

EL ROMÁNICO

1. Introducción al románico.	Incidir en su asombrosa brevedad. El momento de máxima creatividad empezó a fines del siglo XI y en torno a 1140 había sido ya sustituido, en la Isla de Francia, por el gótico. Como características sociales y políticas comentar el feudalismo y las peregrinaciones, con especial significación en el Camino de Santiago.
2. Arquitectura. Elementos formales y soluciones constructivas. La iglesia de peregrinación y el monasterio.	Desde el punto de vista técnico señalar todas las variedades expresivas que cristalizan en una iglesia de peregrinación, tomando como ejemplo la catedral compostelana. Advertir, a continuación, las peculiaridades nacionales que ofrece este estilo, subordinando la decoración al elemento rector, que es la arquitectura.
3. Escultura y pintura.	<p>No obstante, dentro del panorama escultórico considerar la función pedagógica y docente de los claustros y, sobre todo, de las portadas como "catecismos pétreos" para enseñar a una población iletrada las verdades de la fe, a través de las artes visuales. Analizar la iconografía y la funcionalidad del tímpano como una "cristianización" de los frontones griegos.</p> <p>Por lo que respecta a la pintura, establecer los distintos procedimientos técnicos entre la pintura mural y la decoración sobre tabla, centrándose en el románico español.</p>

I) INTRODUCCIÓN AL ROMÁNICO	2
(a) <i>El Prerrománico (S. V-XI)</i>	2
Arte visigodo (s. V- 711)	2
Arte merovingio, ostrogodo,... (s. V al 750 aprox.)	2
Arte carolingio (s. VIII - X):	2
Arte asturiano (ramiriense) (711-910)	2
Arte mozárabe	3
(b) <i>Condicionantes socioculturales del Románico (fines X-fines XII)</i>	3
II) ARQUITECTURA DEL ROMÁNICO (FINES X-FINES XII).....	3
(a) <i>Caracteres generales.</i>	3
(b) <i>Peculiaridades locales o regionales.</i>	5
III) ESCULTURA.	9
(a) <i>Características:</i>	9
(b) <i>Obras destacadas:</i>	10
IV) PINTURA	11
(c) <i>Características:</i>	11
(d) <i>Obras. España:</i>	12

PA- LEOCRI STIANO	BIZANTINO														
	VISIGODO				ISLAM										
	Ostrogodo				Asturiano, mozárabe		ROMÁNICO								
	Franco merovingio y otros				Carolingio y otros										
500		600		700		800		900		1000		1100		1200	
S. V	S. VI	S. VII	S. VIII	S. IX	S. X	S. XI	S. XII								

- El término surge en el siglo XIX: arte que imita al arte de la Roma cristiana –no a la clásica–.
- Es el primer estilo internacional de Occidente: se produce con la unidad espiritual de Europa.
- Del siglo V al X se puede considerar como una época de tanteos y gran variedad regional.
- Las peregrinaciones y las reformas monásticas serán la clave en esta unificación europea del arte.

I) INTRODUCCIÓN AL ROMÁNICO

(a) *El Prerrománico (S. V-XI)*

- Une distintas aportaciones o influencias en un estilo propio en cada zona del antiguo Imperio Romano de Occidente, ahora en manos de otros pueblos:
- Herencia clásica grecorromana.
- Aportación crisiana (paleocristiano e ideas o cultura del monacato benedictino desde aprox. el año 500).
- Influencia oriental bizantina –Georgia, Armenia– (cruz griega, cúpula, mosaicos bizantinos,...).
- Las construcciones bárbaras de madera permitieron el estudio del contrarresto de los empujes de las techumbres.
- Nuevos elementos decorativos de los pueblos bárbaros: esquematismo.
 - + Piezas de uso ordinario, fíbulas, joyas, tesoros, coronas,...
 - + Zoomórficos (no se representa la figura humana).
 - + Vegetales esquemáticos, geometría, líneas curvas.

Arte visigodo (s. V- 711)

- Planta basilical o cruciforme, capiteles corintios y bizantinos, arco de herradura, bóvedas de medio cañón, escasez de vanos.
- Destaca la orfebrería. (234)
 - = **S. Juan de Baños. (234)**
 - = **Sta. Comba de Bande.**
 - = **S. Pedro de la Nave.**
 - = **Quintanilla de las Viñas.**
 - = **S. Fructuoso de Montelíos.**

Arte merovingio, ostrogodo,... (s. V al 750 aprox.).

