

TALLER 2. EDAD MEDIA

2.1. Contexto histórico

La Edad Media abarca desde la caída del Imperio Romano (476) hasta la conquista de Constantinopla (S. XV). En España ese final se sitúa en el descubrimiento de América y la expulsión de los judíos en el año 1492. La Edad Media se divide en **Alta Edad Media** (V - XI): aparición y desarrollo del feudalismo y **Baja Edad Media** (XI-XV): período de decadencia de los valores feudales, resurgimiento de la vida urbana.

La Iglesia tuvo un gran protagonismo en este tiempo histórico. Fue la única institución que logró ejercer su poder a lo largo de una Europa fragmentada políticamente.

¿Qué características generales encontramos en este período?

- **Las invasiones y las conquistas.** Con la caída del Imperio Romano el mapa mediterráneo se fue transformando quedando tres civilizaciones:

- 1) la romano - germánica en Occidente
- 2) la bizantina en Oriente
- 3) la islámica en el norte de África y España.

- **El establecimiento del imperio de Carlomagno.** Carlomagno fue coronado, en la Navidad del año 800, por el papa León III. Su intención era reconstruir el Imperio Romano en Occidente. Sus fines principales fueron:

- * conquistar territorios
- * difundir el cristianismo

- **En la península ibérica** esta época estará marcada, fundamentalmente, por la **Reconquista** y en toda Europa por **las Cruzadas**. Además, fue importante, la convivencia de **tres culturas** (cristiana, árabe y judía). En España tendremos un importante centro de peregrinación, Santiago de Compostela, lo que supuso una vía fundamental de contacto con Europa.

- La implantación de un nuevo sistema político: **el Feudalismo**. Era la organización política, económica y social basada en el **feudo**. En esta organización existían dos elementos importantes:

1. **El vasallaje**, que consistía en la relación personal por la cual el vasallo había de ofrecer o cumplir unos servicios al señor a cambio de la protección de éste.
2. **El beneficio**, que era el pago por dichos servicios, normalmente mediante la concesión de tierras.

- **La sociedad medieval** en los reinos cristianos de la península, se caracterizó por una clara jerarquía de estamentos. Era una sociedad rural y analfabeta; el **monasterio**, con sus monjes, eran los guardianes del saber y transmisores de cultura. Esta sociedad era **teocéntrica**. Dios y el otro mundo eran el eje de la vida terrena. Este teocentrismo deriva en un menosprecio de la vida terrena y sus placeres, y en un sentimiento de **transitoriedad**.

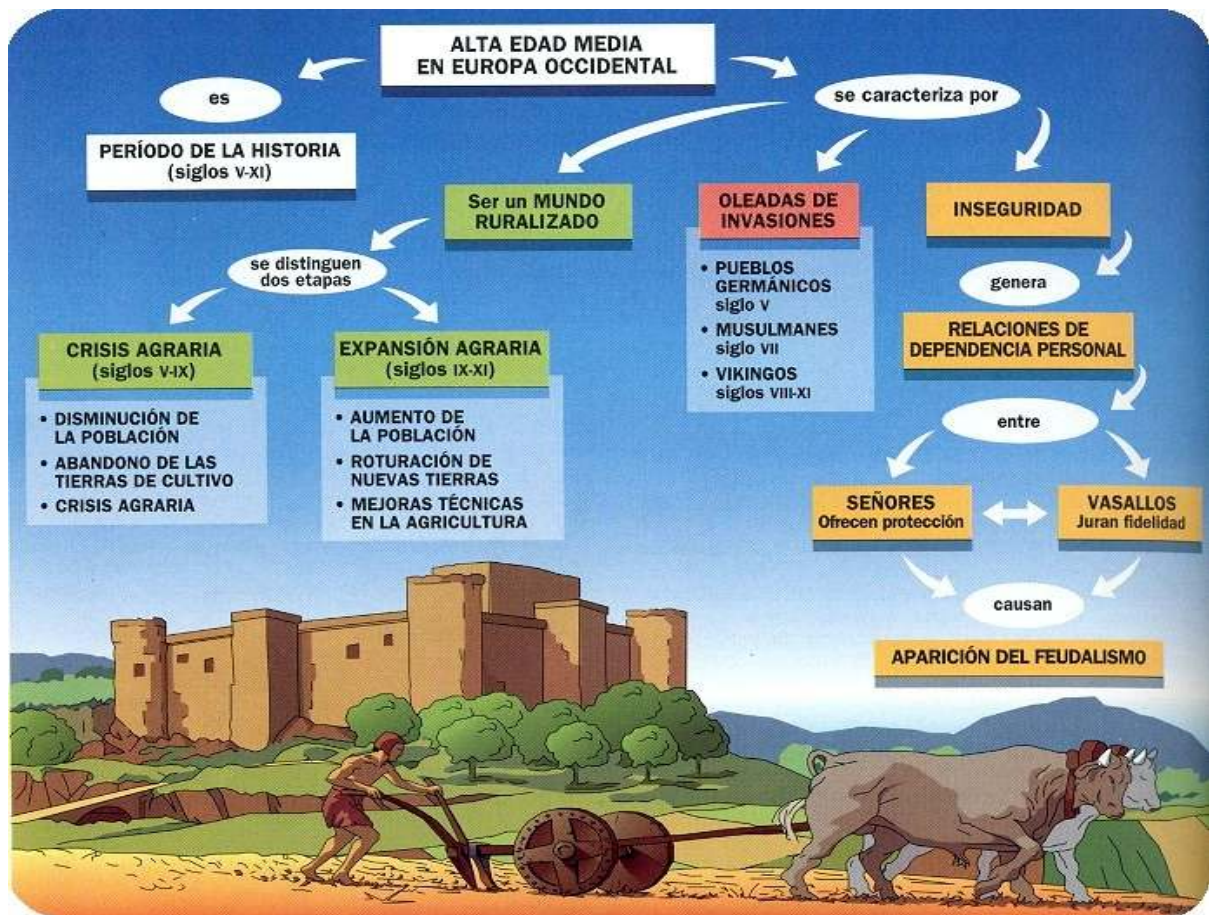
- **En el siglo XI** comienza una época de florecimiento y mejoras de tipo técnico, político y económico. Crecimiento que dará origen a importantes transformaciones sociales, políticas y religiosas.

