

**TEMA 4. LA
CULTURA Y EL
ARTE EN LA EDAD
MEDIA**

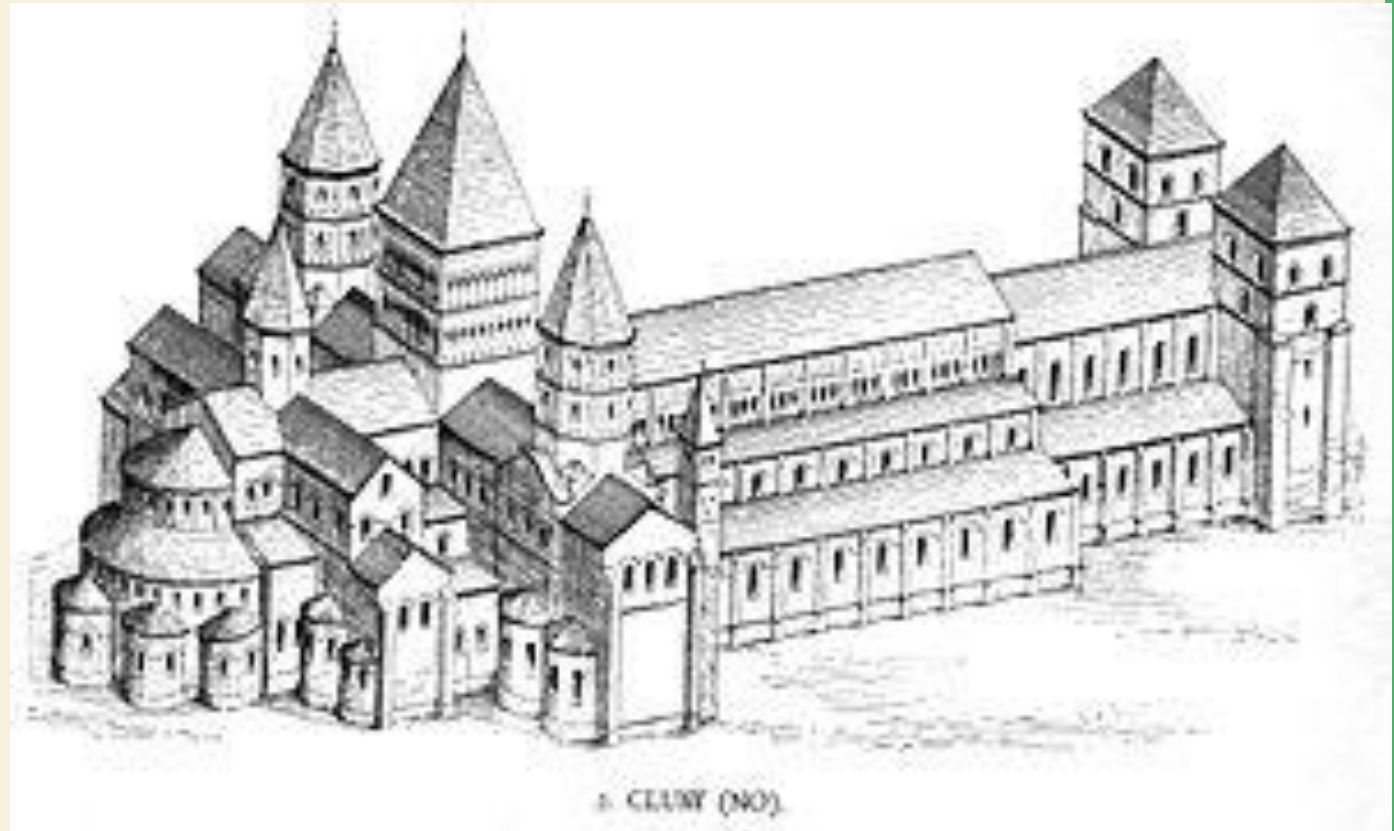
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Dos estilos artísticos: el románico y el gótico
 - El románico se desarrolló durante los siglos XI y XII
 - El gótico se desarrolló desde finales del siglo XII hasta el siglo XV (aproximadamente)
- Tienen como característica principal el ser estilos artísticos internacionales (europeo) aunque se pueden apreciar características diferentes en función de las regiones
- La temática es fundamentalmente **religiosa** y tiene como finalidad enseñar a la población los textos sagrados (gran parte de la población no sabía leer ni escribir)
- En románico: monasterios e iglesias
- En gótico: catedrales y edificios civiles como lonjas, ayuntamientos, palacios o universidades

EL MONASTERIO BENEDICTINO DE CLUNY

- Fundado en el siglo XI por Guillermo I de Aquitania en Francia
- Se convierte en el modelo a seguir para el resto de monasterio en Europa
- La orden de San Benito u orden benedictina fue una orden religiosa católica, fundada en el siglo VI por Benito de Nursia (patrón de Europa por la Iglesia Católica)
- Entre sus dos principales reformas se encuentran la de Cluny y la del Císter
- Cluny: debido a la decadencia de la vida monacal en el siglo XI Odón de Cluny lleva a cabo la reforma cluniaciense. Los cluniacienses adquirieron un gran poder económico y político, lo que les llevó igualmente a la decadencia perdiendo poder frente a la recién fundada Orden del Císter (abadía del Císter, Francia) por Bernardo de Claraval a finales del siglo XI.
- La orden del Císter volvió a imponer la estricta regla de San Benito (ora et labora) y la vuelta a la vida contemplativa
- https://www.youtube.com/watch?v=ETAyp_pc5Hs

MONASTERIO DE CLUNY

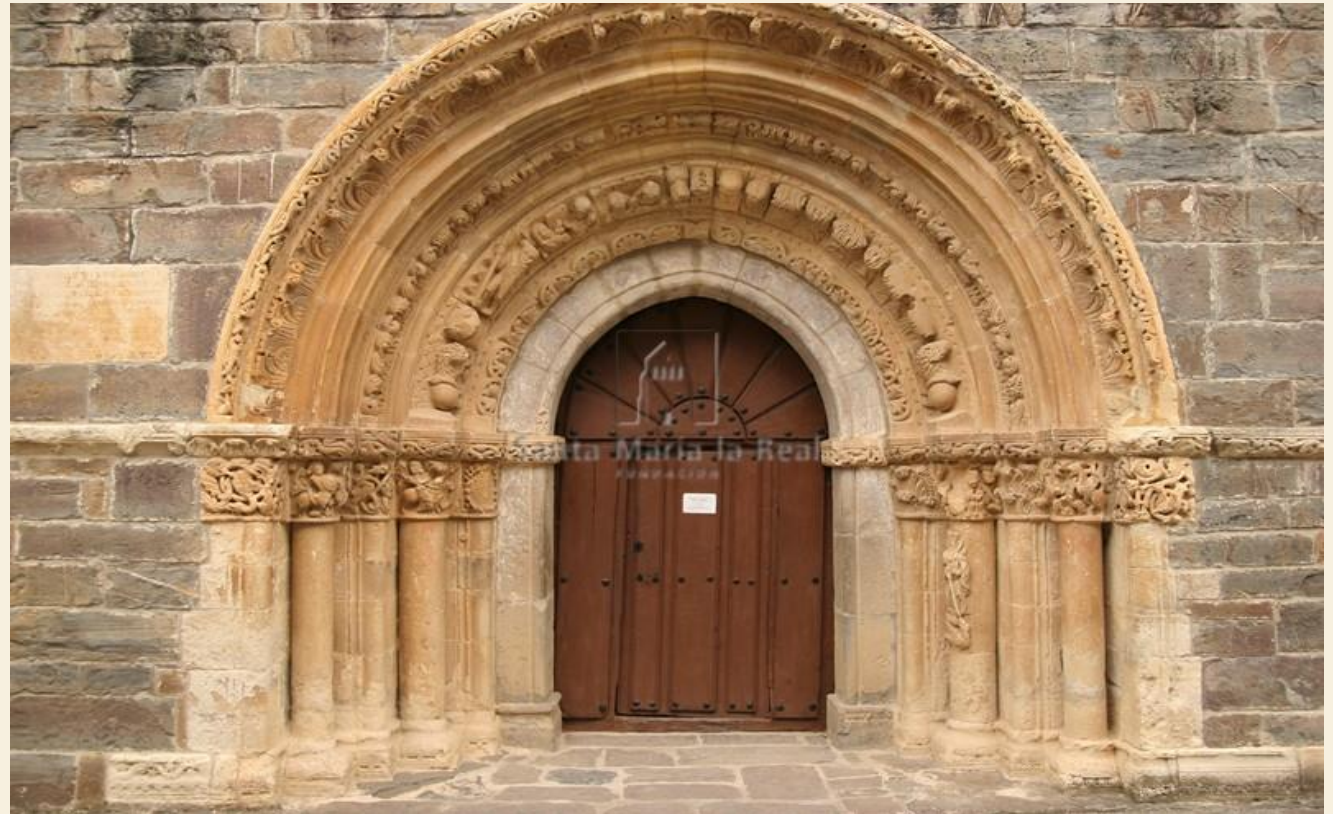

EL ARTISTA EN LA EDAD MEDIA

- Leer SABER MÁS, p. 93
- <https://www.youtube.com/watch?v=LAdOKOjrIdo>

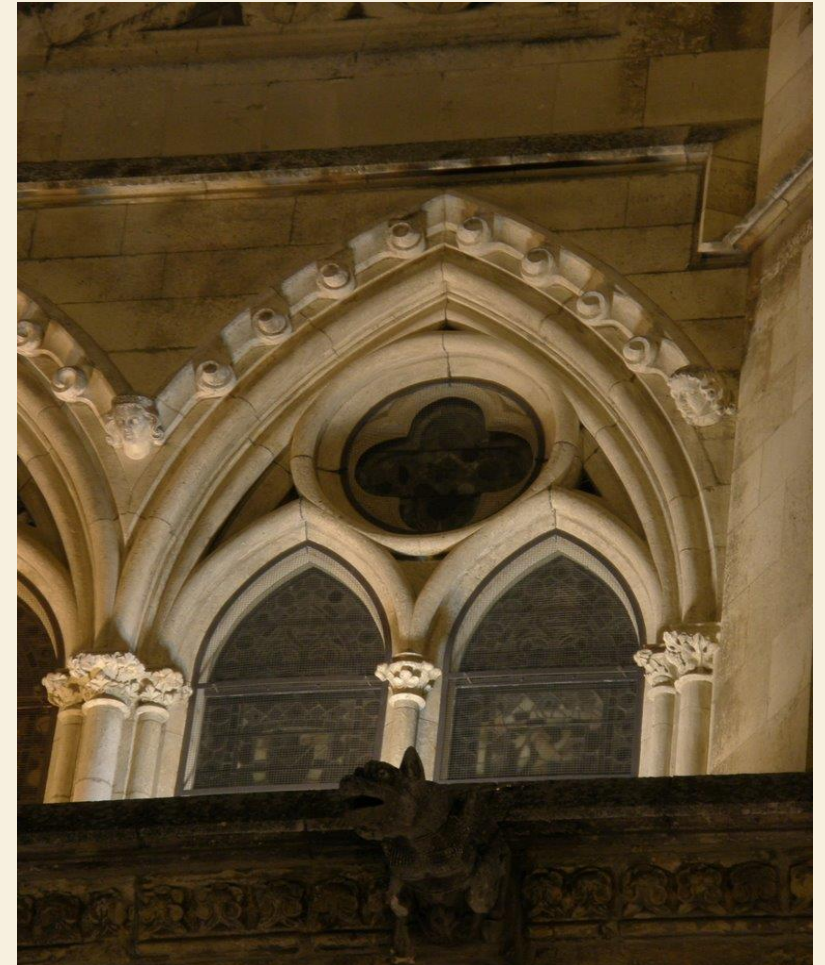
ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA MEDIEVAL

- **Los arcos:** son elementos constructivos con forma curvada que cubren un espacio entre dos muros, dos pilares o dos columnas.
- **Arco de medio punto** tiene forma de media circunferencia

ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA MEDIEVAL

- **Arco ojival o apuntado** tiene forma de punta de flecha

ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA MEDIEVAL

- Arco de herradura: tiene forma de herradura. Se cree que lo inventaron los visigodos y lo difundieron los árabes

ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA MEDIEVAL

- **Arco polilobulado:** formado por una sucesión de lóbulos. Es característico del mundo árabe