- = **Mausoleo de Teodorico.**

Arte carolingio (s. VIII - X):

- Planta: basilical o central (ésta destaca).
- Influencia lombarda (bizantina: S. Vital de Rávena).
 - = **Capilla palatina de Aquisgrán. (237)**

Arte asturiano (ramiriense) (711-910)

- Abandono del arco de herradura: arco de medio punto y, sobre todo, peraltado.
- Bóveda de medio cañón, o peraltada
- Arcos fajones, estribos y contrafuertes exteriores.
- Son altos, reducidos, materiales pobres (mampostería)
- Planta basilical.
 - = **S. Julián de los Prados.**
 - = **Sta. María del Naranco. (235, 236)**
 - = **S. Miguel de Lillo.**
 - = **Sta. Cristina de Lena.**
 - = **S. Salvador de Valdedios.**

Arte mozárabe

- Cristianos que viven en territorio musulmán y trabajan allí o emigran a territorio cristiano, llevando así gran influencia constructiva y decorativa musulmana:
- Arco de herradura con alfiz y más cerrado que el visigodo.
- Bóveda de nervios y gallonada, cimborrios.
- Modillones de rolo.
 - = S. Miguel de la Escalada.
 - = S. Cebrián de Mazote.
 - = S. Juan de la Peña.
 - = Sta. María de Lebeña.
 - = S. Millán de la Cogolla.
 - = S. Baudelio de Berlanga. (233)

(b) Condicionantes socioculturales del Románico (fines X-fines XII)

- Es el primer arte europeo occidental, común a todos. Los anteriores son estilos locales; el Románico lo es de toda la Cristiandad, por una serie de hechos comunes:
- Terror de Año 1.000 (ó 1.033). Influye en los temas: Infierno, Apocalipsis, acción de gracias,...
- Las Peregrinaciones: La "moda y el negocio" de las reliquias (año 1.000): Jerusalén, Roma, Santiago y otras menores. (Factor de unidad en los estilos artísticos: la gente y los artistas ven y comparan obras de otros lugares). (245)
- El feudalismo: arte monástico (Cluny) y aristocrático (castillo). Condiciona el contenido iconográfico del arte (Cristo como vencedor y rey, virgen entronizada,...).

II) ARQUITECTURA DEL ROMÁNICO (FINES X-FINES XII).

(a) Caracteres generales.

(No innova en los elementos; sí en la concepción espacial).

Elementos sustentantes:

- Muro de sillería: regulares y bastante gruesos para soportar las bóvedas de piedra.
- Pilares y columnas (pocas exentas): pilar compuesto (se pierde el canon en la columna) Estribo o contrafuerte: recoge el empuje de las bóvedas siguiendo los arcos fajones. (240)

Elementos sostenidos:

- Arco de medio punto.
- Bóveda en piedra (antes madera). Es la clave del Románico y de su constante evolución que nos llevará finalmente al Gótico. Se va perfeccionando y estudiando la forma de hacerlas más ligeras y de hacer muros con más vanos y más delgados. (240)
- Bóveda de cañón.

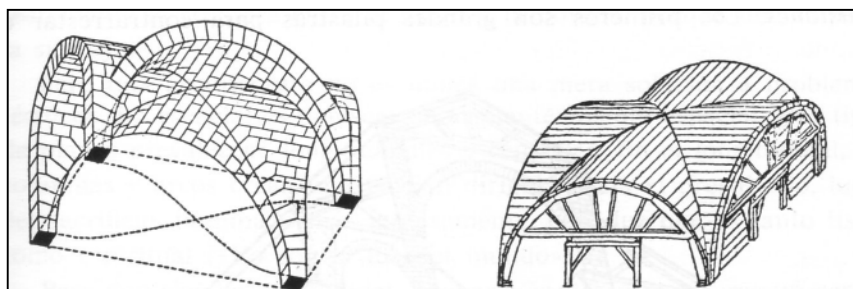

FIG. 88. ROMÁNICO. Bóveda de aristas y cimbra (diseños de Fitchen).

La bóveda de cañón es la más fácil de trazar, debido a la sencillez de su generatriz: un arco de medio punto. Del cruce de dos surge la bóveda de aristas. El románico se sirvió de cimbras para la construcción de bóvedas. El carpintero precedía al cantero.

- Bóveda de arista (240)
- Arcos fajones (cortan en secciones a la bóveda) y arcos formeros (separan las distintas naves).
- Cimborios (forma de torre) o cúpulas sobre trompas o pechinas (influencia bizantina).
- Tribuna: Especie de 2º piso sobre las naves laterales, con anchura igual a éstas. (240)
- Triforio: Pasillo angosto, encima de las naves laterales o de la tribuna y de menor anchura. Forma una semibóveda de descarga de los empujes de la nave central y si sustituye a la tribuna permite la apertura de un claristorio (hilera de ventanas) para iluminar la nave central.

