

ARTES FIGURATIVAS I

TÉCNICAS Y UBICACIÓN
CARACTERÍSTICAS FORMALES
ICONOGRAFÍA

TÉCNICAS Y UBICACIÓN

SUBORDINACIÓN A LA ARQUITECTURA

PINTURA MURAL	FRESCO	ÁBSIDES
---------------	--------	---------

PINTURA SOBRE TABLA	TEMPLE	FRONTALES DE ALTAR
---------------------	--------	--------------------

MINIATURA	TINTA	LIBROS
-----------	-------	--------

ESCULTURA	RELIEVE	PORTADAS CLAUSTROS HISTORIADOS
-----------	---------	--------------------------------------

ESCULTURA EXENTA	TALLA EN MADERA	MOBILIARIO
------------------	-----------------	------------

PINTURA MURAL
Técnica: FRESCO
Espacio: ÁBSIDES

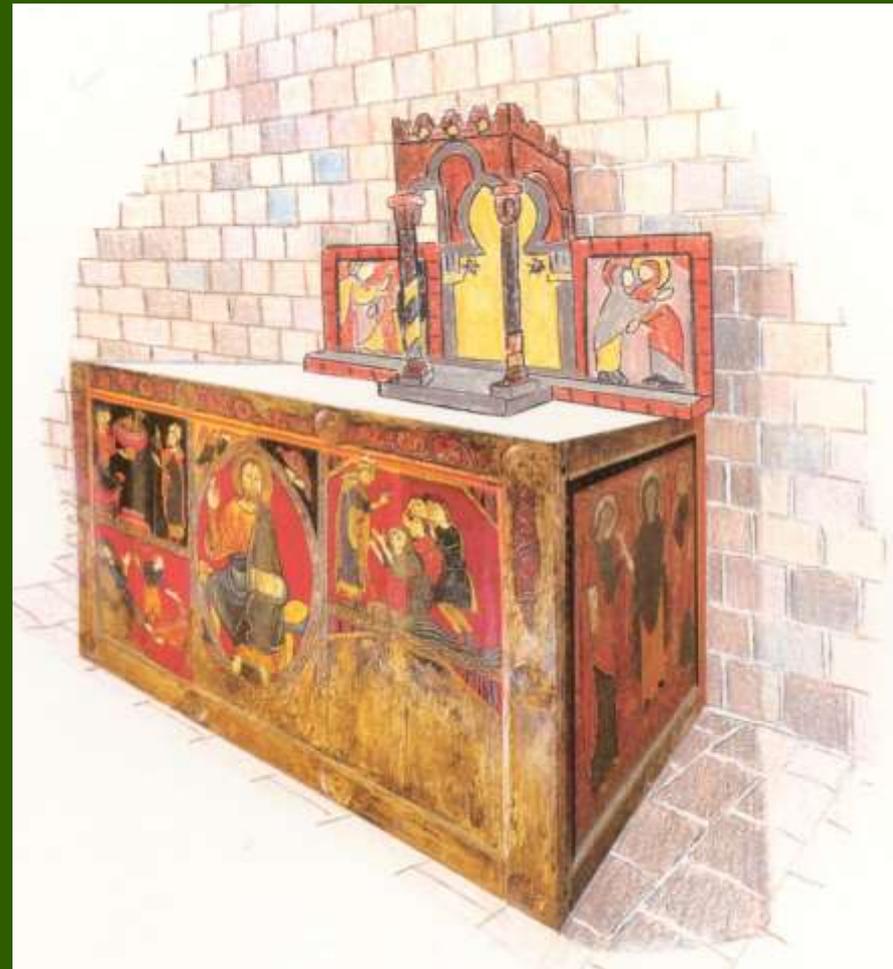

PINTURA SOBRE TABLA
Técnica: TEMPLE
Espacio : FRONTALES DE ALTAR

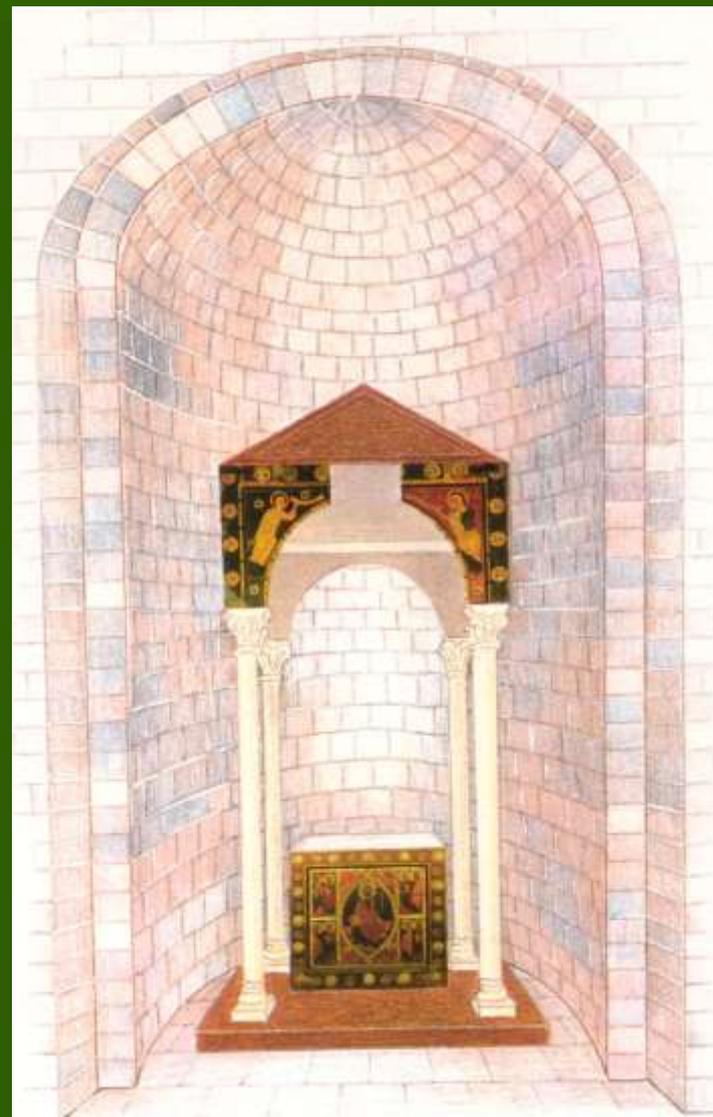
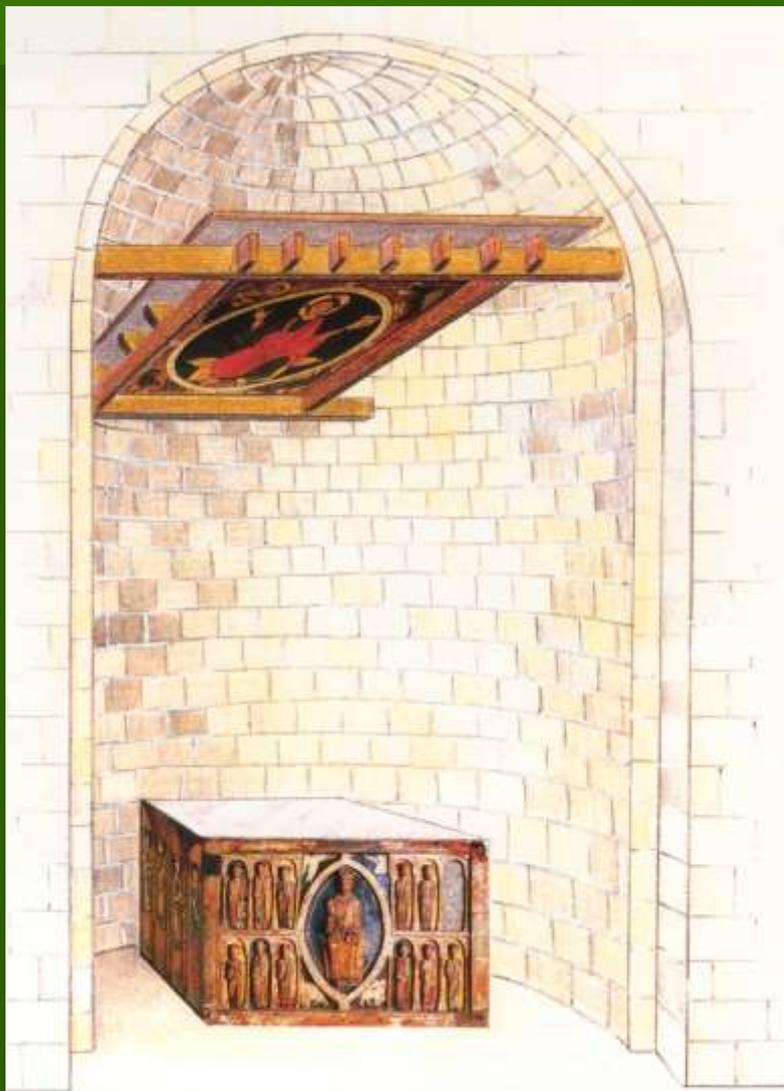
PINTURA SOBRE TABLA