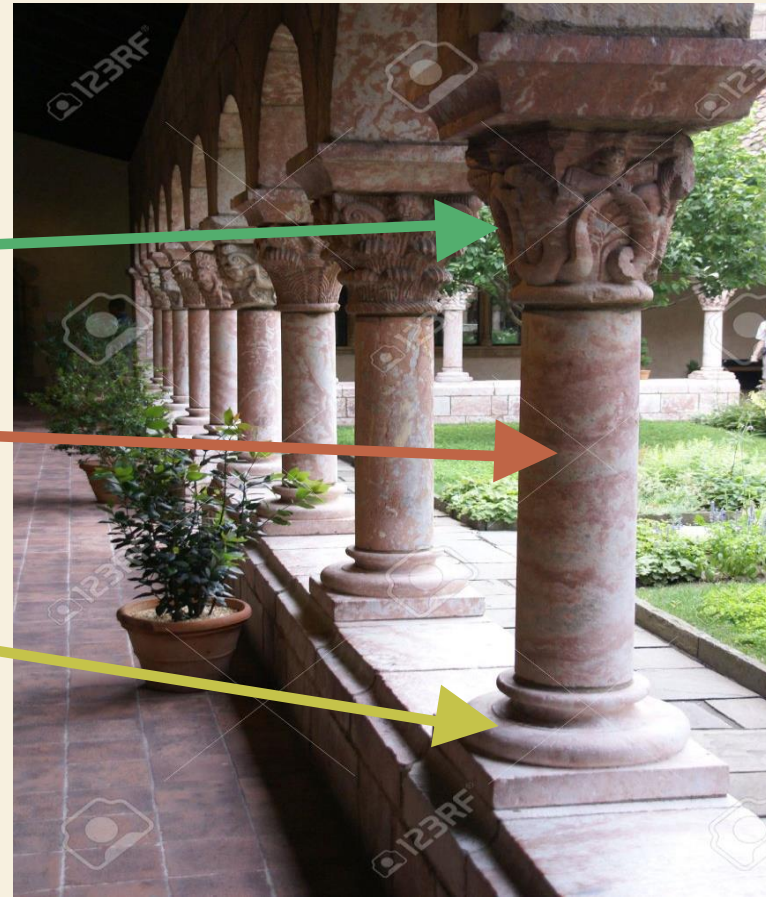
ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA MEDIEVAL

- **Columnas:** junto con los muros las columnas soportan la estructura del edificio. Suelen sostenerse sobre una basa y culminan sobre un capitel. Entre la basa y el capitel se encuentra el fuste.

Capitel

Fuste

Basa

ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA MEDIEVAL

- **Pilares:** Cumplen la misma función que una columna, pero su planta no es circular , sino cuadrada o poligonal.

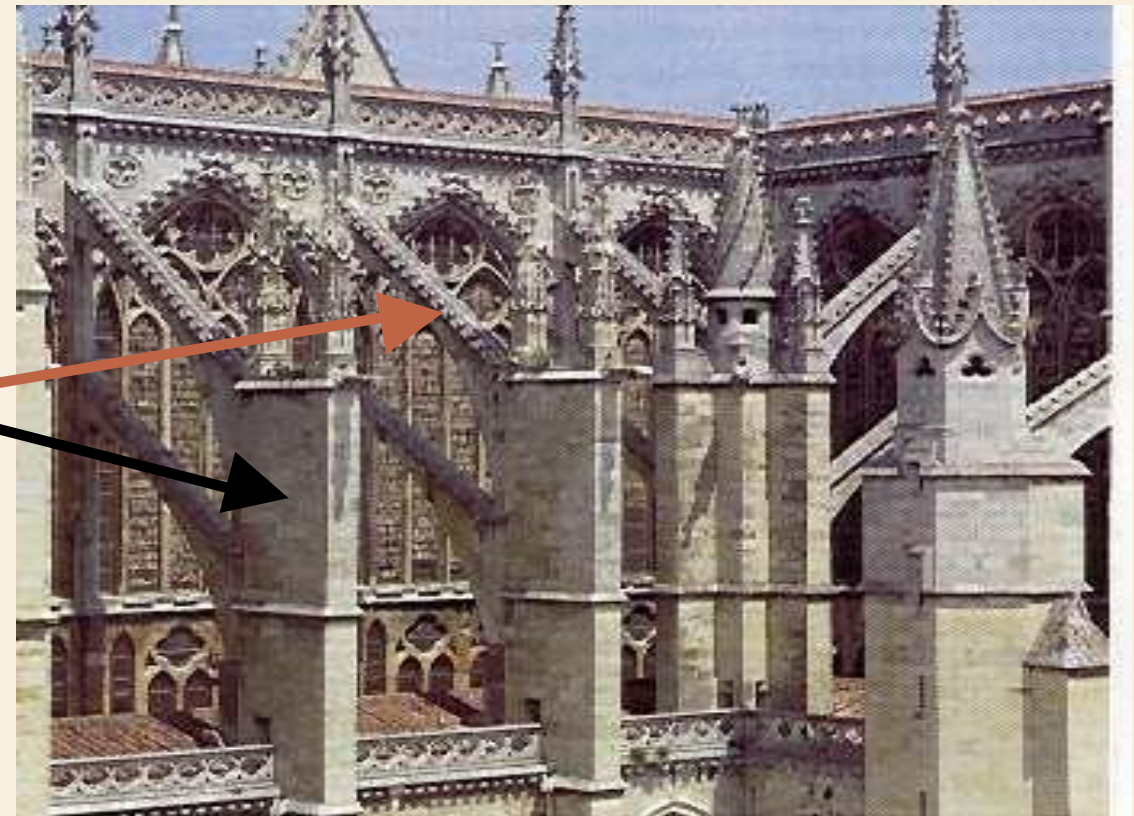

ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA MEDIEVAL

- **Contrafuertes:** son pilares adosados a un muro para reforzarlo
- **Arbotantes:** son arcos que, como si fueran un puente, transmiten el empuje de una bóveda a los contrafuertes

Contrafuerte

Arbotante

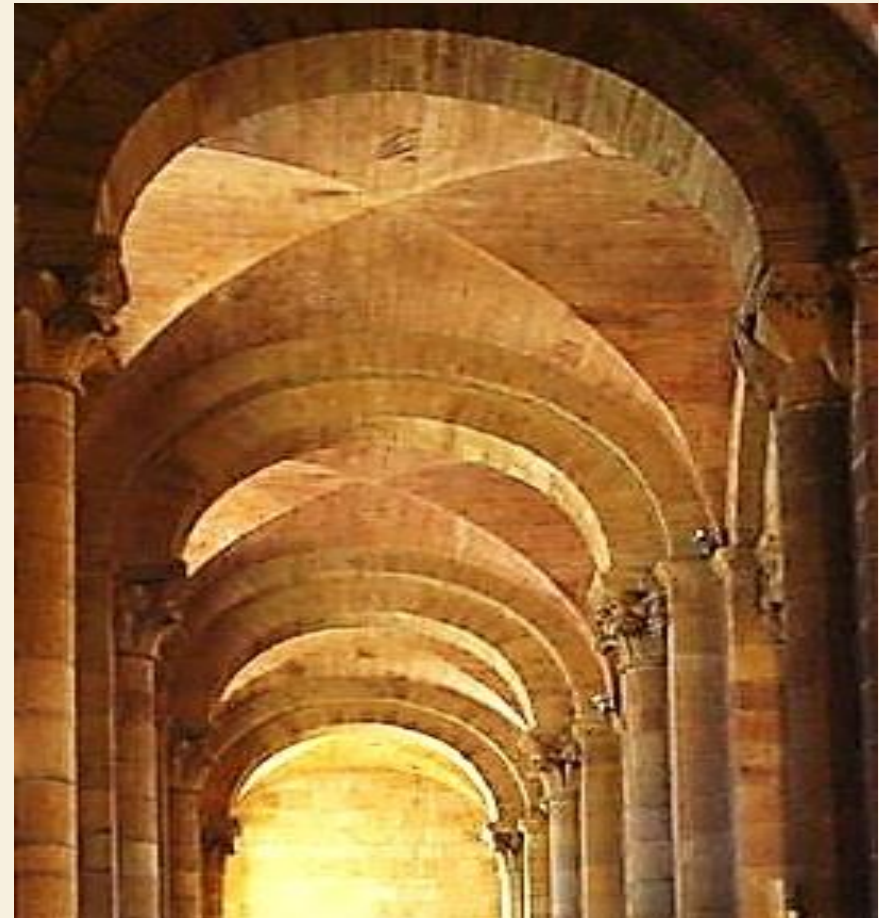
ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA MEDIEVAL

- **Bóvedas:** son cubiertas con forma de curva. Se apoyan en arcos y hay diversos tipos
- **Bóveda de cañón:** tiene forma semicircular. Cubre el espacio comprendido entre dos muros

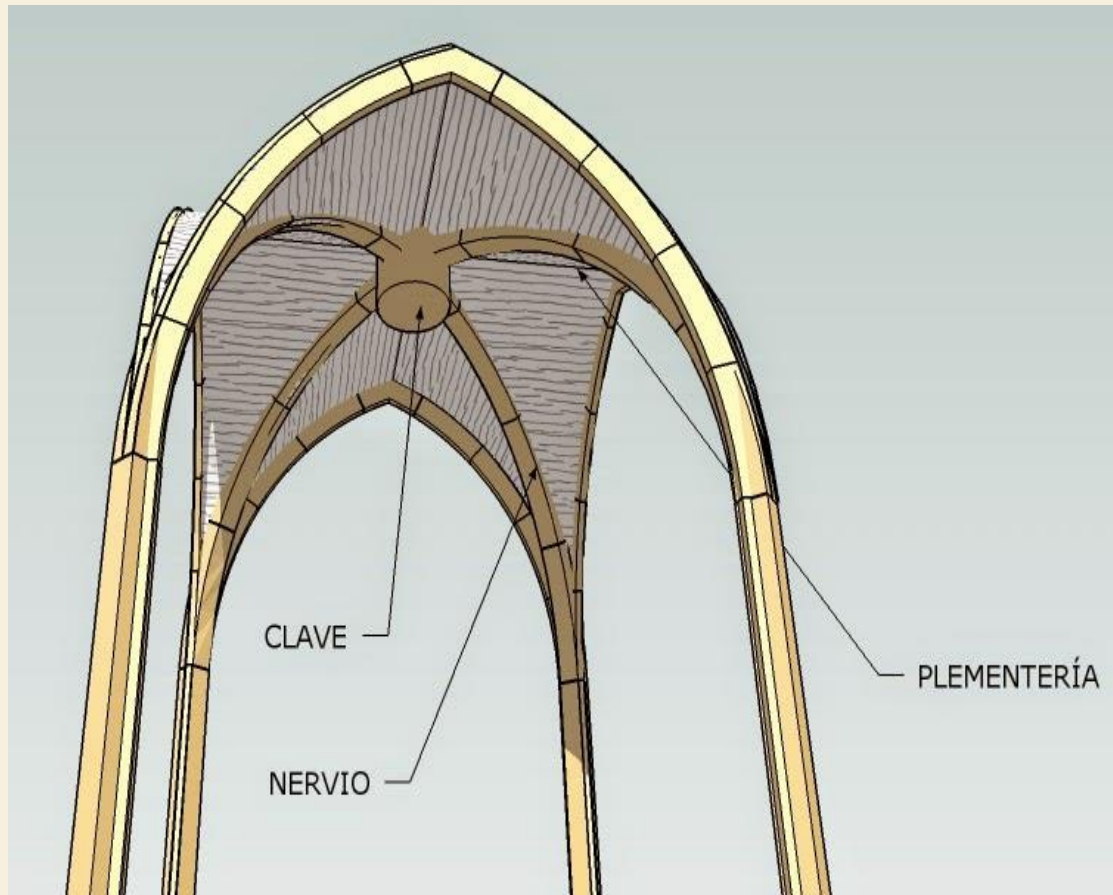
ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA MEDIEVAL

- **Bóveda de arista:** se forma cuando se cruzan perpendicularmente dos bóvedas de cañón

ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA MEDIEVAL

- **Bóveda de crucería:** se forma cuando se cruzan dos arcos apuntados, en diagonal. Estos arcos se llaman nervios

ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA MEDIEVAL

- **Cúpula:** es una bóveda con forma de media esfera que cubre parte de un edificio

USA LASTIC

LA ARQUITECTURA ROMÁNICA

- Principales edificios: iglesias, catedrales y monasterios
- Principal material de construcción: la piedra
- Elementos constructivos: bóveda de cañón y de arista; y cúpulas → Permiten aligerar el peso de los techos.
- Las cubiertas descansaban en arcos de medio punto, gruesas columnas y pilares.

Arcos de medio punto

Gruesas columnas

Pilares

LA ARQUITECTURA ROMÁNICA

- También para reforzar los edificios se construían gruesos muros, reforzados con contrafuertes.

