

SOCIAL. BLOQUE 5.TEMA 4

El mundo en la Edad Media: El arte en la Edad Media

1. El primer arte europeo

Hablamos del primer "**estilo europeo**" porque por primera vez desde que los romanos perdieron su gran imperio, tenemos en Europa un estilo artístico que tiene características muy parecidas comunes a casi todos los territorios europeos.

Para ello, el citado **Camino de Santiago** tuvo una importancia enorme.

En la Península Ibérica el románico se ve influenciado sobre todo por:

El arte romano.

El arte bizantino.

El arte musulmán y el visigodo.

En Italia, la influencia que recibe el románico procede de:

El arte musulmán.

El arte romano.

El arte egipcio.

En Alemania, el románico recibió su mayor influencia de:

El arte musulmán.

El arte de los pueblos germánicos.

El arte mesopotámico.

El término "**románico**" no aparecerá hasta el siglo XIX. Inicialmente se aplicó a la arquitectura en un sentido peyorativo con respecto al arte romano y para señalar el estilo que dominó en Europa desde la caída del Imperio romano, hasta la llegada del arte Gótico. Posteriormente pasó a designar el arte desarrollado en la Europa cristiana entre los siglos XI y XII. Tras el **cambio de milenio** surge un nuevo optimismo que se refleja

en una mejoría económica y demográfica. Comienzan a construirse las primeras catedrales primero en las ciudades más importantes y posteriormente a todas las aldeas próximas a las rutas de comunicación y peregrinaje. El románico será el primer arte cristiano que se desarrolla en Europa.

Cada territorio va a tener unas características que lo van a diferenciar del resto.

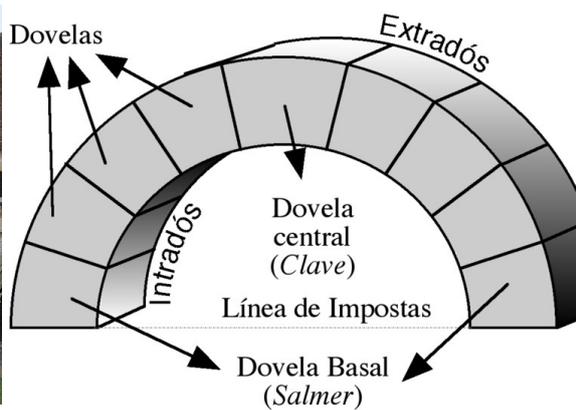
La unidad artística que el Imperio [] había dado a todo su territorio se pierde cuando éste desaparece. Durante varios siglos las líneas de cada zona se separan, cada zona va a desarrollar un estilo propio separado del resto de []. La aparición del Camino de [] permitió que, poco a poco, el estilo se fuera unificando en toda la [] occidental. Es cierto que cada territorio mantuvo características [], pero la realidad es que en líneas generales el arte [] es un "estilo europeo".

1.1. Románico

Cada territorio tiene sus **características comunes**, pero hay un territorio del que surge la idea, más o menos original, y desde el que se va a extender por el resto de Europa. Este territorio es **Francia**. Pero ¿cuáles son estas características que unifican el estilo? Pues, en arquitectura son las siguientes:

Contrafuertes

Elementos principales de un arco de medio punto

1. Uso generalizado de la **pedra** como material de construcción.
2. Uso de **bóvedas y de arcos de medio punto**.
3. **Muros muy anchos** para soportar el peso de las bóvedas de piedra (antes eran techos de madera mucho más ligeros). Para soportar este peso también se generaliza el uso de **contrafuertes**.

4. Iglesias con **plantas de cruz latina** (orientadas hacia Jerusalén)

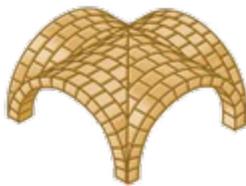
5. **Exterior**, en las fachadas, decorado con **esculturas** que mostraban imágenes de los testamentos.