Reconstrucción ideal de ALTARES CON FRONTAL, TABLAS LATERALES Y RETABLO.

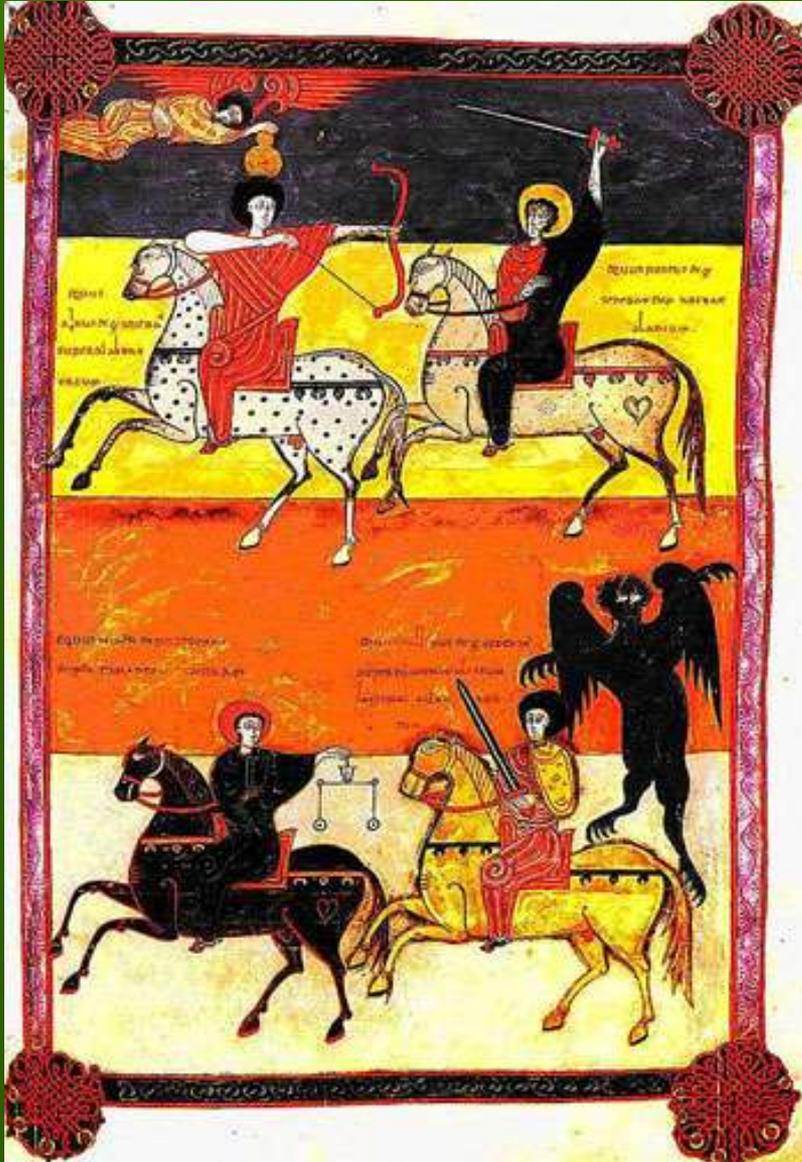

PINTURA SOBRE TABLA

Reconstrucción ideal de ALTAR CON FRONTAL, TABLAS
LATERALES Y BALDAQUINO
(TIPO PLAFÓN TIPO TEMPLETE)