Contrafuerte

Gruesos muros

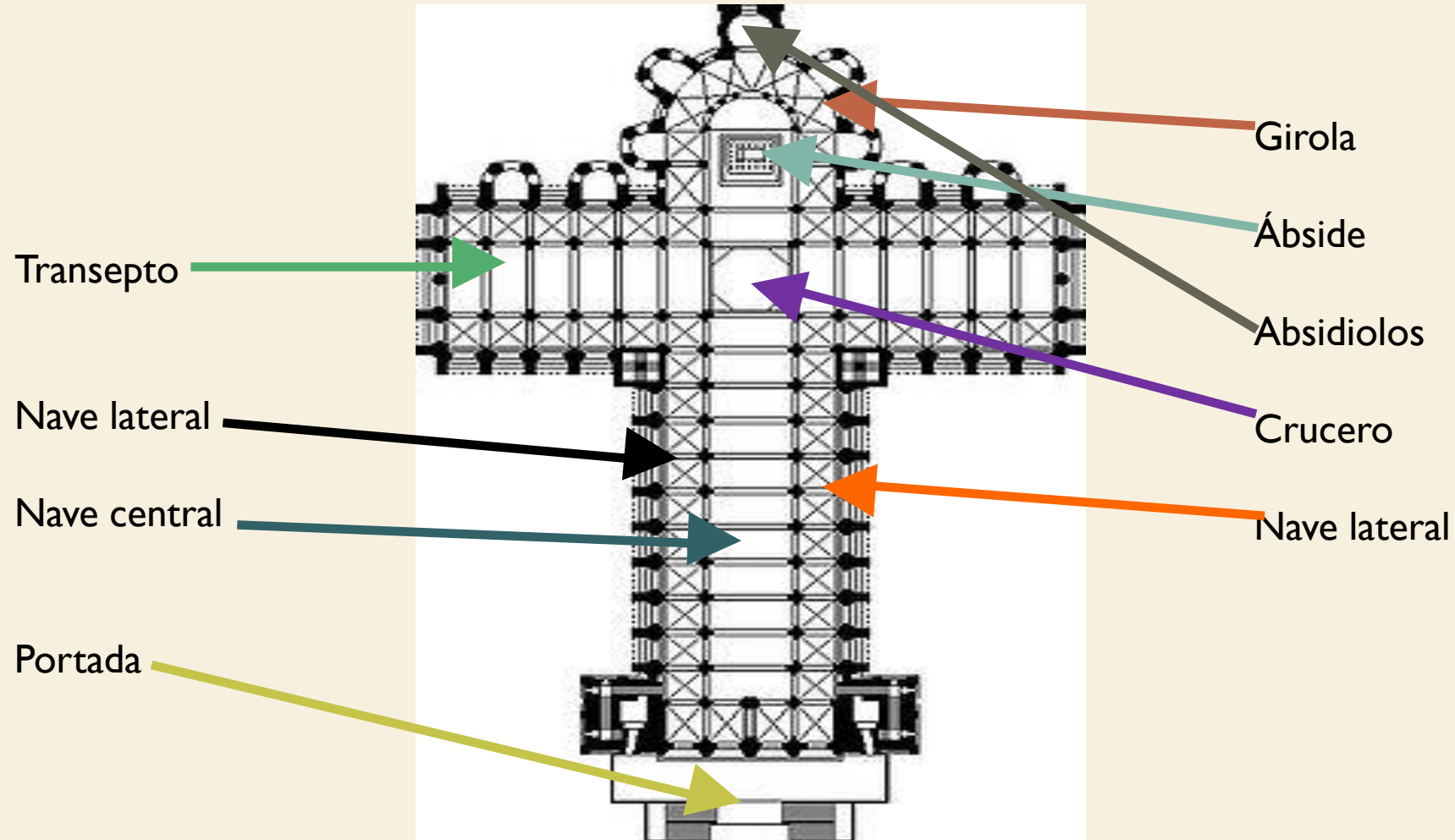
Ventanas

- Utilizaban pocas ventanas y de pequeño tamaño. Por lo que tenían poca luz natural en el interior

LAS IGLESIAS ROMÁNICAS

- Los templos románicos solían tener planta de cruz latina que recuerda a la cruz en la que murió Jesús

LAS IGLESIAS ROMÁNICAS

Ábside

Nave central

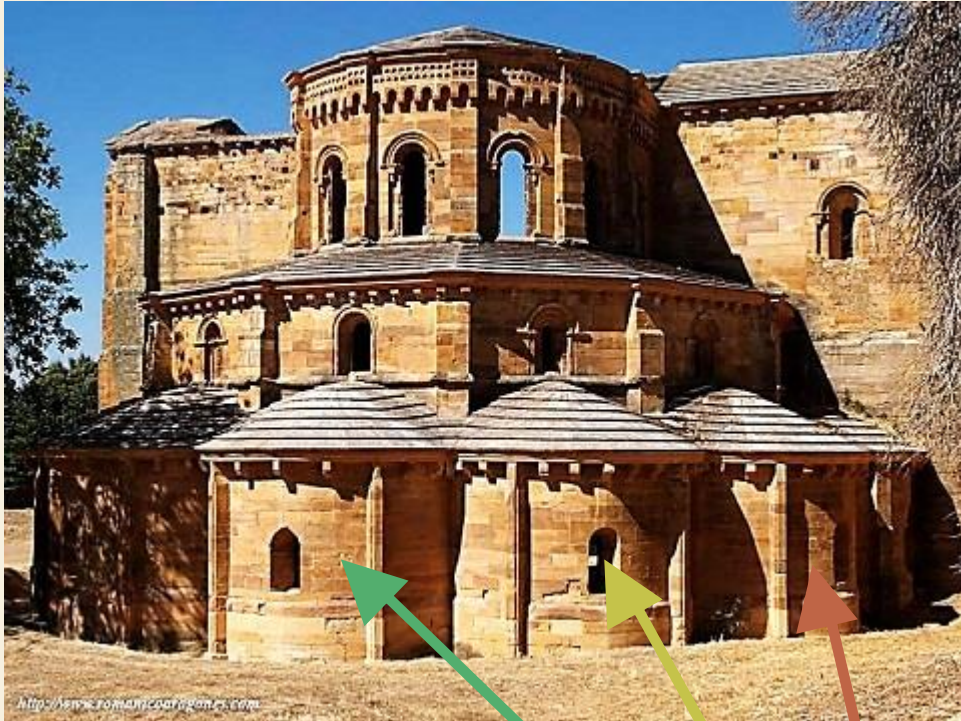
Arco de medio punto

Capitel

La nave central está separada de las laterales por arcos de medio punto sostenidos en columnas con capiteles decorados con elementos vegetales y geométricos

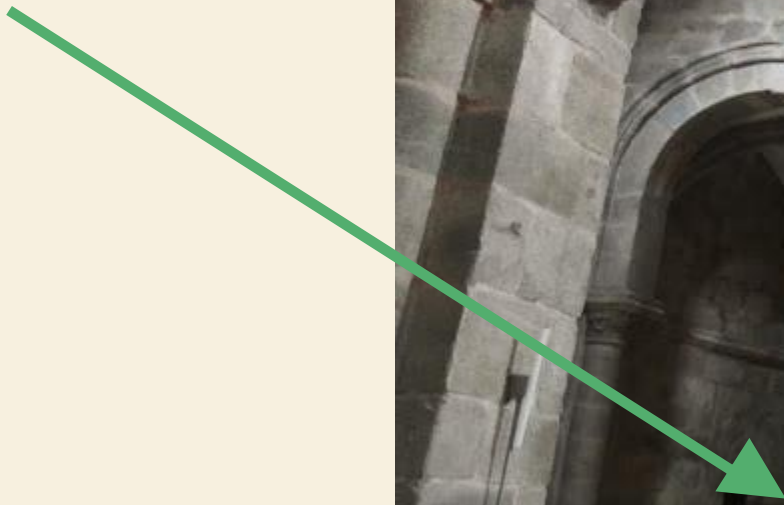
LAS IGLESIAS ROMÁNICAS

Absidiolos

LAS IGLESIAS ROMÁNICAS

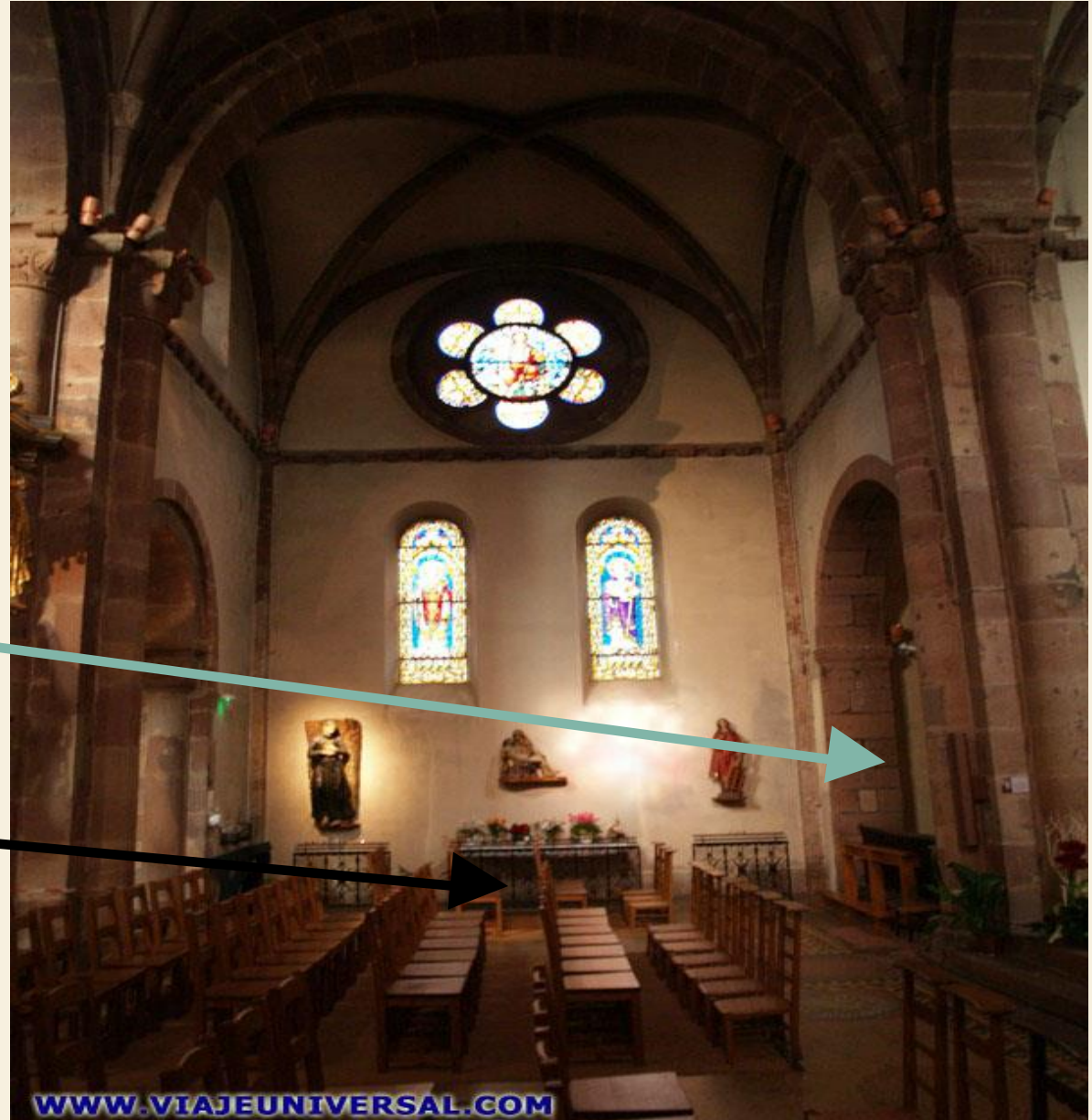
Girola

LAS IGLESIAS ROMÁNICAS

Transepto

Crucero

LAS IGLESIAS ROMÁNICAS

Elementos de una portada románica

<https://historiadelartebachillerato.wordpress.com/>

Tímpano

Dintel

Parteluz

Arquivoltas

Jamba

SAN MARTÍN DE FRÓMISTA (PALENCIA)

<http://www.romanicoaragones.com>

SAN MARTÍN DE FRÓMISTA (PALENCIA)

IGLESIA DE SAINT-NECTAIRE (FRANCIA)

LA ESCULTURA ROMÁNICA

- Decoraban los edificios románicos
- Su principal función era **didáctica**. Como la mayoría de la población era analfabeta a través de las esculturas se pretendía que la población conociese la religión católica. Por ello, la Biblia era la fuente básica de donde se extraían la mayoría de temas religiosos.
- Características de las esculturas románicas:
 - ❖ Se adaptaban a la arquitectura, es decir, los artistas alargaban, acortaban o retorcían las figuras para adecuarlas al espacio correspondiente como un capitel o un tímpano.
 - ❖ Las figuras humanas eran **esquemáticas**. Por ello, carecían de naturalismo, es decir, no representaban la realidad como es. Por ejemplo, el personaje principal de una escena se le representaba a mayor tamaño para destacar su protagonismo. También se adoptaban posturas rígidas y aparecían vestidas con ropajes que ocultaban la mayor parte del cuerpo.
 - ❖ Estaban policromadas.