Concepción espacial:

- Hay una métrica espacial: relación matemática entre las partes y el conjunto del edificio. Predominio del macizo sobre el vano: poca luz (saeteras).
- Planta:
 - + Cruz latina habitualmente, basilical a menudo y de plan central en las iglesias de las Órdenes Militares.
 - + Cabecera al Este, cada vez más desarrollada
 - + Ábside al final de cada nave.
 - + La Girola (deambulatorio), con capillas radiales: en las iglesias de peregrinación.
- Desaparece el Arco Triunfal de las iglesias.
- Desaparece el atrio.
- Aparece el triforio.
- Mayor atención a las: fachadas:
 - + Arco de medio punto abocinado, incluidas las jambas (éstas con columnas o estatuas adosadas).
 - + Arquivoltas, con relieves dispuestos radialmente.
 - + Parteluz, con relieves, columnas,...
 - + Tímpano (heredero del frontón griego en decoración).
- Torres y Campanarios. Aislado en Italia, en el crucero o en la fachada habitualmente.
- Hay edificios de planta central al modo de la rotonda del Sagrado Sepulcro de Jerusalén (Templarios).

Tipos de edificios. La iglesia de peregrinación y el monasterio:

- Castillo. Empiezan a hacerse de piedra, algunos con bóvedas y otros con techumbre de madera: Castillo de Loarre (Huesca)
- **Monasterio:** Forma una unidad autárquica, independiente económicamente.
 - + La regla de San Benito de Nursia –benedictina– (ora et labora) se difundirá en la **época carolingia** gracias al apoyo real y papal. Destacó el monasterio de Saint Gall.
 - + El monasterio de Montecassino en Italia y so-

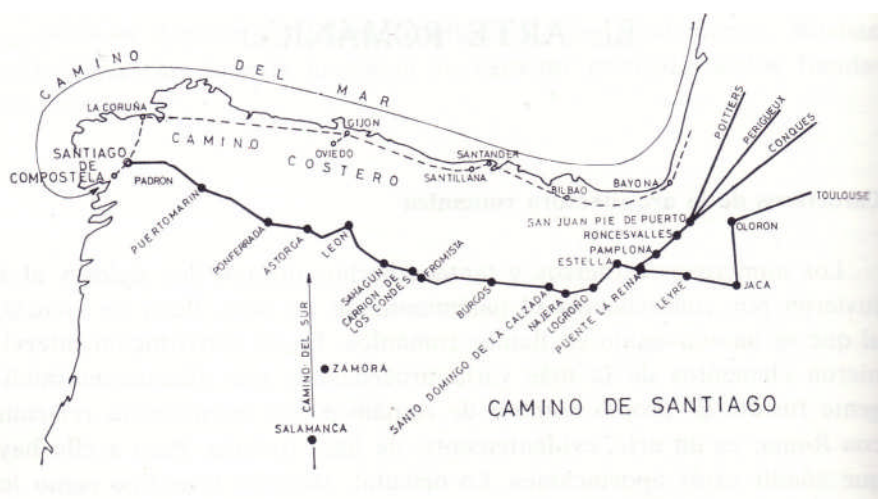

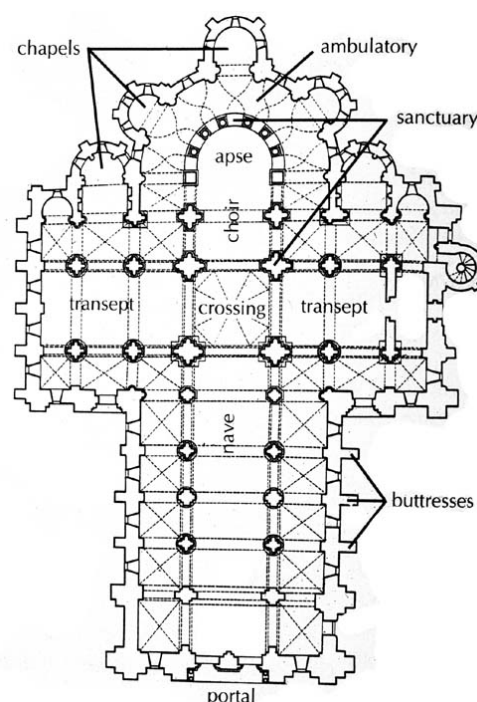
FIG. 85. EL CAMINO DE SANTIAGO.

