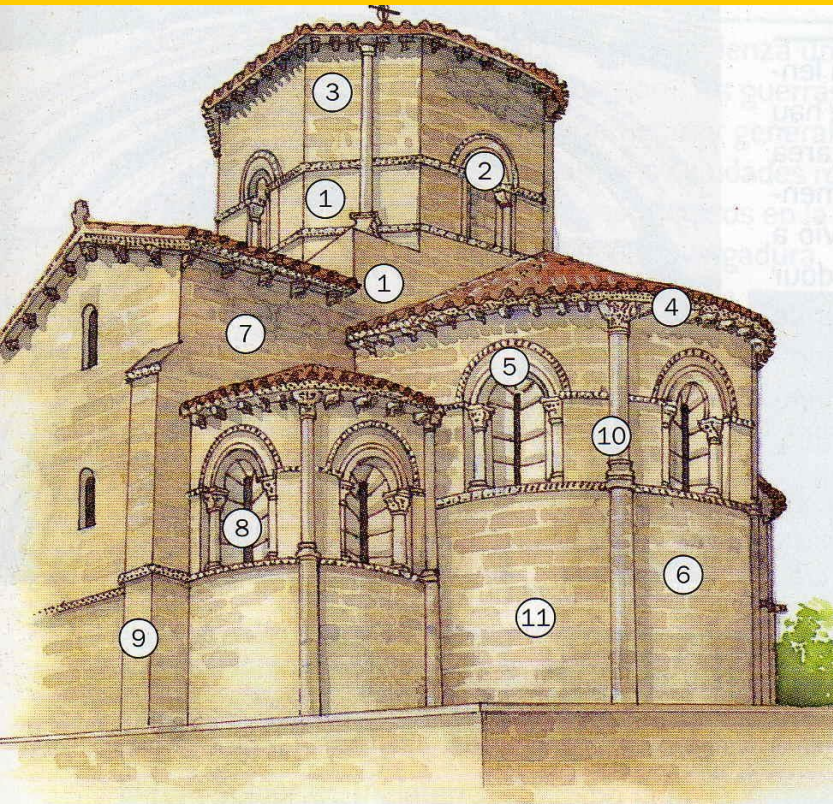
Los ábsides

Torres campanarios

Elementos arquitectónicos

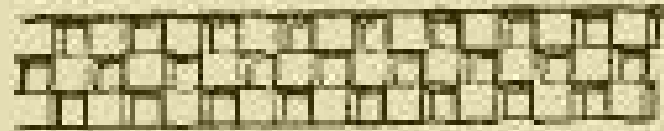
1 Volúmenes simples y escalonados	12 Bóveda de cañón
2 Arcos ciegos decorativos	13 Arcos fajones
3 Cimborrio	14 Cúpula.
4 Cornisa con canecillos	15 Trompas
5 Arquivoltas	16 Impostas
6 Ábside	17 Bóveda de cuarto de esfera
7 Crucero	18 Arquivoltas
8 Vano estrecho y abocinado	19 Ábside
9 Contrafuerte	20 Pilar con columnas adosadas
10 Columna adosada	21 Uso de sillares en muros y pilares
11 Muro macizo y continuo	

DECORACIÓN ARQUITECTÓNICA

- Vegetal, animal, historiado
- Motivos geométricos (ajedrezado)
- Arcos enlazados
- Molduras en zig-zag
- Puntas de sierra, de diamantes...

Decoración románica

A

B

C

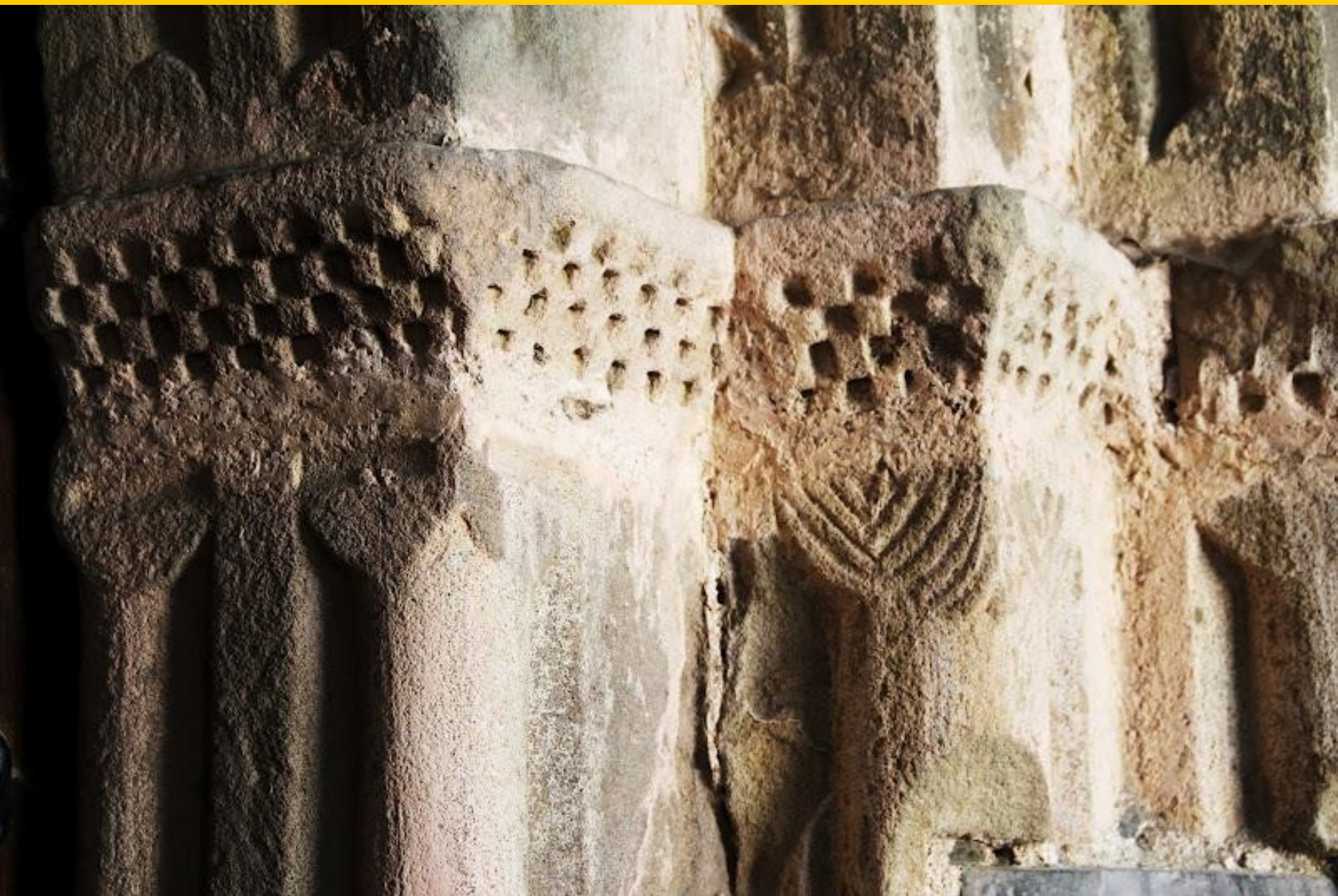
D

E

Santa María Magdalena, Zamora

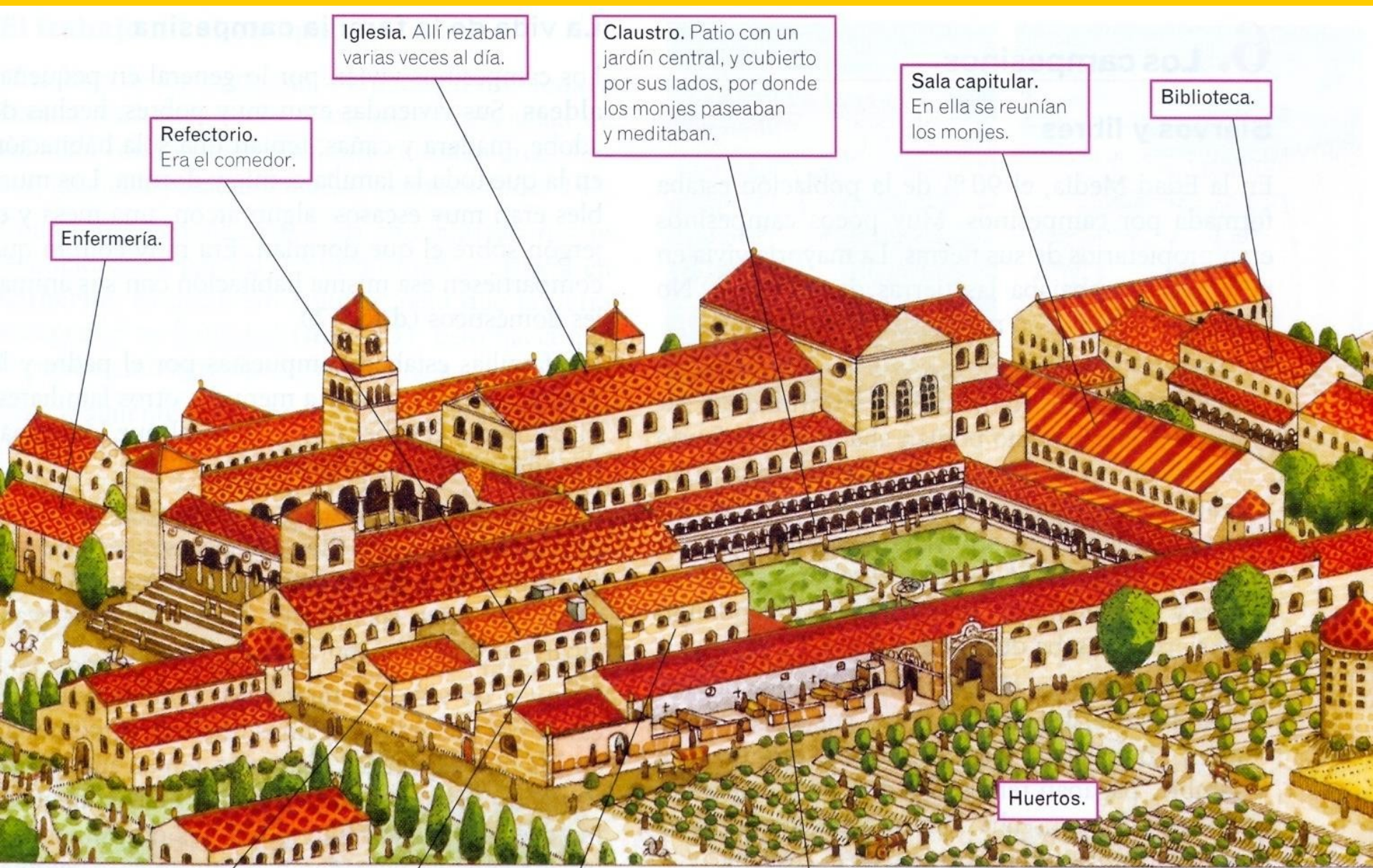
LOS MONASTERIOS

Urbanos y rurales

El claustro

Iglesia. Allí rezaban varias veces al día.

Claustro. Patio con un jardín central, y cubierto por sus lados, por donde los monjes paseaban y meditaban.

Sala capitular. En ella se reunían los monjes.

Biblioteca.

Refectorio. Era el comedor.

Enfermería.

Huertos.

Hospedería. Allí dormían los peregrinos.

Cocina.

Bodega.

Dormitorios. En algunos monasterios todos los monjes dormían juntos en una gran habitación, mientras que en otros cada monje tenía su propia habitación o **celda**.

ARQUITECTURA PRERROMÁNICA

- Siglos VIII-X
- Imperio Carolingio y Sacro Imperio Romano Germánico

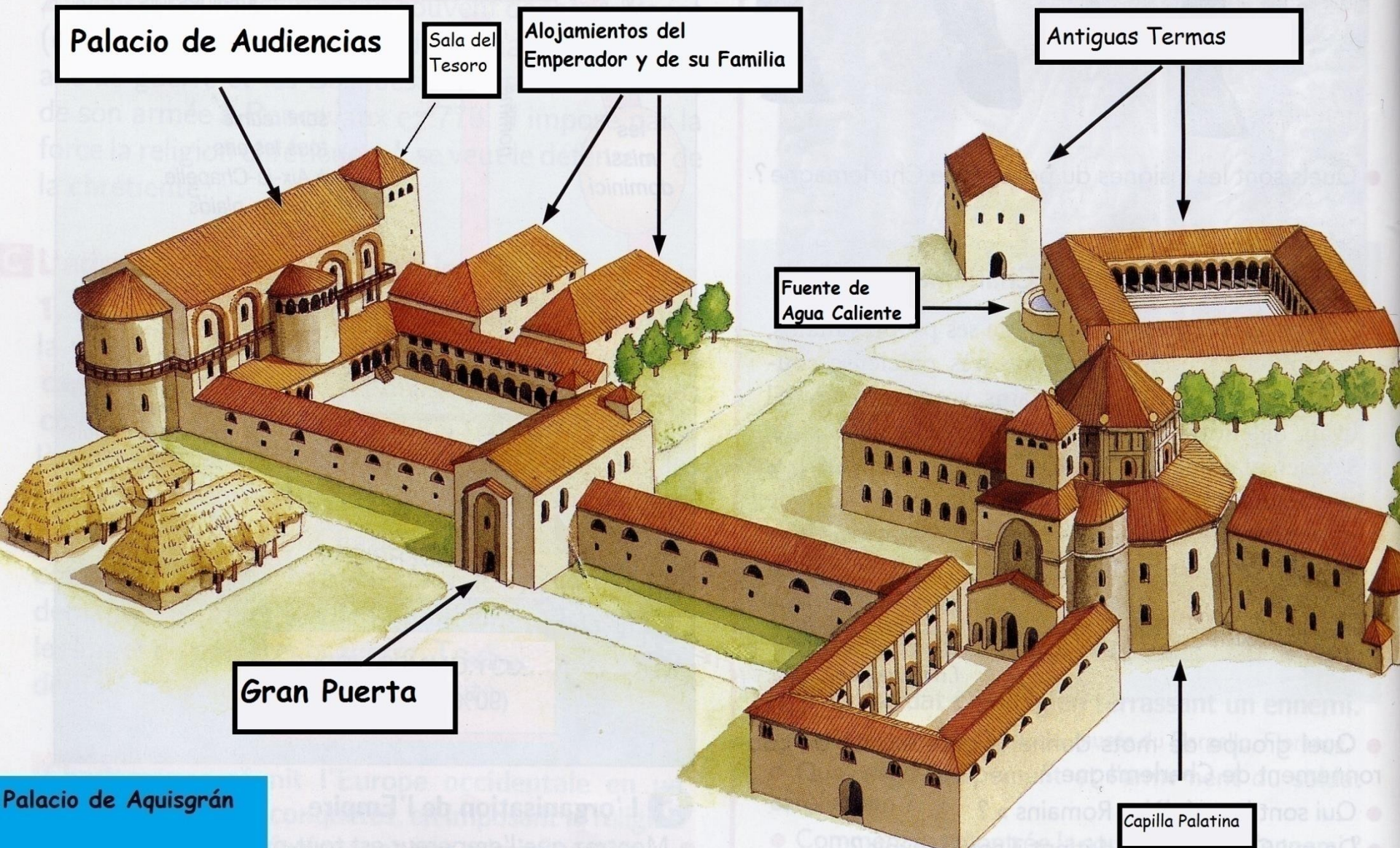

Estados cristianos

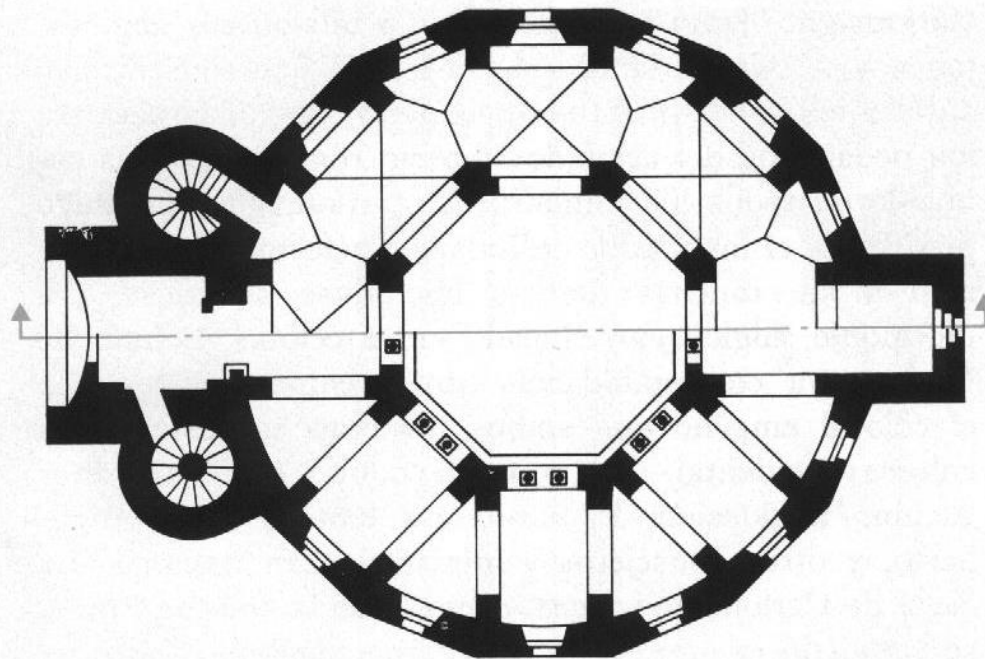
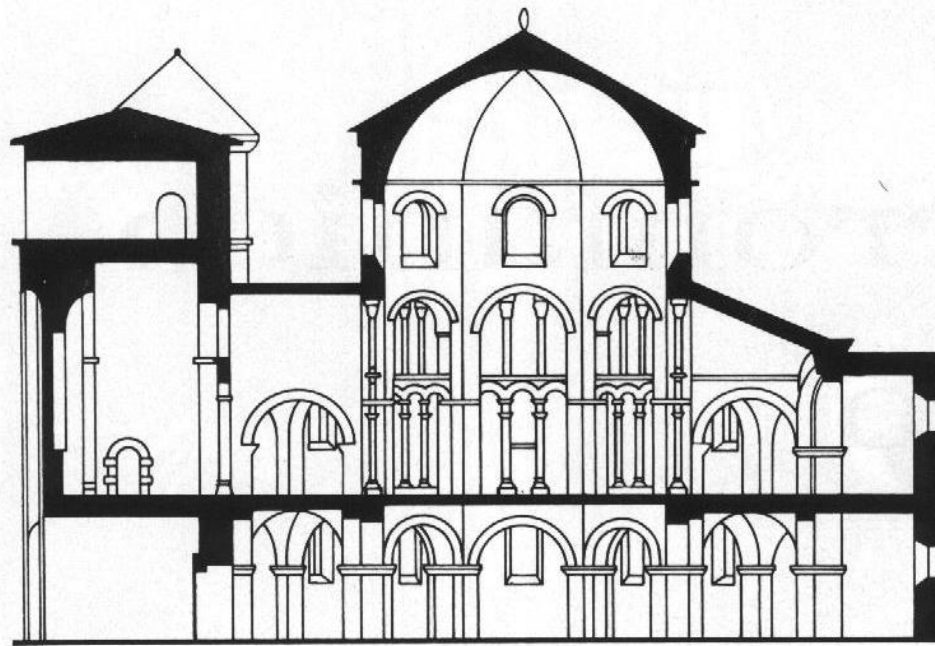
- Independencia Islas Británicas y reino Astur

ARQUITECTURA CAROLINGIA

Hacia el 792-805, Otón de Metz

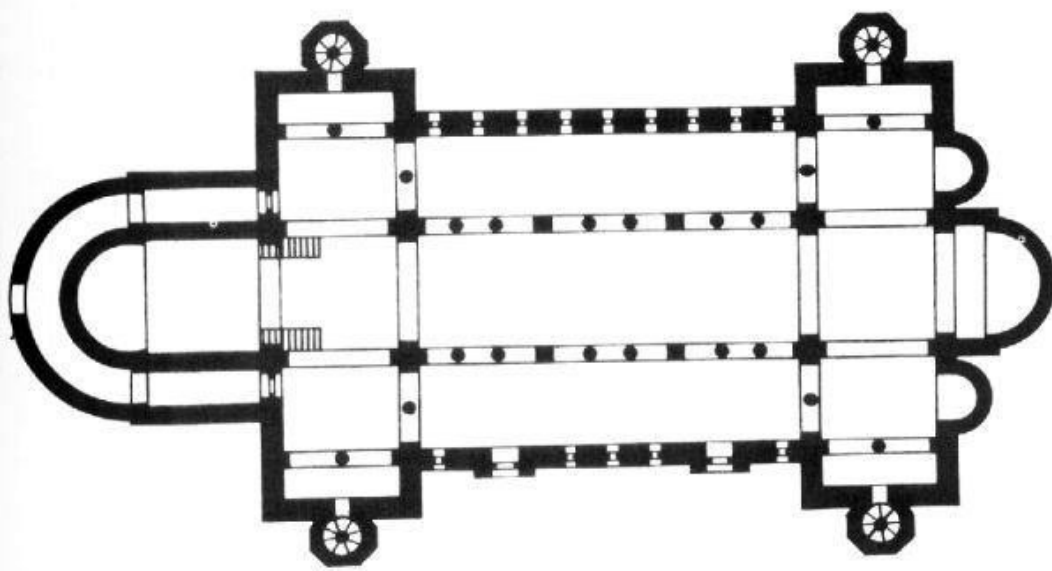

ARQUITECTURA OTONIANA (SIGLO X)