LA TIPOLOGÍA DE LA ESCULTURA ROMÁNICA

- La mayor parte de las esculturas románicas eran **relieves**. Los primeros relieves eran muy planos, pero con el paso del tiempo empezaron a redondear sus formas y a separarse del fondo.
- No obstante, a partir del siglo XII también tomó importancia **la escultura exenta** tallada en madera con la representación de Cristo crucificado y la Virgen con el Niño.

Capitel de la iglesia de San Lázaro de Autun (Francia)

La escena representa la huida a Egipto de José, la Virgen y el Niño.

LA TIPOLOGÍA DE LA ESCULTURA ROMÁNICA

- **Los capiteles:** en las Iglesias y en los claustros se decoraban los capiteles de las columnas con relieves que relataban los hechos religiosos. Los motivos eran variados: narraciones de la Biblia, animales reales o fantásticos, vegetales entrelazados, los símbolos de las virtudes y los vicios, vidas de santos e incluso escenas de la vida cotidiana.

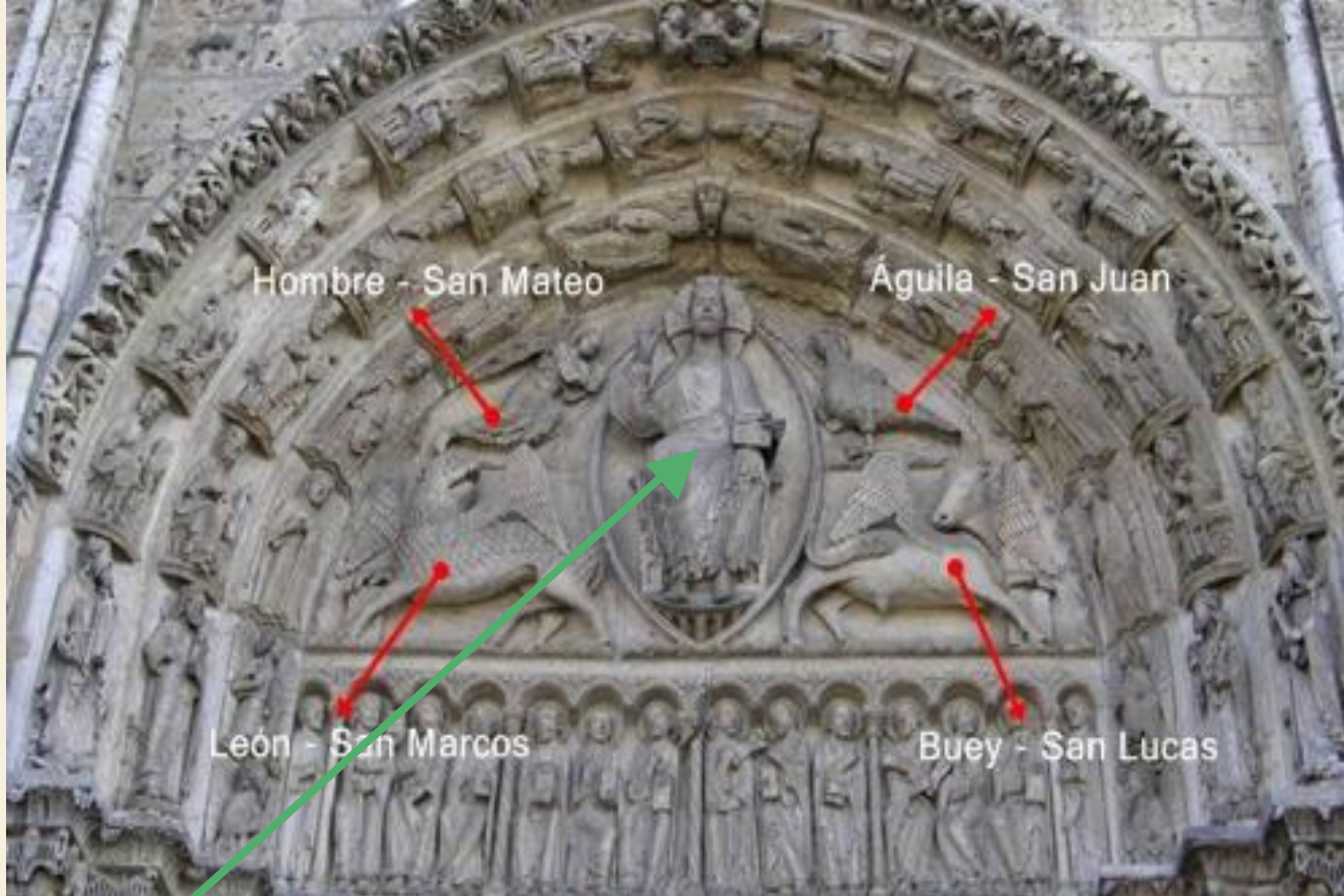

LA TIPOLOGÍA DE LA ESCULTURA ROMÁNICA

- Las portadas: concentraban la mayor parte de la decoración escultórica. Se formaban con un arco, generalmente de medio punto, rodeado de arquivoltas o arcos concéntricos que descansaban sobre columnillas o jambas.

La escena principal se situaba en el tímpano y solía tener la misma estructura: el **Pantocrátor** o Cristo en majestad, rodeado del **Tretramorfos** (los cuatro evangelistas) y los veinticuatro ancianos del Apocalipsis.

Si la puerta era muy ancha, se colocaba en medio un parteluz o columna.

Hombre - San Mateo

Águila - San Juan

León - San Marcos

Buey - San Lucas

Pantocrátor

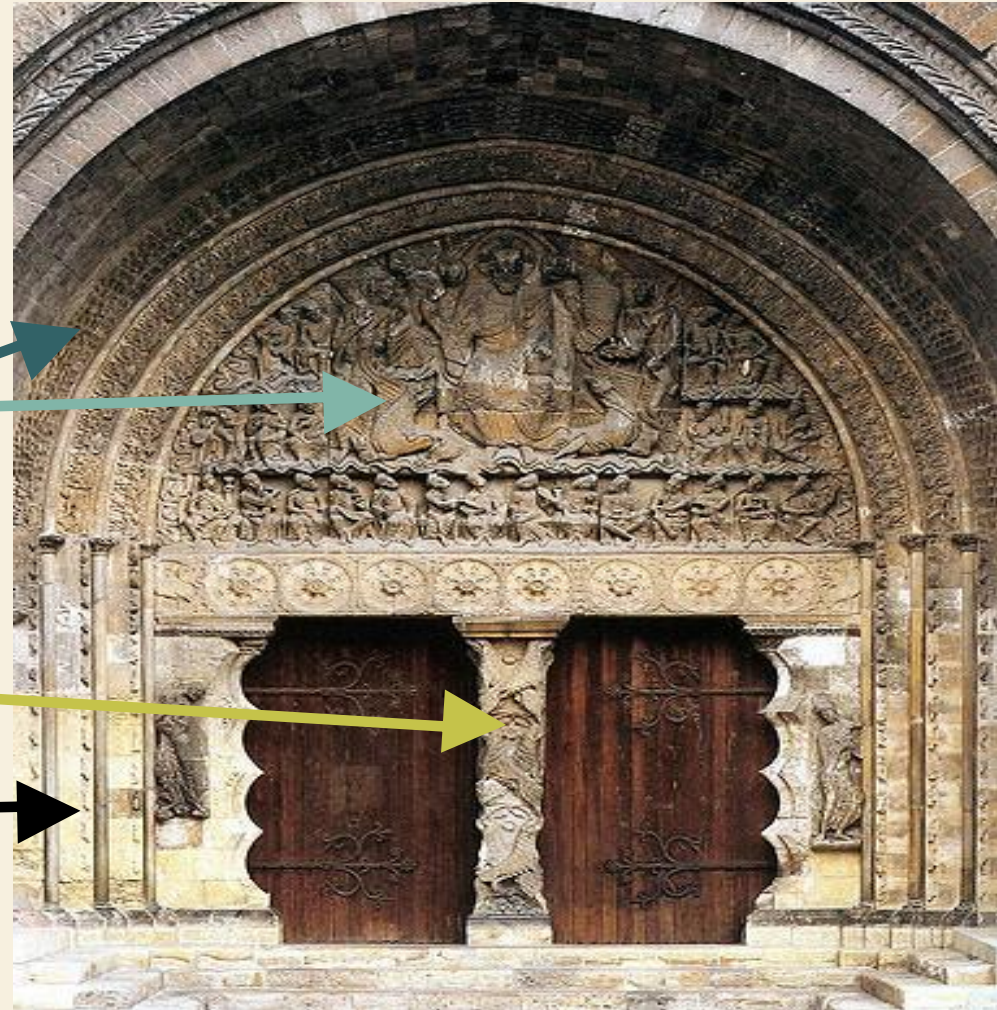
PORTADA DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO DE MOISSAC (FRANCIA)

Tímpano

Arquivoltas

Parteluz

Jambas

LA TIPOLOGÍA DE LAS ESCULTURAS ROMÁNICAS

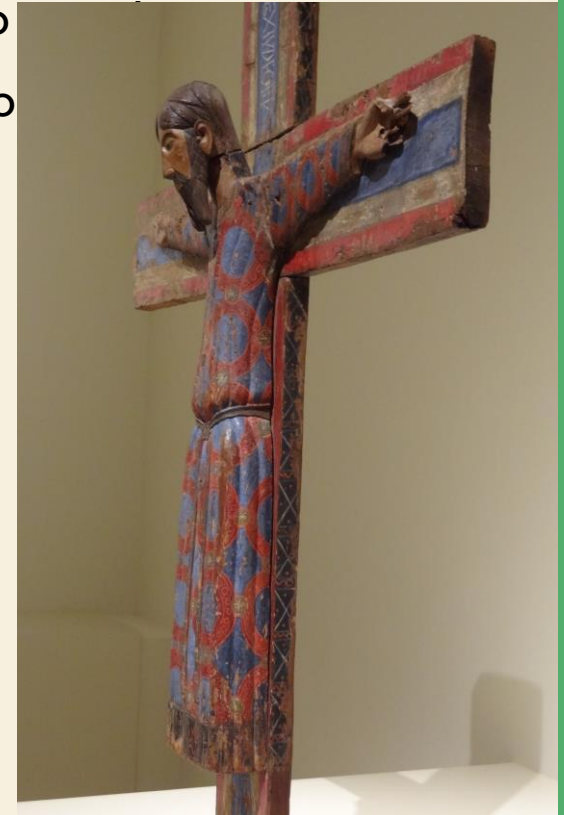
- La escultura exenta.
 - ❖ Se representa a **Cristo** crucificado en posición frontal, con cuatro clavos y sin mostrar sufrimiento. Suele aparecer semidesnudo, solo cubierto con una falda o vestido
 - ❖ La **Virgen** se muestra sentada en un trono, sosteniendo en sus rodillas al Niño Jesús. Este suele bendecir con una mano mientras que con la otra sostiene un Libro o una bola que representa el mundo.