- Surgen las **ciudades** con una nueva clase social, la **burguesía**, y con un nuevo signo de florecimiento económico, la **catedral**.

-Nacen **Las órdenes mendicantes**: franciscanos y dominicos.

-Surgen las **Universidades**, aparecen los **gremios**, se da el nacimiento de las **lenguas romance**.

Esta etapa de la historia dio lugar a dos momentos de expresión artística y religiosa diferentes: el **Románico** (S. XI-XII) y el **Gótico** (s. XII hasta XV). Vamos a conocer sus características.

2.2. Manifestaciones artísticas

2.2.1. El Románico

¿Qué elementos lo hicieron posible? ¿Por qué se caracterizó?

- El arte románico **representa** el concepto de la **unidad espiritual** de Europa. Se le considera el primer estilo internacional de la cultura de Occidente.
- Surge en Europa en el **siglo XI** y se extiende hasta el **XII**. Las primeras construcciones se hicieron en Lombardía, Borgoña y Normandía. Desde allí se difundió por toda Europa debido a:

1) la expansión de la **Órdenes religiosas** (Cluny y Cister) que imponen en sus monasterios las mismas soluciones técnicas.

2) La aplicación de la **liturgia romana** en toda la cristiandad. En España el románico se introduce a través del Camino de Santiago.

- El románico reflejaba los valores de la **nueva sociedad feudal**, sociedad que era a la vez **guerrera y cristiana**.
- La arquitectura es la base del arte románico. A ella se adaptan las esculturas y la pintura. Las fachadas, capiteles, canecillos, arquivoltas... reflejan un apasionante mundo **teofánico** donde se combinan episodios del AT y NT. Al románico se le conoce como el **catecismo de piedra**, a través de él se transmiten las verdades de fe y la Historia de la Salvación.
- La **sociedad** en la que se desarrolla es básicamente **rural**.
- Los edificios religiosos más característicos son: la **iglesia**, la **catedral** y el **monasterio** con claustro.

* LA ARQUITECTURA

- Durante el siglo X una serie de crisis, invasiones y epidemias habían generado un clima de angustia que posibilitó el triunfo de la **profecía del Apocalipsis**, pero pasado el año mil va a dominar un sentimiento de piedad y de exaltación de la fe, que se expresará mediante una intensa **renovación del arte religioso**; aunque pervivirá cierto desasosiego, como se puede apreciar en algunos de los temas más característicos del Arte Románico: la **abundancia de monstruos y visiones infernales** y en la insistencia de colocar **el Juicio Final** a la entrada de los templos.

- La decadencia de la Iglesia Católica de la etapa anterior se vio detenida, cobrando nueva fuerza la **institución del Papado** y renaciendo la **vida monástica**. Los monasterios se convirtieron en centros de poder y de cultura, sobre todo la **Regla de San Benito**, con centro en **Cluny** (Borgoña), que se impuso por toda Europa y que tuvo un destacado papel en la reforma eclesiástica, en el fomento de las **peregrinaciones** y en la construcción de **abadías** a través de las que se difundió el Románico por toda la Cristiandad.

- En la difusión del Románico también jugaron un papel importante las **peregrinaciones a Tierra Santa, a Roma, o a Santiago de Compostela**, llegándose a calificar este estilo como "Arte de los caminos" o "Arte de los peregrinos", pasando rápidamente de unas regiones a otras los nuevos ensayos y formas a través de cuadrillas volantes de canteros.

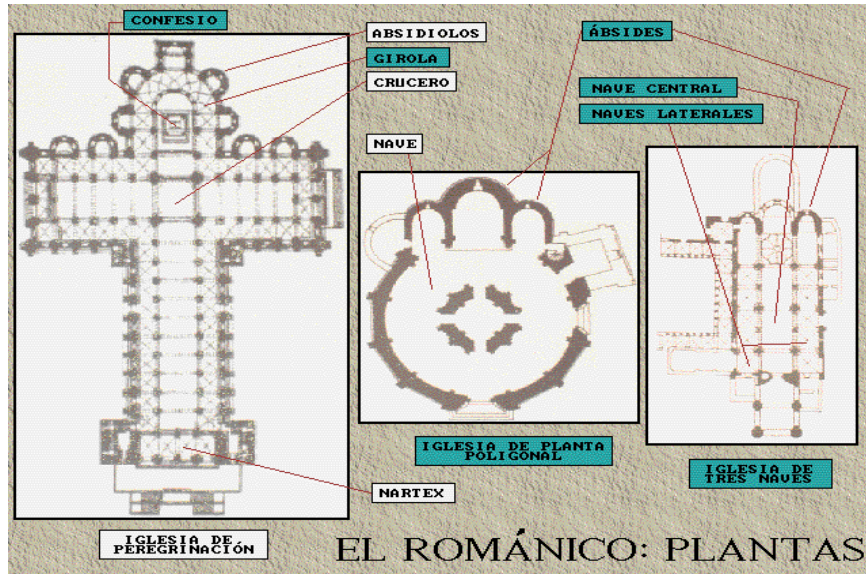

Puerta románica con arco de medio punto de la catedral de Valencia

- El Románico también es considerado como la manifestación artística de la sociedad feudal, no sólo se trataría de un **arte monástico** sino **también aristocrático**, exhibiéndose el poder mediante el arte. La nobleza fue la encargada de construir los primeros castillos, mientras que abades y obispos mostraban su autoridad construyendo monasterios y catedrales,

monumentos en honor a Dios, a Cristo triunfante y a la Virgen entronizada, semejantes a "castillos de Dios" por su apariencia de fortalezas.