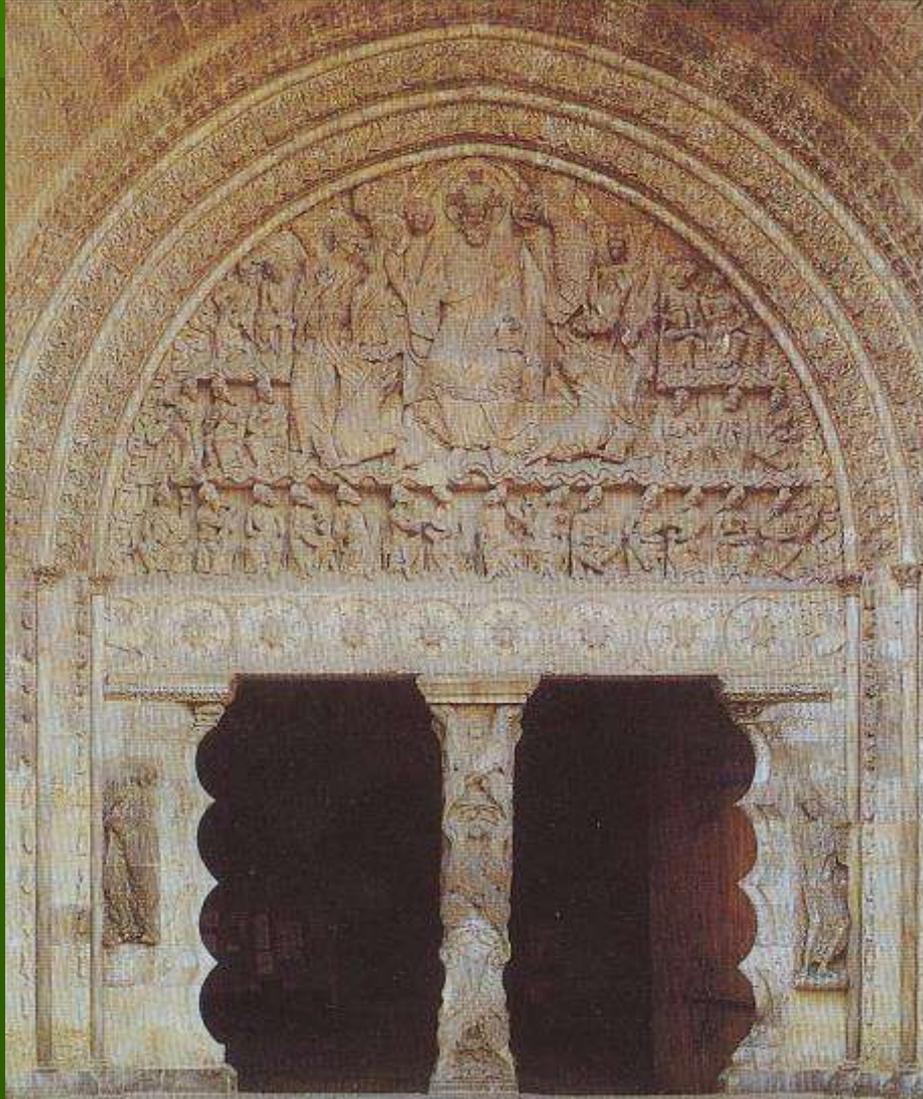

MINIATURA

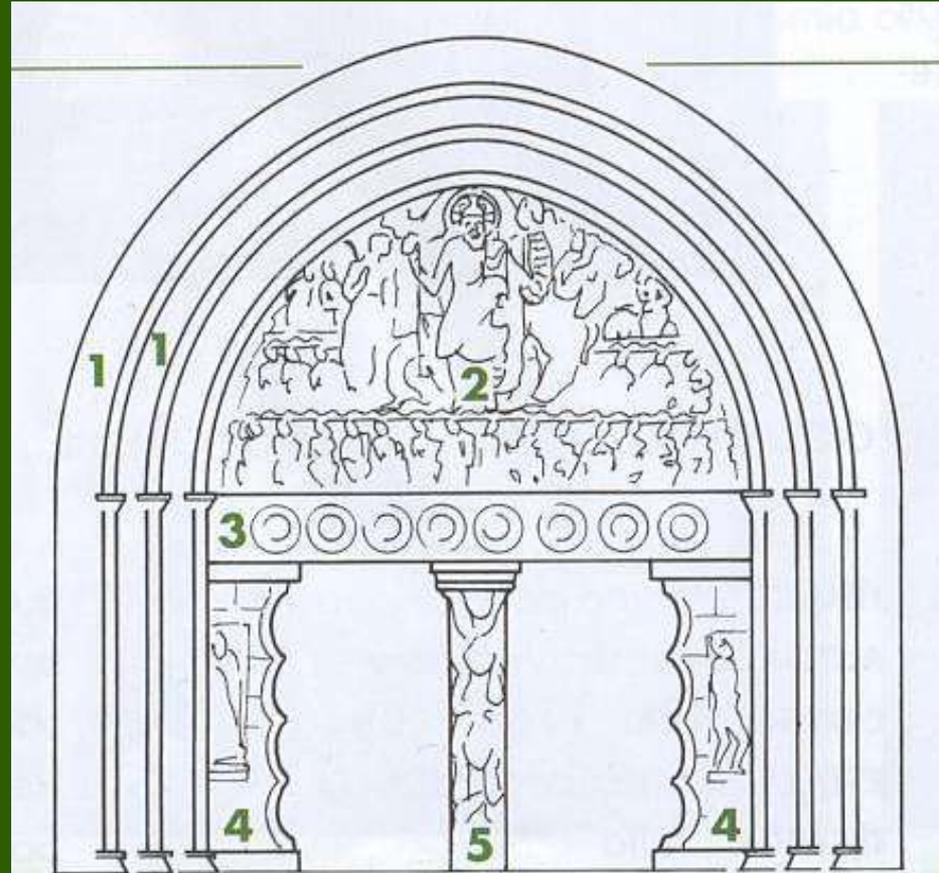

ESCULTURA MONUMENTAL

Técnica: RELIEVE
Espacio principal: PORTADAS

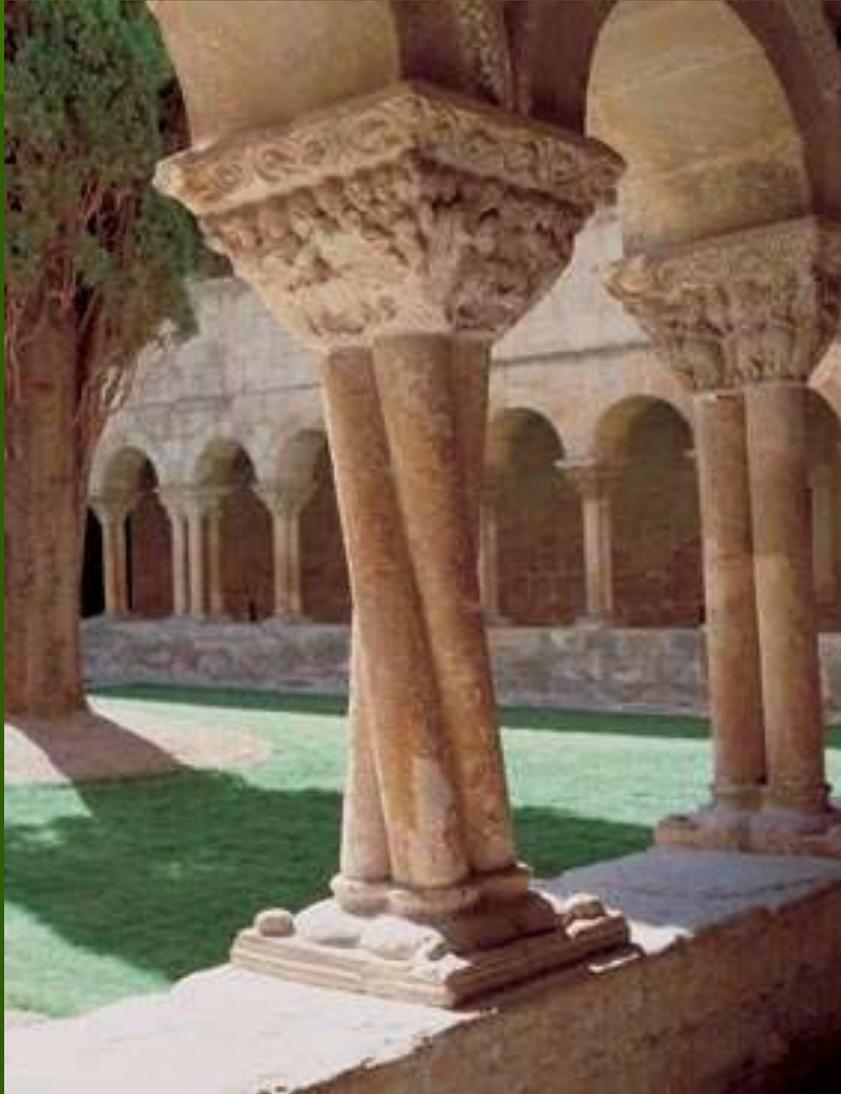
1: Arquivoltas; 2: Tímpano;
3: Dintel: 4: Jambas;
5: Parteluz

ESCULTURA MONUMENTAL

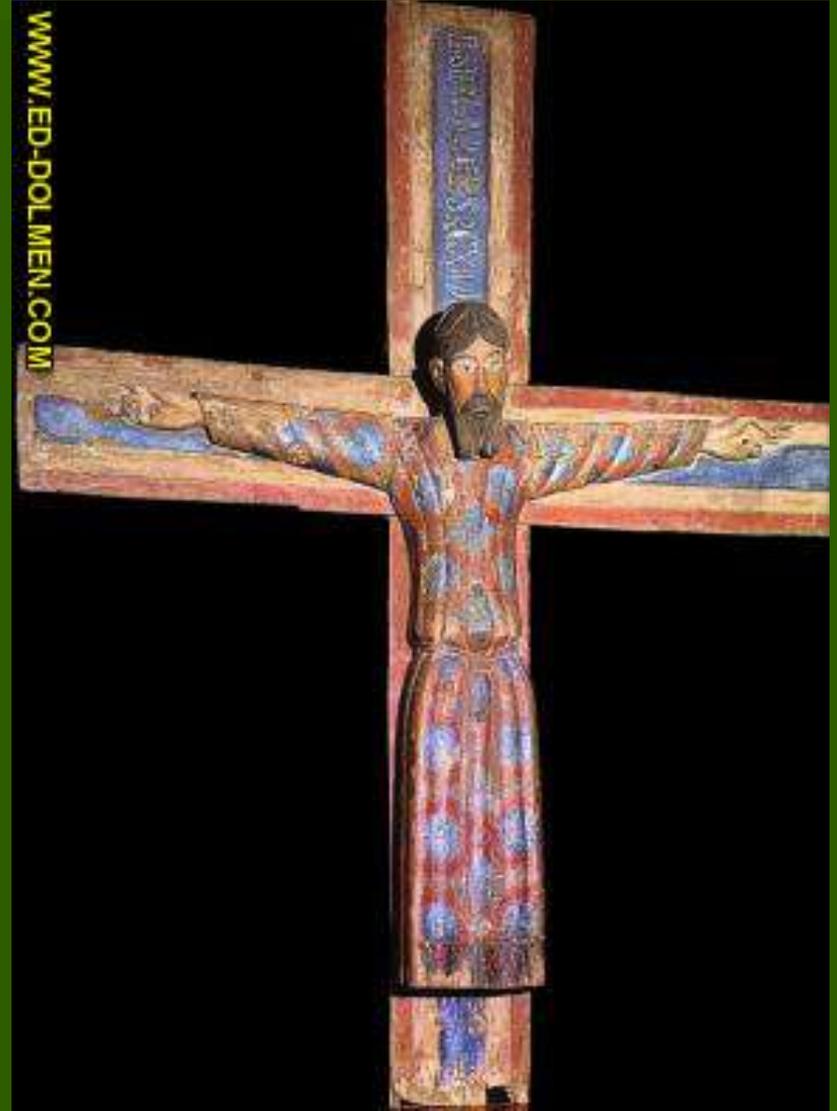
Técnica: RELIEVE

Espacio principal: CLAUSTROS HISTORIADOS

ESCULTURA EXENTA

Técnica: TALLA EN MADERA
Obras de pequeño formato

CARACTERÍSTICAS FORMALES

Las artes plásticas durante el período Románico:

SE SUBORDINAN A LA ARQUITECTURA

NO SE BASAN EN LAS LEYES DE LA VISION, EN LA APARIENCIA, SINO EN LA ESENCIA INMUTABLE DE LAS COSAS.