Cristo Batlló, esculpido en el siglo XII

Virgen de Ger, esculpida en el siglo XII

Museo Nacional d' Art Catalunya

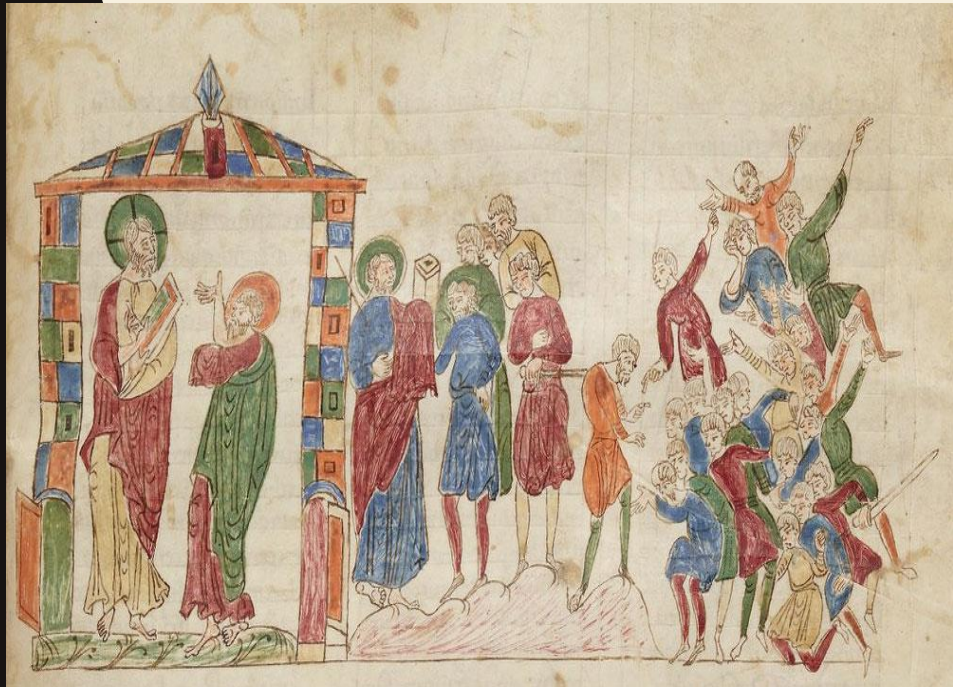

LA PINTURA ROMÁNICA

- La mayoría de los templos estaban pintados tanto en el exterior como en el interior. Dentro se situaban las pinturas más importantes.
- La pintura románica tenía también una función religiosa y didáctica y estaba supeditada a la arquitectura.
- La técnica empleada era el fresco. Pintura realizada sobre una superficie cubierta con dos capas de mortero de cal.
- Características:
 - ❖ La temática era fundamentalmente religiosa: el Pantocrátor, rodeado del Tetramorfos, la Virgen con el Niño o santos, los Reyes Magos, etc.
 - ❖ Las figuras eran esquemáticas y planas y se representaban en posturas rígidas, sin expresividad. Los personajes de mayor tamaño eran los más importantes (jerarquización).
 - ❖ Se empleaban colores intensos, lo que hace que las figuras parezcan más expresivas.
 - ❖ El contorno de las figuras se perfilaba con una gruesa línea negra, resaltando principalmente los ojos y las manos.
 - ❖ Como lo importante de las pinturas era el mensaje que transmitían, no se incorporaban paisajes de fondo.

LA TIPOLOGÍA DE LA PINTURA ROMÁNICA

- **Las miniaturas:** eran pequeñas pinturas con las que se ilustraban los textos de las Biblias, los códices o los santorales (libro que contiene vidas o hechos de los santos). También se embellecían las letras iniciales de cada capítulo.

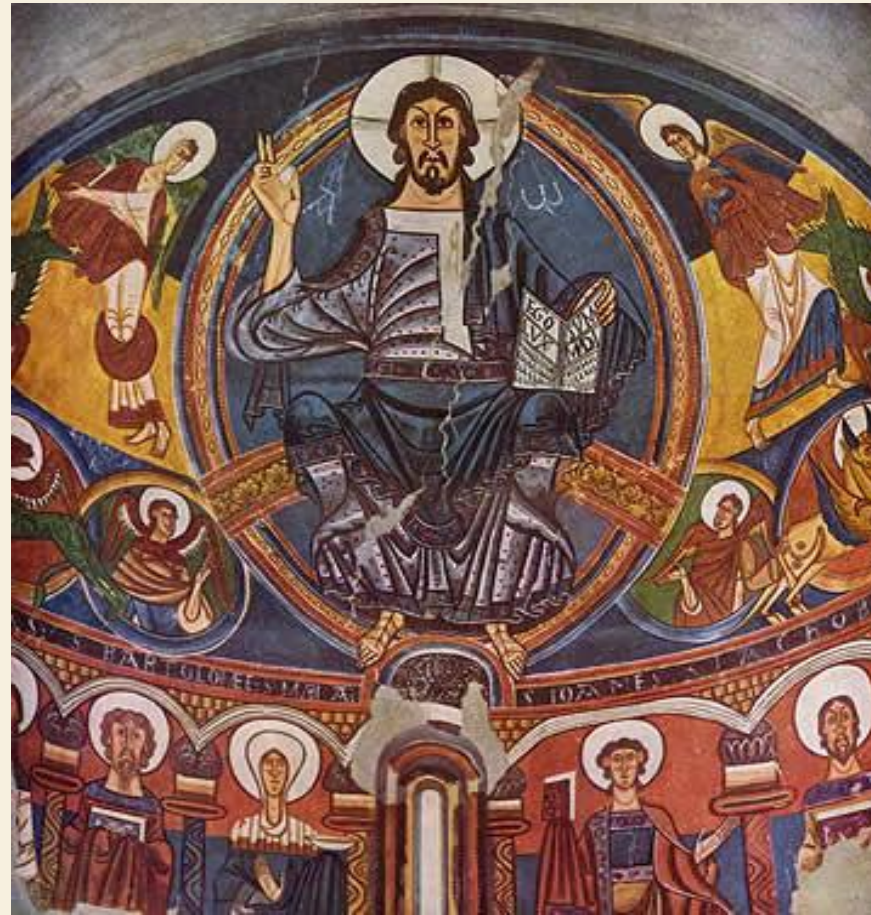
**Biblia de Sant
Pere de Rodes
(Girona)**

LA TIPOLOGÍA DE LA PINTURA ROMÁNICA

- **La pintura mural:** la pintura mural, realizada al fresco, decoraba los muros. Las obras principales se situaban en el ábside, donde solían representarse el Pantocrátor y la Virgen con el Niño.

Frescos de San Climent de Taüll
(Lleida)

LA TIPOLOGÍA DE LA PINTURA ROMÁNICA

- **La pintura sobre tabla:** la pintura sobre tabla de usaba para decorar la parte frontal de los altares y para realizar pequeños retablos. Se empleaba la técnica del temple, que consiste en obtener los colores mezclando los pigmentos con huevo o cola y agua templada.

Frontal de Duro, realizado en el siglo XII. Representa el martirio que sufrieron San Quirce y Santa Julita en tiempos de Diocleciano.

FRESCOS DEL PANTEÓN DE LOS REYES DE SAN ISIDRO DE LEÓN

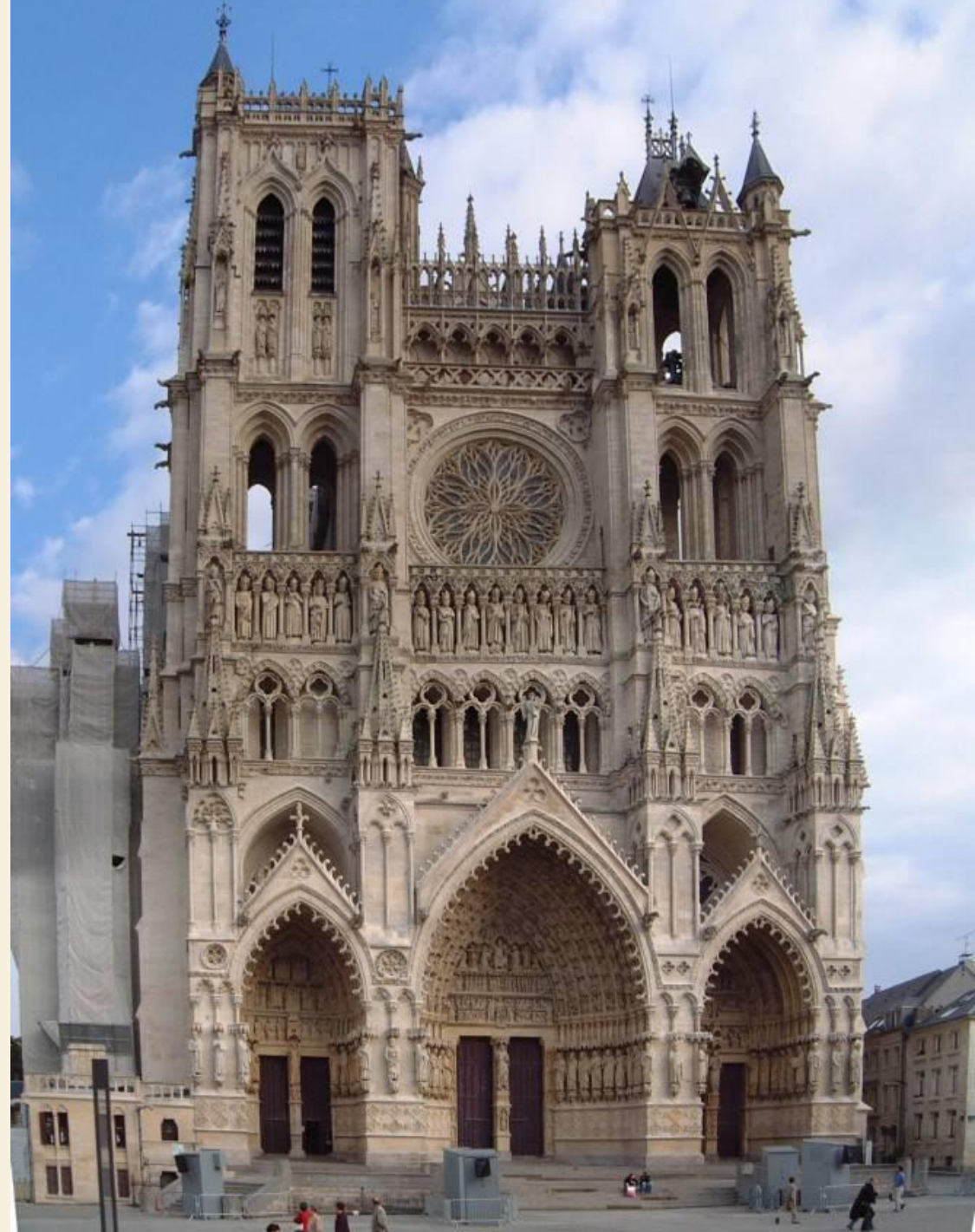
LA ARQUITECTURA GÓTICA

- En la segunda mitad del siglo XII, algunos maestros constructores franceses buscaron nuevas técnicas para hacer las iglesias más grandes, más altas y más esbeltas.
- Los gruesos muros, característicos del románico, dejan paso a edificios esbeltos con grandes ventanas.
- Esto fue posible gracias al empleo de nuevas técnicas arquitectónicas:
 - ❖ Se utilizó el arco ojival o apuntado que ejercía menos peso sobre el muro. Su estructura vertical permitía también elevar la altura del edificio.
 - ❖ La bóveda de cañón fue sustituida por la bóveda de crucería, resultado del cruce de dos arcos ojivales.
 - ❖ Los pilares se reforzaron en el exterior con contrafuertes y arbotantes.

Esto permitió adelgazar los muros y abrir grandes ventanales que eran cubiertos con **vidrieras** (ver página 103). Otros elementos destacados fueron el **rosetón**, situado sobre la puerta principal o a ambos lados del crucero.

