

TEMA 4: EL INICIO DE LA EDAD MEDIA.

1. EL ARTE MEDIEVAL, UN ARTE INTERNACIONAL Y RELIGIOSO.

Un arte internacional

En el siglo X hasta el siglo XV hay en Europa dos artes : **el arte románico y el arte gótico.**

El arte románico y el arte gótico empiezan en Francia.

- El **arte románico** se hizo en los siglos XI y XII

- El **arte gótico** se hizo a finales del siglo XII.

En los siglos de antes también hay otros artes: el arte carolingio en Francia, el arte asturiano en el reino asturiano-leonés; pero el arte románico y el arte gótico se hicieron más famosos, y en todos los países tiene características comunes.

Desde el imperio romano los países europeos no tenían un mismo arte.

La influencia de la iglesia cristiana.

El arte románico y el arte gótico son diferentes, pero los dos coinciden en la influencia de la Iglesia cristiana.

En la Edad Media la mayoría de las personas no sabían leer y escribir. Para que conozcan la Biblia, fue hacer esculturas y pinturas en las iglesias.

La religión es muy importante en todo el arte de la Edad Media. **El objetivo del arte es acercar a las personas a Dios.**

La religión también es muy importante en la arquitectura. Se construyen iglesias, catedrales y monasterios.

Arte rural y arte urbano.

El románico se usó en los monasterios benedictinos de Cluny, que se extienden por Europa en el siglo XI.

Los monasterios se construían en sitios lejos, para que los monjes puedan acercarse a Dios y no se distraigan.

El románico se usó en edificios construidos en rutas de peregrinación (peregrinación a Roma y Camino de Santiago)

El gótico era un arte urbano, de la ciudad. A partir del siglo XII las ciudades crecen, y necesitan nuevos edificios :lonjas, ayuntamientos, palacios, catedrales, universidades, etc.

LOS ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA MEDIEVAL:

Los arcos. Cubren un espacio entre dos paredes o columnas.

Arco de medio punto (románico)

Arco ojival o apuntado. (gótico)

Las columnas. Aguantan el peso de los edificios.
Tienen 3 partes: basa (A) , fuste (B) y capitel (C)

Los contrafuertes. (A) Son pilares pegados a un muro para reforzarlo.

Eleni Lopez Asenjo

Los pilares. Tienen la misma función que las columnas, pero no tienen forma circular

Los arbotantes. (B) Son arcos que, parecen un puente. Mandan la fuerza de la bóveda a los contrafuertes.

Las bóvedas. Son techos con forma curva. Se apoyan en arcos y hay distintos tipos:

Bóveda de cañón. Tiene forma semicircular
Tapa el espacio entre dos muros. (románico)

Cúpula. Es una bóveda con forma de media esfera, que cubre parte del edificio.

Bóveda de arista. Se forma cuando se juntan dos bóvedas de cañón.

Bóveda de crucería. Se forma cuando se cruzan dos arcos apuntados. (gótico)

Cada estilo arquitectónico mezcla estos elementos de manera diferente.

2. LA ARQUITECTURA ROMÁNICA.

Edificios de aspecto compacto.

Los edificios eran iglesias, catedrales y monasterios. Se construían con **pedra**.

Al principio los techos eran lisos y de madera. Los techos de madera hacían muchos incendios, por eso al final hacen los techos de piedra.

Las piedras pesaban mucho, así que los arquitectos usan técnicas de los romanos para que las piedras pesen menos, como las bóvedas de cañón, las bóvedas de aristas y las cúpulas. (Mira las imágenes en la página anterior)

Usaban arcos de medio punto y columnas y pilares muy gordos.

El edificio todavía pesaba mucho, así que necesitaban construir paredes muy gruesas (gordas) con contrafuertes. Tenían pocas ventanas, por lo que dentro había **poca luz**.