Iglesia de San Miguel de
Hildensheim (fs. siglo X)

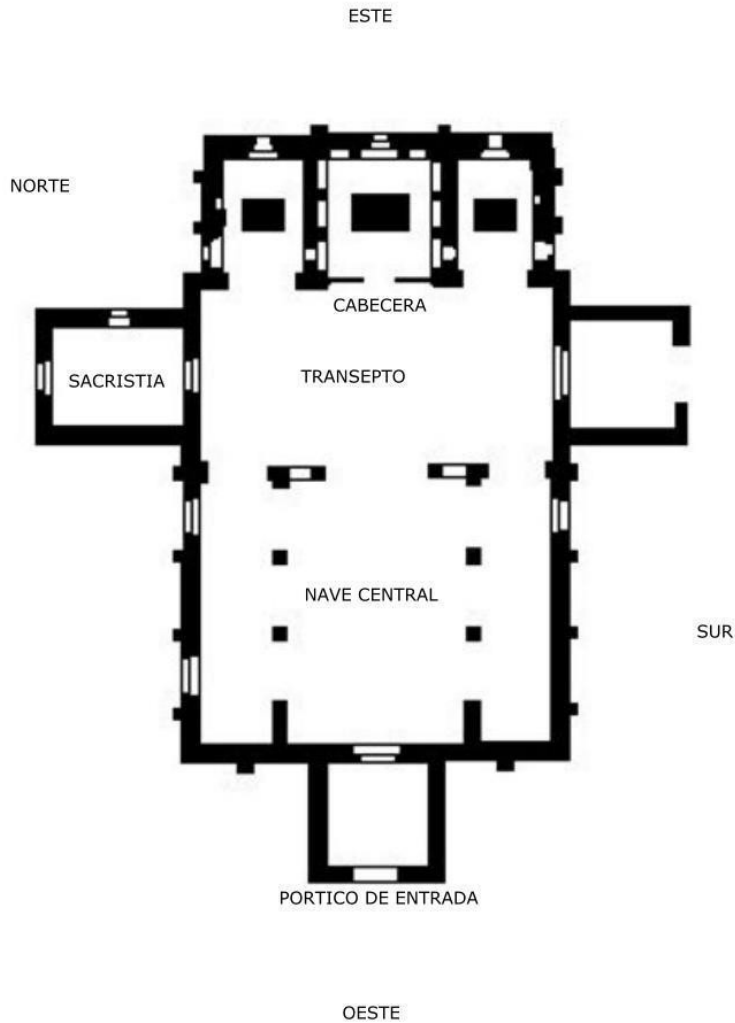

Iglesia de San Pantaleón, Colonia

ARQUITECTURA ASTURIANA (SIGLO IX)

Oviedo y el reinado de
Alfonso II

Iglesia de San Julián de los Prados
o Santullano

Iglesia de Santa María de Bendones, Oviedo

EL REINADO DE RAMIRO I Y ORDOÑO I

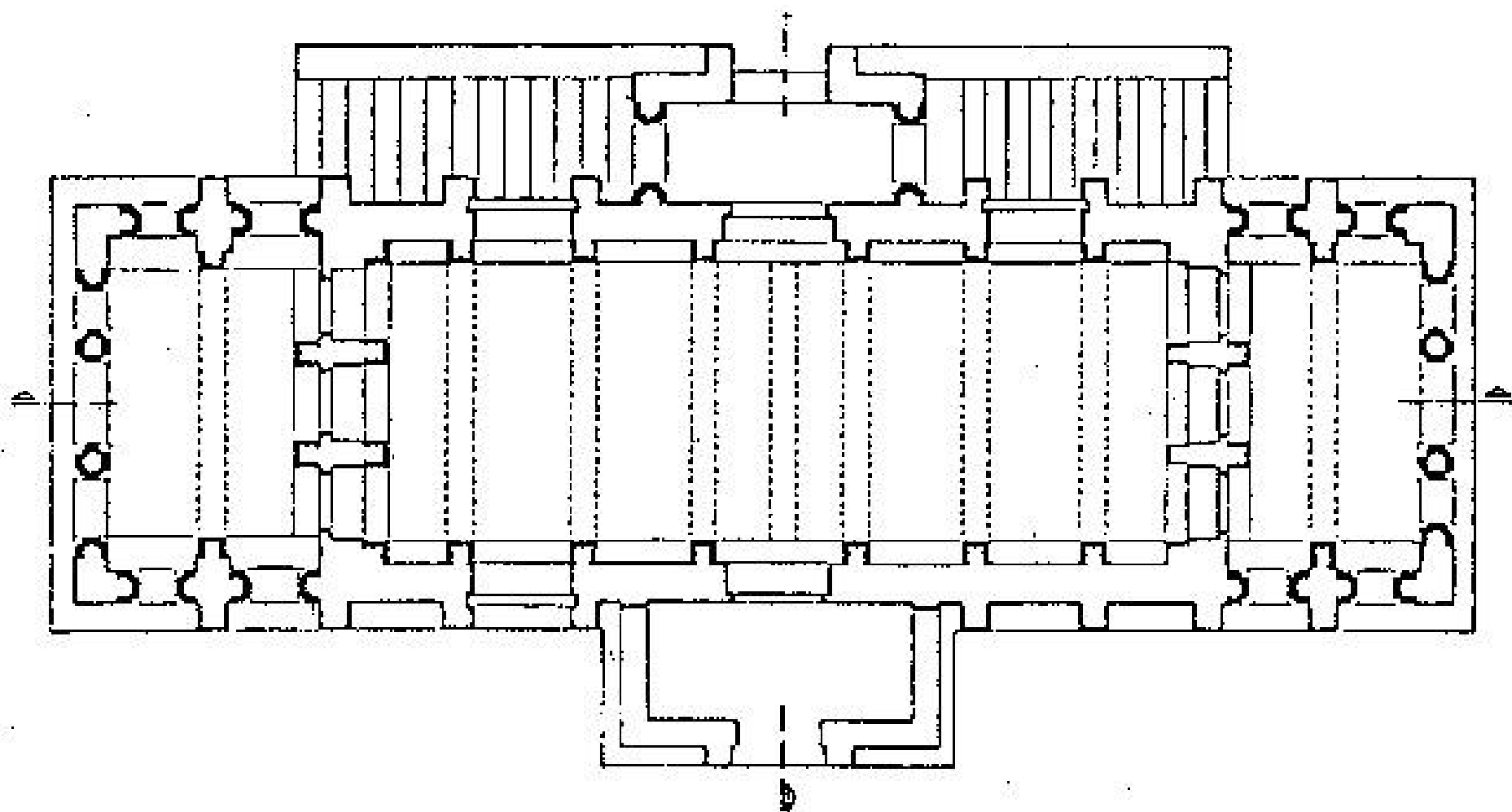
- Esplendor cultural
- Expansión territorial
(Cantabria, Galicia, Castilla,
Aragón...)
- Arquitectura más noble,
monumental y
ornamentada

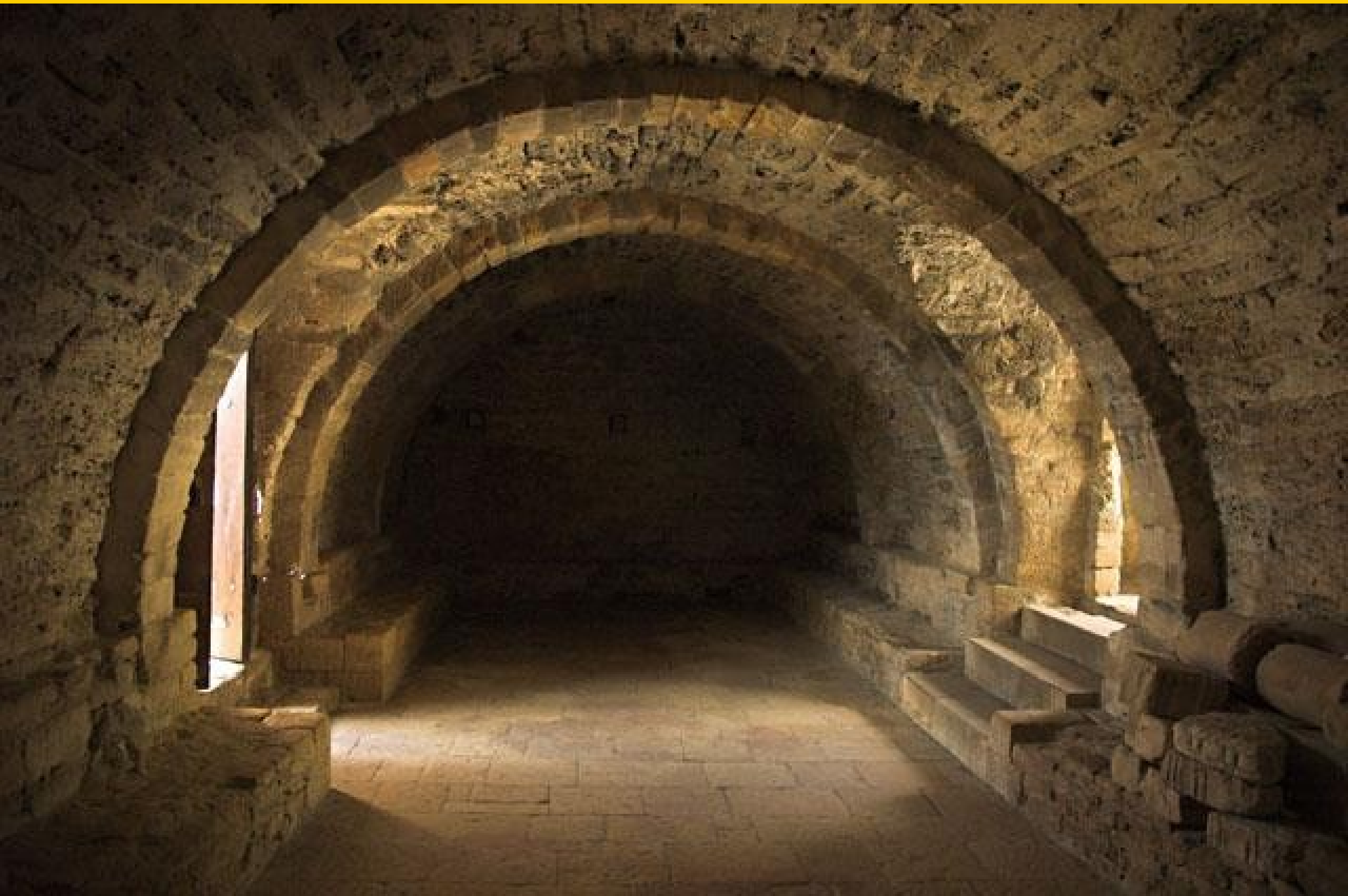

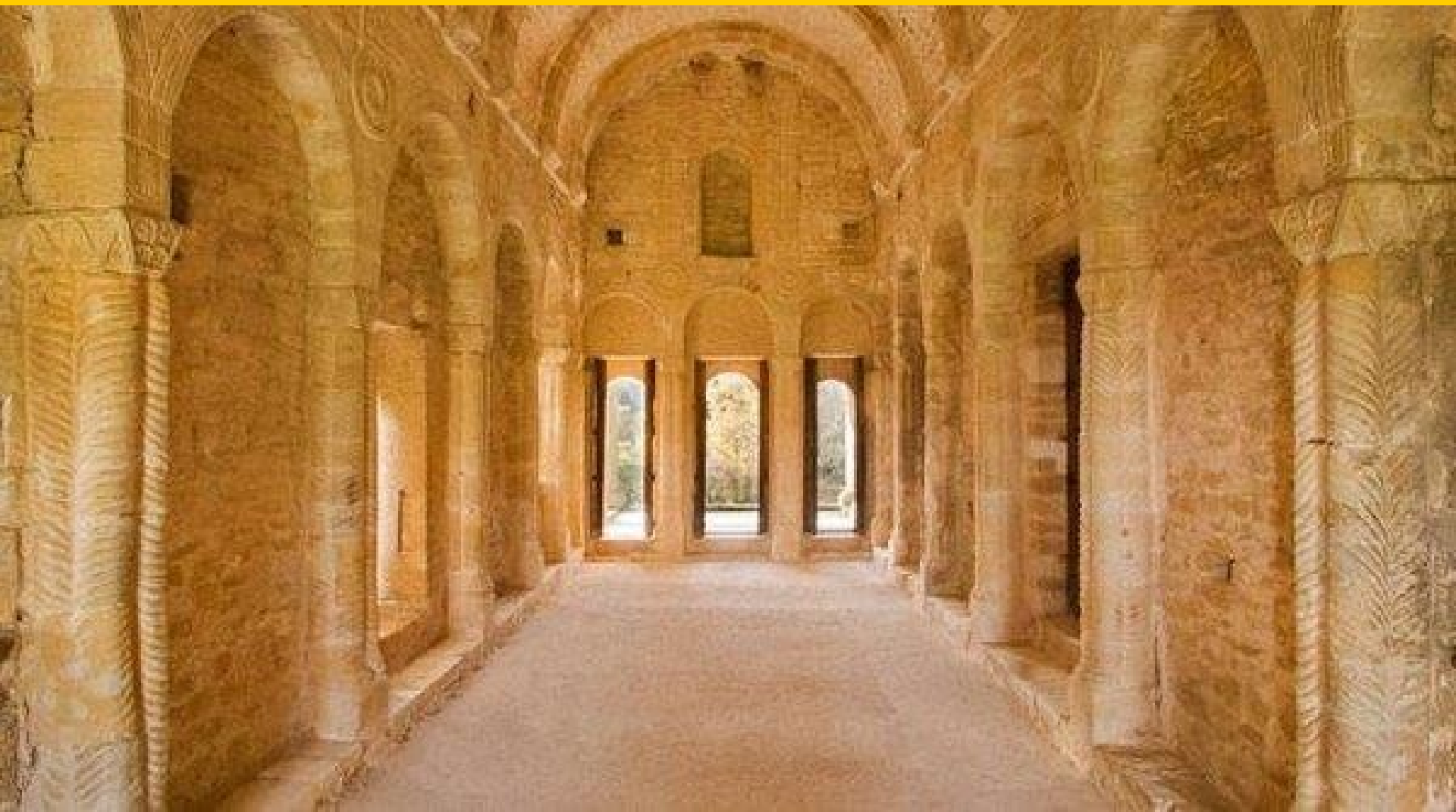

Santa María del Naranco (siglo IX), antiguo pabellón real de Ramiro I

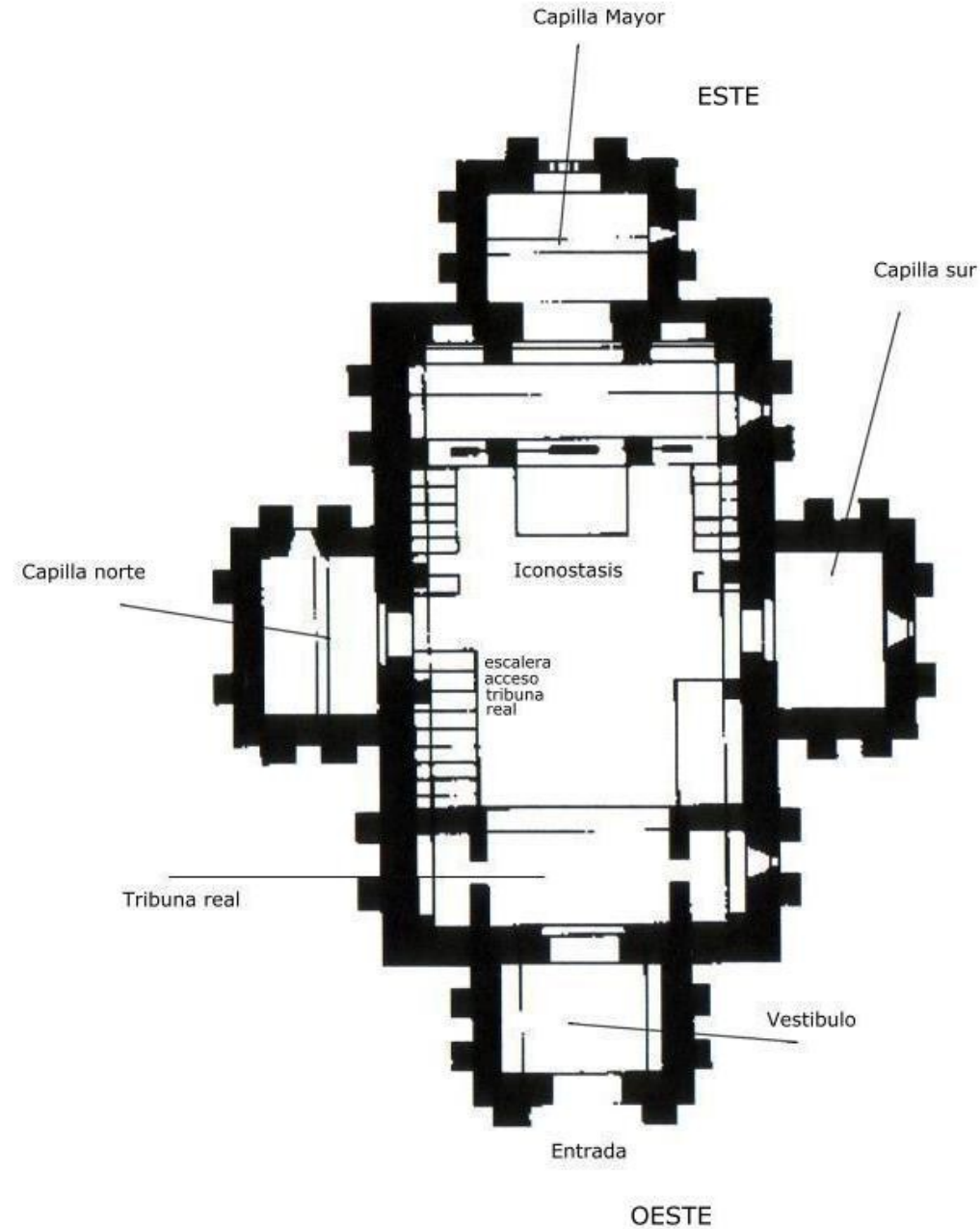

Iglesia de San Miguel de
Lillo, siglo IX

Iglesia de Santa Cristina de Lena, siglo IX

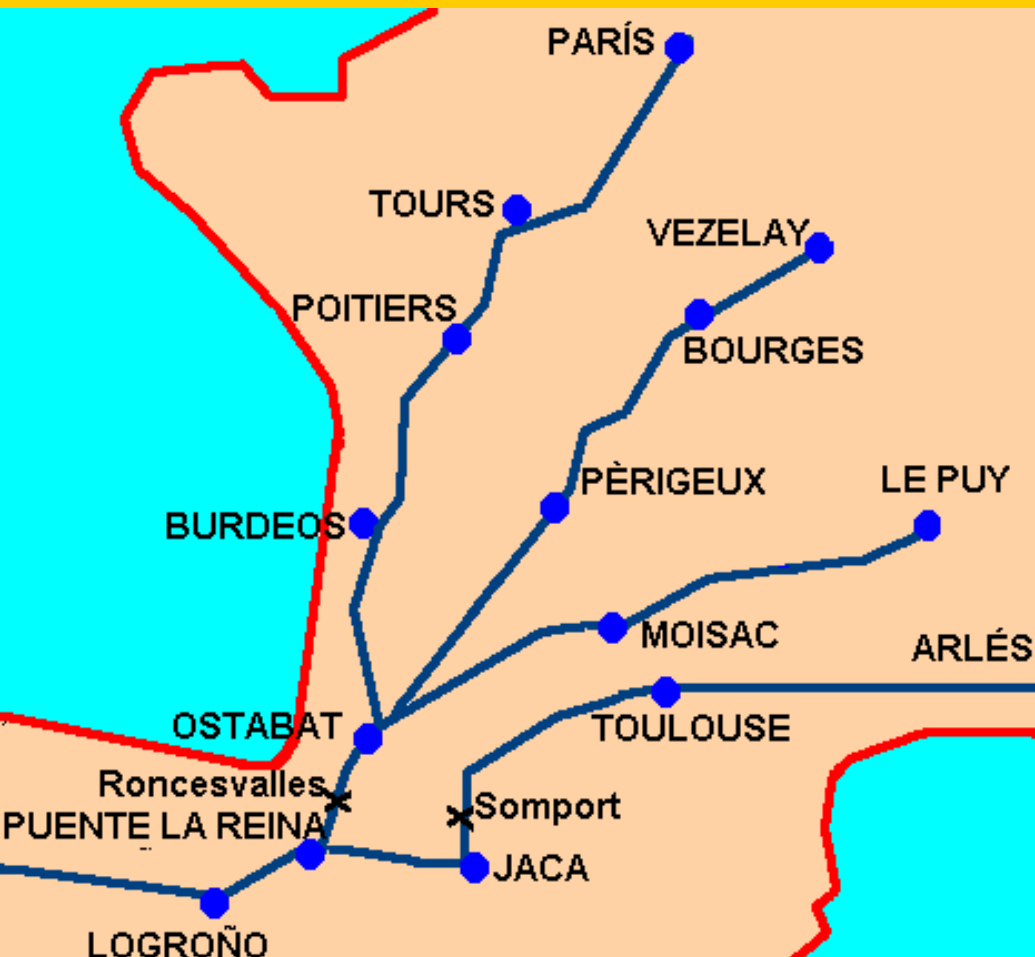

ARQUITECTURA ROMÁNICA

**FRANCIA Y LA DIVERSIDAD DE
ESCUELAS REGIONALES**

Rutas de peregrinación.