Constituye una vía cultural de enorme significación, descansando sobre un hecho religioso: la peregrinación a la tumba de Santiago Apóstol. En línea negra se señala la ruta principal, en la que se sitúan poblaciones principales. Puente de la Reina era el punto de enlace de dos rutas, y San Juan de Pie de Puerto era la confluencia de tres vías francesas. Había un camino próximo al mar, señalado con línea interrumpida. Otros peregrinos procedían de la España meridional y venían a lo largo de la antigua vía romana. Finalmente otros peregrinos, procedentes de países norteños, llegaban embarcados hasta Padrón.

bre todo la reforma de **Cluny** crean el modelo típico de monasterio benedictino: la reforma cluniacense funda más de 1.500 monasterios (Cluny III se edificó el 1.088).

- + A fines del siglo XI los monjes de Cluny viven con lujos (sirvientes, buen vino, buena comida,...) Como reacción surge la reforma del **Cister** (monjes cistercienses benedictinos reformados por San Bernardo de Claraval en el monasterio de Citeaux). Se difunde un nuevo modelo, de transición al Gótico.
- + Se crea un modelo universal, aunque no son meras copias de la casa matriz: **(241, 243, 244)**
 - Iglesia (que también puede tener reliquias y acoger a peregrinos).
 - Dependencias monacales al sur (celdas, sala capitular, refectorio, biblioteca,...).
 - Cementerio al este, tras la cabecera.
 - Caballerizas, almacenes de herramientas o grano, bodegas, lagar, molino,...
 - Claustro: arcos y columnas formando una galería cubierta en torno a un patio, entre la iglesia y las dependencias monacales: idea de recogimiento.
 - Dependencias para invitados, enfermerías, ...
- + Los donativos vinculan el monacato a quien los realiza: la aristocracia. Pero también viven de su propia actividad económica agraria y del culto a las reliquias. →
- **Templo, iglesia de peregrinación**: más urbano, reliquias, peregrinaciones, ...
 - + El culto a las reliquias (restos de santos o sus pertenencias,...). Cada iglesia, cada monasterio tiene sus propias e intenta tener alguna más. La gente cree que otorgan prosperidad, salud y salvación. Atraen a peregrinos, a comerciantes, donativos y en definitiva riqueza y prosperidad. A algunas más afamadas se peregrina desde lejanos lugares, destacando Roma y Santiago, dada la dificultad de ir a Jerusalén. Se establecen auténticos caminos o rutas en los que se sitúan otras tantas paradas con reliquias que visitar.
 - + Estas peregrinaciones ponen en contacto ideas, tendencias culturales, planes arquitectónicos y programas decorativos.
 - + Surge un tipo de iglesia especialmente diseñada para acoger la visita de los peregrinos, cuando son muchos, sin interrumpir los oficios: se entra por una nave lateral y se continúa por la girola o deambulatorio (nave que rodea el altar) por la que desfilan los peregrinos mientras ven las reliquias que habitualmente se ubican bajo el altar, en la cripta. Se vuelve por la otra nave lateral.
 - + Las más conocidas son las de Santiago de Compostela, San Sernin de Toulouse, San Marcial de Limoges, Santa Fe de Conques,...

(b) Peculiaridades locales o regionales.

BORGOÑA:

El más imitado, pues lo expande la reforma cluniacense (caracteres similares al modelo general)

- = **Monasterio de Cluny** (II y III) hoy desaparecido. **(244)**
- = **Paray-le-Monial** y **Charité-sur-Loire** lo imitan a menor escala
- = **Sta. María Magdalena de Vezelay** (de peregrinación por las reliquias de la Magdalena)
 - + Bóveda central alta para lo normal del Románico.
 - + Arcos fajones con dovelas de colores alternados.
 - + Ventanales amplios, mayor iluminación.

+ Capiteles historiados.

- = **San Lázaro de Autun.** Con bóveda de cañón apuntada y pilastras de tipo clásico, con acanaladuras.

NORMANDÍA:

- Fachada entre torres.
- Escasa decoración escultórica.
- Influye en Inglaterra Sicilia... en algunos elementos prefigura al Gótico.
- = **Iglesias abaciales de San Etienne y de Sainte Trinité de Caen.**
 - + Masculina la primera y femenina la segunda. Comenzadas hacia 1060. En 1120 se cubren con bóvedas nervadas (de crucería, pero con arcos de medio punto) sexpartitas.