- Destaca las **líneas rectas** y la **sencillez** de sus construcciones.

* LA ESCULTURA

- Los antecedentes de la escultura románica los encontramos en la **herencia grecolatina** mediatizada por la **espiritualidad cristiana** (hieratismo, simbolismo y carácter sobrenatural) y en la escultura tardorromana y los sarcófagos paleocristianos, que aportaron rasgos formales e iconografía.

- En el Románico lo que **interesa es el aspecto intelectual, el mensaje**, y no el naturalismo, no la **representación fiel de la realidad**. Por esto la figuras son sencillas, de relieve muy plano, con los ropajes ajustados al cuerpo y con los pliegues sencillos y paralelos, desproporcionadas, generalmente alargadas artificialmente, sin volumen, dispuestas en composiciones sumamente sencillas, generalmente yuxtapuestas, sin perspectiva, sin ambiente ni fondos, sin expresión, hieráticas, sin movimiento, sin relacionarse las distintas figuras de las escenas entre sí y con jerarquización arquitectónica.

- La **función** de la escultura románica es **decorar los templos**, por este motivo está supeditada a la arquitectura. En este sentido cumple la "**ley del marco**", teniéndose que adaptar las figuras a la estructura arquitectónica.

- La finalidad es **didáctica**.

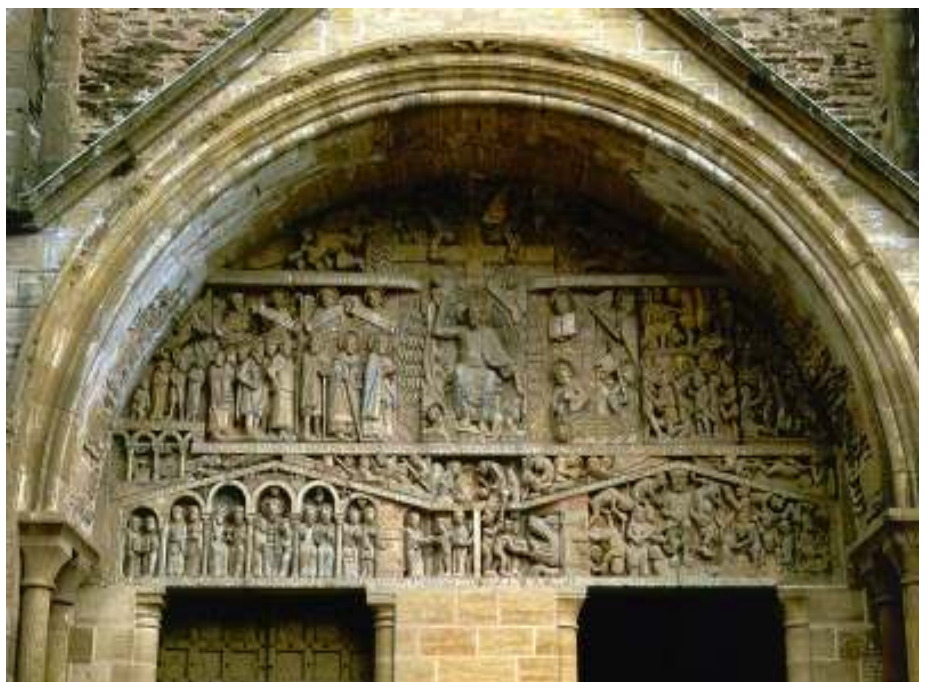

¿Cuál es la iconografía propia del Románico?

Aunque podemos encontrar otros, los dos temas más repetidos y más característicos del estilo son:

- El **Pantocrátor** Todopoderoso, Cristo en Majestad con el **Tetramorfos** (los símbolos de los Cuatro Evangelistas: San Mateo como un hombre o ángel, San Juan como un águila, San Marcos como un león y San Lucas como un toro), contemplados por los Veinticuatro Ancianos del Apocalipsis.

- El **Juicio Final**, presidido por el Pantocrátor y el Tetramorfos, rodeados generalmente por los Veinticuatro Ancianos del Apocalipsis o los Doce Apóstoles y la Virgen, con ángeles tocando las trompetas que anuncian el Día del Juicio; a la derecha de Cristo se sitúa a los justos y a la izquierda a los condenados, con representaciones del infierno; es ahora cuando se inicia la representación antropomórfica del demonio, aunque a veces también aparece como un animal o un monstruo; asimismo en ocasiones suele aparecer el Arcángel San Miguel, con una balanza para pesar las almas.

* LA PINTURA

- La **pintura mural** se integra con la arquitectura y sigue las reglas del "marco arquitectónico y esquema geométrico". Esto hace que las figuras sean planas, alargadas y sin perspectiva.

- Los **personajes** se escalonan y adoptan **diferentes tamaños** en función de su relevancia. Los ojos y manos adquieren desproporcionada dimensión pues son las partes de la anatomía humana más expresivas espiritualmente hablando.