Las cuatro vías del Camino Francés

Tolosana. Al Sur

Podensis y Limusina. En el centro

Turolensis. Al Oeste

- Cuna del Románico (Cluny)
- Iglesias de peregrinación

Grandes proporciones

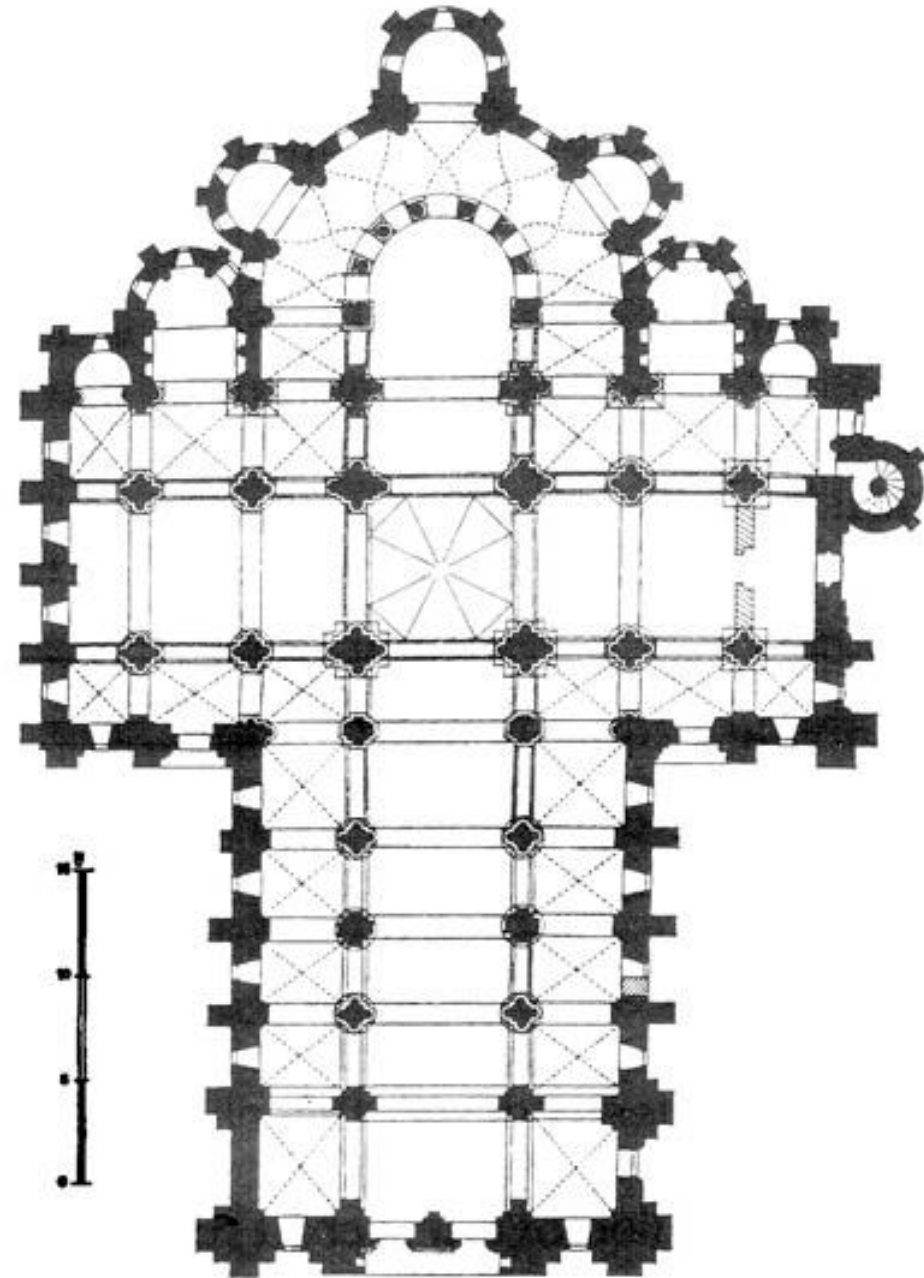
Planta de 3-5 naves

Transepto y deambulatorio

Capillas radiales

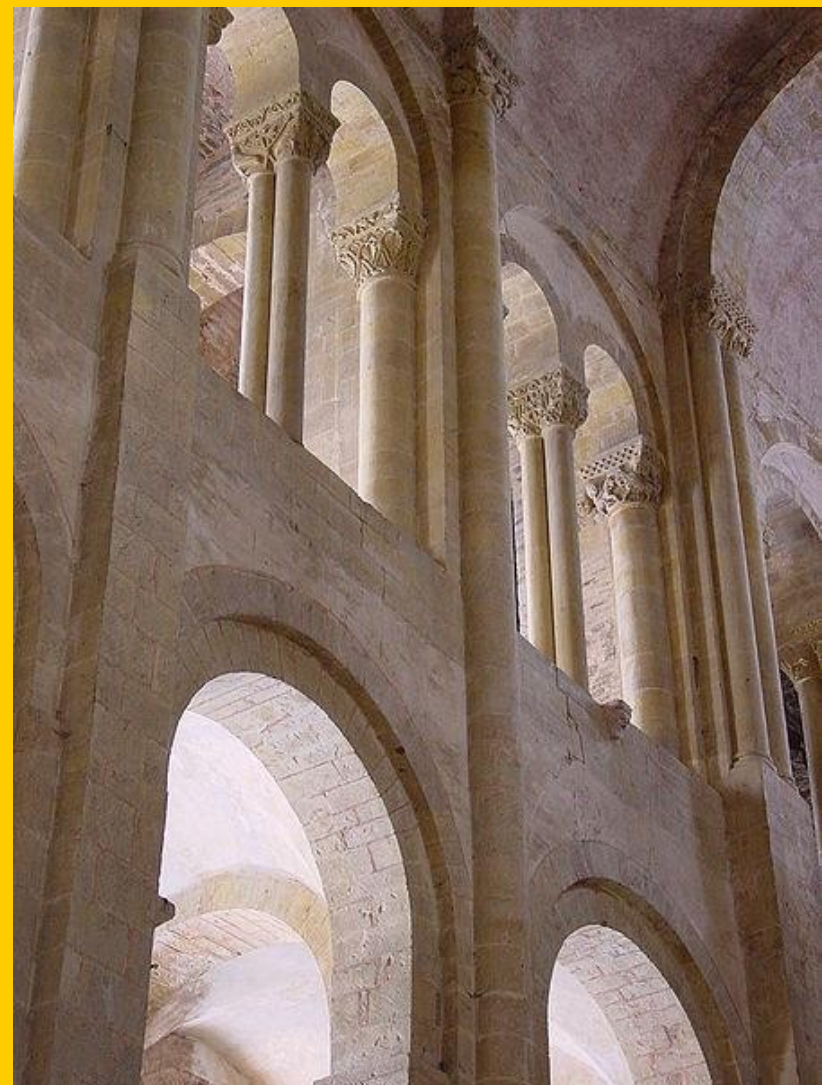

Iglesia abacial de Sainte-
Foy de Conques
(1040-1130)

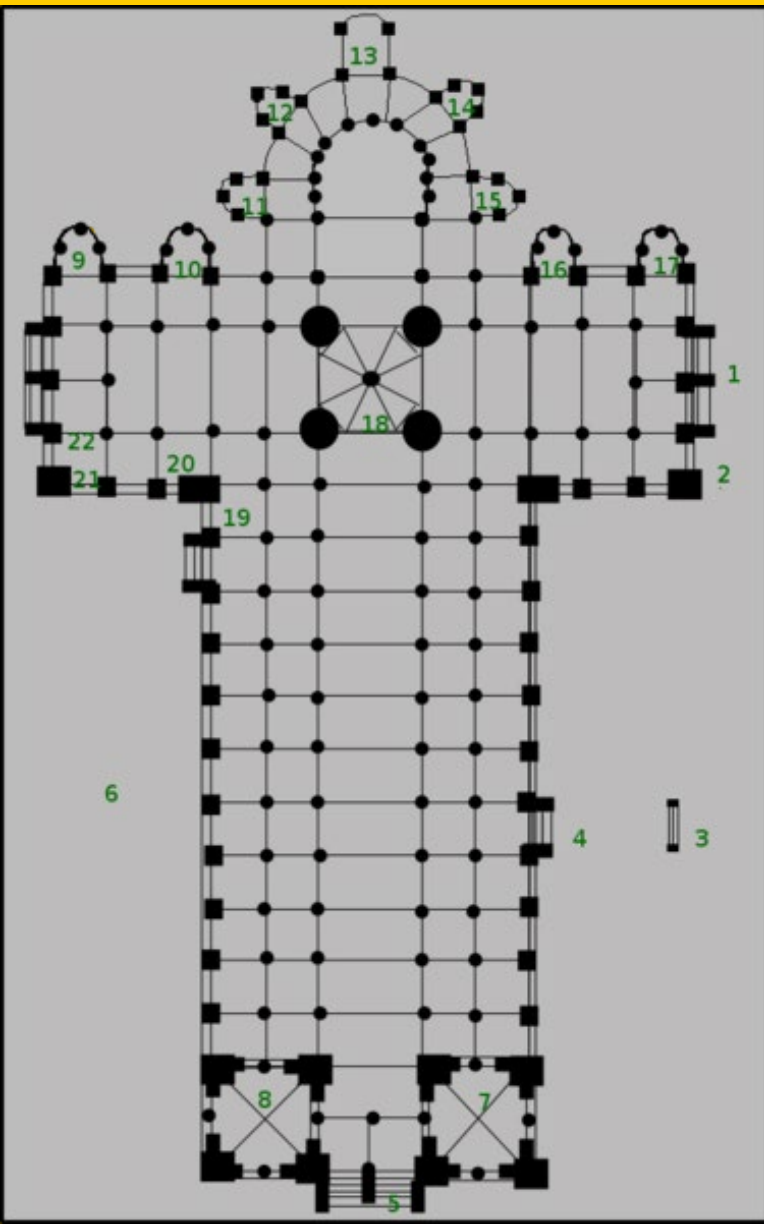

Saint Sernin de Toulouse, s. XI-XIII

En piedra y ladrillo

Monasterio de Cluny

- Fundado por el duque Guillermo de Aquitania (910)

Cluny I

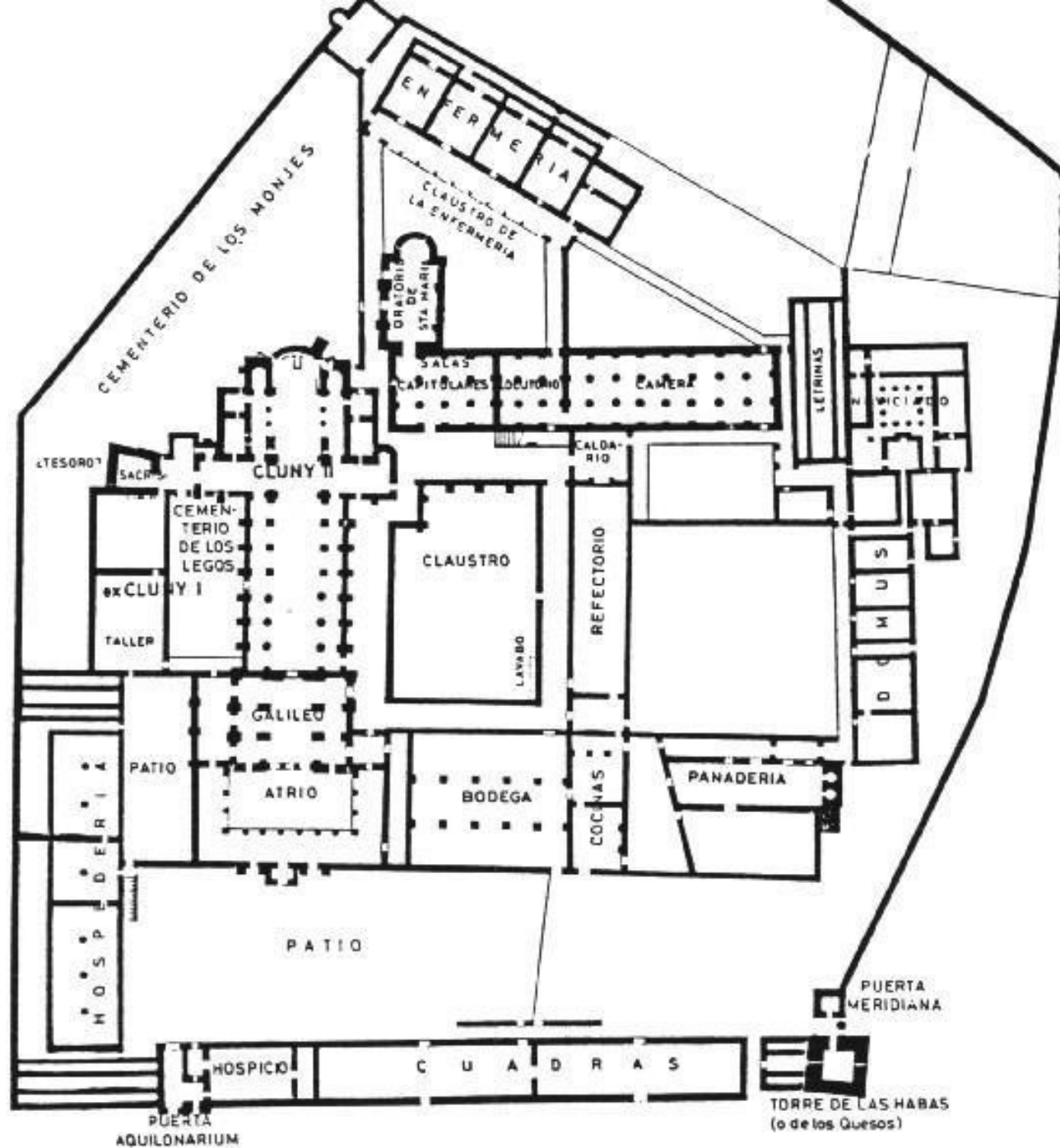

Cluny II (963-981)

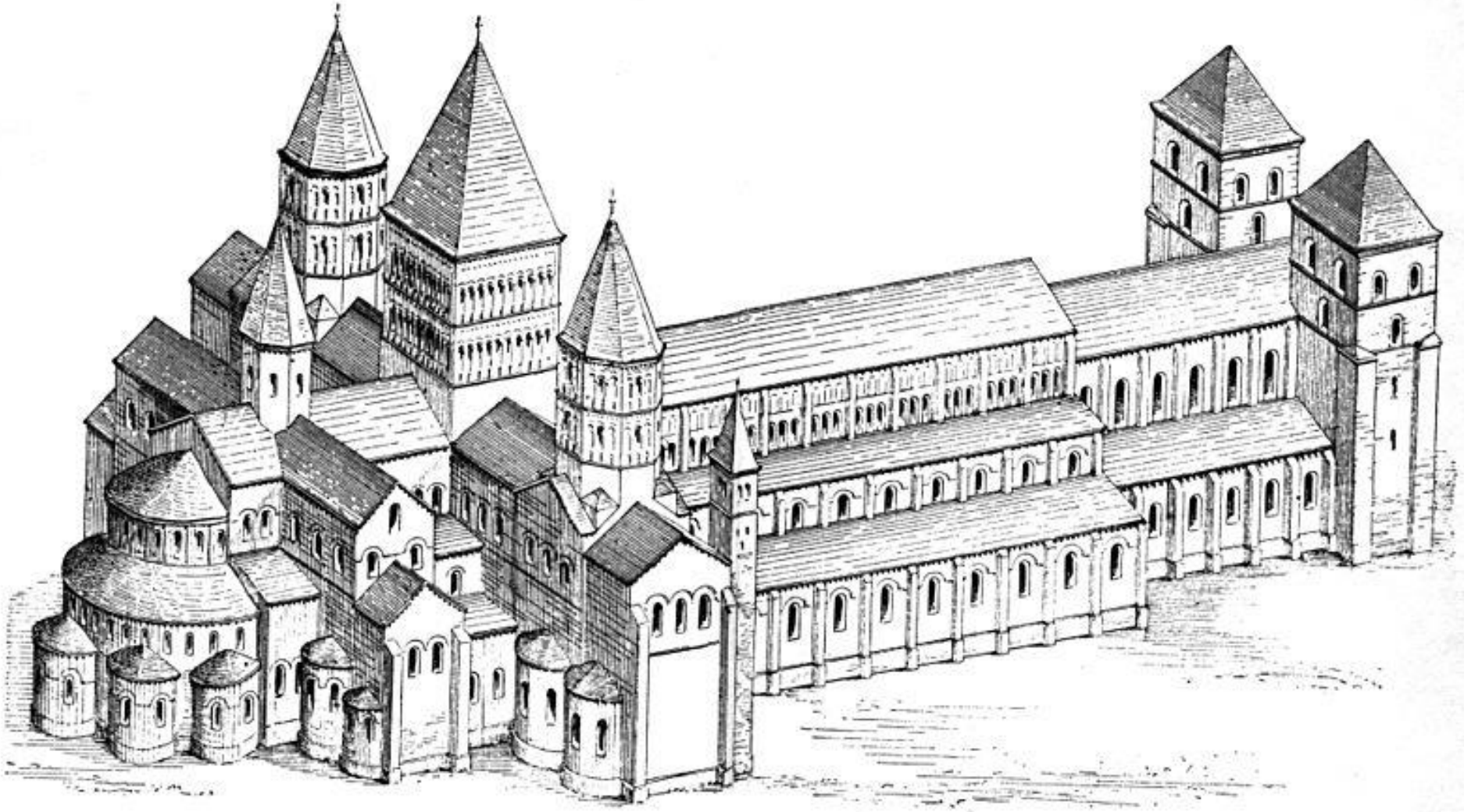

Cluny III (1088-1130)