OESTE FRANCÉS:

- Influencia bizantina:
 - + Torres de remate cónico con escamas.
 - + Cúpula sobre pechinas
 - + Abundancia escultórica en la fachada (no sólo en la portada).
- = **Nôtre Dame de Poitiers:** Las naves tienden a la misma altura: edificio oscuro y alargado.
- = **Catedral de Angulema:** Una sola nave con cuatro cúpulas sobre pechinas, mayor iluminación.
- = **Saint Front de Perigueux:** cruz griega, cinco cúpulas. Realizada en 1120, imita a San Marcos de Venecia (1063).
- = **Monasterio de Fontevrault:** Monasterio de mujeres y panteón de los reyes de la Casa de los Plantagenet (con Leonor de Aquitania, Ricardo Corazón de León entre otros). Tiene una sola nave con cuatro cúpulas sobre pechinas.

SUROESTE FRANCÉS:

- = **Destacar** en el sur francés las catedrales típicas de peregrinación, una en cada camino francés a Santiago (San Martín de Tours, San Marcial de Limoges, que no se conservan y **Sta. Fe de Conques** y **S. Sernin de Toulouse**). (246)

PROVENZA:

- Influencia de la Roma clásica, sin elementos bizantinos (arqueología o edificios en pie).
- Las fachadas parecen arcos de triunfo a los que imitan, pues hay modelos cercanos.
- Edificios simples con una sola nave o muy reducidas las laterales respecto a la anchura de la central.
- = **S. Trófilo de Arlés.**
- = **S. Gilles du Gard.**

ITALIA:

- Influencia clásica: basílica lombarda (sobre pilares).
- Influencia normanda (en el Sur).
- Arcos vivos (frente a los ciegos franceses).
- Mayor valor, decorativo o sustentante, de la columna.
- Decoración por color (mármol), no por escultura.
- Baptisterio y campanile (único) aislados.
- Reminiscencias clásicas en fachadas: frontones.
- Crucero poco destacado.
- Es frecuente que no haya bóveda de piedra, sino techumbre de madera.
- Arquillos lombardos (ciegos).
 - = **San Miniato al Monte** (destaca por su fachada: simetría).

- = **Conjunto de Pisa.**
 - = **Catedrales de Parma, Módena y Ferrara.**
 - = **S. Ambrosio de Milán**
 - = **S. Zenón de Verona.**
- Sicilia: estilo sículo-normando, con influencia clásica, normanda, bizantina y musulmana.

ALEMANIA:

- Tratamiento autónomo de las partes (espacio prismático).
- Duplicación de partes: dos cruceros, dos presbiterios, dos ábsides (a cada lado).
- Complejidad de líneas (ábsides poligonales).
- Elevación de las proporciones.
- Torres flanqueando los ábsides (circulares o poligonales), cimborrios.
 - = **S. Miguel de Hildesheim** (duplicidad) (233)
 - = **Catedral de Worms** (ábside poligonal, dos torres, fortaleza).
 - = **Catedral de Spira**
 - = **Catedral de Maguncia, ...**
 - = **Sta. María de Laach** (239)

INGLATERRA:

- Estilo normando (conquista en 1.066).
- Naves largas.
- Enorme cimborrio.
- A veces doble triforio.
- Se introduce la bóveda de crucería (Durham).
 - = **Catedral de Gloucester.**
 - = **Catedral de Durham.** En ella se emplea por primera vez la bóveda de crucería y las soluciones arquitectónicas que luego se emplearán en el Gótico.
 - = **Catedral de Winchester. Catedral de Ely,...**

PORTUGAL:

- Carácter militar: solidez de los muros, presencia de almenas y caminos de vigilancia en la zona alta.
 - = **Catedral de Braga, Oporto, Coimbra, Lisboa.**

ESPAÑA:

1) *Características:*

- Influencias visigoda, asturiana y mozárabe, más el influjo musulmán.
- La reforma de Cluny y el Camino de Santiago traen el arte originado en Francia.
- También influye la técnica lombarda (artesanos).
- Se inicia en Cataluña. En el resto aparece en la segunda mitad del XI y en el XII.
- Se restringe al área cristiana del Norte (Es impropio hablar de Románico Español: catalán, navarro, aragonés, castellano, gallego).

2) *Cataluña:*

- Primer Románico en España (1ª mitad del S. XI). Entra el estilo con gran influencia lombarda.
 - + Austero, sin ornamentación (S. Pedro de Roda).
 - + Rústico aparejo de sillería.
 - + Columnas o pilares cuadrados.