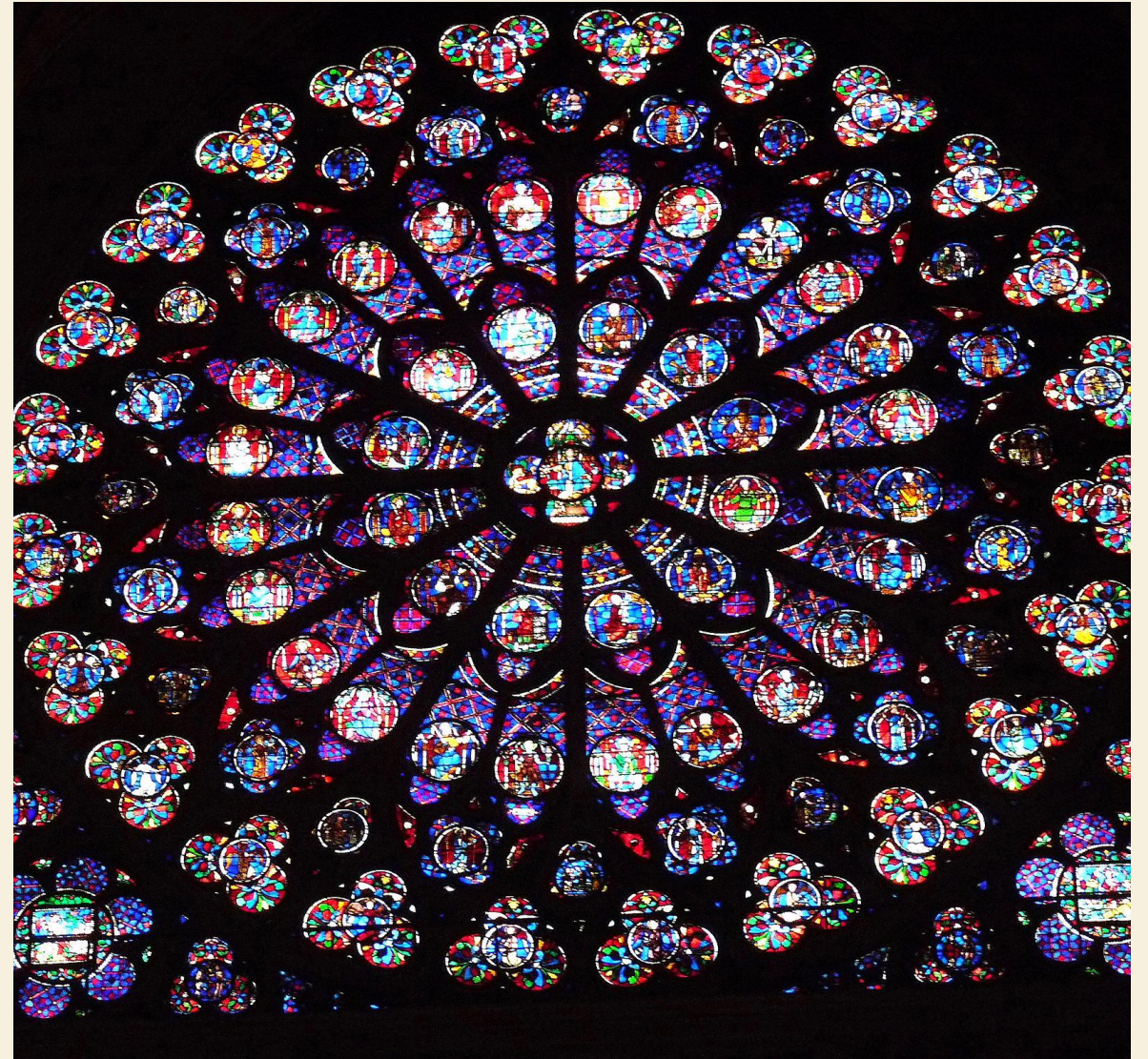
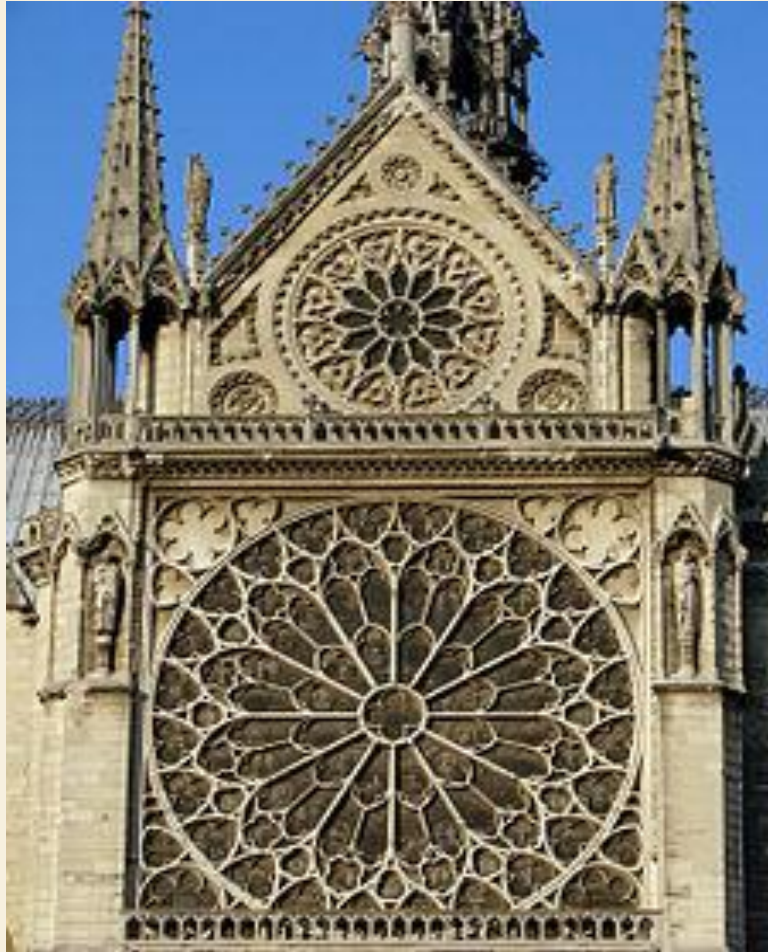

Catedral de Amiens (Amiens, Francia)

LA ARQUITECTURA GÓTICA

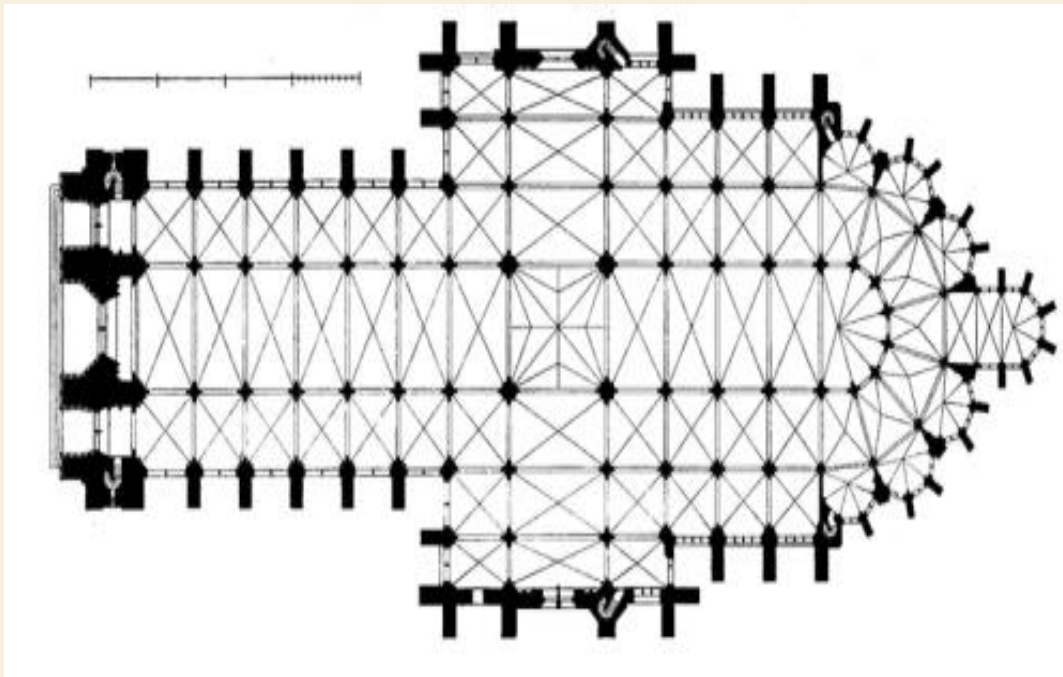
- Rosetón de Notre Dame de París (Francia)

LA ARQUITECTURA GÓTICA

- **La planta de las iglesias góticas:** las plantas también se transformaron respecto al románico. Estas conservan la planta de cruz latina, pero la nave central se construía mucho más ancha y más elevada que las laterales.

Planta de la catedral de Amiens (Francia)

LA ARQUITECTURA GÓTICA

- **La catedral:** aunque en el gótico se construyeron edificios civiles como las lonjas, ayuntamientos o palacios, la catedral se convirtió en el edificio más representativo.

La catedral se convirtió en el centro y la imagen de la ciudad. No solo se llevaban a cabo los ritos religiosos en su interior, sino que en ella se reunían los gremios y los Gobiernos municipales antes de que construyeran los ayuntamientos.

Catedral de Milán (Italia)

LA ESCULTURA GÓTICA

- El naturalismo es el rasgo más destacado de la escultura gótica.
- Se intenta reflejar el realismo.
- Las figuras ya no son hieráticas, los personajes se relacionan entre ellos y los ropajes, las actitudes y los gestos son más detallados.
- Aparecen los primeros retratos de nobles y burgueses.
- Las figuras son policromadas.
- Se utiliza la línea curva para dar la sensación de movimiento.
- La temática sigue siendo religiosa.
- La Virgen con el Niño y Cristo crucificado.
- La finalidad sigue siendo didáctica.
- La representación de Dios se hace más amable.
- La escultura exenta fue adquiriendo un mayor protagonismo.
- Comienzan a esculpirse sepulcros, retablos y sillerías.

LA TIPOLOGÍA DE LA ESCULTURA GÓTICA

- Las gárgolas: son esculturas de seres fantásticos que servían para evacuar el agua de la lluvia de los tejados. Tenían forma de animales, de seres humanos o una forma de ambos.

Gárgola de la catedral de Notre Dame de París (Francia)

LA TIPOLOGÍA DE LA ESCULTURA GÓTICA

- La escultura funeraria: tuvo una gran importancia. Los sepulcros se decoraban con esculturas de temas religiosos y con el retrato del difunto, representado de una forma realista.

Sepulcro de Inés de Castro en el monasterio de Santa María de Alcobaça (Portugal)

LA TIPOLOGÍA DE LA ESCULTURA GÓTICA

- Los retablos: adornaban los altares. Constaban de una estructura de madera a la que luego se añadían relieves y otras figuras que se doraban y pintaban. En su elaboración intervenían arquitectos, escultores y pintores.

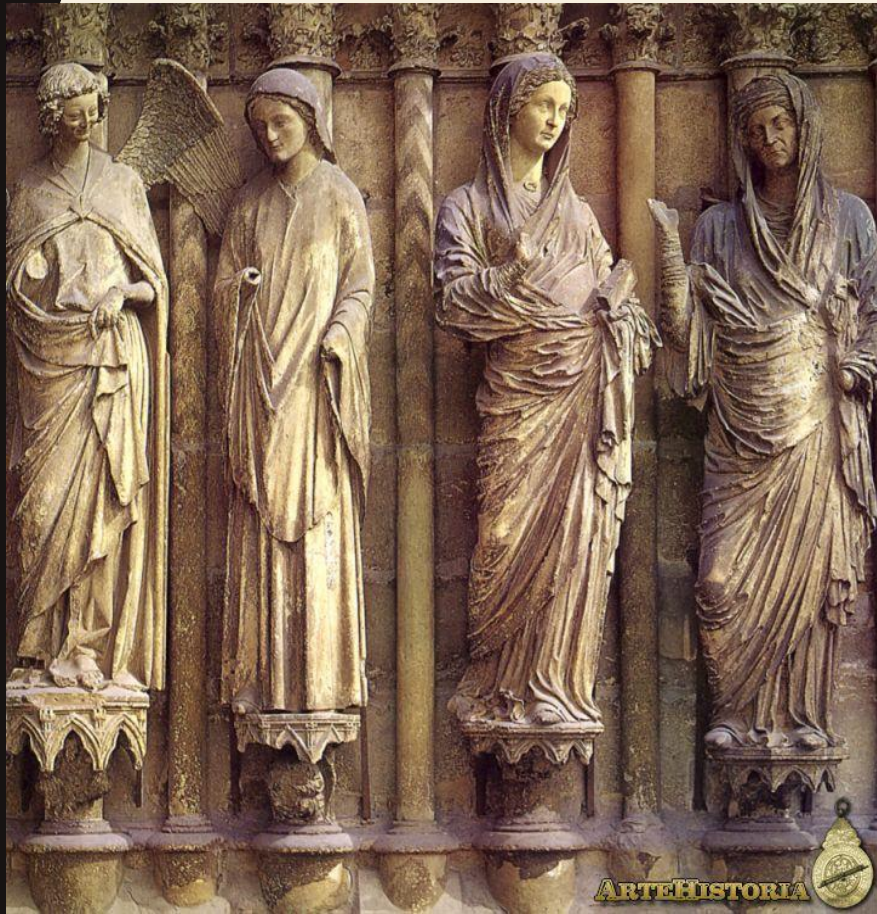

Retablo de la Cartuja de Miraflores (Burgos), obra de Gil de Siloé.

En el centro se representa la Crucifixión, alrededor, escenas de la Pasión.

LA TIPOLOGÍA DE LA ESCULTURA GÓTICA

- Las portadas: concentran una abundante decoración. Las figuras se reparten por las jambas, el parteluz y las arquivoltas. El tímpano se sustituye a veces por un rosetón.

Portada de la catedral de Reims (Francia) y detalle de las jambas. Las dos figuras de la izquierda representan la Anunciación y las de la derecha, la Visitación.