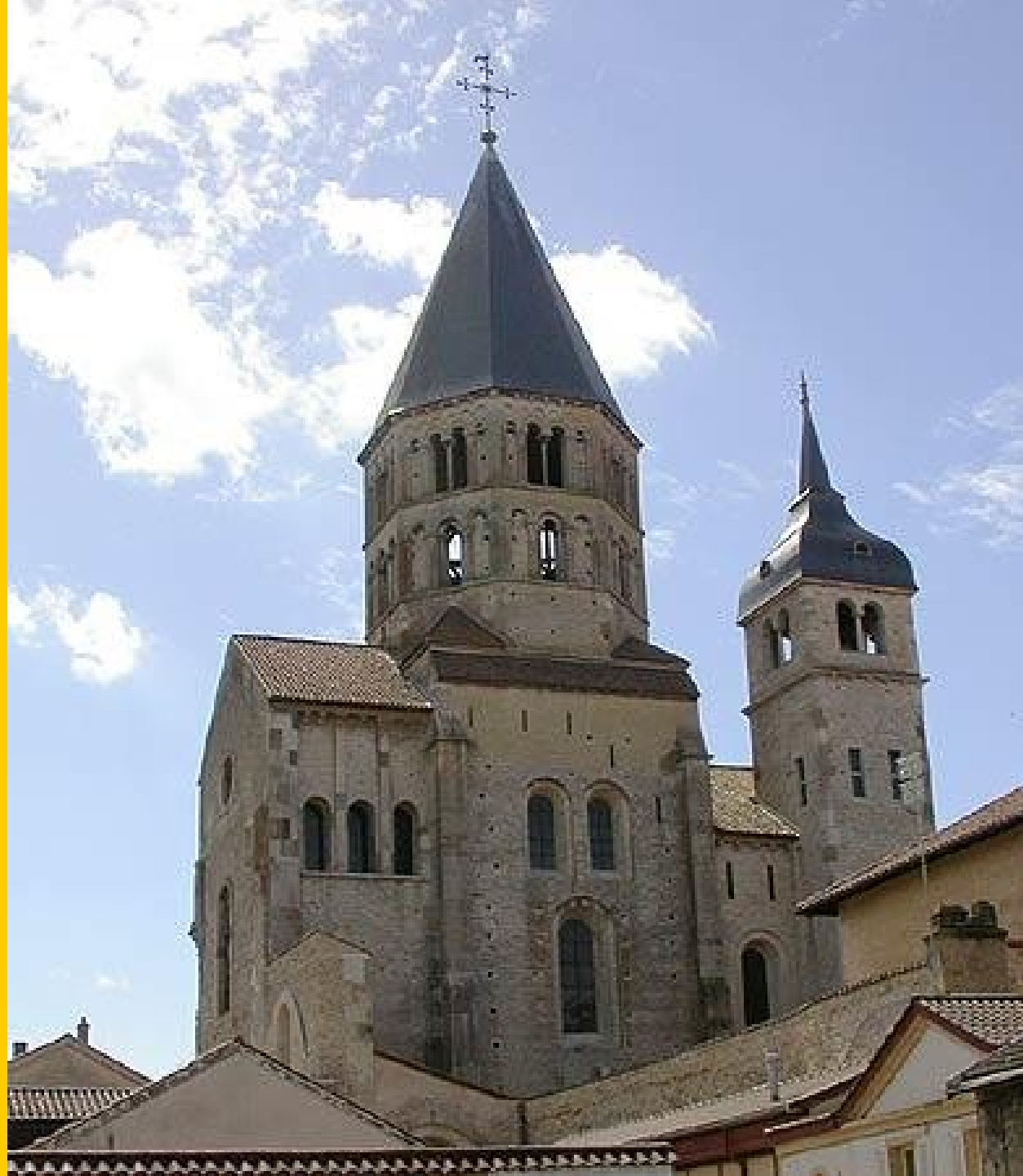
Iniciativa Abad Hugo de Semur

Destruída durante la Revolución Francesa

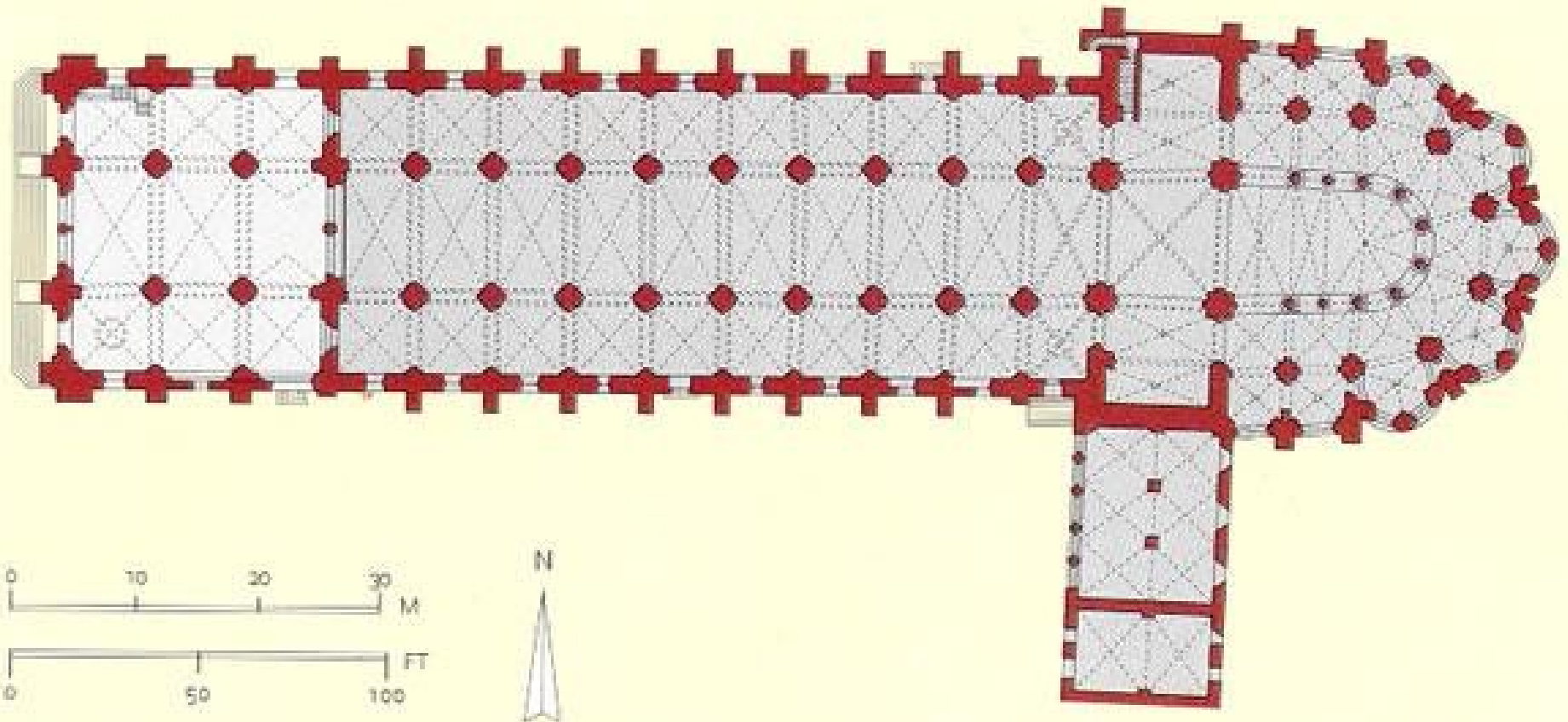

2. CLUNY (NO).

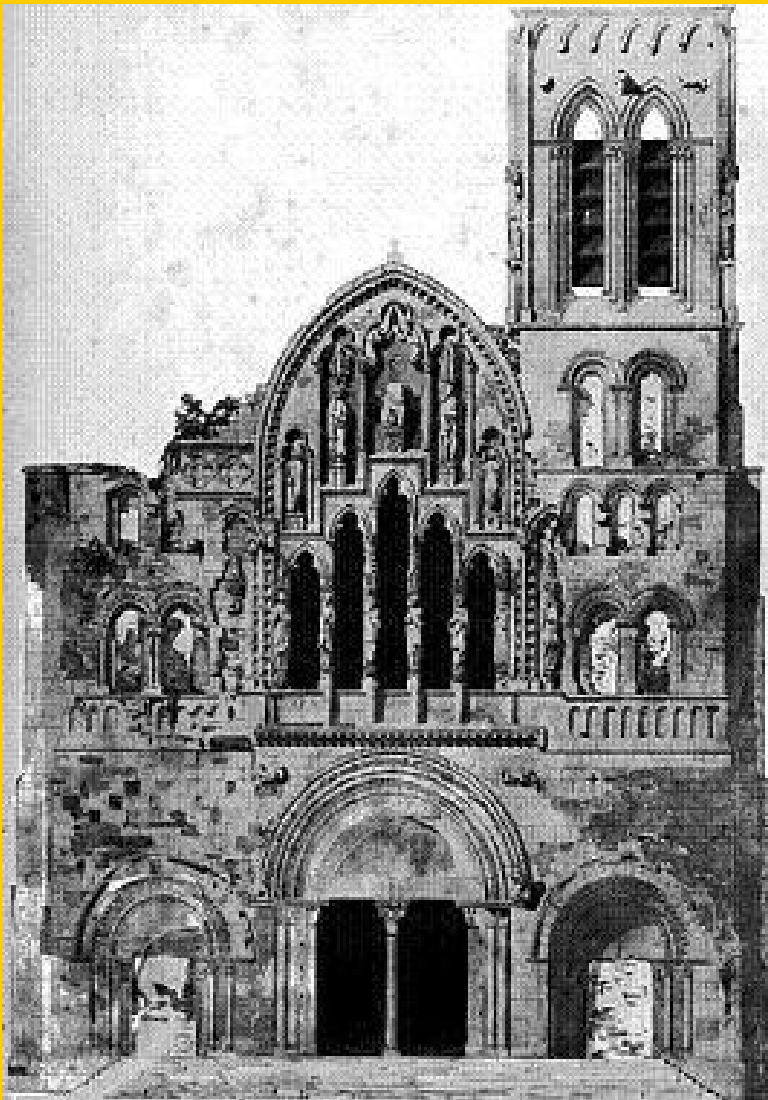
Magdalena de Vezelay,
1140-1150
Peregrinación: reliquias
Magdalena

Modelo en Borgoña

Eugène Viollet-le-Duc, restauración e intervenciones en la Abadía Magdalena de Vézelay

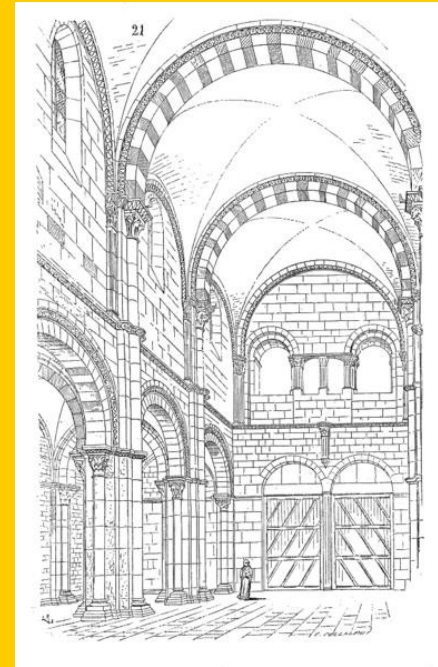
Viollet-le-Duc, dibujo de la fachada en ruina

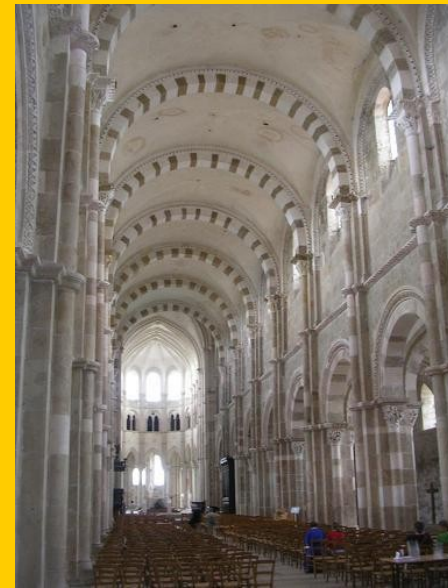
Fachada restaurada

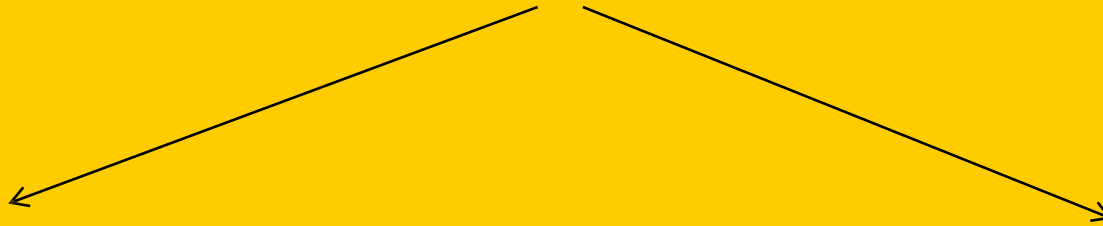
Eugène Viollet-le-Duc, restauración e intervenciones en la Abadía Magdalena de Vézelay

Dibujo de
Viollet-le-Duc

ITALIA Y LA INFLUENCIA DEL MUNDO CLÁSICO

Incorporación de
elementos
antiguos

Elegantes
proporciones

Las bandas lombardas

Rotonda de Santo Tomé
(Bérgamo)

San Ambrosio de Milán: influencias diversas

La Toscana y la influencia Clásica

➡ Mármol y columnas

Burgueto y Reinaldo: Catedral de Pisa (1063-1118)

Diotisalvi: Baptisterio (1153)

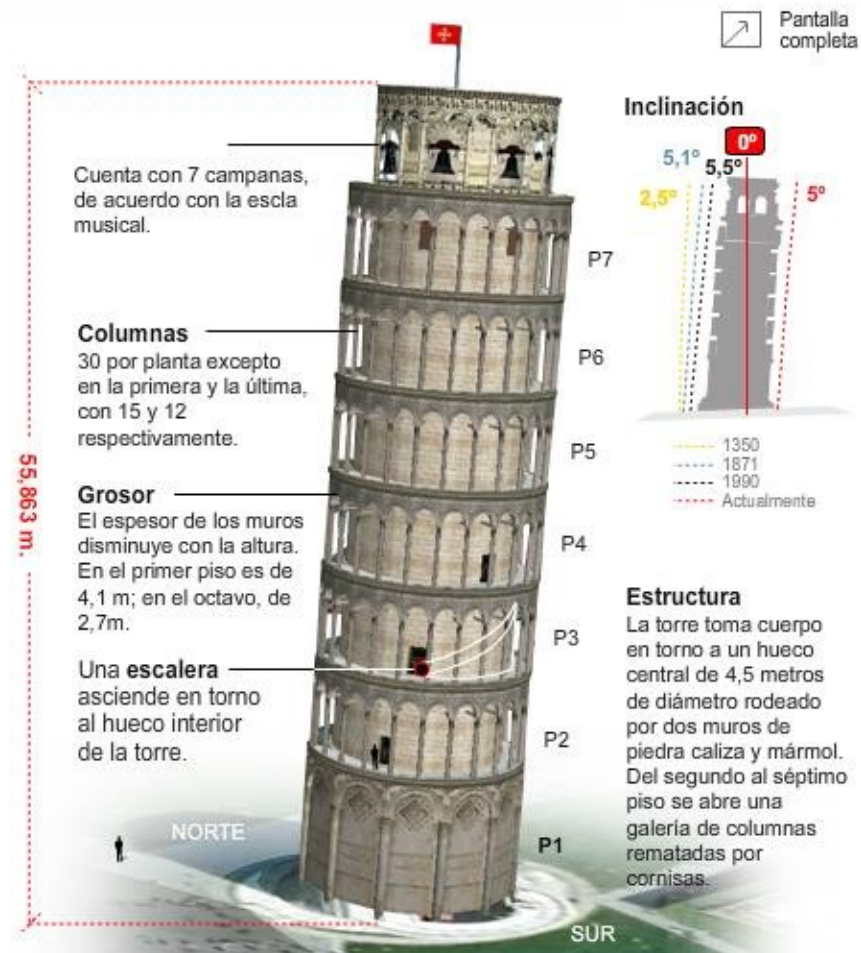
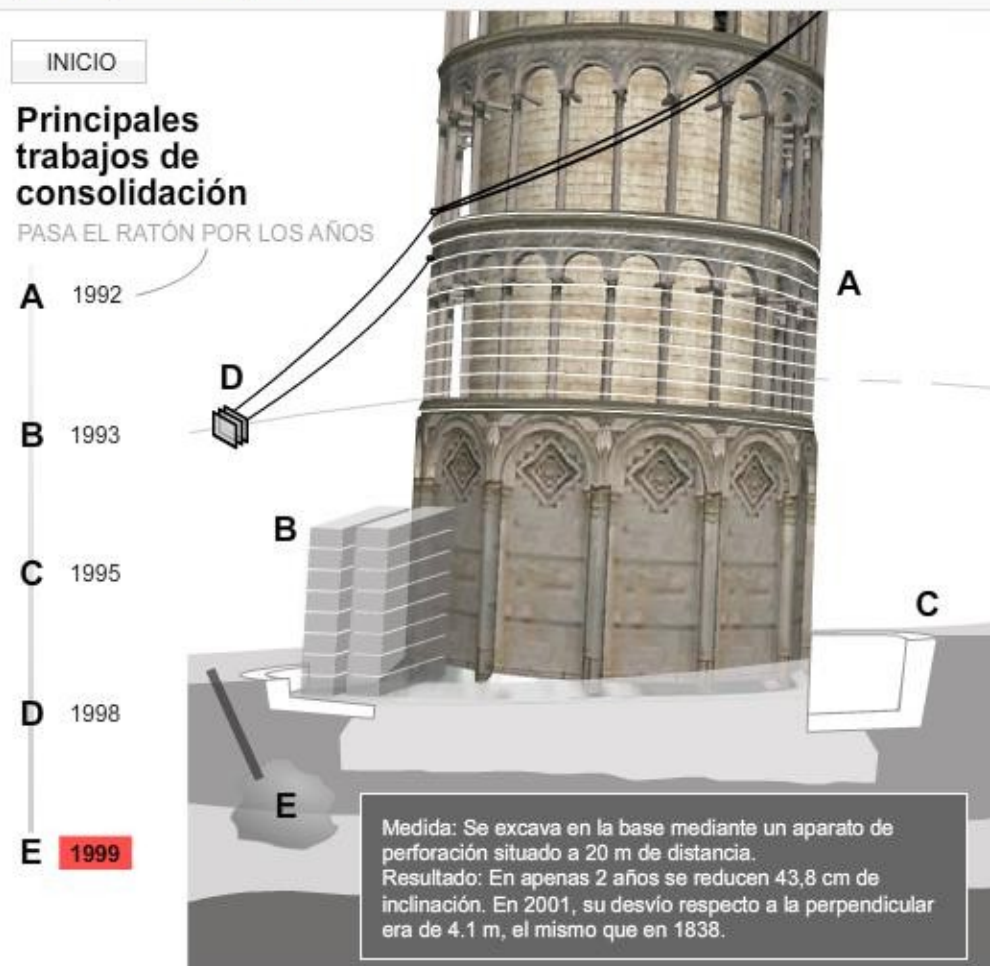
Modificado por Nicolás
Pisano (1250)

Guillermo y Bonnano: Campanile (1174)

Desde el 17 de junio de 2011, la Torre de **Pisa** celebra los diez años de su reapertura al público en 2001 con visitas extraordinarias a la torre campanario y el camposanto bajo la luna.

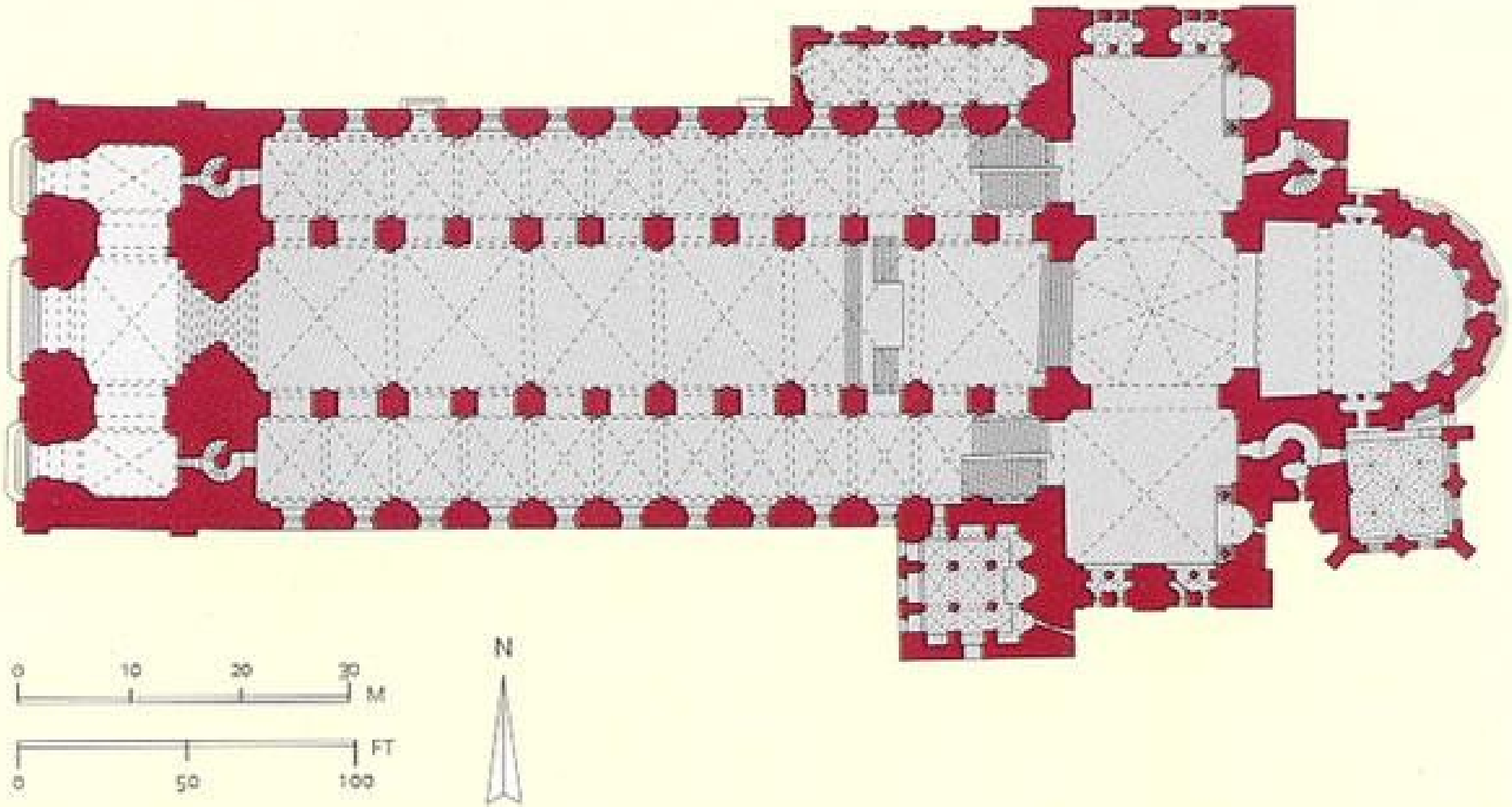

San Miniato al Monte, Firenze (siglo XII)