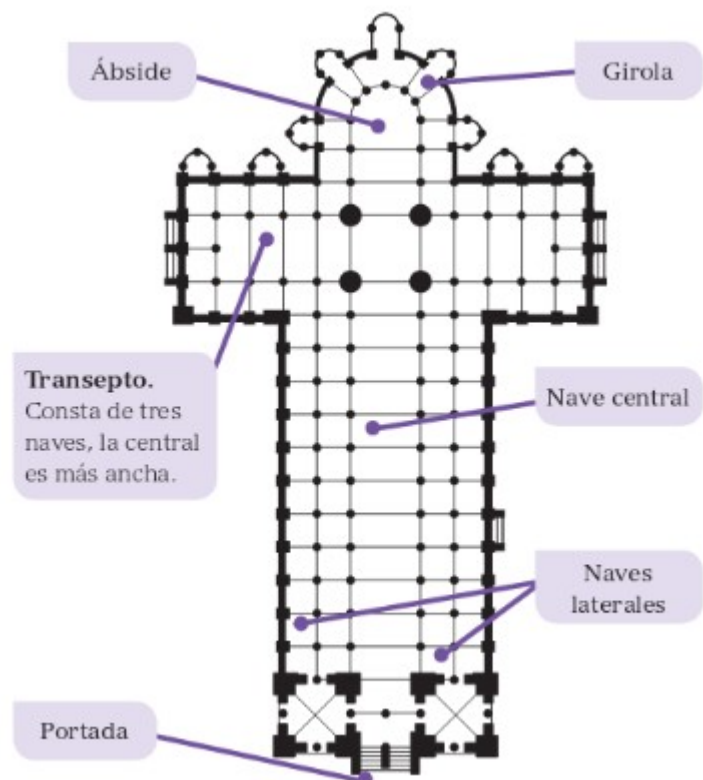
Las iglesias románicas.

Las iglesias románicas tenían planta de cruz latina, es decir, tenían forma de la cruz en la que murió Jesús.

Algunas de las partes de estas iglesias:

El brazo largo de la cruz podía tener varias naves (salas), separadas con arcos de medio punto.

Las naves centrales se tapaban con bóvedas de cañón, y las laterales con bóvedas de aristas.

3. LA ESCULTURA ROMÁNICA.

Esculturas para enseñar.

Los edificios románicos se decoraban con esculturas. Las esculturas románicas tienen como función **enseñar la religión**. Como las personas no sabían leer, aprendían los temas de la religión con las esculturas.

Las esculturas románicas tenían unas características:

- **se adaptan a la arquitectura**. Los escultores adaptan las esculturas para los huecos donde van a ir metidas (en columnas, capitel, etc)
- **Las figuras humanas eran esquemáticas**. Las esculturas no representan la realidad de verdad. Por ejemplo, si un personaje es muy importante, se hace más grande que los otros. Las esculturas tienen ropas muy grandes y no se les ve el cuerpo.
- **Estaban policromadas**. Estaban pintadas con colores fuertes, aunque con el paso del tiempo han perdido su color.

4. LA PINTURA ROMÁNICA.

Una pintura religiosa.

La mayoría de las iglesias románicas estaban pintadas por dentro y por fuera. Las pinturas más importantes estaban dentro para que no se estropeen con el frío y la lluvia.

La pintura románica es también **para enseñar**. La pintura románica está **unida a la arquitectura**, y sirve para decorar paredes y bóvedas. La pintura que usan se llamaba **fresco**.

Las características de la pintura románica son:

- Se pintaban **temas de la religión**. Los temas más famosos son el **Pantocrátor** y la **Virgen con el niño** sobre sus rodillas.
- Las **figuras eran esquemáticas**. Eran **figuras rígidas** con caras enfadadas. Los personajes más importantes eran más grandes.
- Se usaban **colores fuertes**.
- **Las figuras se repasaban** con una línea negra gruesa.
- **No había paisajes de fondo**, porque lo importante era el mensaje religioso.

5. LA ARQUITECTURA GÓTICA.

Una nueva forma de construir.

En la segunda mitad del siglo XII, algunos arquitectos franceses usaron **nuevas técnicas**. Los arquitectos querían hacer las iglesias más grandes, más altas y más delgadas. Aparece el estilo gótico. El arte gótico se extiende muy rápido por toda Europa.

El arte gótico usa nuevas técnicas en la arquitectura:

- Usan el **arco ojival**. Con este arco, las paredes tienen menos peso. Con este arco, las iglesias pueden ser más altas.