PERSIGUEN TRANSMITIR UN MENSAJE, TIENEN UNA FINALIDAD CLARAMENTE DIDÁCTICA

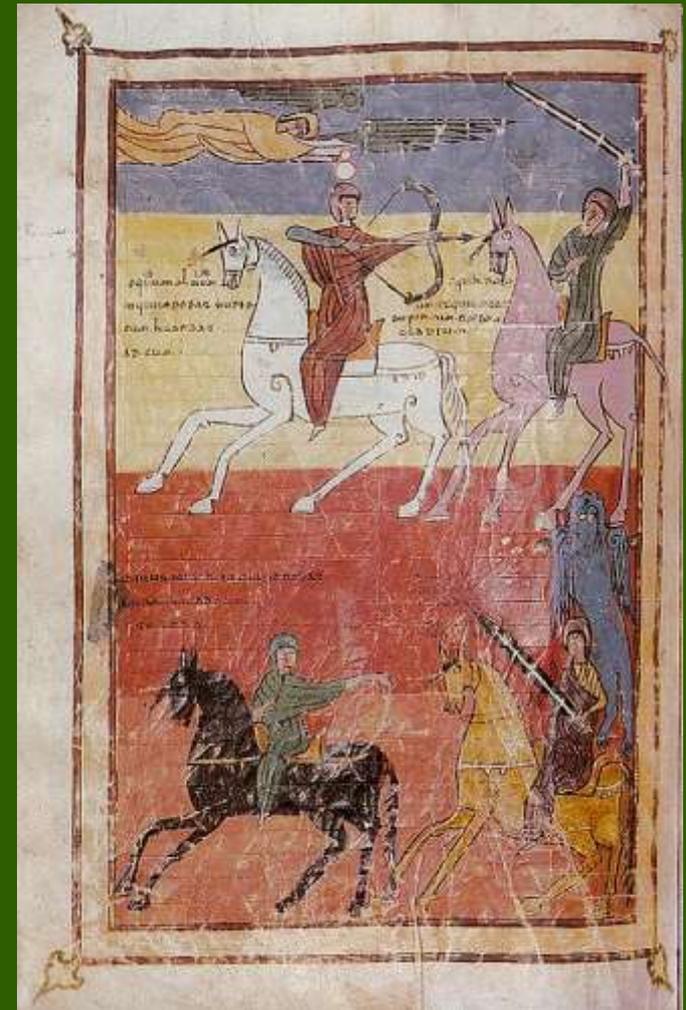
El espacio

La pintura y relieve escultórico no intentan superar el carácter de superficie bidimensional de sus soportes; muros, tablas, capiteles, folios actúan como soportes plásticos de seres que se mueven en un mundo sin apenas referencias de lugares y tiempos concretos.

El arte románico es, pues, un arte de **figuras humanas recortadas linealmente sobre superficies planas** que actúan como fondos diferenciadores, o sólo de significación cromática, en el caso de la pintura.

■ En las manifestaciones pictóricas los campos planos de color se extienden de manera uniforme por la superficie soporte otorgando claridad u oscuridad a la misma, o fraccionándose en bandas horizontales superpuestas.

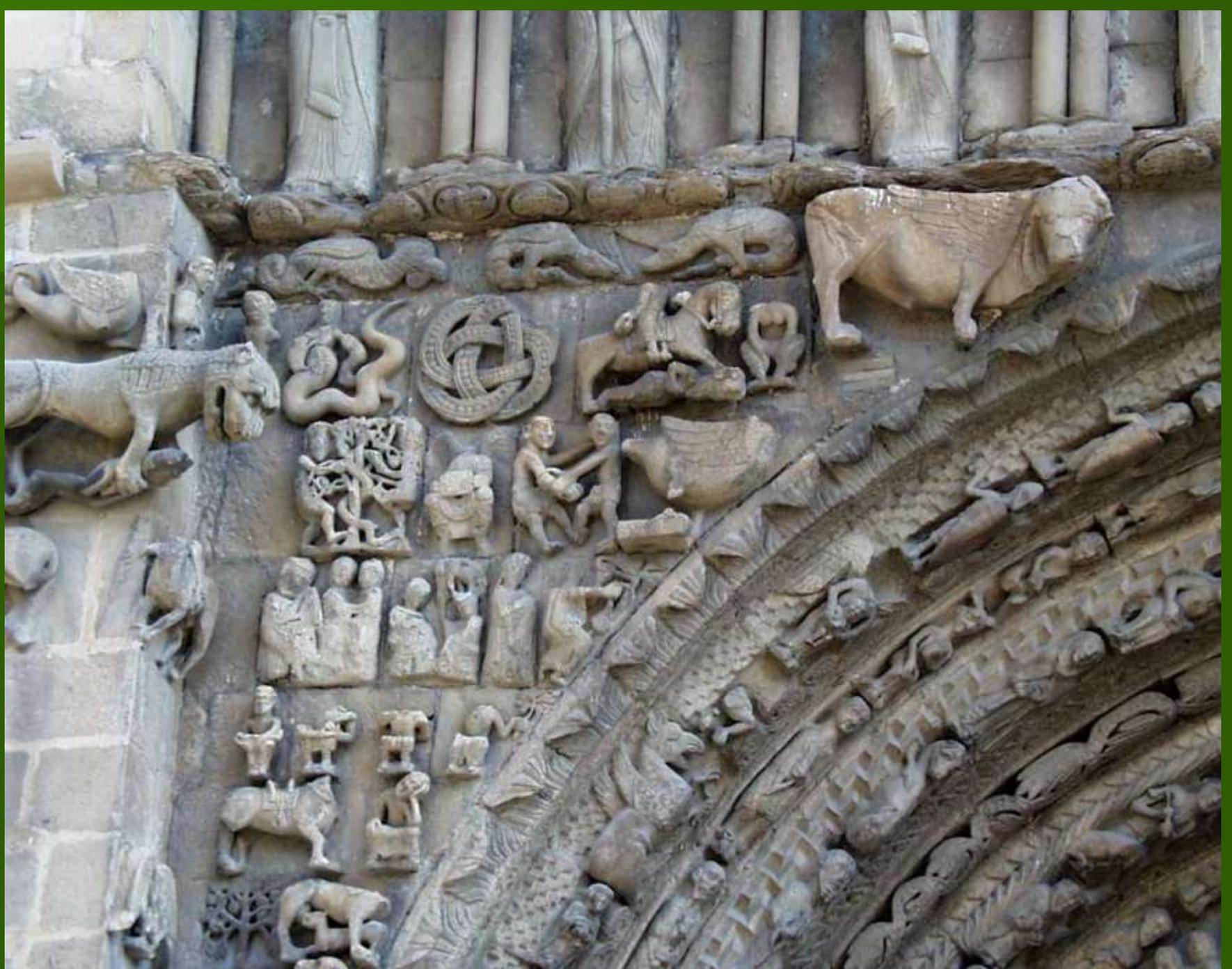

- El marco arquitectónico condicionó las formas de los seres y las cosas que se representaban.