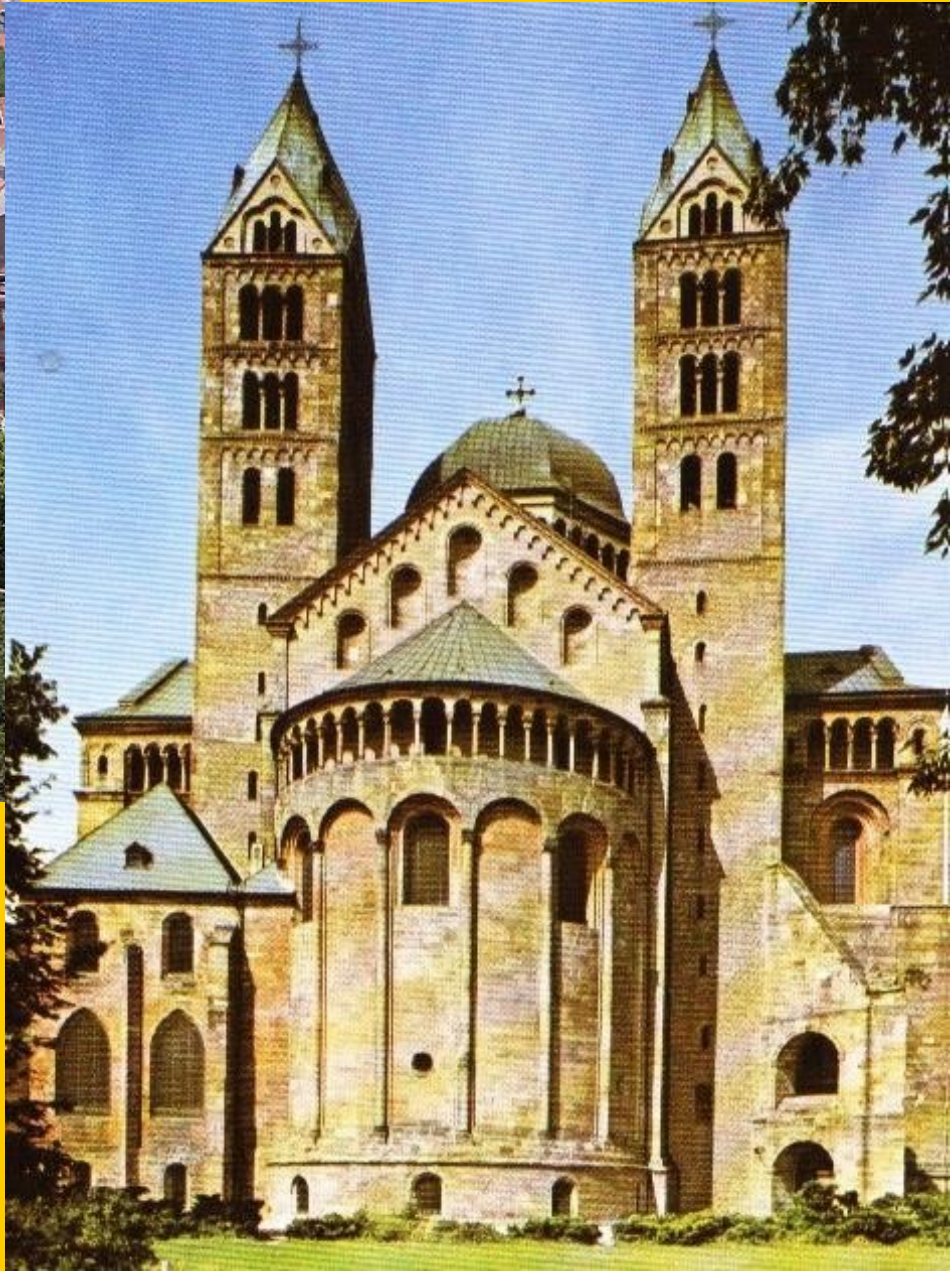

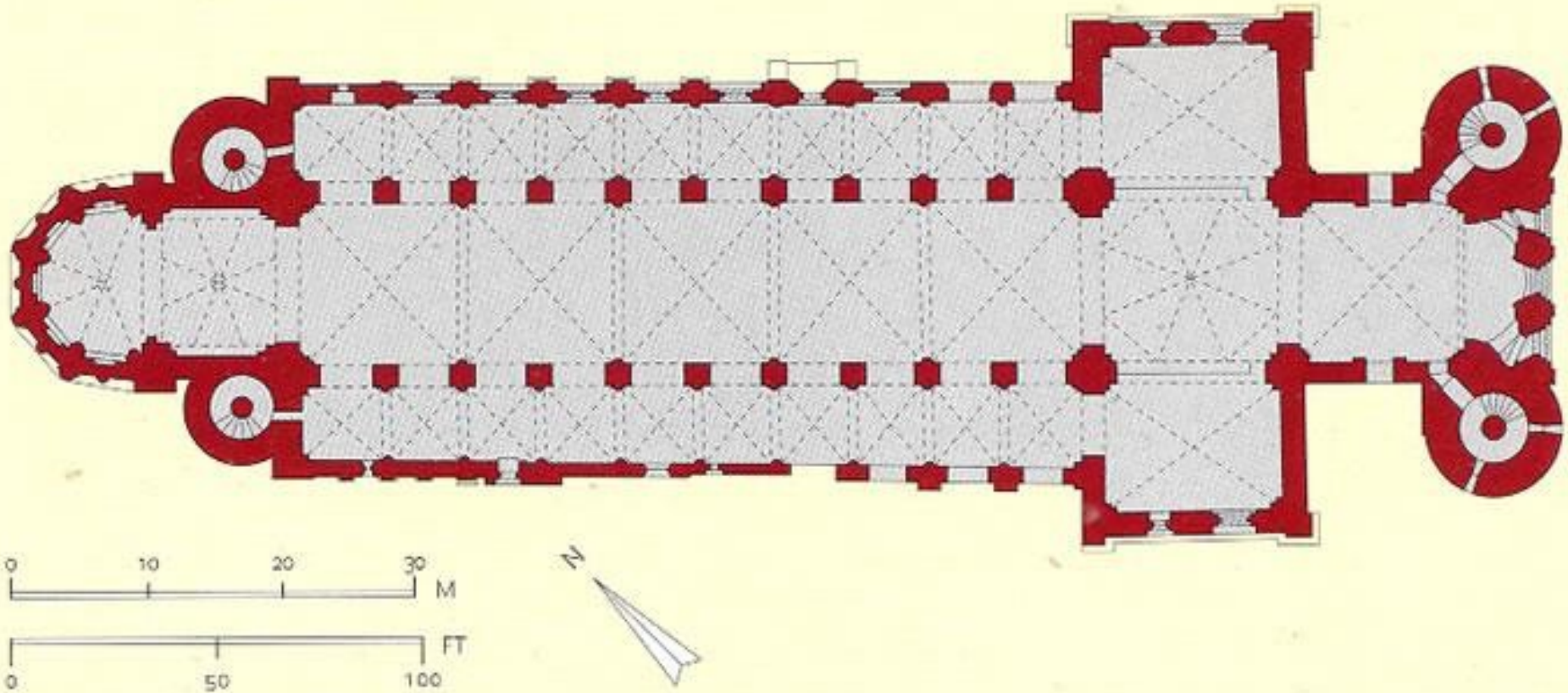
ALEMANIA: LA HERENCIA OTONIANA

Catedral de Spira (siglo XI)

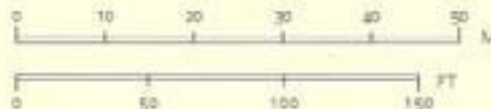
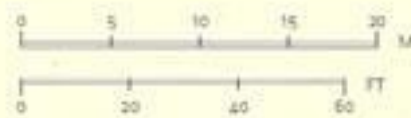
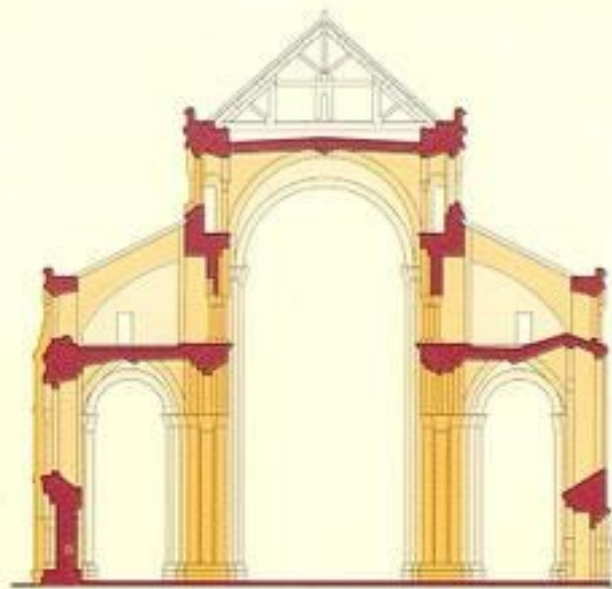
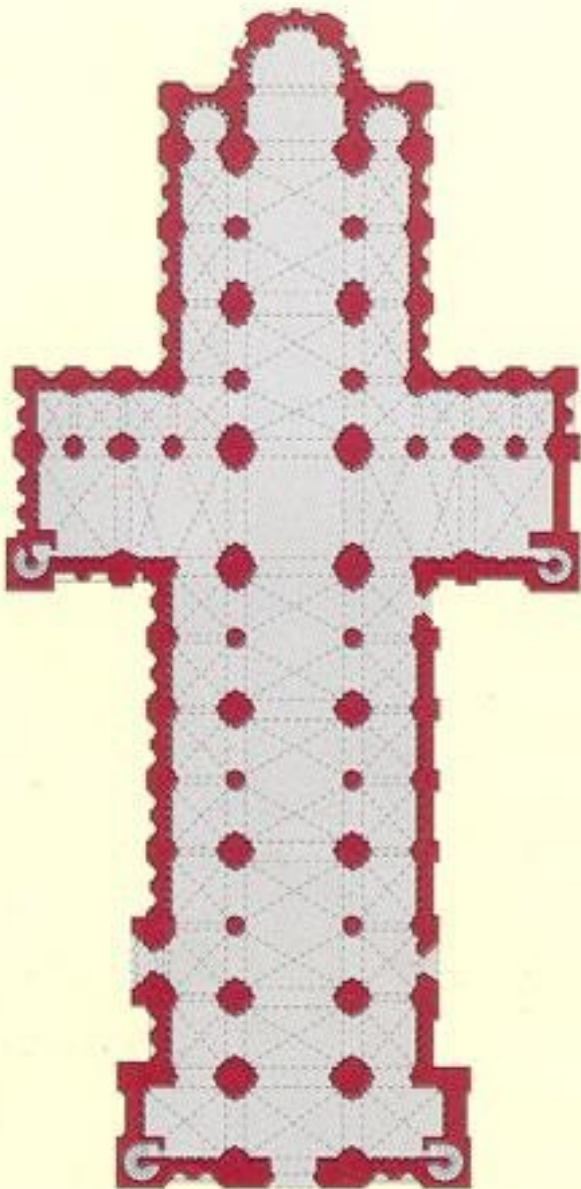
El doble ábside

Catedral de Worms (siglo XII)

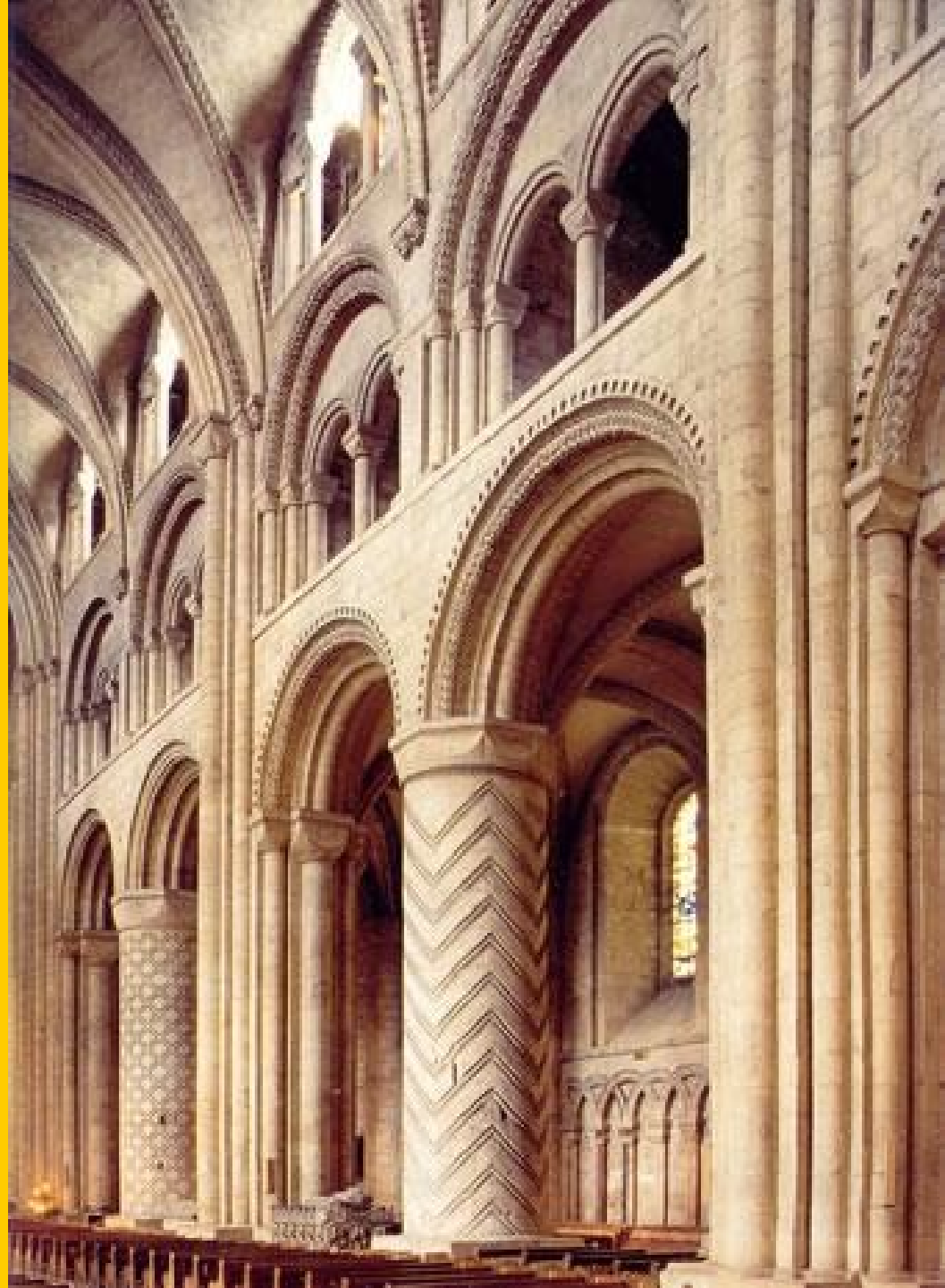

INGLATERRA: LA INFLUENCIA FRANCESA

Catedral de Durham
(1093-1133)

Precedentes góticos

El Románico en España

El Románico en España

Tradición legendaria de Santiago y su repercusión

Vías de peregrinación

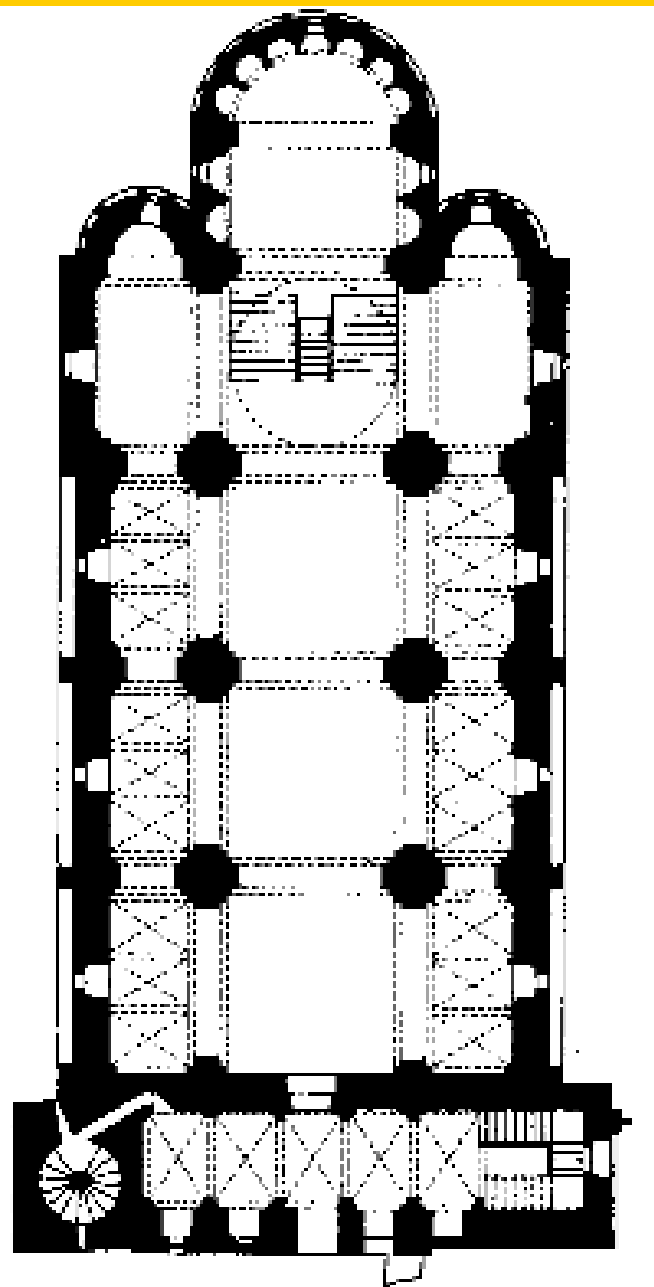
ETAPAS

1. Primer Románico (950-1075) Cataluña y norte de Aragón
2. Románico Pleno (1075-1150) Camino de Santiago
3. Románico Vernáculo (1150-1200) Castilla
4. Románico Tardío (1200-1300) Guadalajara y Cuenca

Primer Románico (950-1075)

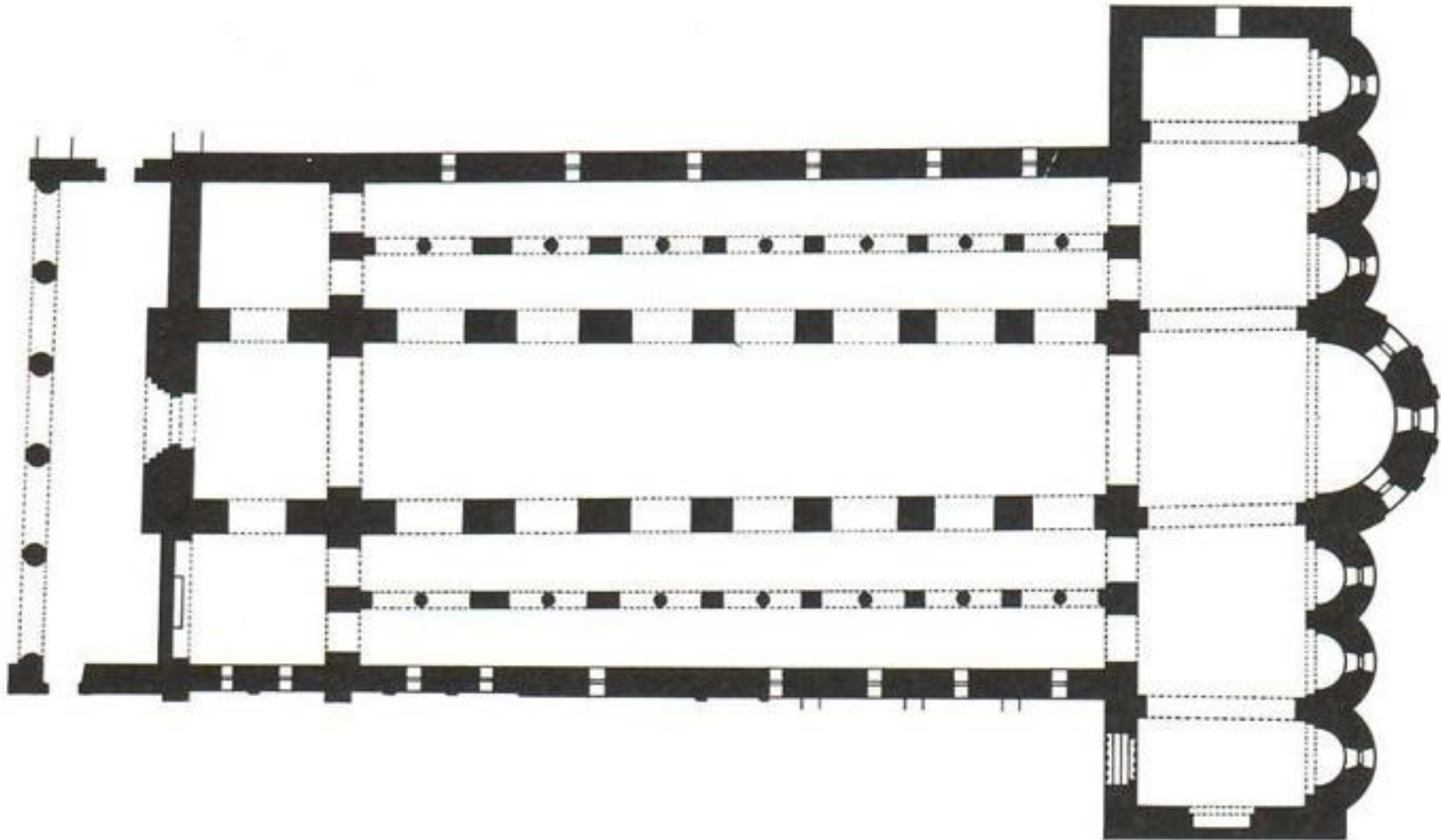

Iglesia de San Vicente de Cardona (1029-1040)