- + Cubiertas de madera en las naves, y bóvedas en los ábsides semicirculares.
 - + Arquillos lombardos, decorativos.
 - + Hornacinas o ventanas en las cabeceras.
 - = **S. Pedro de Roda.**
 - = **Abadía de Ripoll.**
 - = **S. Pedro de la Seo de Urgel.**
 - = **S. Vicente de Cardona.**
 - = Sta. Cecilia de Montserrat.
 - = S. Pedro de Caserres.
 - Románico Pleno catalán (2ª mitad del S. XI y XII).
 - + Influencia franco-árabe (ornamentación).
 - + Muros de buena sillería.
 - + Uso sistemático de la bóveda de piedra.
 - + Aumenta la decoración y ornamentación.
 - = **San Clemente de Tahüll. (239)**
 - = S. Juan de las Abadesas.
 - = Catedral de Solsona.
 - = Iglesias de Besalú.
 - = Claustros: Catedral de Gerona, S. Cugat del Vallés, San Pedro del Campo de Barcelona (arcos lobulados).
 - Románico de transición al Gótico en Cataluña:
 - + Planta, ábside y portada románicas.
 - + Arcos apuntados, bóvedas de crucería,...
 - = **Catedral de Tarragona y Lérida.**
- 3) **Aragón:**
 Si en Cataluña la orientación del estilo mira a Italia, en las demás regiones el modelo seguido es el francés de Cluny.
- = **Catedral de Jaca:** columnas y pilares; bóveda de crucería, ajedrezado, columnas adosadas al exterior de los ábsides.
 - = **S. Juan la Peña:** claustro-montaña. Panteón de los reyes de Aragón.
- 4) **Navarra:**
- = **San Salvador de Leyre:** con influencia prerrománica. Panteón de los reyes de Navarra.
 - = **Iglesia de Eunate** (de rarísima planta poligonal, al parecer de origen templario).
- 5) **Castilla-León:**
- = **Burgos: Claustro de Santo Domingo de Silos.**
 - = **Soria: S. Juan de Duero:** influencia Árabe: arcos apuntados: de herradura, entrecruzados, lobulados,... (Soria.)
 - = **Palencia: S. Martín de Frómista:** tres naves y ábsides; taqueado jaqués y canecillos. (239)

- = **Segovia:** S. Millán, S. Esteban, S. Martín en Segovia, S Lorenzo, S. Juan de los Caballeros: Torres solemnes, pórticos de arquerías sobre columnas sencillas o pareadas, y la iglesia de la Veracruz, dodecagonal y de origen templario, similar a Eunate.
- = **Ávila:** Las murallas.
- = **León:** S. Isidoro: Panteón de los reyes de León. Tres naves y ábsides; arcos lobulados en el intradós y de medio punto en el trasdós.
- = **Zamora-Salamanca:** Colegiata de Toro, Catedral vieja de Salamanca y Catedral de Zamora: elementos franceses al estilo del Oeste: Angulema,... (torres con escamas, remate bulboso, cimborrio sobre pechinas), taqueado jaques,...

6) *Santiago de Compostela: (247)*

- Cruz latina.
- Tres naves; también el transepto.
- Amplia girola, con una corona de capillas radiales.
- Arcos de medio punto, doblados y peraltados.
- Pilares compuestos alternados (núcleo redondo-cuadrado).
- Bóveda de cañón con arcos fajones en la nave central; de arista en las laterales.
- Amplia tribuna, con triforio de arcos geminados.
- Destaca por su magnitud e iluminación.
- Prototipo internacional románico de iglesia de peregrinación.

III) ESCULTURA.

(a) *Características:*

Condicionantes:

- Estrechamente ligada a la arquitectura, se expande ahora gracias al gran desarrollo de ésta. Por ello se da fundamentalmente en relieve.
- Terror de Año 1.000 (ó 1.033): Explica algunos temas: Infierno, Apocalipsis, acción de gracias,... (pero no está nada claro que hubiera un clima generalizado de terror; de hecho mucha gente no sabía el año en el que vivía)
- Las Peregrinaciones: La “moda y el negocio” de las reliquias (año 1.000): Jerusalén, Roma, Santiago y otras menores. (Factor de unidad en los estilos artísticos: las formas escultóricas son parecidas).
- El feudalismo: arte monástico (Cluny) y aristocrático (castillo,). Condiciona el contenido iconográfico del arte (Cristo como vencedor y rey, virgen entronizada,...)

Influencias

- Influencia tardorromana (sarcófago paleocristiano).
 - = **Dintel de San Genis** en el Pirineo Oriental francés
- Influencia bizantina:
 - + Motivos iconográficos.
 - + Técnicas.
 - + Rasgos estilísticos (hieratismo, convencionalismos como la gradación jerárquica,...)
- Influencia de los bárbaros: tendencia a lo geométrico.