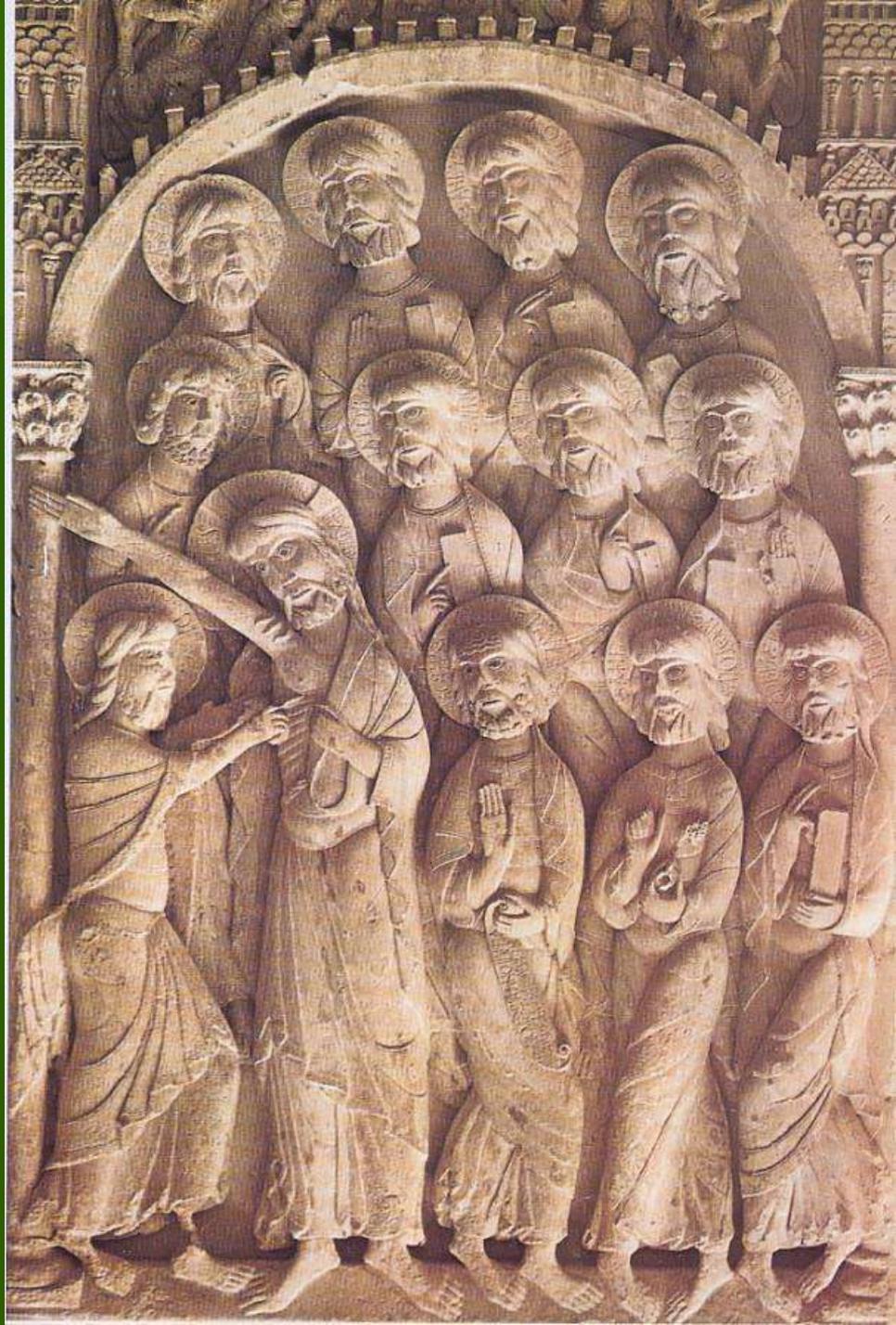
Particularmente en la escultura, los cuerpos de los personajes no tienen un canon de figuración apriorístico, una estructura propia independiente del marco en el que se incluyen; antes bien, se adaptan, se achatan o se alargan, se retuercen o se estiran según sea el marco arquitectónico en el que se disponen.