Monasterio de Santa María de Ripoll (h. 1032)

Obras rurales más modestas

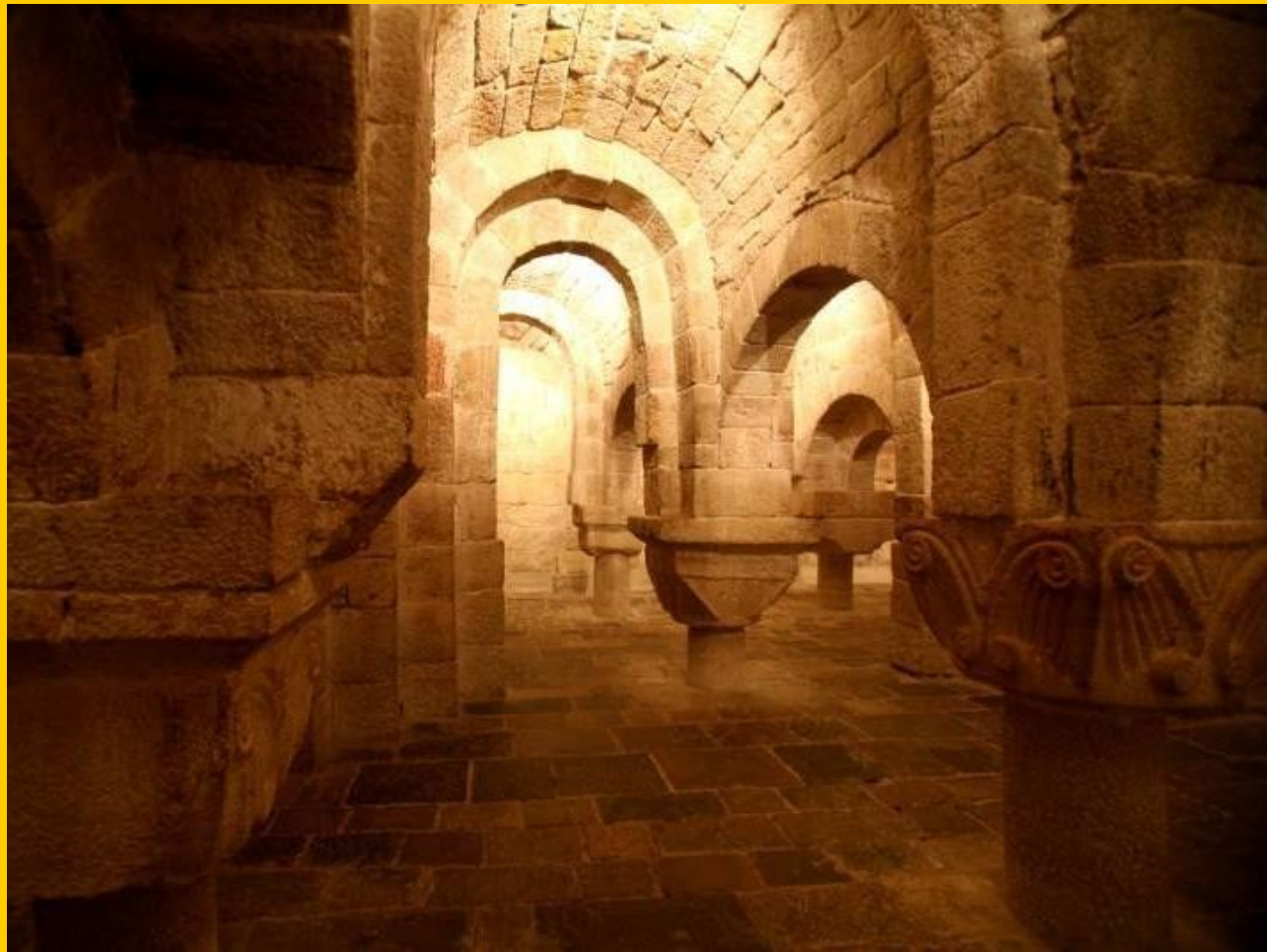
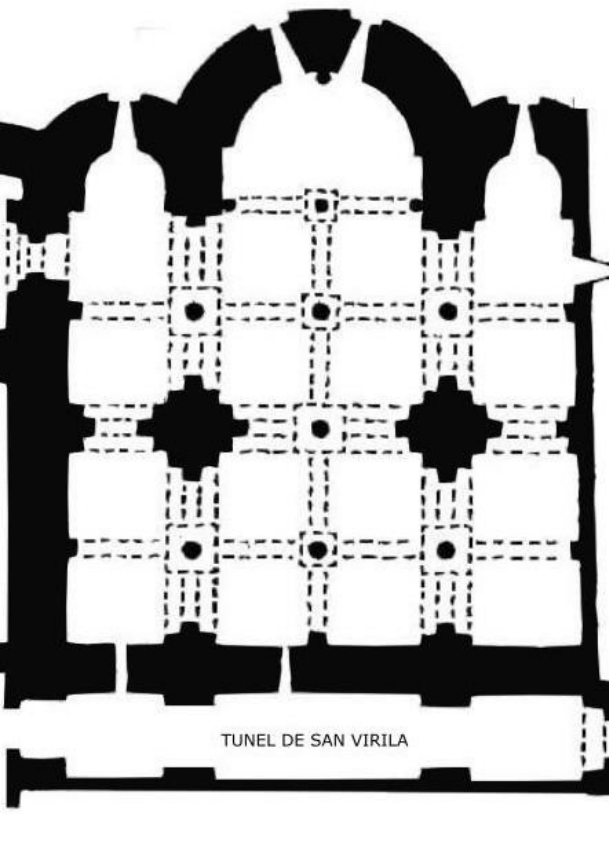

San Clemente de Tahull
(h. 1123)

Cripta del monasterio de Leyre (Navarra) (h. 1057)

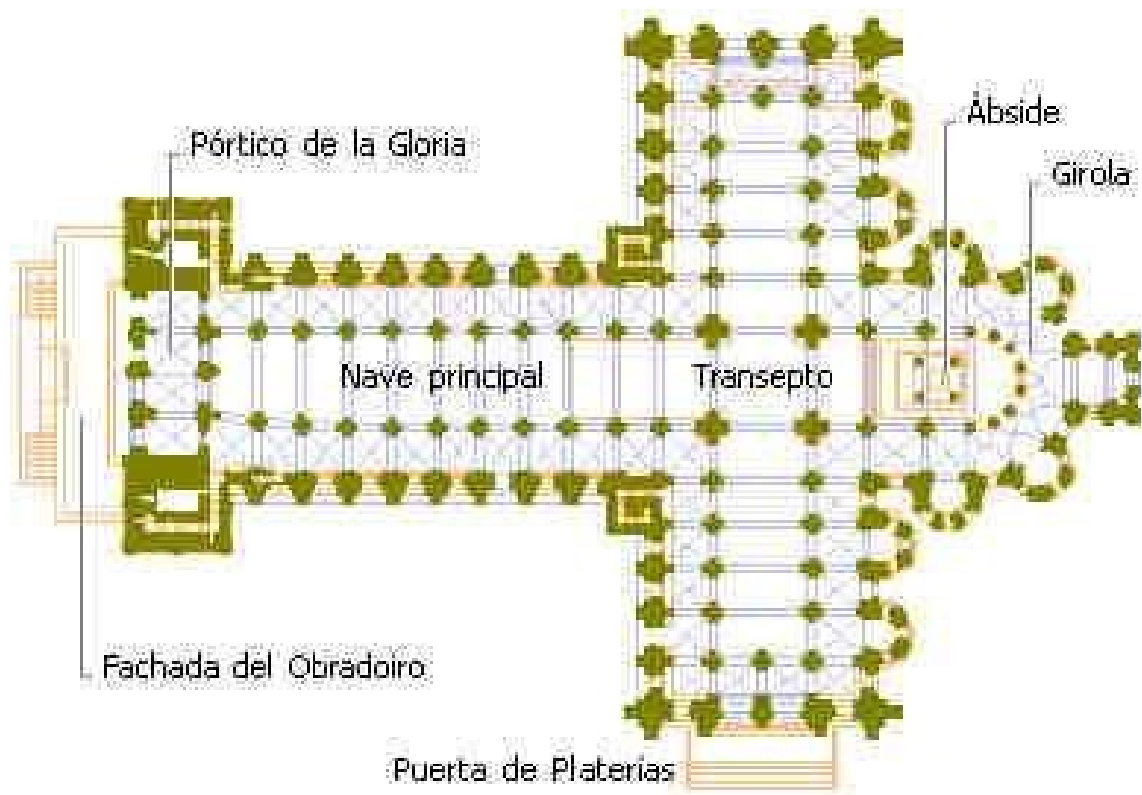
Románico Pleno (1075-1150)

La unidad del Camino de Santiago y la inclusión de esculturas

El mejor reflejo
arquitectónico
Románico

Catedral de
Santiago (1075-
1128)

Maestros
Esteban y
Mateo

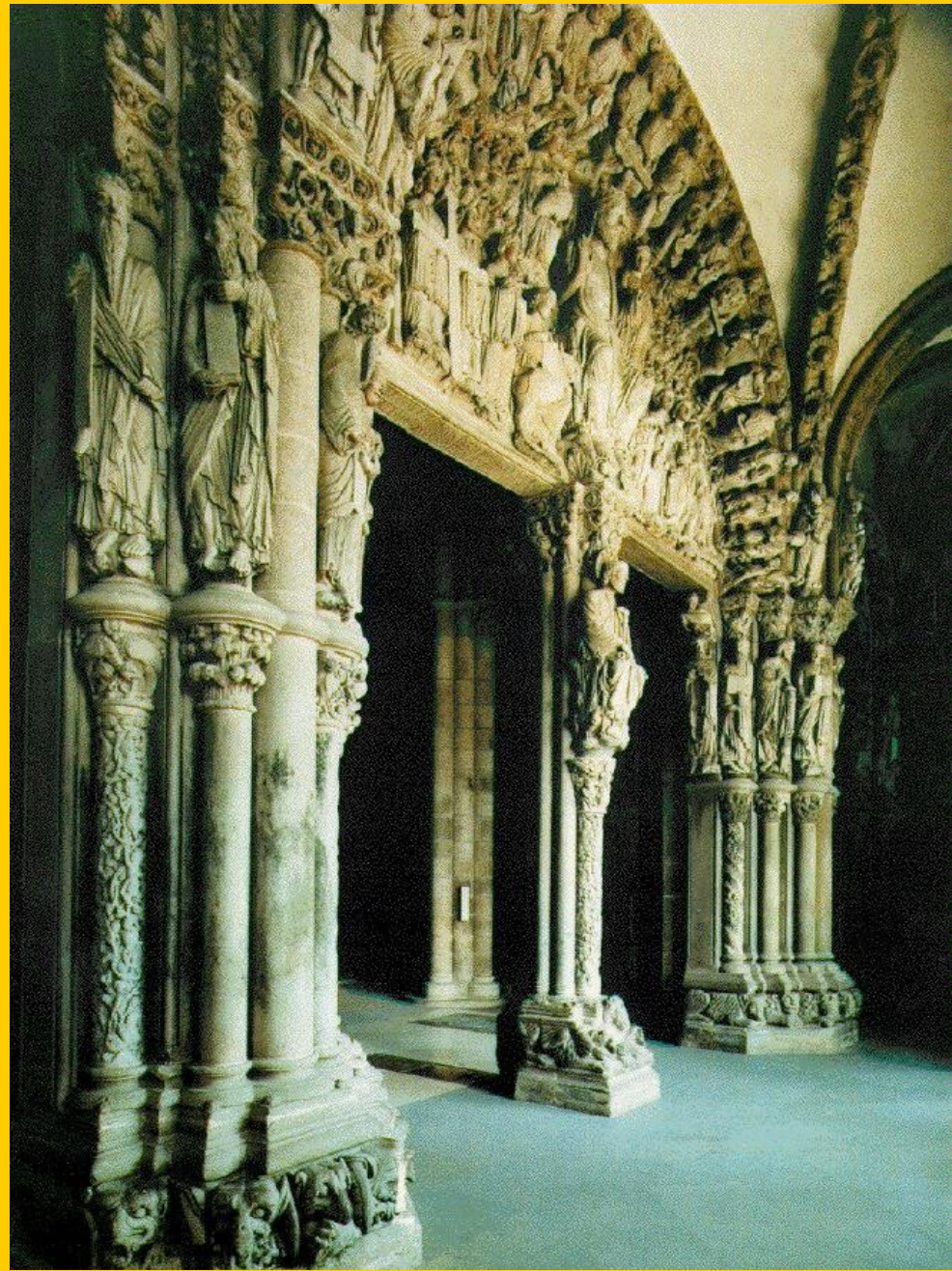

Planta de la catedral de Santiago de Compostela

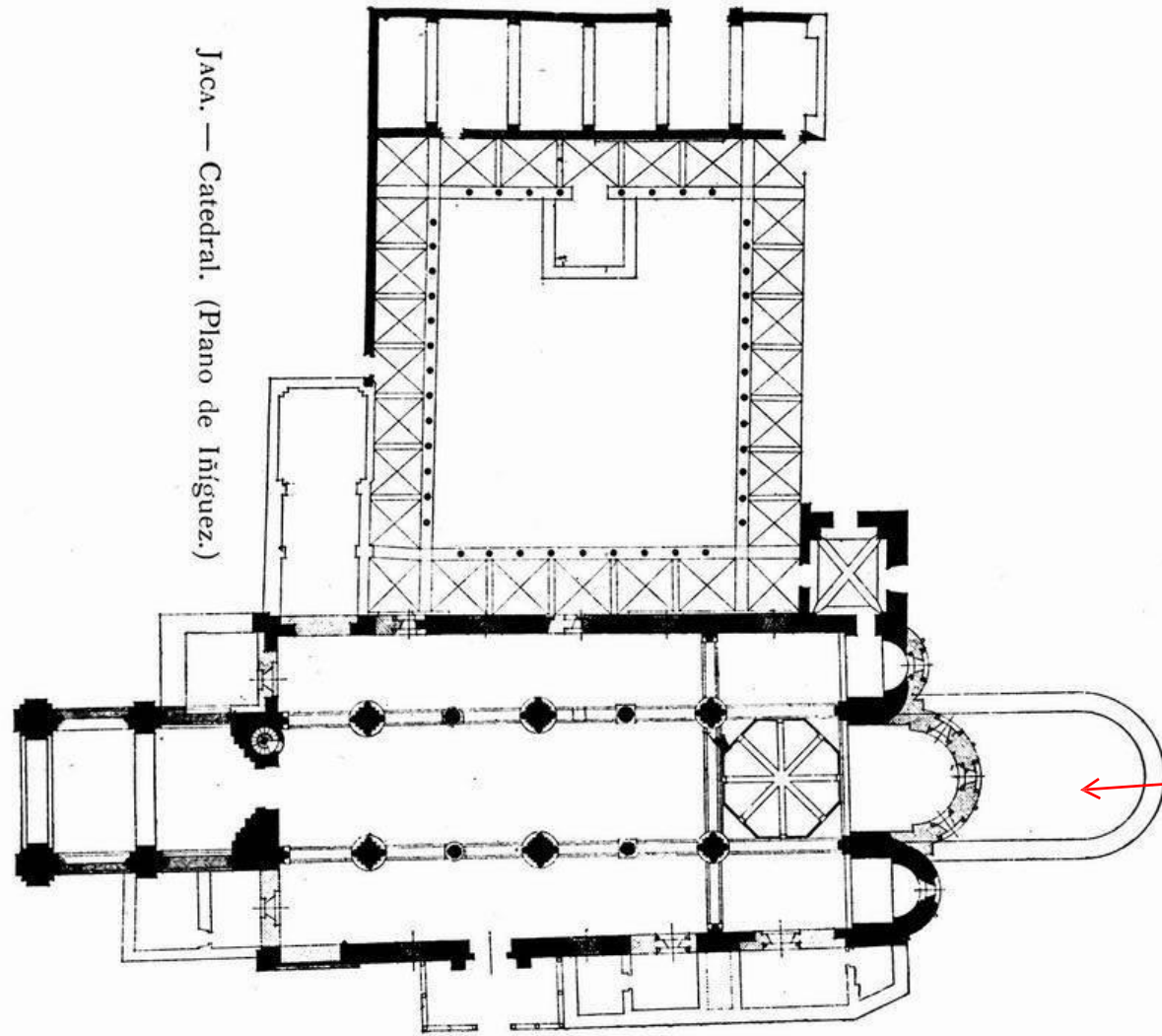

Cripta del pórtico de la Gloria

Catedral de Jaca (1063-1080)

Jaca. — Catedral. (Plano de Iñiguez.)

Pórtico sur o Lonja chica. Protege la fachada sur

Portada del Crismón. Fachada oeste

Ábside meridional. El
único románico
conservado

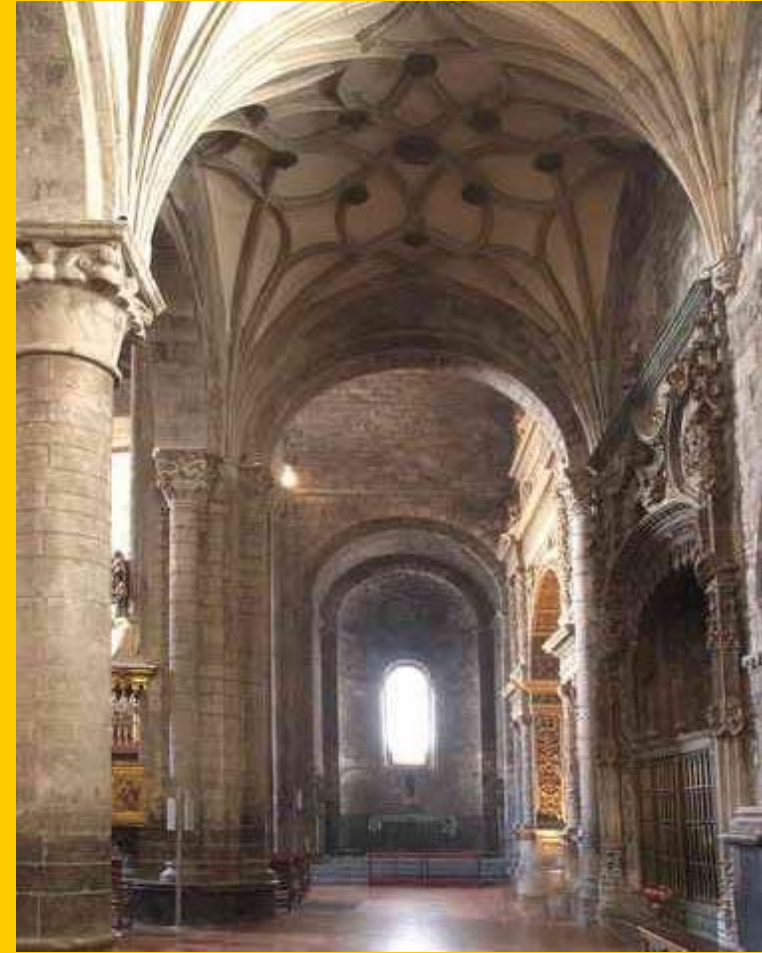

Singularidad del Románico jaqués: alternancia de las pilastras cruciformes con columnas cilíndricas

Crucero románico. Címborio sobre trompas

Bóvedas de crucería góticas,
s. XVI

San Martín de Frómista (h. 1100)

Claustro de Santo Domingo de Silos (siglos XI-XII)

Románico Vernáculo (1150-1200)

