

Comentario de texto > Pintura

Pintura sacra medieval

Lee detenidamente el texto y responde a las cuestiones más abajo indicadas.

Las pinturas y los ornamentos que están en la iglesia son las lecturas y las escrituras de los laicos, "una cosa es adorar las pinturas, otra cosa es aprender, a través de la historia, lo que representan, lo que se debe adorar", decía Gregorio, pues la escritura lo muestra a los que la leen; la pintura enseña a los ignorantes que la miran para que sin instrucciones ellos vean lo que deben seguir y leer en estas pinturas, lo que no conocen por las letras. Los caldeos adoran el fuego y obligan a otros a hacer lo mismo, quemando sus ídolos. Los sarracenos, animados por estas palabras, "Tú no harás la imagen de todas las cosas que están en el cielo o sobre la tierra, o en las aguas o bajo la tierra". (Gillermo Durando. Manual de los oficios divinos. H. 1286)

a) Resumen de las ideas fundamentales del texto.

b) Características generales de la pintura románica.

c) Principales tendencias y ejemplos de la pintura románica española.

a) Resumen de las ideas fundamentales:

El texto trata sobre la función didáctica que la pintura de los templos tenía en la Edad Media. Enseñaba a los fieles, por lo general analfabetos, los principales dogmas y principios del Cristianismo. En un mundo teocéntrico, dominado culturalmente por la Iglesia, las imágenes debían instruir y excitar a la piedad a los fieles, enseñándoles los caminos para llegar al otro mundo. El hombre, creado por Dios, pecador y condenado al trabajo, debía huir de este mundo para salvarse superando todos los obstáculos pecaminosos que este "valle de lágrimas" le deparaba e imitando la vida de Cristo y los santos, que se le ofrecían como modelo. Estos seres excepcionales, llenos de virtudes, habían logrado huir del placer y los vicios de la vida cotidiana y vencer al Maligno. Los hombres debían hacer lo mismo porque sino sufrirían horribles castigos en el Infierno. El autor se apoya en la autoridad del **Papa Gregorio Magno** (540-604) que diferencia entre adorar imágenes (iconolatría) y aprender de ellas. En las religiones monoteístas orientales, de carácter puro e intelectual, la divinidad es irrepresentable. Para los judíos está expresamente prohibido representar imágenes de Yahvé, ni siquiera pronunciar su nombre. Para los musulmanes está desaconsejado hacer imágenes de los seres animados, como se lee en el texto, por eso su arte es anicónico, predominando la decoración geométrica, vegetal y epigráfica.

El cristianismo, de origen oriental, ha sido más moderado y desde el principio ha representado a la divinidad con formas antropomorfas, por influencia de la tradición plástica del mundo clásico. Pero existe el riesgo de que los fieles sin cultura identifiquen la imagen material y la espiritual, como en Bizancio durante la **crisis iconoclasta**.

Gregorio Magno, al ser preguntado por un obispo sobre la destrucción de imágenes en las iglesias responde: "Las obras de arte tienen pleno derecho de existir, pues su fin no era ser adoradas por los fieles, sino enseñar a los ignorantes. Lo que los doctos pueden leer con su inteligencia en los libros, lo ven los ignorantes con sus ojos en los cuadros." Pero para lograr estos objetivos didácticos sin caer en la idolatría, la pintura románica está cargada de simbolismos. Eran los teólogos de la Iglesia los responsables de imponer a los artistas las directrices y la iconografía esencialmente apocalíptica. El mismo autor del texto, Guillermo Durando era obispo de Mende en la segunda mitad del siglo XIII.

El profeta Daniel da muerte al Dragón.

Gregorio Magno

LA CRISIS ICONOCLASTA (726-842) se inició en Bizancio cuando el emperador León III Isaúrico prohibió hacer imágenes y mandó la destrucción de las existentes por considerar que su adoración era una herejía.

b) Características generales de la pintura románica:

Está subordinada siempre a la arquitectura. Su finalidad ya hemos dicho que es esencialmente didáctica además de decorativa. La técnica: en la pintura mural se usa la mixta de **fresco** y **temple**, siempre en superficies pequeñas por la exigencia de rapidez de esta técnica. La imagen se dibuja en la pared mediante el **estarcido**. El temple es la técnica usada sobre tabla, estofada previamente con yeso; más raramente señalaban los resaltes mediante el "**pastillaje**". El color es intenso, puro, pero plano, sin gradaciones tonales, sin sombras, poco variado (amarillo, rojo, ocre, azul, verde, blanco). Los colores eran producto de tierras naturales. Existen recopilaciones de reglas fijas y consejos técnicos sobre su aplicación. El dibujo: las figuras están delimitadas por una gruesa línea negra o trazos que en el interior señalan los rasgos más delicados. Es una pintura muy lineal.