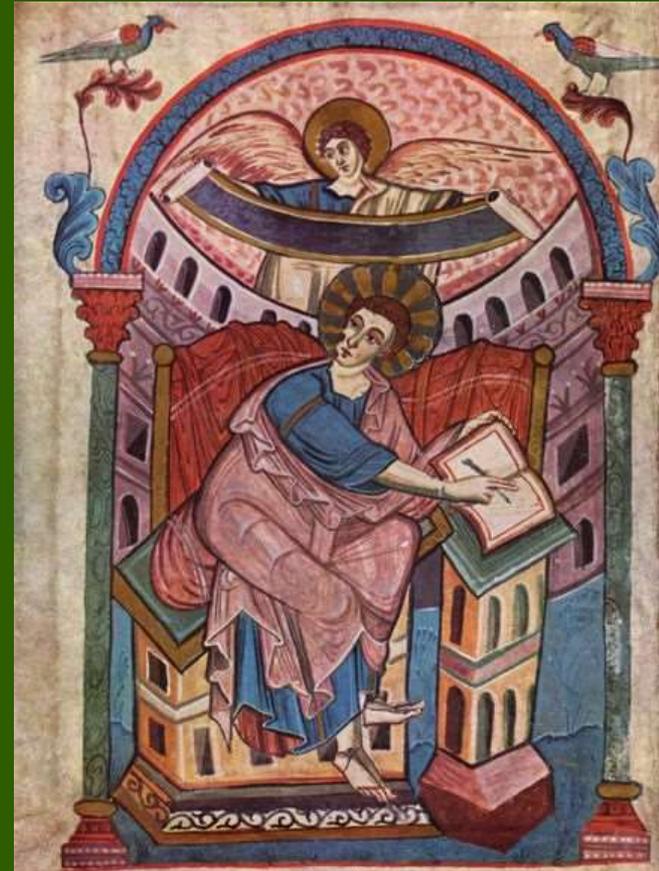

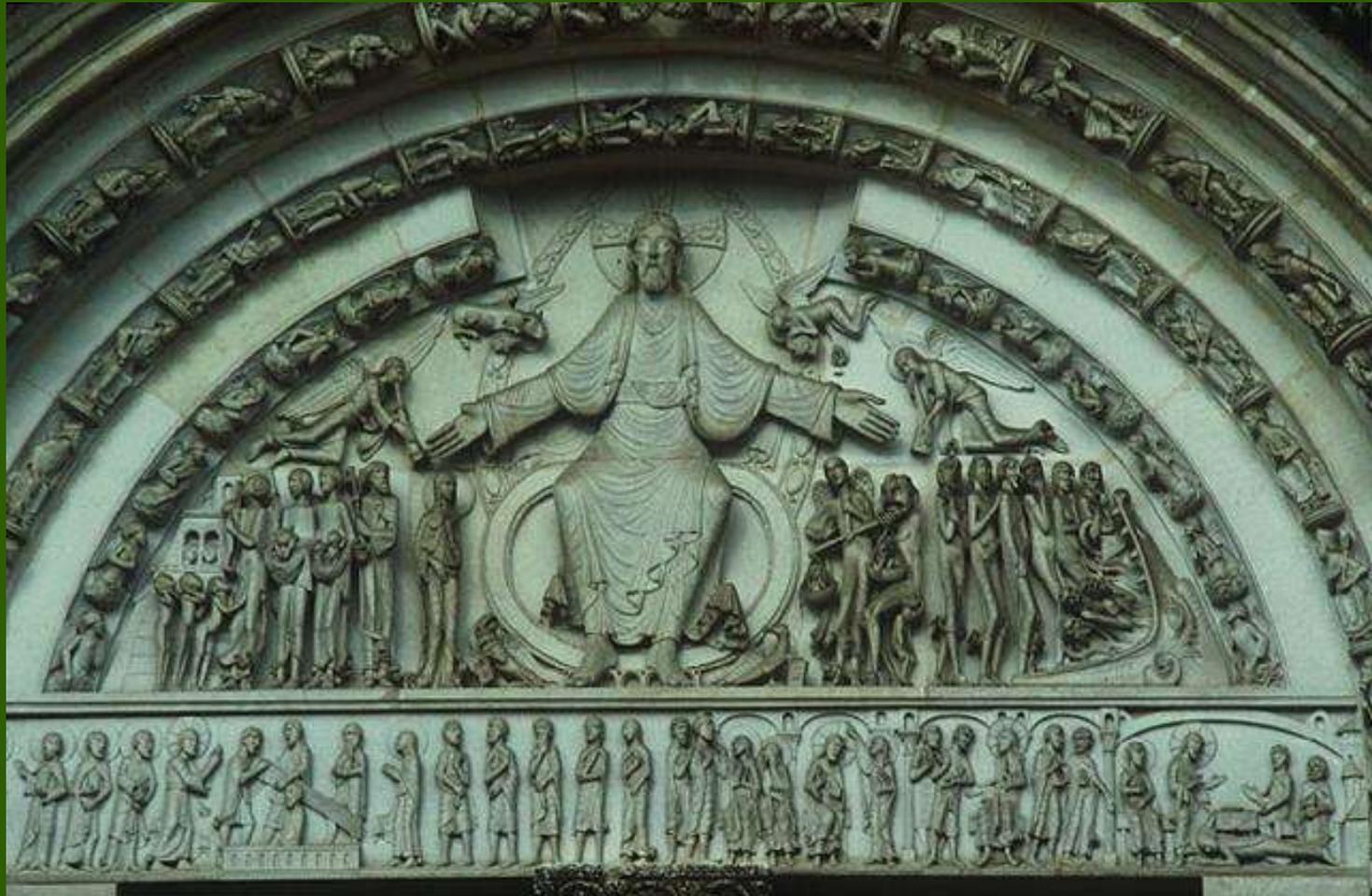
En ocasiones, el arte románico creó niveles de profundidad mediante los traslados o superposiciones; es decir, una figura vista al completo determina un primer término, en tanto que las figuras que se alinean tras ella, vistas sólo parcialmente, van creando una ilusión de profundidad o alejamiento.

También se utiliza la **perspectiva invertida** en las representaciones de elementos secundarios como pueden ser las arquitecturas figuradas y el mobiliario, que, por sus propias características, permiten y casi exigen visualmente un tratamiento en perspectiva. (Recordar Arte Bizantino)

Por supuesto, existe también la llamada "perspectiva jerárquica", de carácter simbólico, tal como demuestra la siempre hiperdimensionada imagen de la Maiestas Domini.

La Composición

Principio básico del concepto de belleza en el románico.

¿Cómo disponer las imágenes?, ¿cómo conseguir la belleza de una estructura?, ¿cómo subdividir una superficie?, ¿cómo poner en relación las figuras de un episodio?

Dos principios compositivos fundamentales: el de **unidad** y el de **simetría**.

UNIDAD

Los tímpanos de las portadas o las cuencas de los ábsides son los máximos ejemplos de esa búsqueda de lo unitario, de lo absoluto y de lo pleno. El semicírculo o el cuarto de esfera no admiten subdivisiones; son los seres figurados los que crean su propio espacio, los que ordenan la superficie.