Muralla de ávila (h. 1090). La influencia francesa

Santa María de Eunate (fs. siglo XI-ppos. XII) Navarra

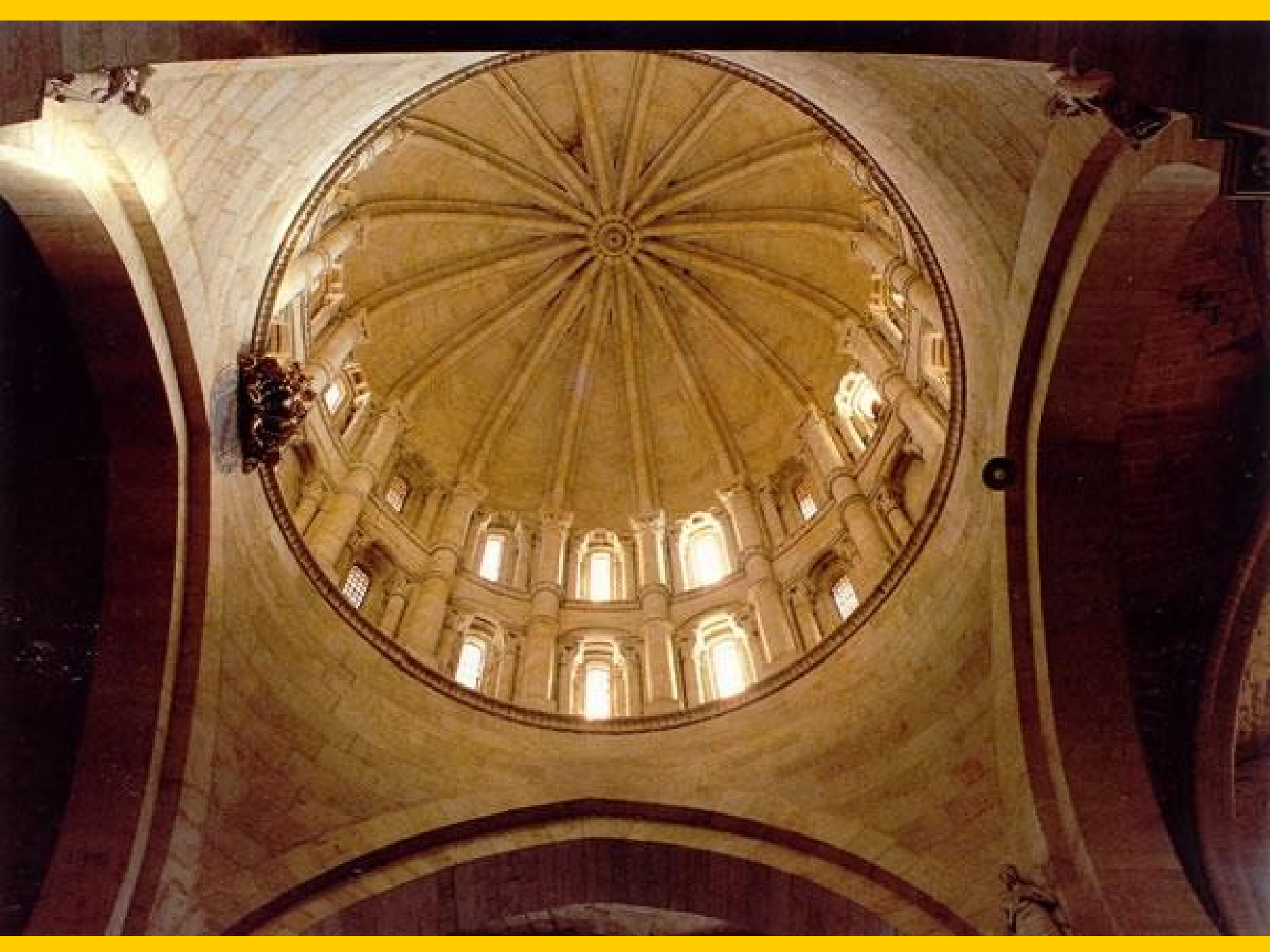

Iglesia de la Vera Cruz, Segovia
(h. 1208)

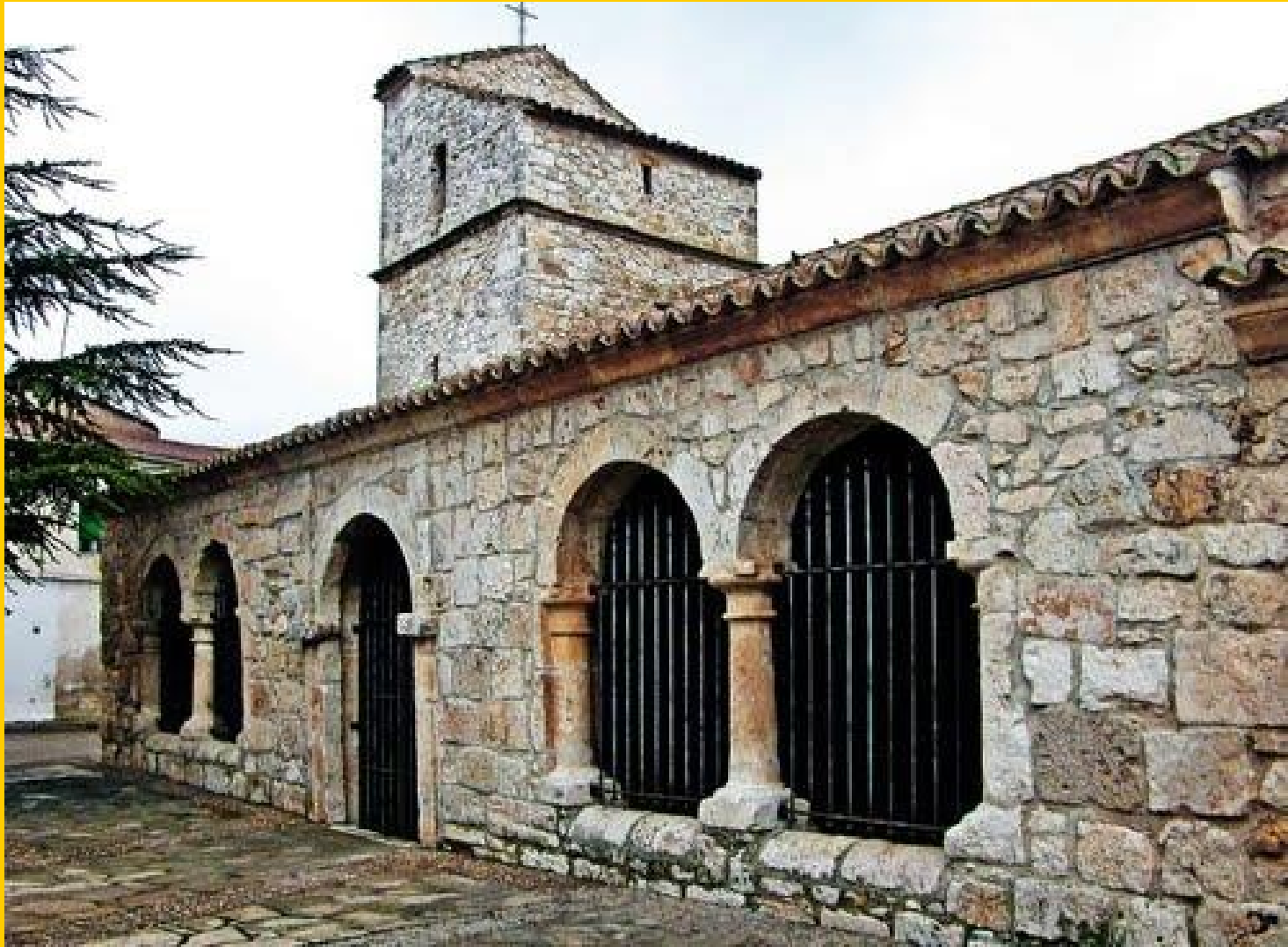

Cimborrio de la Catedral Vieja de Salamanca (h. 1150-1200)

Románico Tardío (1200-1300)

Iglesia de San Mateo, El Pozo (Guadalajara)

ARTES PLÁSTICAS EN EL ROMÁNICO

LA ESCULTURA

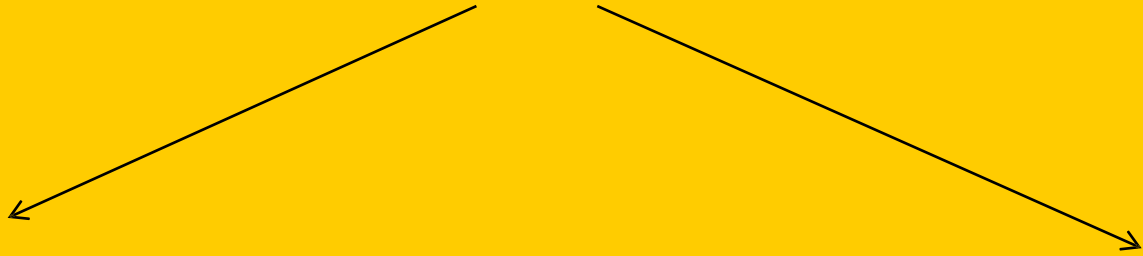
CARACTERÍSTICAS

- Renacimiento de la escultura
- Supeditada a la arquitectura (ley del marco) (desproporción)
- Portadas, capiteles, frisos, ménsulas, cornisas...
- Sentido simbólico, narrativo y espiritual
- Escultura en piedra

Iglesia de Notre-Dame la Grande, Poitiers (siglo XI)

Portadas

Expansión progresiva
desde la portada a la
fachada

Del bajorrelieve al
altorrelieve

Progresivo naturalismo

- Instruía a los fieles (Biblia)

Enseñar y emocionar

- Anónimas, salvo excepciones

- Poco naturalista y simbólica

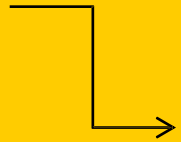
- Adaptadas a esquemas geométricos (simetría)

- Espacio narrativo

- Gradación jerárquica e hieratismo

TEMAS

-Antiguo Testamento, Evangelios, Apocalipsis, Vida de Jesús y María, Evangelios Apócrifos

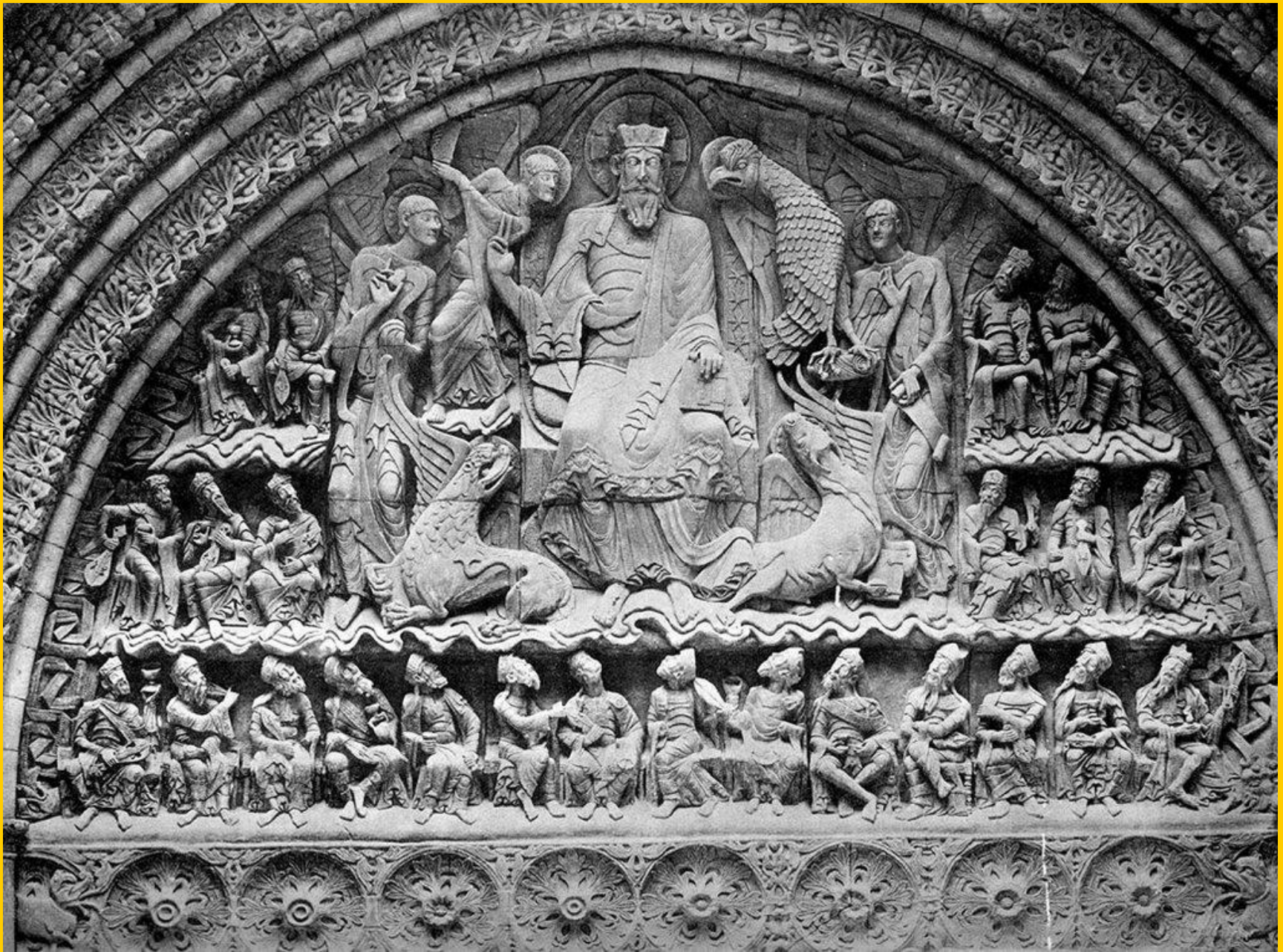
Pantocrátor o Dios entronizado (tetramorfos)

Juicio Final

- Mundo simbólico: lucha hombre-animal, bestiario, bien y mal, visiones demoníacas o infernales

- Escenas lúdicas y cotidianas

Portada de la iglesia de Moissac (Francia)

Tímpano de la abadía cluniacense de Moissac

Tetramorfos

Ángel
San Mateo

León
San Marcos

Águila
San Juan

Buey
San Lucas

Tímpano de la abadía cluniacense de Moissac

Ancianos

Tímpano de la abadía cluniacense de Moissac

Detalle lateral

Friso superior
Detalle lateral

Gislibertus: Dintel de Eva, Catedral de Autun

Gislibertus: *El
sueño de los
Magos*, Catedral de
Autun

Tímpano de la portada de San Trófimo de Arlés (Francia)

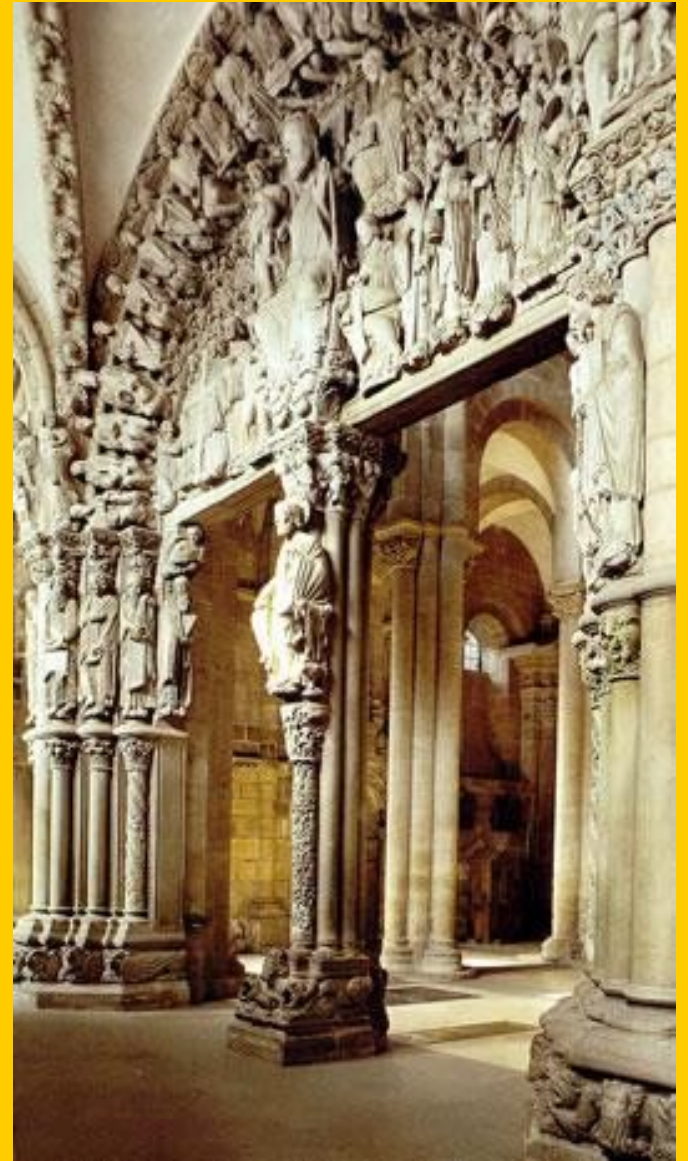
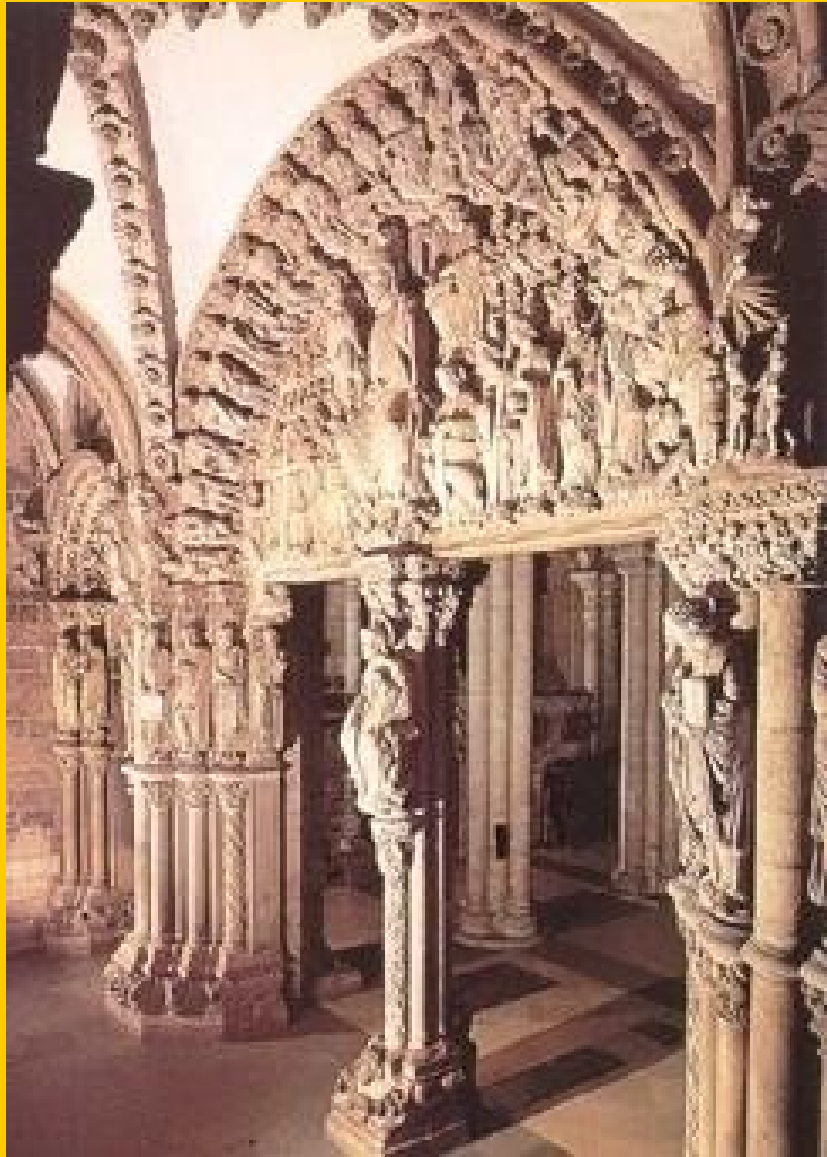
Tímpano de la portada occidental de la Catedral de Jaca

Portada del Perdón, San Isidoro de León

Pórtico de la Gloria

Catedral de Santiago de Compostela

Pórtico de la Gloria

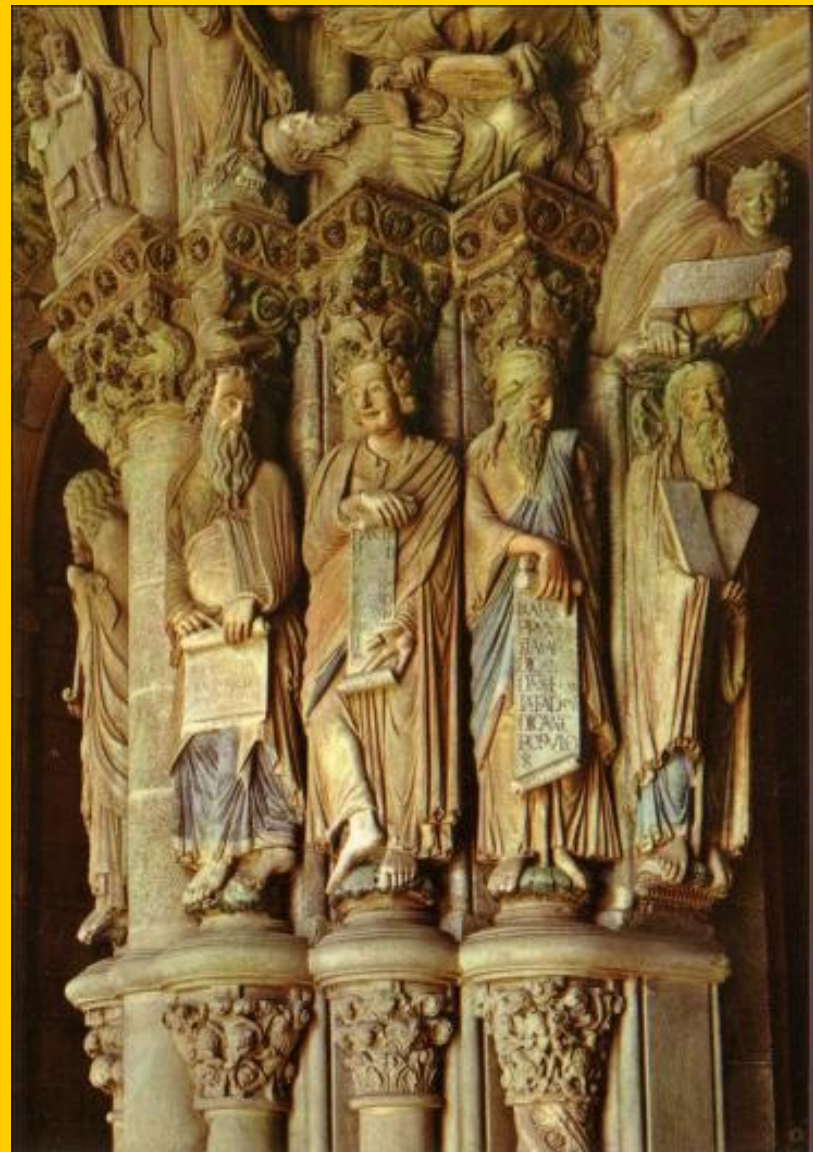
Tímpano con el tetramorfos y los ancianos