LA TIPOLOGÍA DE LA ESCULTURA GÓTICA

Virgen Blanca y sillería de coro, Catedral de Toledo

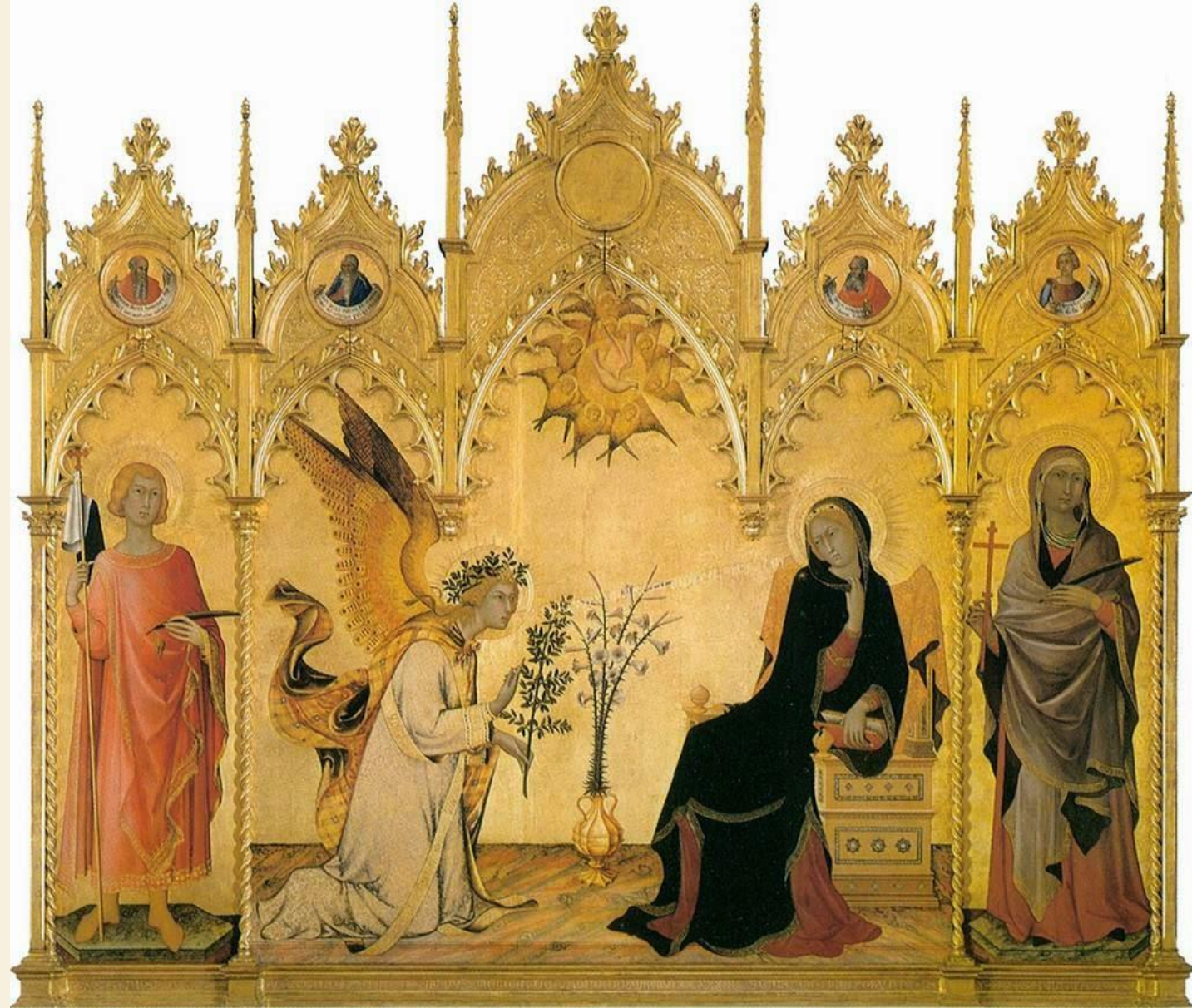
LA PINTURA GÓTICA

- Debido a la sustitución de los muros de las Iglesias por amplios ventanales la pintura mural, salvo en algunos países como Italia o España, fue perdiendo importancia.
- Se desarrolló la pintura sobre tabla aunque se siguieron haciendo frescos y vidrieras.
- Características:
 - ❖ La temática siguió siendo, por lo general, religiosa
 - ❖ Tímidamente se desarrolló el retrato
 - ❖ Se busca el realismo y el movimiento de las figuras, que pierden poco a poco la rigidez propia del románico.
 - ❖ Hay una riqueza cromática
 - ❖ Se usa el dorado
 - ❖ Se empiezan a introducir paisajes de fondo
 - ❖ Se intenta reflejar los sentimientos

LA HUIDA A EGIPTO, GIOTTO

LA ANUNCIACIÓN, SIMONE MARTINI

EL MATRIMONIO ARNOLFINI, JAN VAN EYCK

Ver página 109

El matrimonio Arnolfini.
Jan van Eyck (1434)

EL DESCENDIMIENTO, ROGER VAN DER WEYDEN

EL ARTE ANDALUSÍ

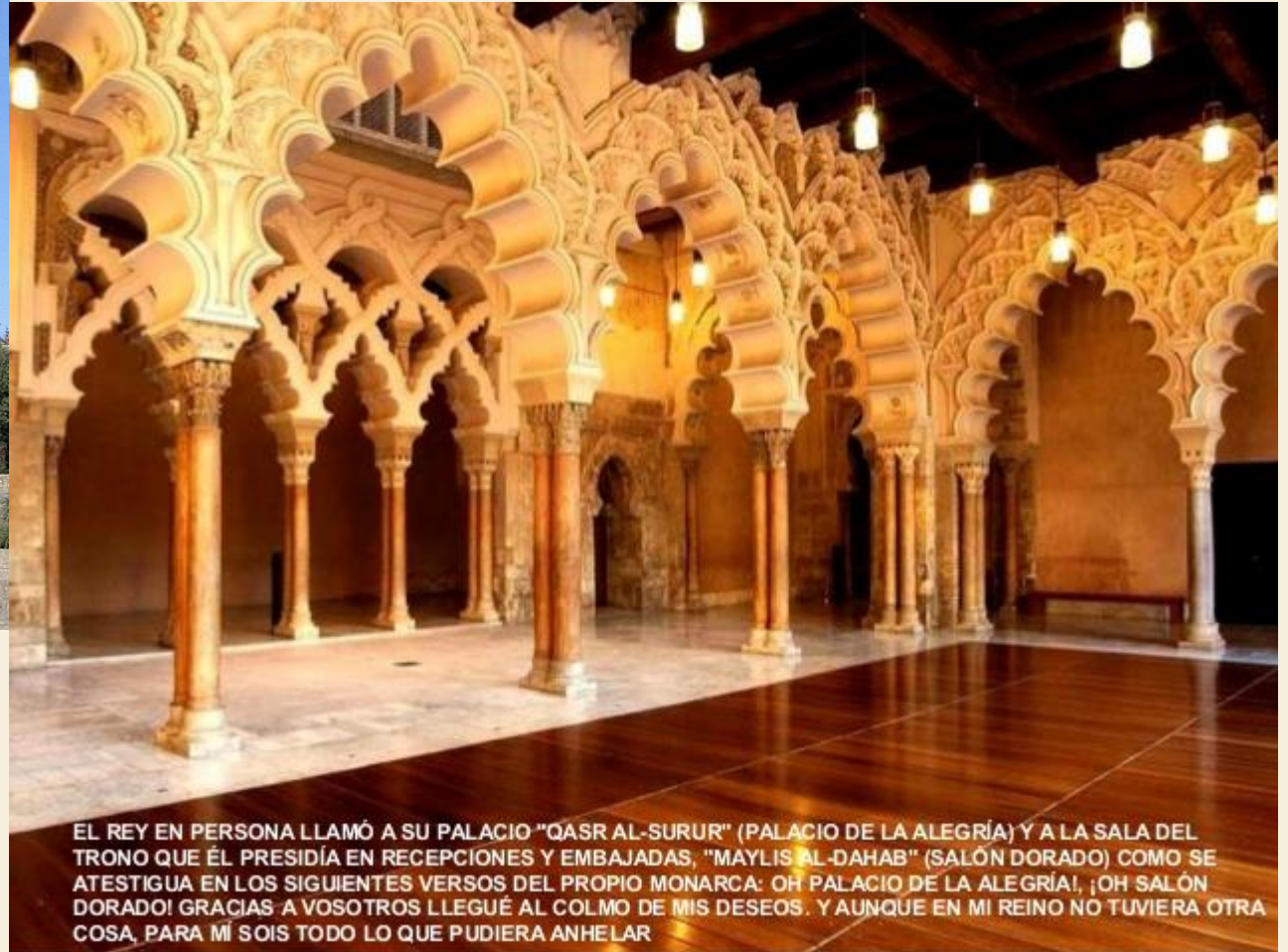
- Los arquitectos hispanomusulmanes edificaron mezquitas, baños públicos, castillos y palacios.
- Los materiales utilizados eran pobres, como el ladrillo, pero cubrían los edificios con abundante decoración para dar la sensación de suntuosidad (riqueza y poder).
- Como el islam prohíbe la representación de personas y animales, en la decoración empleaban motivos vegetales y geométricos, inscripciones con versos del Corán, alabanzas y poemas.
- El gusto por el agua se utilizó en las abundantes fuentes que decoran los palacios.
- Utilizaron las celosías y vidrieras para conseguir juegos de luz y crear así ambientes agradables y frescos.

Palacio de Medina Azahara (Córdoba)

Palacio de la Aljafería (Zaragoza)

EL REY EN PERSONA LLAMÓ A SU PALACIO "QĀSR AL-SURUR" (PALACIO DE LA ALEGRÍA) Y A LA SALA DEL TRONO QUE ÉL PRESIDÍA EN RECEPCIONES Y EMBAJADAS, "MAYLIS AL-DAHAB" (SALÓN DORADO) COMO SE ATESTIGUA EN LOS SIGUIENTES VERSOS DEL PROPIO MONARCA: OH PALACIO DE LA ALEGRÍA! ¡OH SALÓN DORADO! GRACIAS A VOSOTROS LLEGUÉ AL COLMO DE MIS DESEOS. Y AUNQUE EN MI REINO NO TUVIERA OTRA COSA, PARA MÍ SOIS TODO LO QUE PUDIERA ANHELAR

La Giralda (Sevilla)

La Alhambra (Granada)

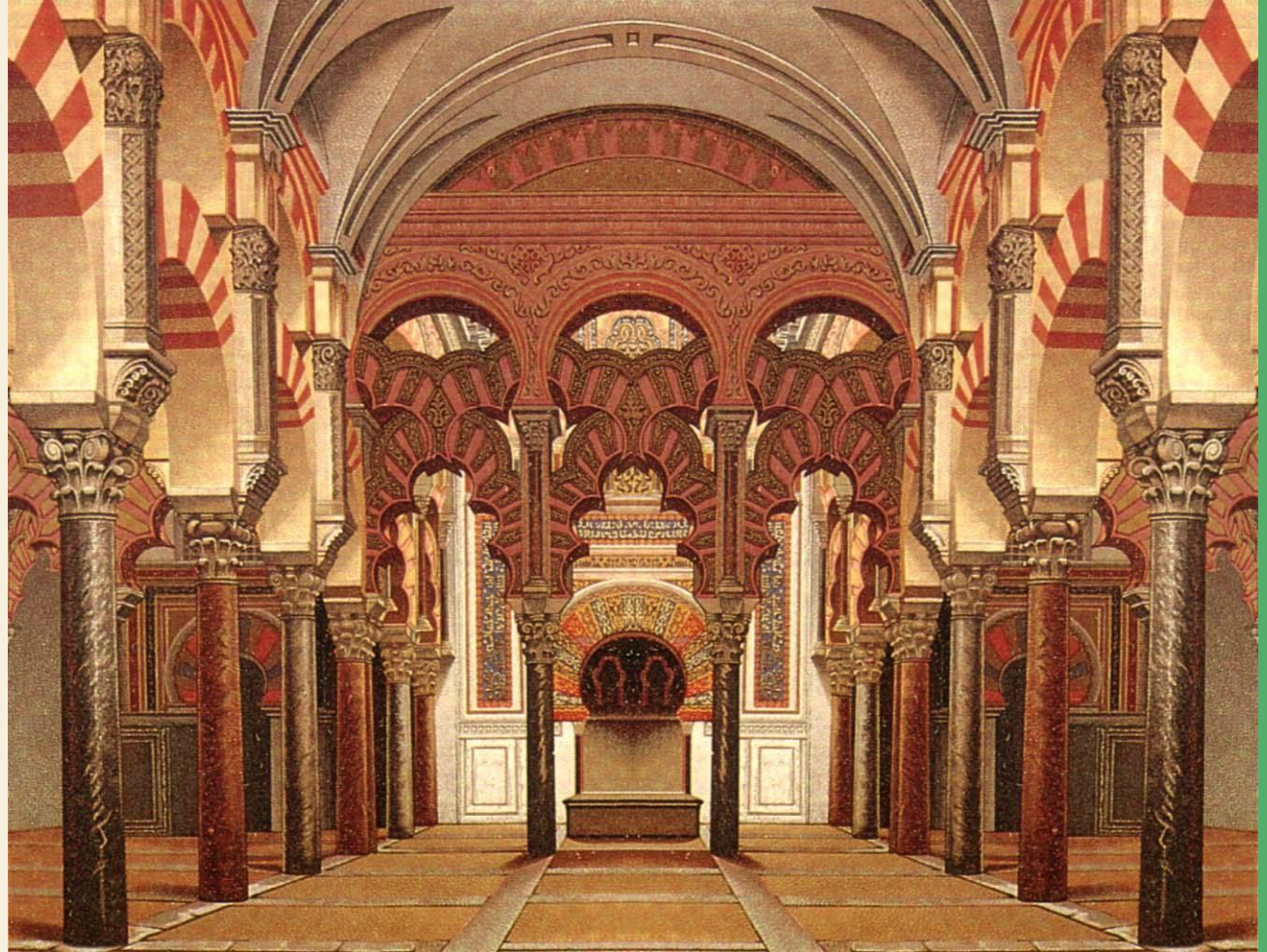

La mezquita de Córdoba

artencordoba

EL ARTE EN ESPAÑA

El arte asturiano

- Durante el periodo califal de al-Ándalus se desarrollaron en los reinos cristianos dos estilos artísticos: el arte **asturiano** y el arte **mozárabe**.
- El arte asturiano se desarrolló en el reino asturleonés.