- Los **colores** empleados son **intensos y brillantes** (rojo,

amarillo, naranja y azul) y se disponen en franjas contiguas de colores muy contrastadas entre sí. El color negro servía para perfilar las figuras. Estas pinturas murales se situaban especialmente en los ábsides.

2.2.2. El Gótico

El estilo **gótico** se desarrolla en Francia desde la segunda mitad del siglo XII hasta el XV. El surgimiento y desarrollo del gótico coincide con cambios notables en Europa:

- decadencia del Sacro Imperio Romano Germánico y del sistema feudal a favor de **las monarquías**.
- Auge del **comercio** tras las **Cruzadas**, lo que favoreció el desarrollo de las ciudades y el surgir de una nueva clase social: **la burguesía**.
- La renovación del saber en **las universidades** y el surgimiento de una nueva espiritualidad más humana y próxima a la naturaleza.
- Surgen las **Órdenes mendicantes** (franciscanos y dominicos).
- La mujer, como elemento básico de la sociedad humana, es ensalzada a través del **culto a la Virgen**, modelo arquetípico.

En el gótico, a pesar de ser una continuidad del románico, se aprecian actitudes bastantes diferentes e incluso opuestas. Si el Románico es conocido por su oscuridad y recogimiento, el **gótico** implica todo lo contrario: **luz, color, elevación y expresividad**.

El gótico no es sólo la consecuencia del desarrollo de nuevas técnicas, sino que responde a las necesidades de una nueva sociedad, de una nueva concepción de la vida, de una nueva religiosidad, de nuevos gustos e intereses.

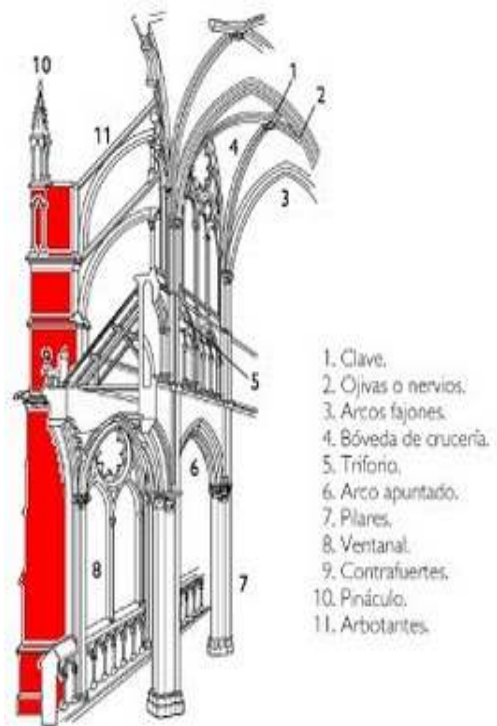
* Arquitectura

El edificio más característico del gótico es la **catedral**, templo de la sede episcopal, que se convierte en el símbolo del poderío económico de la ciudad y del prestigio de sus habitantes.

¿Cuáles son sus rasgos característicos?

La catedral gótica se caracteriza por:

- Su **verticalidad**, su **altura**, su **esbeltez** y su **luminosidad**.
- El uso del **arco apuntado u ojival**
- El uso de la **bóveda de crucería**: dos arcos apuntados (nervios) se cruzan formando el soporte de la bóveda. El peso de ésta recae sobre los pilares (haces de nervios). Los muros ya no soportan el peso lo que permite abrir grandes ventanales cubiertos con vidrieras.
- El uso de los **arbotantes**: la fuerza lateral creada por los arcos apuntados se contrarresta mediante el uso de contrafuertes exteriores, los arbotantes que se apoyan sobre **botareles** rematados por **pináculos**.

Otros elementos que resaltan el carácter ascensional de la iglesia son:

- Las **torres-campanarios**, generalmente terminadas en agujas que flanquean la fachada principal.
- La **aguja** que corona el crucero en la parte exterior.
- El uso del **arco ojival** en ventanas, arcos interiores y claustros.

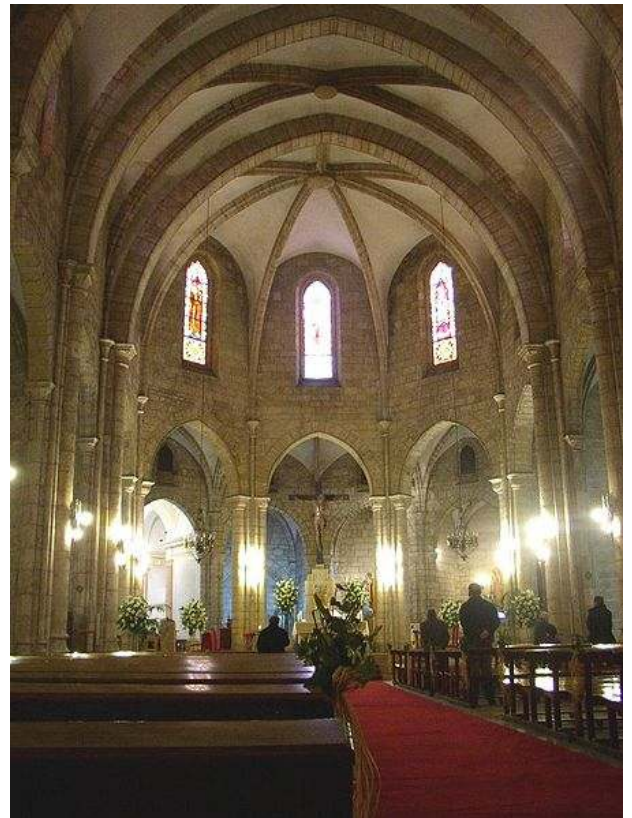
En el interior del templo:

- Se sigue utilizando la **planta basilical o de cruz latina** de 3 ó 5 naves, siendo la central mucho más elevada que las laterales.