Pórtico de la Gloria

Detalle ancianos músicos

Profetas de las jambas

Pórtico de la Gloria

Catedral de Santiago de Compostela

Parteluz. Santiago Apóstol

Posible imagen del maestro
Mateo

Claustro de Santo Domingo de Silos (Burgos)

Claustro de Santo Domingo de Silos (Burgos)

capiteles

Aves

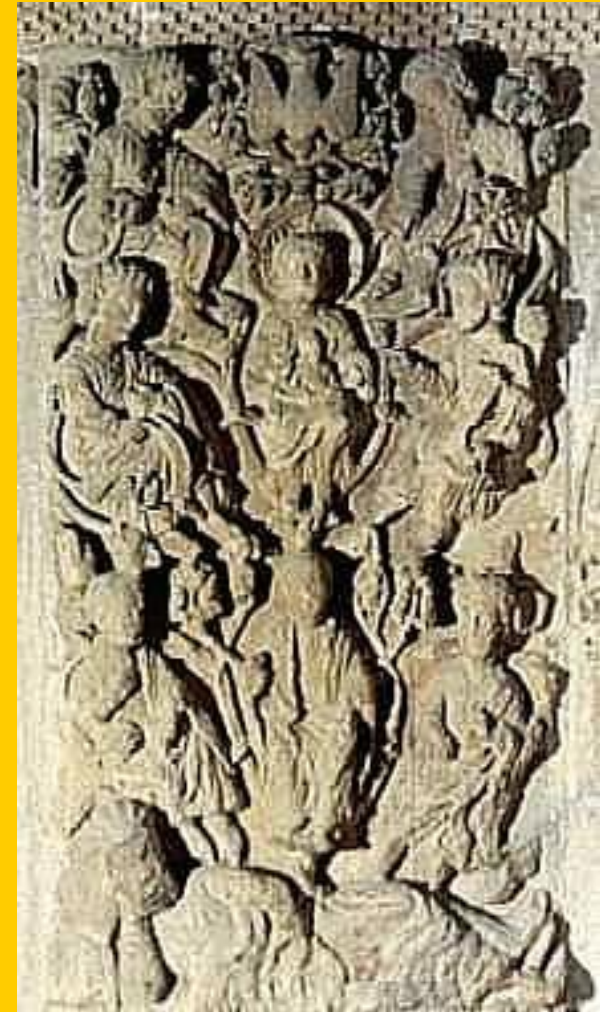
Arpías

Claustro de Santo Domingo de Silos (Burgos)

Machones o pilares

Anunciación

Árbol de Jesse

Descendimiento

Resurrección

Claustro de Santo Domingo de Silos (Burgos)

Machones o pilares

Duda de
Santo Tomás

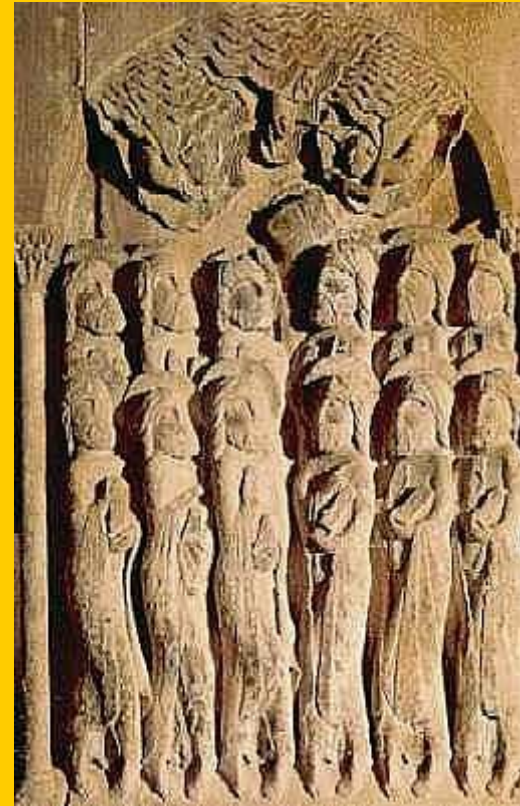
Discípulos de
Emaús

Claustro de Santo Domingo de Silos (Burgos)

Machones o pilares

Ascensión

Pentecostés

ARTES PLÁSTICAS EN EL ROMÁNICO

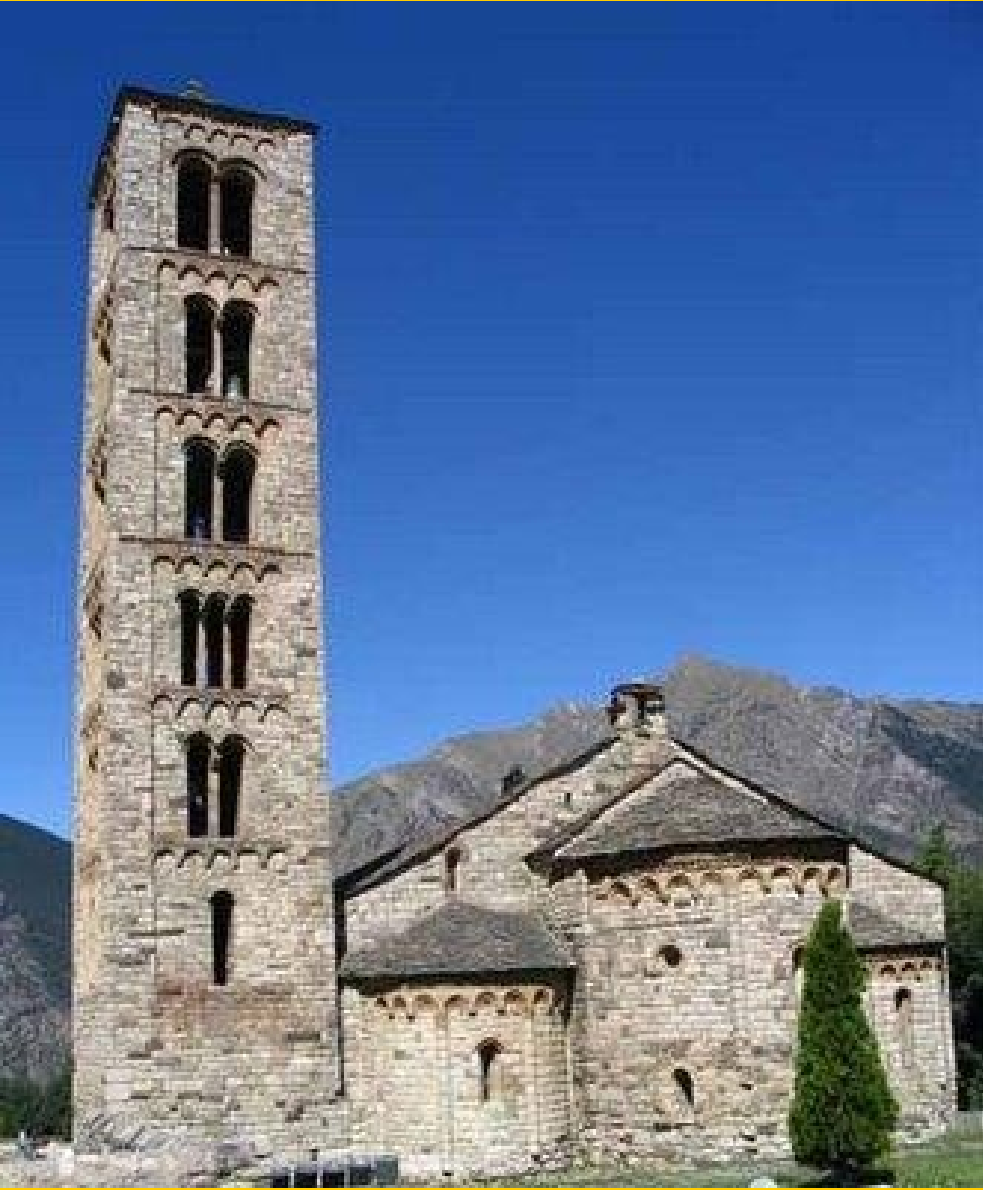
LA PINTURA

- Pintura mural, tabla y miniaturas
- Importante presencia decorativa, aunque la mayoría desaparecida
- Temática y forma similar a la escultura
- Influencia paleocristiana, prerrománica y bizantina

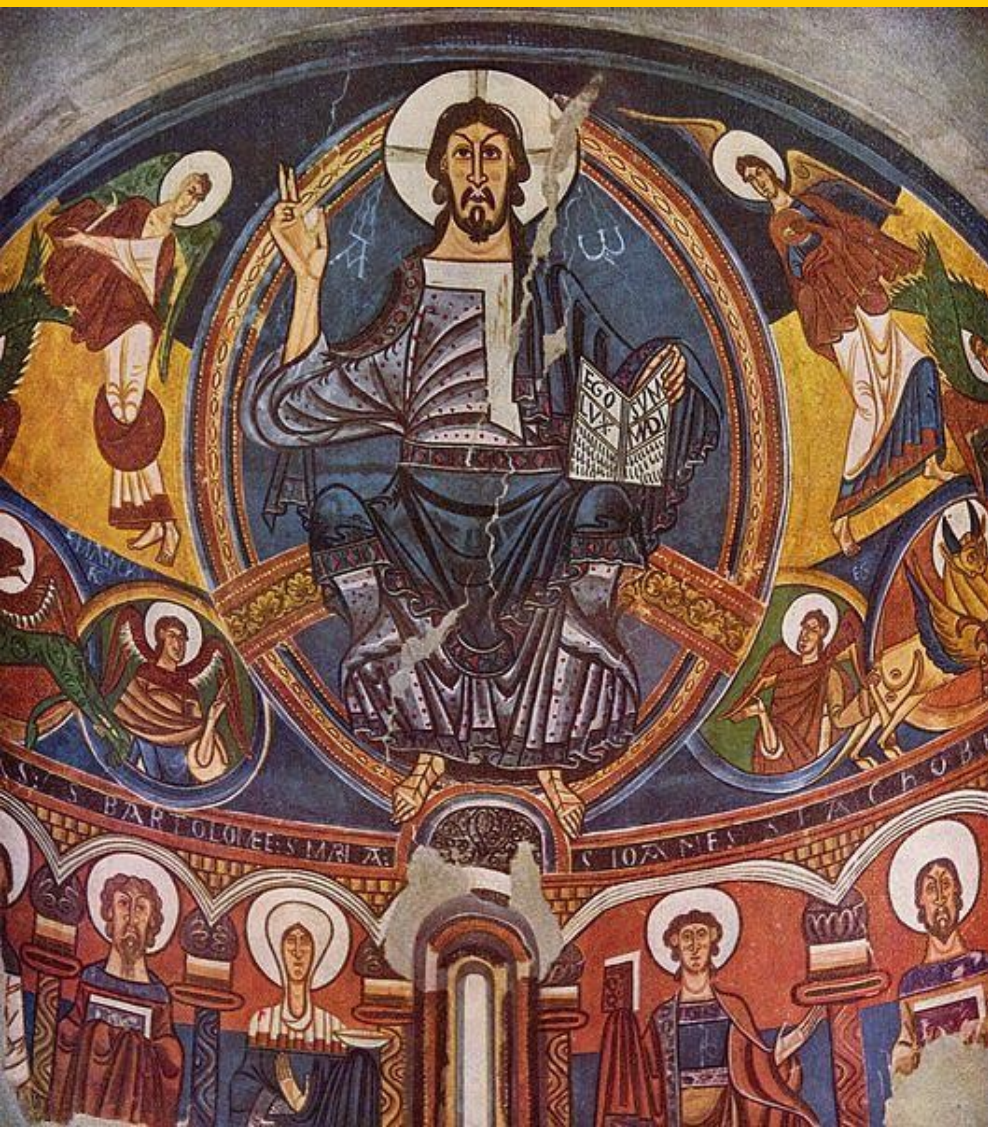

Pantocrátor de Berzé la Ville (Francia)

Pantocrátor San Clemente de Taull

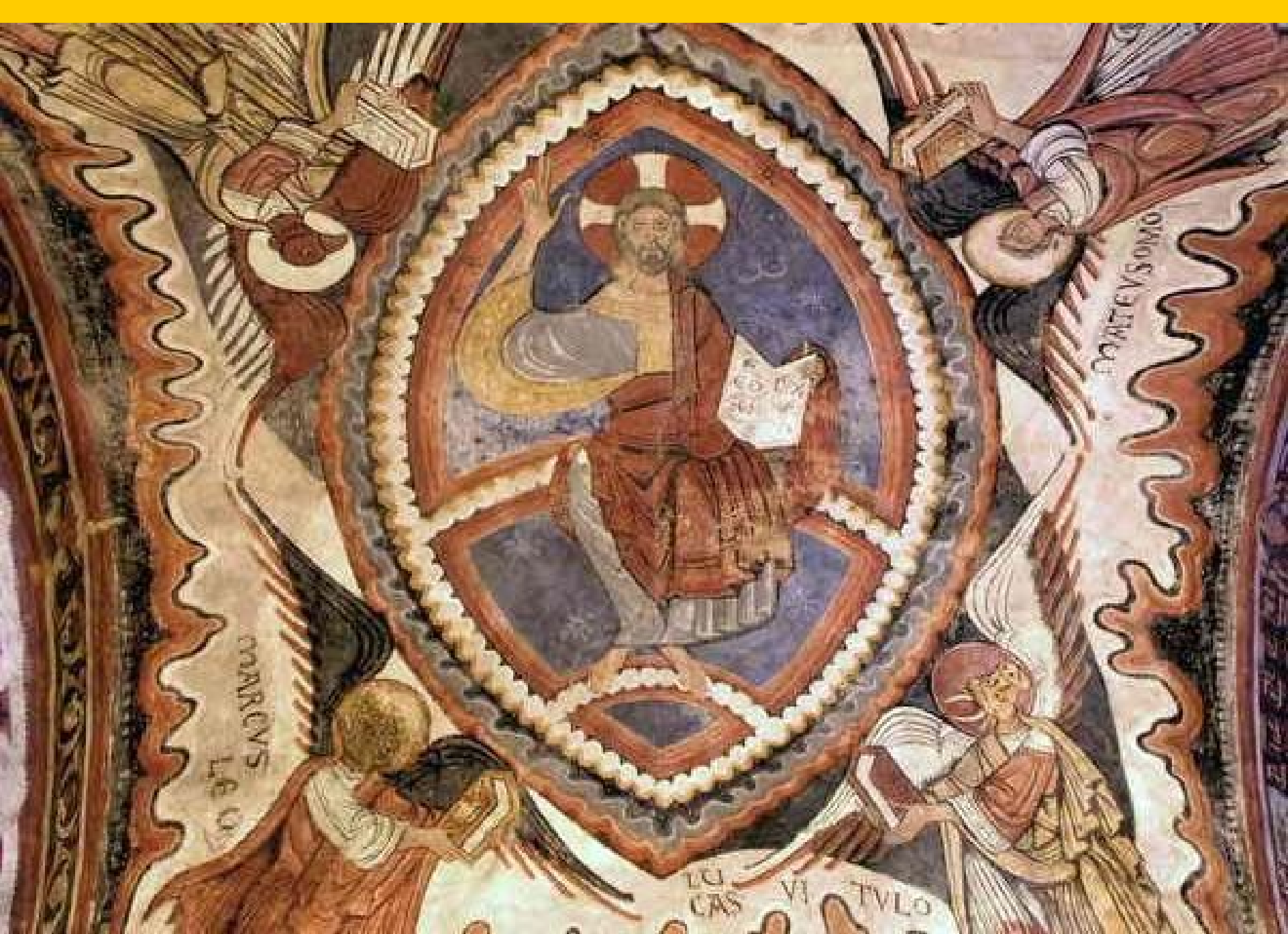
Vista exterior de la iglesia,
Hoy el fresco se encuentra en
el Museo Nacional de Arte de
Cataluña

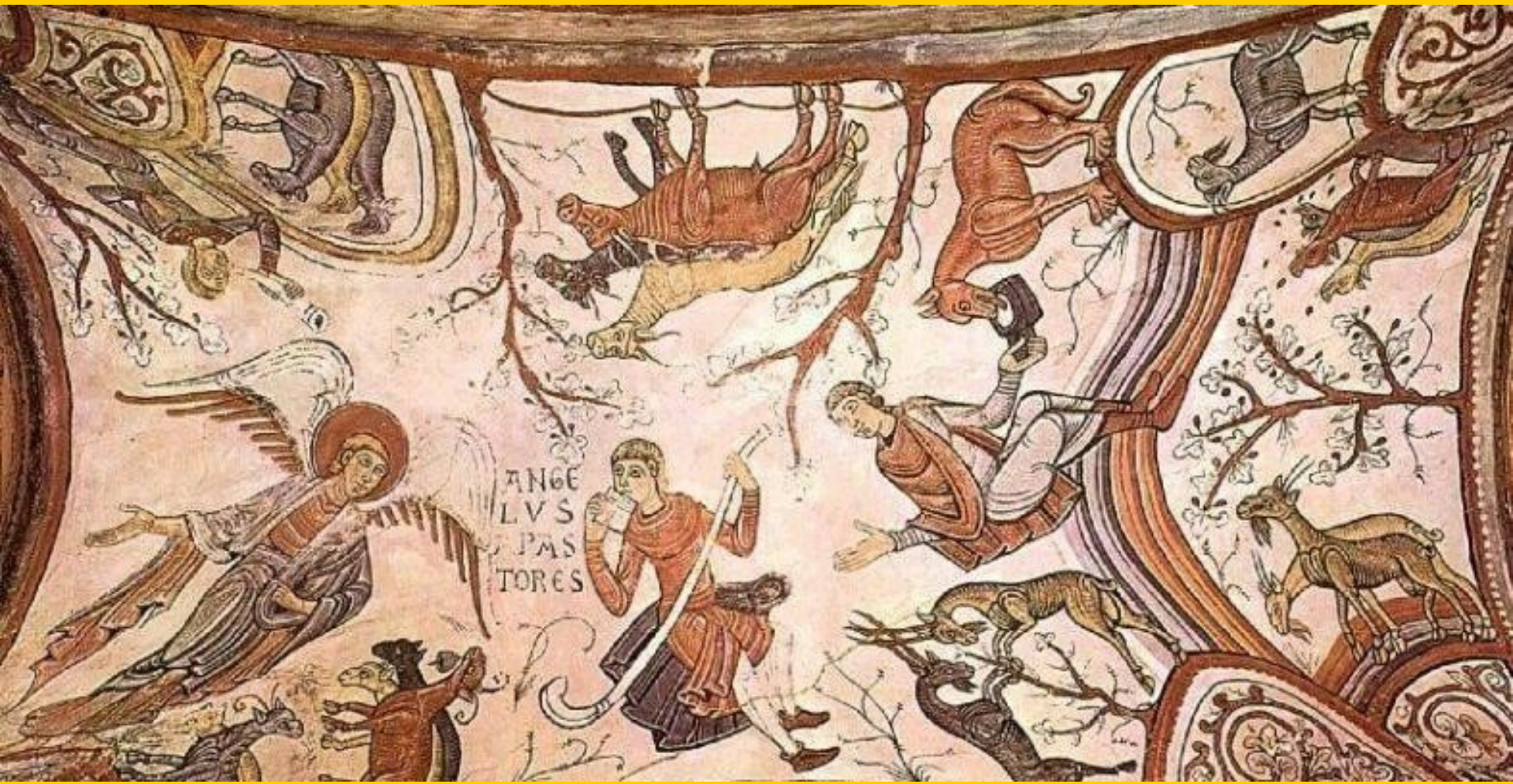

Panteón de los Reyes, San Isidoro de León

UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

| uma.es