6. Interior decorado con esculturas (columnas y capiteles) y con pinturas en los muros de los **ábsides**.

El arte románico es el primer estilo europeo tras la desaparición del Imperio romano. Surge en torno al siglo X y finaliza en torno al siglo XIII.

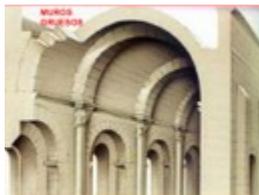
•

•

•

•

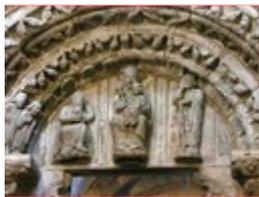
•

•

•

•

•

•

El territorio del que surge el arte románico es Italia.

Verdadero Falso

El material de construcción más utilizado será la piedra.

Verdadero Falso

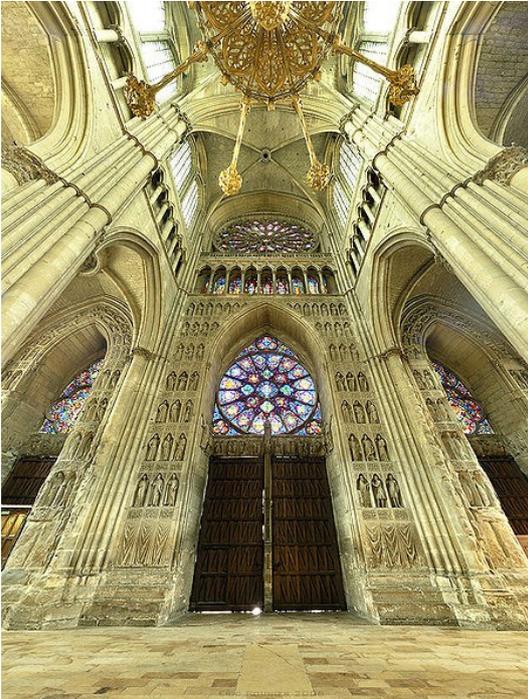
Para soportar el peso de los edificios se usarán muros anchos y contrafuertes.

Verdadero Falso

El exterior de las iglesias románicas aparecen completamente planos, sin decoración alguna.

Verdadero Falso

2. Al arte mira al cielo

Catedral de Nuestra Señora de Reims. Francia

El arte siempre ha mirado al cielo.

De nuevo la **arquitectura** va a ser el arte estrella de la época y en concreto en **la catedral** tendrá la expresión más perfecta dándose todos los elementos del estilo.

La arquitectura no sólo mirará al cielo, también se va a **vaciar**.

Los grandes muros que veíamos en las iglesias románicas han desaparecido y han sido sustituidos por huecos, por **vidrieras**, por **rosetones**, en definitiva, por elementos que permiten pasar la luz. Si antes teníamos exteriores muy pesados y duros, ahora tenemos altura y ligereza. Si antes teníamos interiores oscuros y toscos, ahora tenemos interiores

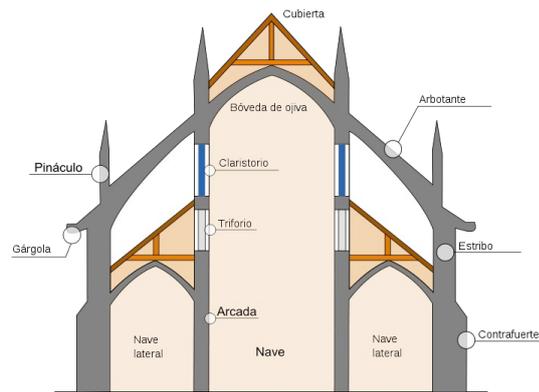
luminosos y abiertos.