- Las **vidrieras** cubren tanto los ventanales laterales y del crucero como el **rosetón** en el paño central de la fachada. Los grandes ventanales permiten la entrada de luz y el uso de las vidrieras permiten tamizar esa luz para crear una determinada atmósfera.
- Los pilares fasciculados o columnas se estiran hasta alcanzar una **altura considerable**.

Puerta de los apóstoles Valencia

Santa Catalina

* Escultura

La escultura sigue encontrándose en las fachadas y pórticos (tímpanos, columnas y parteluz).

Características:

- Las figuras recobran vida.
- Se hacen más realistas y naturalistas

Virgen blanca -
Catedral de León

Virgen Catedral de Toledo

- Los temas más frecuentes son las escenas bíblicas.
- La figura de la Virgen humana y tierna, se hace más popular.
- La Virgen aparece como madre en compañía de su hijo. El rostro de la Virgen y del hijo revelan dulzura, humanidad, cercanía transmite sentimientos, realismo y felicidad.

* Pintura

Al reducirse la superficie de los muros en los edificios góticos, la pintura mural se hace innecesaria y es sustituida por las vidrieras. Se desarrolla en cambio la pintura sobre tabla, que dará lugar a la pintura sobre caballete, que triunfará en toda Europa a partir del s. XVI. Alcanzan gran desarrollo los retablos, una serie de pinturas sobre tabla que pueden representar una sucesión de escenas sobre la vida de Cristo o de la Virgen o narrar la historia de un santo.

Características:

- La pintura deja de ser un símbolo expresionista para pasar a comunicar **sentimientos y emociones**.

- Al volverse **naturalista**, la pintura necesita reproducir:

*un entorno ---> y para ello crea fondos y desarrolla la perspectiva

*el volumen ---> a base del claroscuro

Retablo de Fray Bonifacio Ferrer.
Tabla, hacia 1396 - 1398. Museo Bellas artes
Valencia

La Virgen y san Francisco. Museo del Prado

2.3. CONCEPTOS DEL TALLER

- **ARTESANÍA:** El término se refiere al trabajo realizado de forma manual por una persona sin la ayuda de ninguna fuerza mecánica.
- **ARTESANO:** Es una persona que realiza labores de artesanía.
- **CRISTIANIZACIÓN:** La conversión de los individuos al cristianismo.
- **ESTAMENTOS:** Es la división social que corresponde a los criterios propios del Feudalismo.
- **FEUDALISMO:** Es la organización social, política y económica basada en el feudo.
- **MEDIEVO:** Es el período histórico de la civilización occidental comprendido entre los siglos V y XV.
- **MONACATO:** Institución basada en la búsqueda de la Perfección evangélica.
- **TEOCENTRISMO:** Doctrina según la cual Dios es el centro del Universo.
- **TEOLOGÍA:** Ciencia que trata de Dios y de sus atributos y perfecciones.

2.4. Actividades

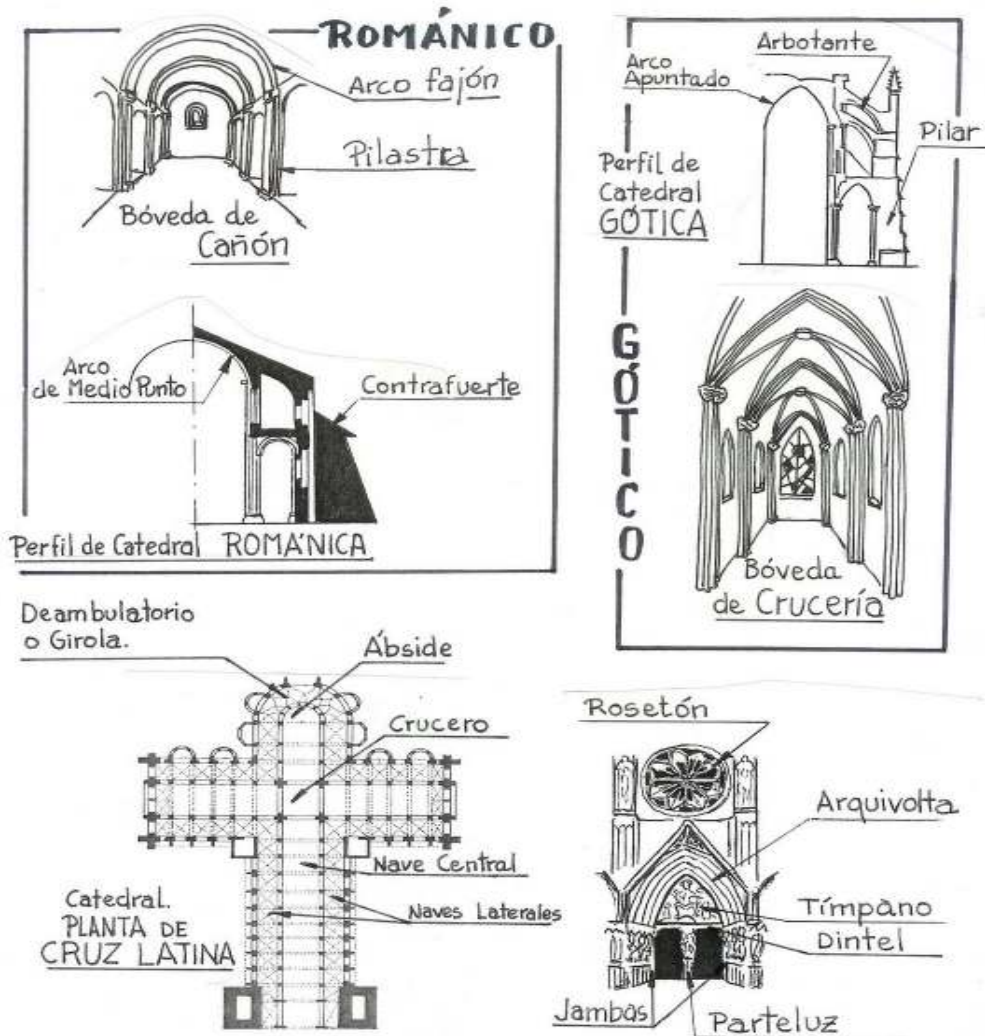
- ✎ 1. Comparando estilos
- ✎ 2. En una Catedral...
- ✎ 3. Encuentra las palabras
- ✎ 4. Verdadero o falso
- ✎ 5. Analiza y descubre
- ✎ 6. Compara estilos
- ✎ 7. La Biblia en piedra
- ✎ 8. Contextualiza