Sus temas son casi siempre los mismos, para la pintura mural, que en la escultura: el **Pantocrátor**, el **Tetramorfos**, la Virgen entronizada, temas del Antiguo y Nuevo Testamento, de los Evangelios apócrifos y alguno más como el "Agnus Dei". También el bestiario fabuloso procedente de Oriente y temas geométricos y vegetales. En tabla, las escenas de la vida de santos y mártires será lo más representado. En cuanto a la disposición de las figuras, el Pantocrátor o la Virgen ocupan los lugares predominantes.

Estética: es una pintura antinatural y simbólica, con clara tendencia a la abstracción, de influencia bizantina que llega a Occidente a través de Italia. En la composición imperan la frontalidad, la simetría, el equilibrio, la **isocefalia**. Las figuras son solemnes, hieráticas, distantes y severas. No tienen volumen, son planas. No existe perspectiva ni profundidad, los fondos son neutros o en bandas policromas para dar impresión de intemporalidad. Está hecha con la mente, no con los sentidos. No busca la belleza sino la expresividad.

c) Principales tendencias y ejemplos de la pintura románica española:**- Pintura mural:**

1) En Cataluña: De gran virtuosismo técnico, con predominio de los colores azules y verdes. Los mejores ejemplos son del siglo XII de influencia italobizantina: las pinturas de *San Clemente* y *Santa María de Tahull* (Lérida) hoy en el Museo de Arte de Cataluña, con el célebre *Pantocrátor* y la Virgen trono con los Reyes Magos respectivamente.

2) En Castilla y León: De influencia bizantina son las pinturas de la ermita de Santa Cruz de Maderuelo (hoy en el Museo del Prado) con escenas de la Creación y el Pecado original.

De influencia francesa, introducida a través del Camino de Santiago, es el conjunto excepcional de pinturas del **Panteón Real de San Isidoro de León** (fines siglo XII) con escenas evangélicas narrativas de sorprendente naturalismo. La iglesia de San Baudelio de Berlanga (Soria) presenta variedad temática al combinar los temas religiosos con animalísticos, con influencia de la pintura mozárabe.

- Pintura sobre tabla:

Se desarrolla en los frontales de altar y en los baldaquinos. La técnica empleada es al temple sobre madera preparada. Utiliza el pan de oro para decorar los fondos. La iconografía es parecida a la de la pintura mural. En los frontales se sigue una organización en bandas verticales reservando el centro para los motivos o figuras más importantes. En Cataluña sobresalieron tres talleres: el de Vic, de influencia francesa (frontal de Santa Margarita), el de la Seo de Urgell (frontal de Durro) y el de Ripoll (baldaquino de Ribas), estos últimos de influencia bizantina.

- Miniatura:

Mantiene el esplendor de épocas anteriores. Está claramente influida por la miniatura europea y por los modelos de los beatos mozárabes. Se hacen Biblias, libros de horas, códices (Libro de los Testamentos de la catedral de Oviedo).

FRESCO: pintura mural realizada sobre un soporte de argamasa con arena, cal y agua, al que se aplican los colores con brocha cuando aún está húmeda la superficie.

TEMPLE: técnica que consiste en diluir los colores en agua templada engrosada con aglutinantes; tarda más en secarse y permite trabajar con más lentitud que el fresco.

ESTARCIDO: tras colocar sobre el enlucido un cartón con los contornos agujereados de la imagen que se quiere pintar, se pasa polvo de carbón para fijar la silueta.

PASTILLAJE: aplicar el yeso formando el relieve antes de pintar o dorar.

PANTOCRÁTOR: Dios en majestad bendiciendo, metido dentro de la mandorla o almendra mística.

TETRAMORFOS: los cuatro símbolos de los evangelistas que aparecen en el Apocalipsis (el león de San Marcos, el águila de San Juan, el toro de San Lucas y el ángel de San Mateo).

ISOCEFALIA: todas las cabezas de los personajes colocadas a la misma altura.

EL PANTOCRÁTOR DE SAN CLEMENTE, metido en una mandorla, bendice con una mano y con la otra sujeta un libro en que dice "Ego sum lux mundi" (Yo soy la luz del mundo), con las letras griegas alfa y omega, para indicar que es principio y fin de todas las cosas, rodeado de ángeles y con el tetramorfos

San Clemente de Tahull

San Isidoro de Leon (fragmento)

Cristo y San Menas. S. VI. Témpera sobre madera (fragmento).