- La bóveda de cañón se deja de usar. Se usa la **bóveda de crucería**.

- Los pilares se refuerzan por fuera con **contrafuertes y arbotantes**.

Gracias a estas técnicas, ya no hace falta hacer paredes muy gordas.

Las paredes son más finas y se hacen **ventanas muy grandes**. Las ventanas se decoran con **vidrieras**. El **rosotón** es una vidriera que se pone en la puerta principal.

La catedral.

En el arte gótico se construyeron muchos edificios: ayuntamientos, palacios, etc. **Las catedrales son los edificios más importantes.**

Las ciudades hacían competiciones para tener la catedral más grande y más alta.

La catedral era el centro de la ciudad. Dentro se hacían misas, y también se reunían los gremios y los Gobiernos de las ciudades.

6. LA ESCULTURA GÓTICA.

La búsqueda del naturalismo.

El **naturalismo** es la característica más importante de la escultura gótica. Los escultores quieren crear realidad. Los gestos tienen más detalles.

Empiezan los **primeros retratos** de nobles y burgueses.

Las esculturas **se policromaban** (pintar de muchos colores) para que fuesen más reales. Se empieza a usar líneas curvas para dar **movimiento** a las figuras.

Los **temas** siguen siendo **religiosos**. Se hace a Jesús en la cruz y a la Virgen con el niño, pero son distintos del románico.

La escultura sigue adaptada a la arquitectura, aunque también empieza la escultura sola. Se hacían **sepulcros** (tumbas), **retablos** (para adornar el altar de las iglesias) y **sillerías**.

7. LA PINTURA GÓTICA.

El desarrollo de la pintura sobre tabla.

En las iglesias góticas, las paredes son menos importantes, además hay muchas ventanas grandes; por eso no hay muchas pinturas en las paredes.

Al principio, las pinturas eran las **miniaturas** que decoraban los libros y las **vidrieras** de las catedrales.

Después, fue muy importante la pintura sola: los **retablos pictóricos**.

Características de la pintura gótica.

Los temas siguen siendo religiosos. También aparecen los retratos. Muchos nobles y burgueses quieren hacerse retratos para demostrar su poder y pasar a la posteridad.

Entre las características más importantes:

- Búsqueda de **realismo** y **movimiento** de las figuras.
- Uso de muchos colores y del **dorado** (color oro).
- Uso de **paisajes de fondo**.
- Expresión de **sentimientos**.

ARQUITECTURA	
ROMÁNICO	GÓTICO
<ul style="list-style-type: none"> - Los edificios son iglesias, catedrales y monasterios. - Edificios grandes de piedras. Paredes muy gordas. Ventanas muy pequeñas. - usan bóvedas de cañón, bóvedas de arista y cúpulas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Los edificios son iglesias y catedrales, pero también ayuntamientos, lonjas, etc. - Edificios de piedra. Paredes altas y delgadas. Ventanas más grandes. - Usan arco ojival y bóveda de crucería. - Usan contrafuertes y arbotantes.
ESCULTURA	
ROMÁNICO	GÓTICO
<ul style="list-style-type: none"> - Para enseñar la religión. - Adaptadas a la arquitectura. - Figuras humanas rígidas. No reales. - Pintadas de colores. 	<ul style="list-style-type: none"> - Para enseñar la religión. - Adaptadas a la arquitectura y esculturas solas. - Figuras reales. Más detalles. - Pintadas de colores.
PINTURA	
ROMÁNICO	GÓTICO
<ul style="list-style-type: none"> - Para enseñar la religión. - Adaptada a la arquitectura. - Temas religiosos: Pantocrátor y la Virgen con el niño. - Figuras rígidas y poco detalle. - Figuras más importantes más grandes. - Colores fuertes. - Repasado con línea negra. - No paisajes de fondo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Para enseñar la religión y también retratos. - Pintura sola: miniaturas en libros, vidrieras y retablos. - Temas religiosos y retratos de nobles y burgueses. - Realismo y movimiento. - uso de colores y dorados. - Paisajes de fondo. - Sentimientos.