1. Comparando estilos

Observa detenidamente las diferencias entre los edificios románico y gótico, anótalas y explica qué tipo de espiritualidad representaba cada estilo.

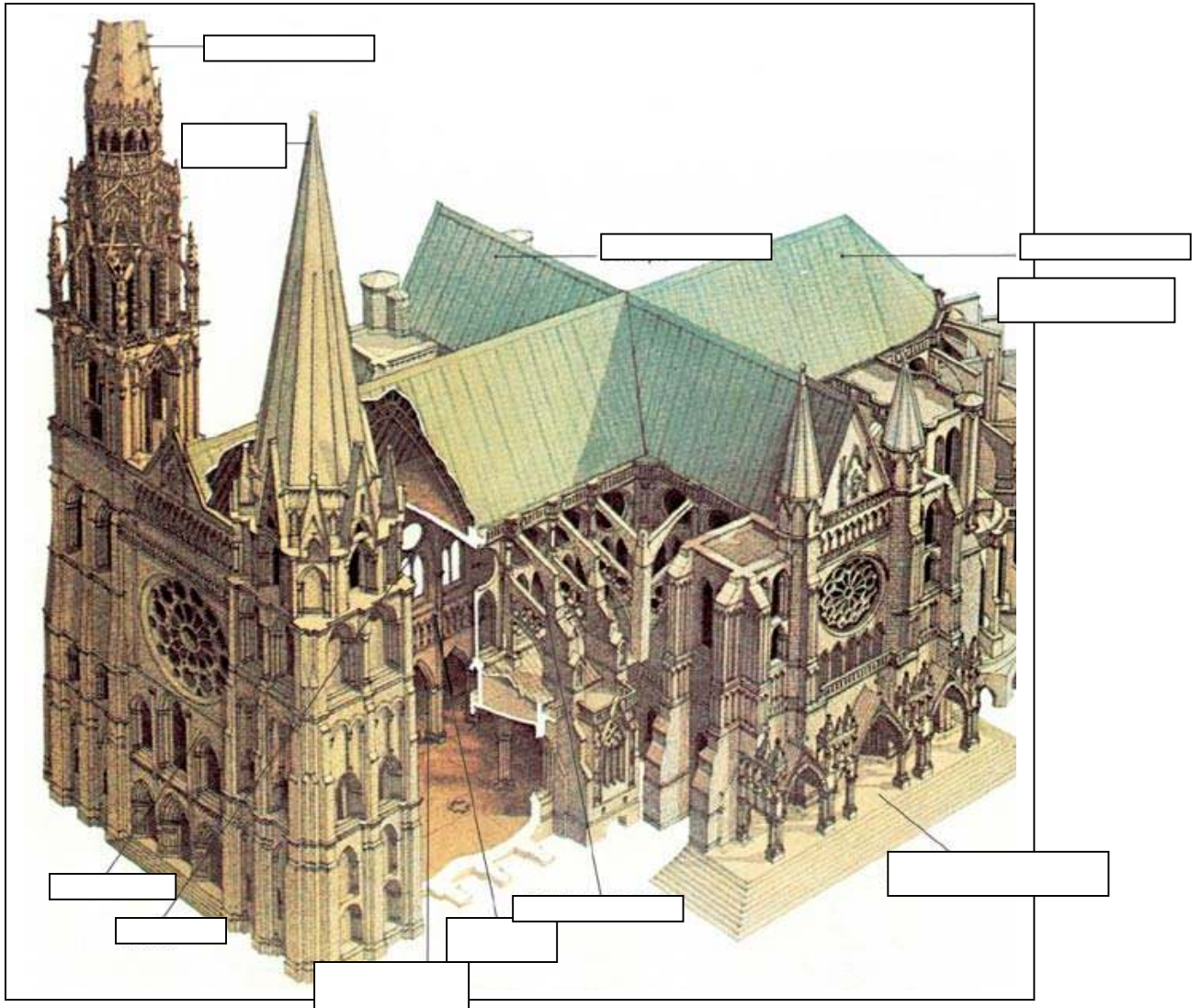
ROMÁNICO Y GÓTICO (elementos arquitectónicos)

ROMÁNICO	GÓTICO

2. En una Catedral..

En esta catedral gótica debes encontrar y colocar en su lugar los elementos que forman parte de ella. En el recuadro inferior tienes los términos que necesitas.