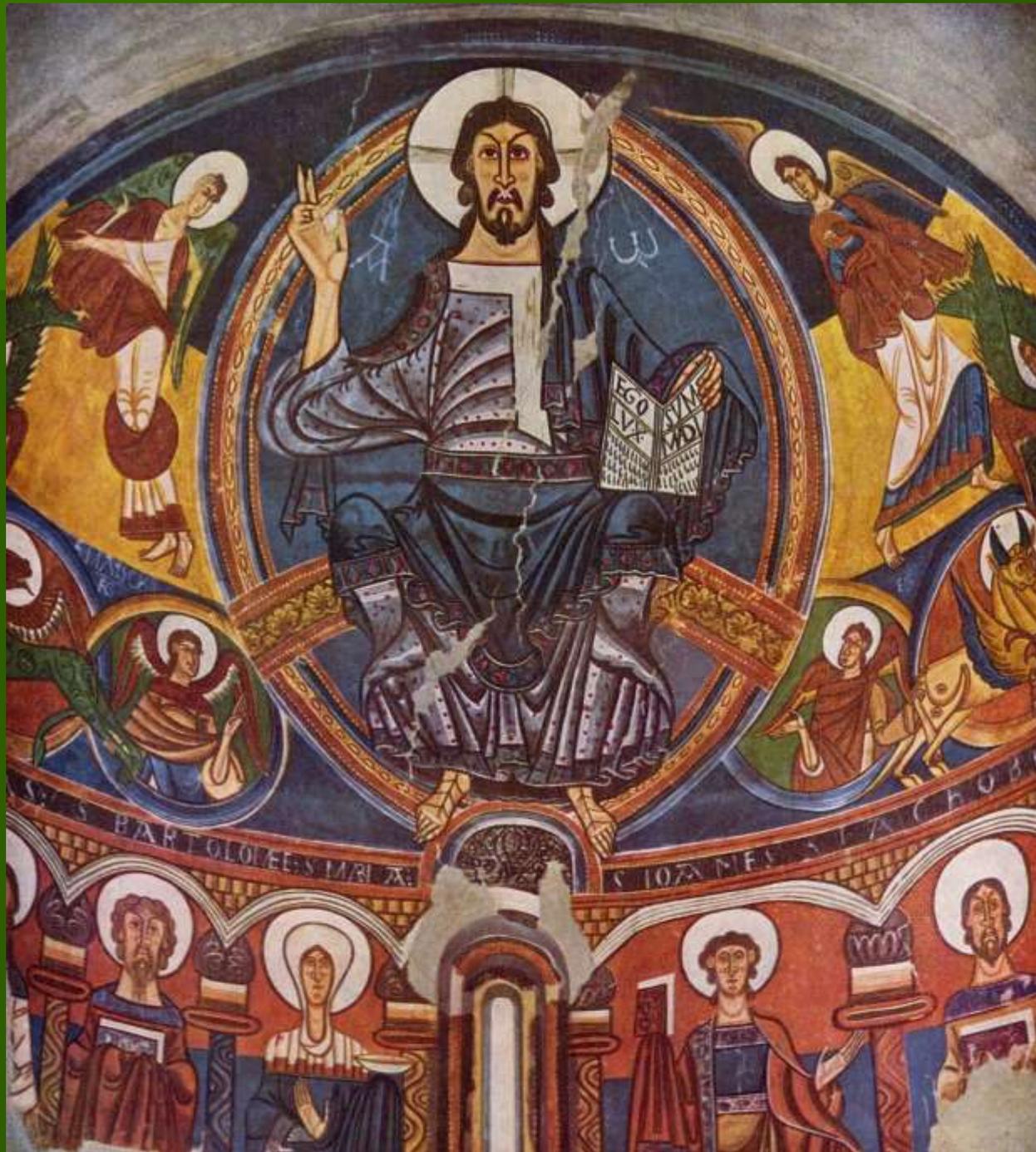

En ocasiones, sin embargo, la unidad queda superada por la necesidad narrativa; esto sucede en frontales de altar, decoraciones pictóricas de los muros laterales de las iglesias o en los folios de los libros miniados.

- Más universal que el ideal de composición unitaria fue el de **SIMETRÍA** que, según San Agustín, es una de las fuentes de la belleza. El artista románico, al tomar la simetría radial o axial como base de ordenación de sus figuras, buscaba el equilibrio y, por ende, el reposo, la imposibilidad de transformación que aquélla implicaba.

Lo anterior no supone que el Románico sea un arte estático; antes bien, los artistas suelen utilizar un **DINAMISMO GRAFICO, LINEAL**.

La línea no es sólo dibujo básico, sino un verdadero medio expresivo, creador de ritmos que exigen el movimiento visual del espectador.

DE LA LUZ Y EL COLOR

La paleta románica es brillante y nada acorde con el color de la realidad; responde a unas **leyes** propias, **ajenas en más de una ocasión a las de la naturaleza**, que pretenden conseguir una **armonía cromática basada en el principio de oposición**, el "principio del color exigido": así, el amarillo exige la presencia del tono diametral, el azul ultramar, como el rojo exige el verde.

El **color** se aplica **puro**, con planos cromáticos amplios y **sin** concesiones al **claroscuro**, pues éste es un recurso que acentúa el carácter corporal naturalista de la realidad.

- Cabe considerar aparte dos colores que adquieren especial relevancia en el arte románico:

EL **NEGRO**, como delimitador o estructurador de formas y separador de superficies cromáticas;

EL **BLANCO**, como mancha, o como un tratamiento gráfico o simplemente lineal que da viveza y calidades de brillo a la figura.

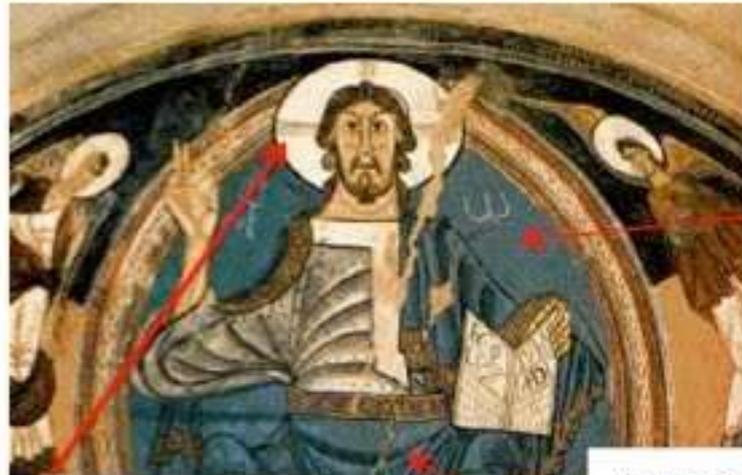

LA PINTURA ROMÁNICA: CARACTERÍSTICAS FORMALES Y ESTILÍSTICAS.

Adaptación de las figuras al espacio y marco arquitectónico

Horror vacui

Ausencia de **perspectiva** (fondos monocromáticos) en lugar de paisajes o arquitecturas

Ausencia de **iluminación**

Tendencia a la **geometrización** y la **simetría** de las formas (yuxtaposición)

Hieratismo y rigidez (solemnidad)

Perspectiva jerárquica (ley de respeto) en figuras y temas

Ausencia de **movimiento**

Colores variados e intensos

Definición de las formas mediante zonas de **color uniforme**, sin apenas gradación

Delimitación del **contorno de las figuras** mediante **trazos gruesos y oscuros**

Convencionalismos: pies en V, superposición de cabezas, etc.

Pintura románica

Fresco Santa María de Tahull

- Ley de la frontalidad y hieratismo
- Horror vacui
- Composiciones simétricas
- Fondos planos
- Trazo grueso dibuja, perfila y marca la figura y los detalles
- Los colores son vivos pero planos

- Función didáctica y religiosa
- Temas frecuentes, Cristo en majestad (Pantocrátor) rodeado de los Tetramorfos y la virgen en majestad con el Niño sobre sus rodillas
- Dos técnicas el fresco y temple sobre tabla
- Se supeditan al marco arquitectónico
- Jerarquización del espacio y de las figuras
- Abstracción y esquematismo

Pintura sobre tabla. Frontal de altar de IX