- Se construyeron edificios de planta rectangular, con arcos de medio punto y cubiertos con bóvedas de cañón.
- El arte asturiano destacó también por su orfebrería

EJEMPLOS DE ARTE ASTURLEONÉS

- Iglesia de San Miguel de Lillo, Oviedo (Asturias)

EJEMPLOS DE ARTE ASTURLEONÉS

- Iglesia de Santa María del Naranco, Oviedo (Asturias)

EJEMPLOS DE ARTE ASTURLEONÉS

- Caja de las Ágatas, en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo

EL ARTE EN ESPAÑA

El arte mozárabe

- En las tierras fronterizas entre al-Ándalus y los reinos cristianos surgió en el siglo X el arte mozárabe.
- Este arte fue desarrollado por los cristianos que vivían en territorio musulmán
- Utilizaron arcos de herradura y capiteles que recuerdan al arte musulmán.
- La manifestación artística mozárabe más peculiar son los beatos. Se trata de manuscritos religiosos decorados con ilustraciones de gran belleza. Estas miniaturas se caracterizan por la riqueza de su policromía y por tener una fuerte expresividad.
- El *Beato de Liébana*.

EJEMPLOS DE ARTE MOZÁRABE

Iglesia de San Baudelio de Berlanga (Soria)

EJEMPLOS DE ARTE MOZÁRABE

Iglesia de San Miguel de la Escalada (León)

EJEMPLOS DE ARTE MOZÁRABE

Iglesia de San Cebrián de Mazote (Valladolid)

EL ARTE EN ESPAÑA

El arte románico

- A comienzos del siglo XI se introdujo a través de los Pirineos el estilo románico. De ahí se expandió hacia el oeste siguiendo la ruta de peregrinación que llevaba a Santiago de Compostela.
- Los primeros edificios románicos eran pequeñas iglesias rurales , como la de San Clemente de Tahull (Lleida).
- Según avanzaba la expansión de los pueblos cristianos el románico se fue extendiendo a otras zonas de la geografía española, aumentando el tamaño de los edificios, al tiempo que la decoración se enriqueció con pinturas y relieves.
- Se conservan muchas construcciones románicas edificadas a lo largo del Camino de Santiago: iglesias, hospitales, puentes, etc.

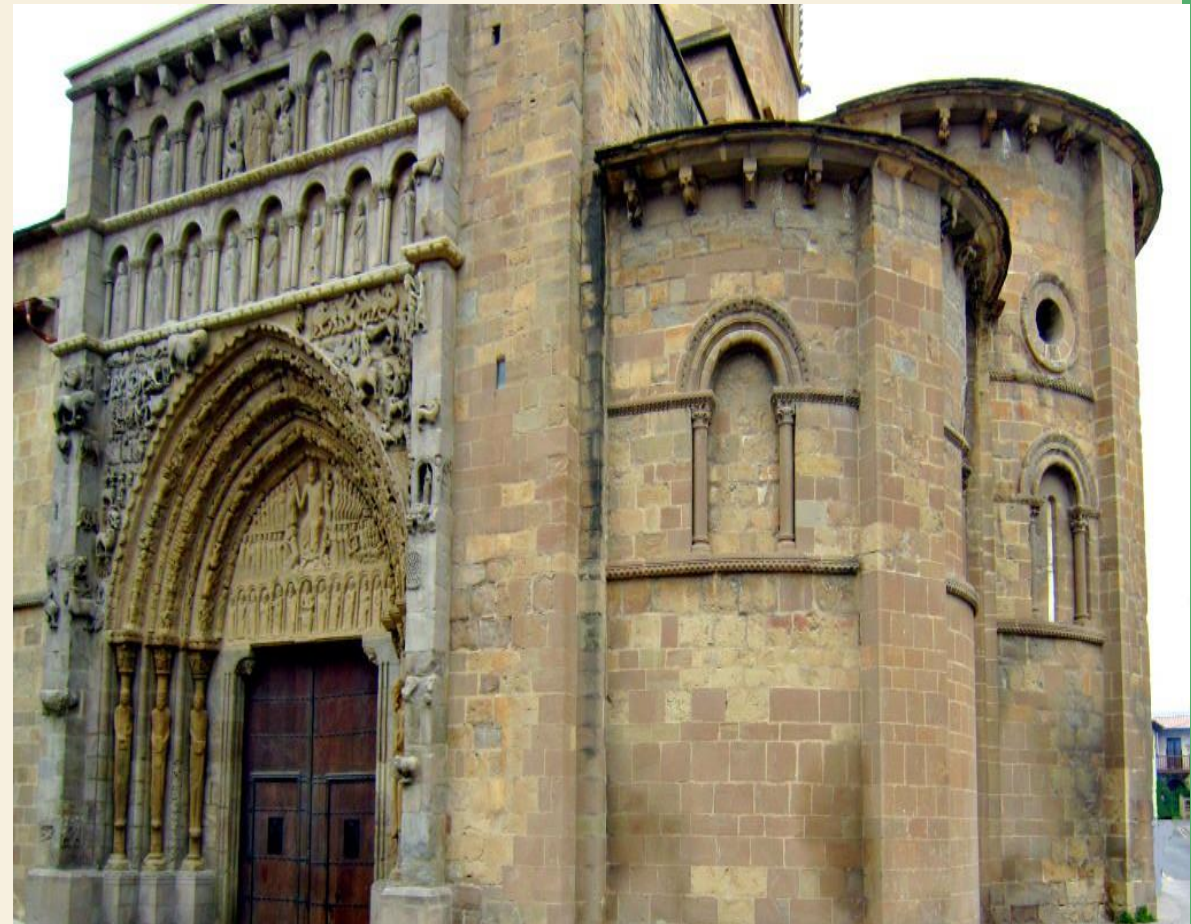
EJEMPLOS DE ARTE ROMÁNICO

Iglesia de San Clemente de Tahull (Lleida)

EJEMPLOS DE ARTE ROMÁNICO

Iglesia de Santa María la Real de Sangüesa (Navarra)

EJEMPLOS DE ARTE ROMÁNICO

Catedral de San Pedro de Jaca, Huesca (Aragón)

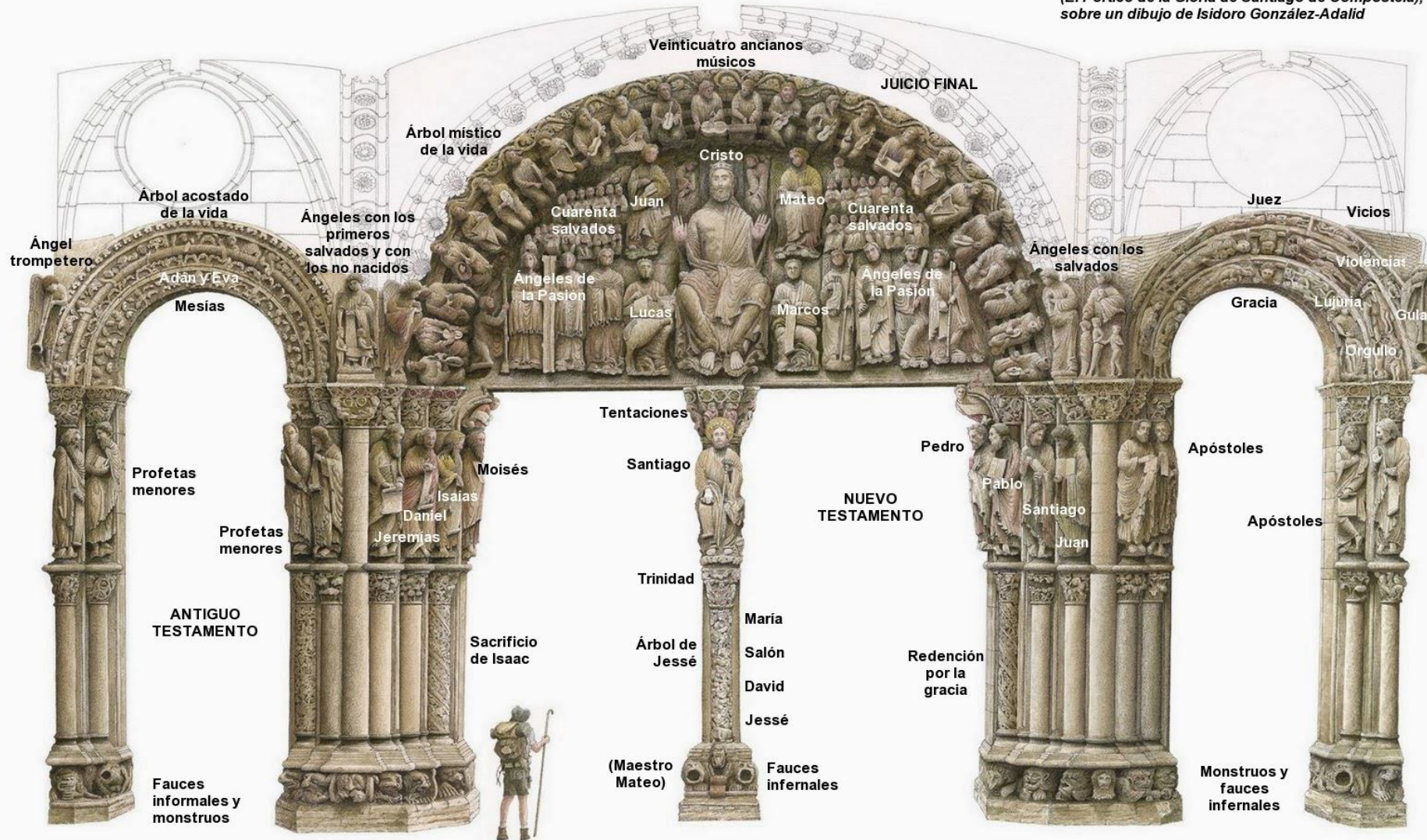
PÓRTICO DE LA GLORIA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

Maestro Mateo

EL PÓRTICO DE LA GLORIA

Adaptado de Frans Schotborgh y Wolfgang Schlör
(El Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela),
sobre un dibujo de Isidoro González-Adalid

EL GÓTICO EN ESPAÑA

- Se extendió por los reinos hispánicos a partir del siglo XIII
- Muchas catedrales presentan distintos estilos artísticos
- También encontramos edificios civiles debido al surgimiento/crecimiento de las ciudades

En la Corona de Castilla

- Catedral de León, Burgos y Toledo (s. XIII)

En la Corona de Aragón (s. XIV)

- Iglesia de Santa María del Mar (Barcelona)
- Palacio de la Generalitat de Barcelona
 - Lonjas de Palma y Valencia

CATEDRAL DE BURGOS

CATEDRAL DE LEÓN

CATEDRAL DE TOLEDO

SANTA MARÍA DEL MAR, BARCELONA

PALACIO DE LA GENERALITAT, BARCELONA

LONJA DE VALENCIA

VER ARTE MUDÉJAR, P. 157