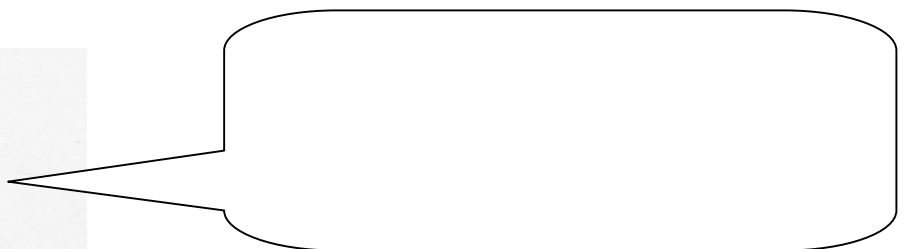

Torre sur, torre norte, cabecera, pórtico
sur del transepto, nave, triforio, fachada
oeste, transepto, botarel con arbotante,
vidriera, arco.

3. Encuentra las palabras

Busca las palabras relacionadas con los dos estilos artísticos de la EDAD MEDIA. Cuando las encuentres, escríbelas en el bocadillo.

P	A	N	T	O	C	R	A	T	O	R
I	R	B	I	C	R	O	M	U	R	O
L	E	Q	M	I	I	S	L	U	Z	P
A	I	T	P	T	S	E	V	A	N	O
R	R	O	A	O	M	T	O	R	R	E
E	D	G	N	G	O	O	G	T	O	G
S	I	L	O	R	N	N	A	V	E	V
Ñ	V	R	O	M	A	N	I	C	O	A
T	E	T	R	A	M	O	R	F	O	S

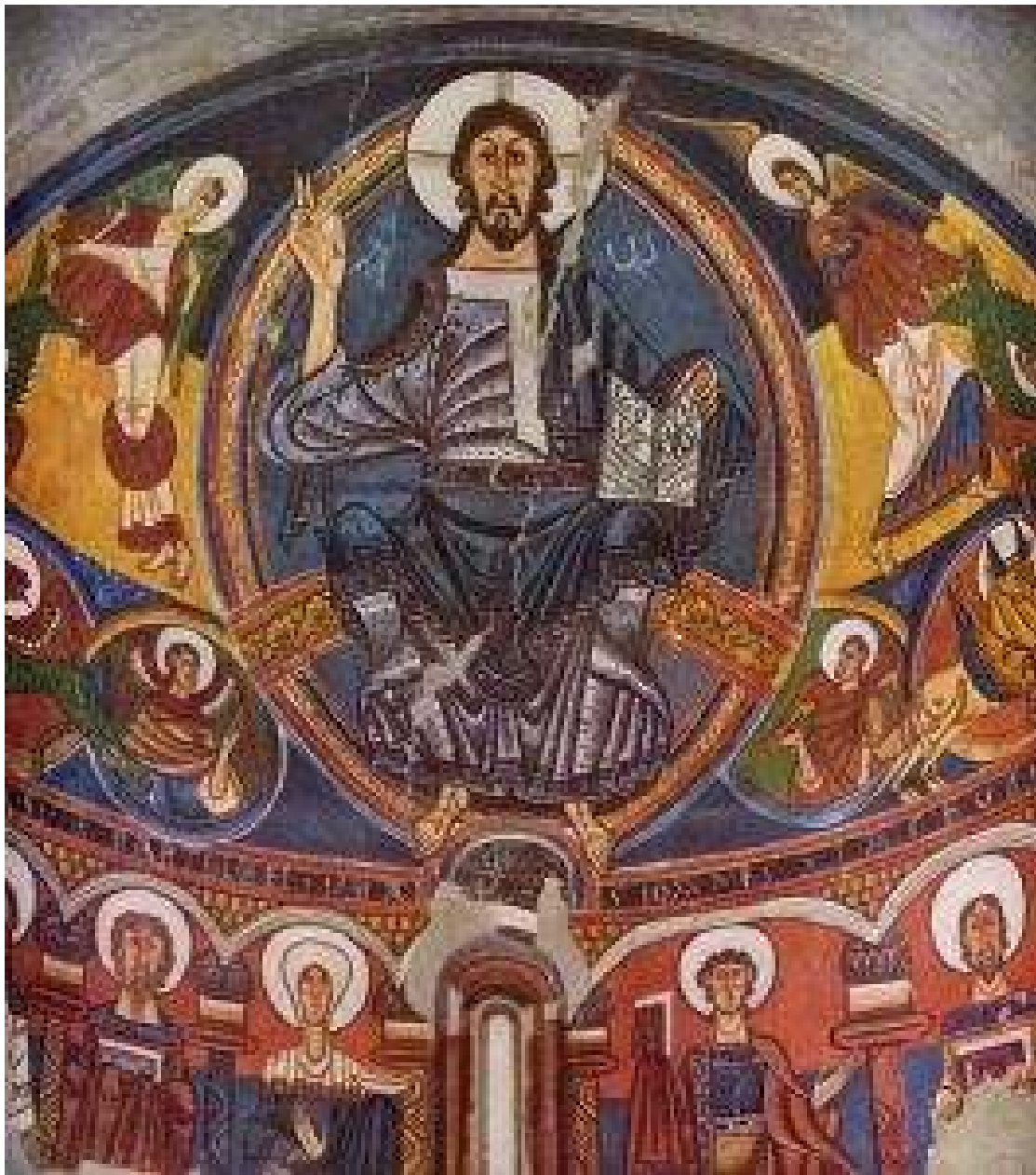
4. Verdadero o falso

En el siguiente cuadro encontrarás una serie de afirmaciones. Señala si son verdaderas o falsas y en el segundo caso escribe la respuesta correcta.