El arte mira al y lo hace en un doble sentido: mira al cielo de forma , buscando a y mira al cielo gracias a la enorme que consiguen sus catedrales. La consecución de esta altura es de enorme importancia y está basada en progresos enormes que, partiendo de las formas de construir del , transforman absolutamente la imagen de las iglesias medievales. Pero surge otra novedad con respecto al románico: los se agujerean, se vacían. Las mismas técnicas que permiten ganar en , son las que permiten que los muros se hagan más ligeros. Donde antes había piedra ahora hay .

El arte gótico hay que entenderlo en el contexto de una Edad Media caracterizada por una profunda mentalidad religiosa. El poder de la Iglesia era enorme y su poder abarcaba todos los órdenes de la vida: político, social, cultural, intelectual... La **Cristiandad** fue el nexo de

unión más importante de todos los territorios muy fragmentados por el feudalismo. La propia iglesia católica actuaba como un gran poder feudal, pues poseía la tercera parte de la propiedad territorial del mundo católico y además tenía derecho al diezmo o décima parte de las cosechas de toda la gente.

2.1. El arte gótico

Esquema de iglesia gótica
Imagen de [Solbaken](#) en Wikimedia Commons
bajo [CC BY-SA 3.0](#)

Estos son los cambios que se producen del románico al gótico:

1. **Bóvedas más ligeras.**

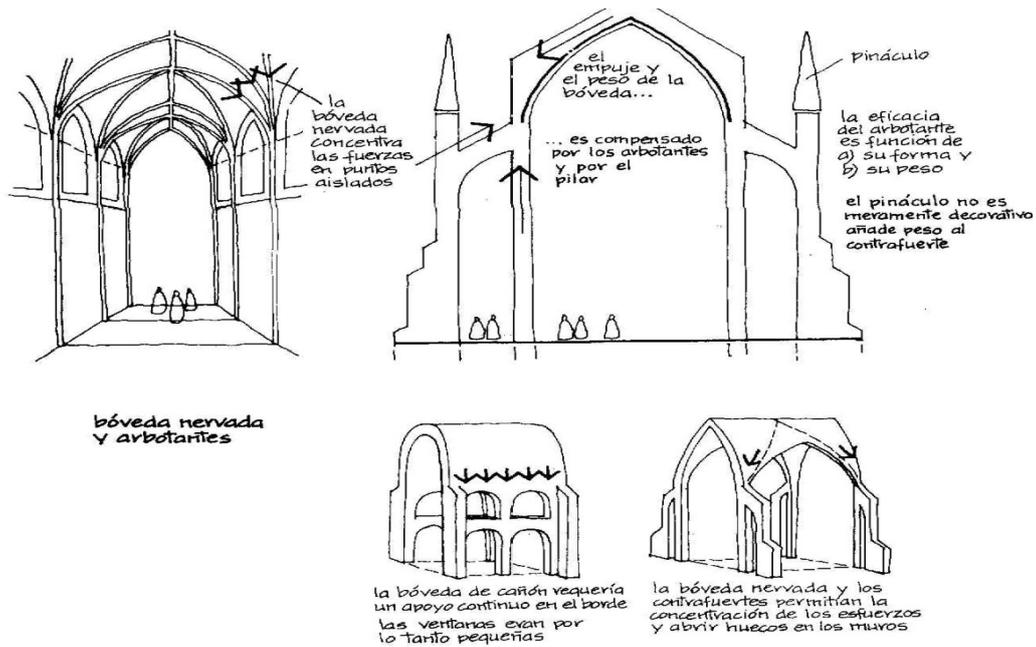
2. Uso de sistemas de sujeción más complejos: a los contrafuertes se unen **arbotantes y pináculos**.

3. Los **muros** se hacen **más ligeros** gracias al uso de vidrieras y rosetones.

4. Los edificios ganan en altura y en longitud.

5. La decoración escultórica y pictórica disminuye y son sustituidos por una nueva técnica: **la vidriera**.

Aquí te mostramos un esquema que explica el funcionamiento de los distintos elementos que forman una catedral gótica:

Estos cambios se producen fundamentalmente por **mejoras en las técnicas de construcción**. Estas mejoras lo que buscan es aligerar el peso de los edificios. Para ello se buscan nuevos sistemas que sustenten los muros y las bóvedas. A la vez se produce un aligeramiento del peso de éstos, lo que permite que los edificios se vayan haciendo cada vez más altos.