Caracteres formales

- Se vuelve a representar la figura humana (Antes sólo en pequeños relieves en objetos de marfil o metal). (256)

- Caracteres locales; pero también otros comunes (estilo románico).
- El marco (portadas, capiteles, claustros e imaginería) determina a veces la forma de la escultura.
- Relieve plano primero, luego altorrelieve.
- Rigidez y simetría, hieratismo.
- Esquematismo, antinaturalismo, simbolismo, tendencia a lo abstracto. Interesa el contenido, no la forma (ideas de Platón: nuestros sentidos nos engañan, el cuerpo es una cárcel para el espíritu).

Función, localización e iconografía

- Función didáctica (aunque matizando; porque una perfecta interpretación sólo podían hacerla gente muy culta, muy pocos por tanto en la época).
- Iconografía sagrada (tímida aparición de temas profanos y alegóricos, motivos populares o del repertorio épico-caballeresco).
 - + Las portadas. Las portadas tienen gran importancia en la Edad Media. En ellas se impartía justicia, tanto civil como eclesiástica. Se utilizaba para prestar juramentos solemnes, incluido el matrimonio, que se celebraba fuera y luego se pasaba al interior a oír misa. También se celebraban los contratos comerciales. La puerta significa también la entrada al paraíso, a la Jerusalén celestial. Complejidad y densidad: el artista conoce profundamente los temas que representa:
 - ✓ Exaltación de la Gloria de Cristo y Anuncio de su Venida al final de los Tiempos (Parusía – segundo advenimiento de Cristo– y Juicio Final).
 - ✓ Teofanía en los Tímpanos: Cristo con la mandorla y el Tetramorfos: (S. Mateo →hombre, S. Lucas →buey, S. Marcos →león, S. Juan →águila).
 - ✓ A veces aparecen leones en los laterales, simbolizando la justicia (sobre todo en Italia).
 - + Claustro historiado y capiteles:
 - ✓ Repertorio y estilo más libre; auténtico centro vital del monasterio (más biblioteca e iglesia).
 - + Frontales de altar.
 - + Puertas (en madera o bronce): las de San Zenón de Verona,...
 - + Relicarios: De Aquisgrán,...
 - + Imaginería:
 - ✓ Vírgenes entronizadas.
 - ✓ Cristos crucificados.

(b) Obras destacadas:

- Borgoña (cuerpos flexibles, elegancia):
 - = **Vezelay** (Pentecostés, Resurrección y Ascensión). **(257)**
 - = **S. Lázaro de Autun** (Gisleberthus):
 - Juicio Final, de gran dramatismo.
 - Eva.
 - El sueño de los Magos.
 - Huida a Egipto.
 - Suicidio de Judas, ...
 - = **Saint Pierre de Moissac**. **(255)**
 - Portada sur, Juicio Final.
 - Profeta Jeremías.
- Poitou y sur de Francia (exuberancia decorativa, que se extiende de la portada a toda la fachada):
 - = **Fachada de Angulema**.
 - = **Notre Dame de Poitiers**.
 - = **Tímpano de Santa Fe de Conques**.
- Provenza (Influencia paleocristiana o tardorromana):
 - = **S. Gilles du Gard**
 - = **S. Trófimo de Arlés**.

- Italia (Más clásico y majestuoso):
- España:

= **Destaca Cataluña por su gran número de obras.**

- Portada de Ripoll.

= **Aragón**

- Jaca: capitel con el sacrificio de Isaac.

= **Castilla-León:**

- Capiteles y ménsulas de San Martín de Frómista.
- Puerta del Perdón y puerta del Cordero de S. Isidoro de León.
- Piso bajo del **claustro de Silos** (Burgos). Capiteles y **Pilares de los ángulos:**
 - + Descendimiento.
 - + Sepultura y Resurrección.
 - + Cristo, como peregrino de Santiago, en Emaús.
 - + Duda de Sto. Tomás. **(255)**