ACONTECIMIENTO	V	F	SOLUCIÓN
1. El Románico surge en el siglo x			
2. Es un estilo artístico recargado			
3. El gótico surge en Italia			
4. Las Órdenes mendicantes son órdenes monásticas			
5. El tetramorfo son los signos de zodiaco			
6. El pantocrator representa a Dios en Majestad			
7. La escultura románica es hierática y se adapta al marco arquitectónico			
8. Las vidrieras son características del gótico			
9. Los retablos son característicos del gótico			

5. Analiza y descubre

Observa esta pintura mural. ¿A qué estilo artístico pertenece? ¿En qué siglo la situarías? ¿Qué nombre recibe este mural tan característico? ¿Qué nombre reciben los cuatro signos que le rodean? ¿Qué dos letras griegas aparecen? ¿Qué significan? ¿Qué características artísticas descubres en esta pintura? ¿Quiénes son los personajes que aparecen en la parte inferior?

6. Compara estilos

Comenta la diferencia entre estas dos esculturas.

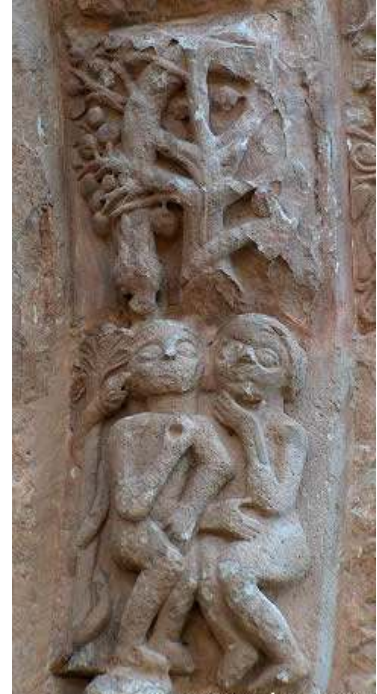
ROMÁNICA	GÓTICA

7. La Biblia en piedra

Busca las citas bíblicas y relaciónalas con cada escultura. Escribe el nombre de la escena representada.

Juan 2, 1-11
Génesis 3, 1-6
Mateo 2, 1-12
Lucas 1, 26-38

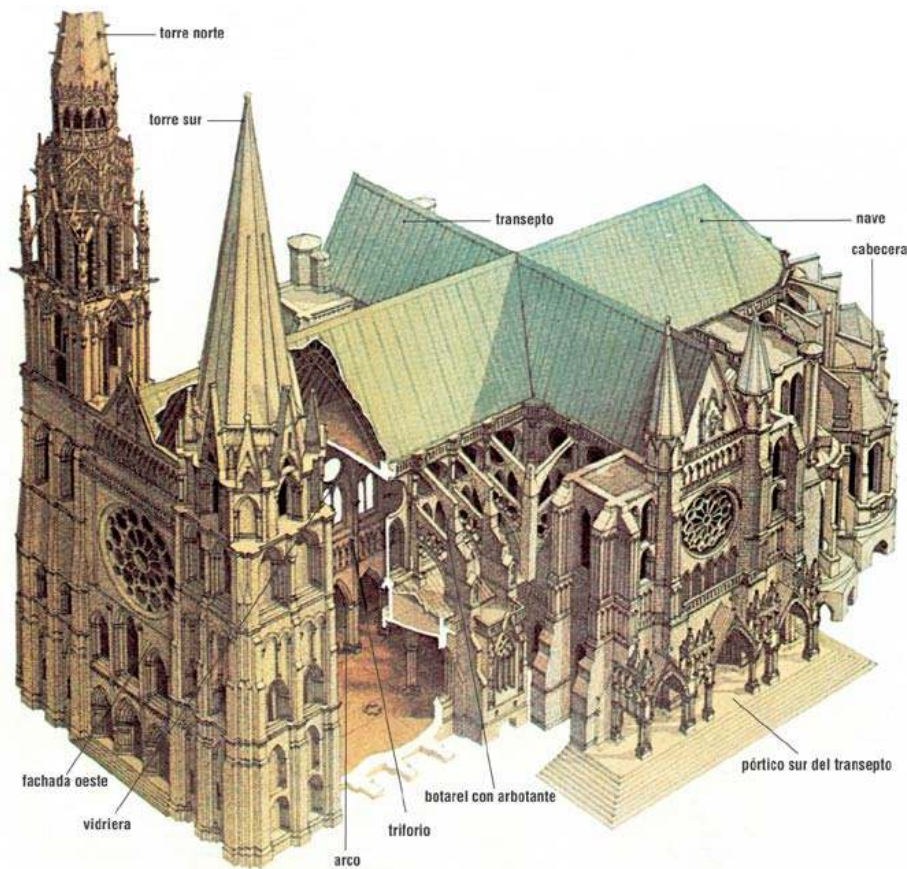
8. Contextualiza

Observa las siguientes imágenes y di a qué estilo artístico pertenecen y a qué siglo.

SOLUCIONES TALLER 2

Actividad 2:

Actividad 3: Tetramorfos, pantocrator, gótico, muro, vidriera, románico, vano, pilares, crismón.

Actividad 4: 1-V; 2-F; 3-V; 4-V; 5-F; 6-V; 7-V; 8-V; 9-V.

Actividad 7: Juan 2, 1-11(bodas de Caná); Génesis 3, 1-16(la tentación y el pecado); Mateo 2, 1-12(Adoración de los Magos); Lucas 1, 26-38(Anunciación).