= **Santiago de Compostela:**

- **Fachada de las Platerías:** Realizada desde el año 1103.
 - + Dos cuerpos de altura, con dos vanos en cada uno; el superior con dos arcos gemelos polilobulados y con arquivoltas de motivos vegetales.
 - + Cornisa muy volada con canecillos fantasiosos.
 - + El cuerpo bajo:
 - † Once columnas (tres de mármol) con capiteles historiados
 - † Jambas con esculturas (Moisés, S. Andrés –puerta izquierda–, Melquisedec, mujer con cachorro de león y mujer sobre un ave –puerta derecha–).
 - † Flancos de la portada (Cristo bendiciendo, la creación de Adán, el rey David en el izquierdo. En el derecho Cristo en majestad y el sacrificio de Isaac).
 - † El tímpano izquierdo (tentación del Señor, leones y la Mujer Adúltera).
 - † El tímpano derecho (apóstol y animales de la Epifanía, curación del ciego y escenas de la Pasión),.
 - † Numerosos personajes encima de las portadas; en el centro Cristo bendiciendo y a su derecha Santiago entre dos cipreses. Debajo, sobre la misma zona central Abraham saliendo del sepulcro.
- **Pórtico de la Gloria:** Realizada en el año 1188 por el maestro Mateo. Más de 200 figuras en granito o, pocas, en mármol, tratadas con delicadeza pese al número. Expresión intensa e individualizada: energía, amabilidad, sonrisa (rara en el Románico). Riqueza de los pliegues. Relación entre las figuras (ancianos charlando). Obra cumbre y fin del Románico. **(257, 258)**
 - + Tímpano central: Cristo mostrando las llagas y rodeado del Tetramorfos. En las arquivoltas los 24 ancianos del Apocalipsis con instrumentos musicales.
 - + El parteluz: Árbol de Jessé y figura sedente del apóstol Santiago.
 - + Arco de la Izquierda: en la clave, el Salvador bendiciendo: representaría el perdón.
 - + Arco de la derecha: representa el infierno.

IV) PINTURA

(c) **Características:**

Preponderancia escultórica, poca pintura aunque aquella estaba policromada (pérdida de pintura mural).

Tipos: Pintura mural, sobre tabla, en manuscritos, escultura policromada,...

Influencias

- Influencia y estilo carolingio (movimiento, expresividad y realismo plástico de las figuras).
- Influencia bizantina:
 - + Sin volumen ni efectos espaciales.
 - + Simetría compositiva, movimientos convencionales.
 - + Contornos delimitados por trazos oscuros: la línea como elemento decorativo básico.

Otras características.

- + Posturas paralelas en las figuras.
- + Fondo monocromo.
- + Frontalismo.
- + Muro al fresco, con retoque al temple.

Iconografía (Sigue el modelo bizantino).

- + Ábside: Pantocrátor, con mandorla y Tetramorfos.
- + A nivel inferior: Virgen y apóstoles.
- + Demás muros: Evangelio o alegorías.
- + Muro de los Pies: Juicio Final.

(d) Obras. España:

Pintura mural:

- Cataluña: Estilo italo-bizantino:
 - = **S. Clemente de Tahüll.**
 - = **Sta. María de Tahüll. (249).**
 - = **Maderuelo** (en el Prado). Aunque de Segovia, participa del estilo típico catalán o italo-bizantino.
 - = **S. Baudelio de Berlanga.** De Soria, también participa del estilo italo-bizantino.
- Castilla-León: Influencia francesa (estilo de influencia carolingia).
 - = **S. Isidoro de León (Cripta). (248)** Es considerada una obra maestra de la pintura románica por su calidad y cantidad.
 - = Influencia islámica (por las miniaturas mozárabes): **S. Justo en Segovia, S. Román de Toledo, S. Juan de la Peña, S. Pedro de Arlanza.**

Pintura sobre tabla:

- Se usa en los frontales de altar (destaca en Cataluña) como más económico que esculpirlo o usar materiales preciosos (frontal y también los laterales del altar).
- Temas: Majestad de Cristo y en menor medida, la Virgen y los santos titulares de la iglesia o templo.
- Técnicas: el temple: ejecución expeditiva y sumaria: formas más parecidas a las de los manuscritos que a las murales.
 - = **Frontal de la Seo de Urgell.**
 - = **Frontal del Salvador de Valtarga (Gerona)**
 - = **Frontal de Ix.**
 - = **Santa María de Aviá**
 - = **San Quirico de Durro**
- También se policroman esculturas de madera u otros objetos litúrgicos.
- Producción italiana de crucifijos de madera flanqueados por escenas pintadas de la Pasión.

Miniaturas.

Ilustraciones sobre libros (gran importancia de los scriptoria de los monasterios medievales).

- = **Leccionario de Cluny.**
- = **Escenas del Génesis de la Biblia de Burgos.**
- = **Biblia de San Edmundo de Bury.**
- = **Biblia de Saint-Sever.**
- = **Biblia de San Pedro de Roda.**

Tapices:

- = **Tapiz de Bayeux**, de 68 m. x 53 cm., que narra la conquista de Inglaterra por los normandos.