En la arquitectura gótica las bóvedas se hacen:

Más ligeras que en el románico.

Iguales que en el románico

Más pesadas que en el románico.

En los sistemas de sujeción de la arquitectura gótica se unen a los contrafuertes:

Muros y columnas

Pilares y artesonados.

Pináculos y arbotantes.

Los muros de las catedrales góticas se llenan de:

Pinturas y esculturas.

De nada, se mantienen vacías con la piedra vista.

De rosetones y vidrieras.

¿Por qué en la arquitectura gótica se producen estos cambios con respecto al románico?

Es sencillamente un gusto estético diferente.

Por las mejoras en las técnicas de construcción.

Por petición expresa de los obispos que encargaban las obras.

El arte gótico como el románico surge en París, siendo la **catedral de Saint Denis** construida hacia 1140 la primera edificación de este género. A partir de ahí se expandirá por todo Occidente. Los siglos en que se desarrolla coinciden con la plena y baja Edad Media (ss. XII al XV), una época que se caracteriza por el **renacer urbano** frente al románico que se difundió más en el medio rural. Este nuevo estilo, cuya característica más destacada y singular fueron los arcos y bóvedas apuntados, también se le conoce como **arte Ojival**.

El Gótico finaliza con la llegada del Renacimiento. Fue en esta época cuando se difundió el término "gótico" con un sentido peyorativo, al referirse a éste como un arte inferior propio de pueblos bárbaros (godos) en comparación con el arte clásico.

También la **escultura** y la **pintura** tienen un cambio importante. Frente a la visión casi unitaria del románico, donde lo importante era lo que se representaba (la simbología con Dios, Jesucristo, etc.) y no cómo se representaba, durante el gótico, el gusto por la imitación de la naturaleza, es decir, por darle "belleza terrenal" a las obras de arte se hace evidente. Esto ocurrirá en todas las zonas, pero Italia se convierte de nuevo en el centro de la vida cultural europea y desde allí se trasladarán ideas, imágenes y gustos al resto del continente.

3. El esplendor decorativo

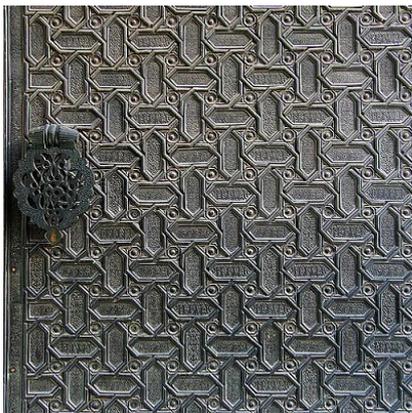

Cúpula de la Mezquita de Córdoba

Los musulmanes permanecieron en la península ibérica más de 700 años.

Estamos ante un arte en el que predomina la decoración. El material que usan los musulmanes en sus construcciones suele ser de mala calidad y tosco como la piedra, el ladrillo o el yeso. Pero este material es ocultado con azulejos, cerámicas, yeserías, maderas, etc. de una riqueza decorativa excepcional.

Los elementos decorativos más utilizados por los artistas musulmanes son los siguientes:

Escritura cúfica en el aldabón de la Puerta del Perdón en la entrada al Patio de los Naranjos de Sevilla

Lucerías en la Alhambra granadina

Escritura cúfica: eran letras árabes que transcribían textos del Corán y que decoraban muchas partes de los edificios y obras de arte musulmanas.

Lacerías: eran formas geométricas entrelazadas y daban lugar a una decoración geométrica muy característica.

Atauriques (o arabescos): eran representaciones de vegetales, hojas, tallos pequeños y delgados, etc.

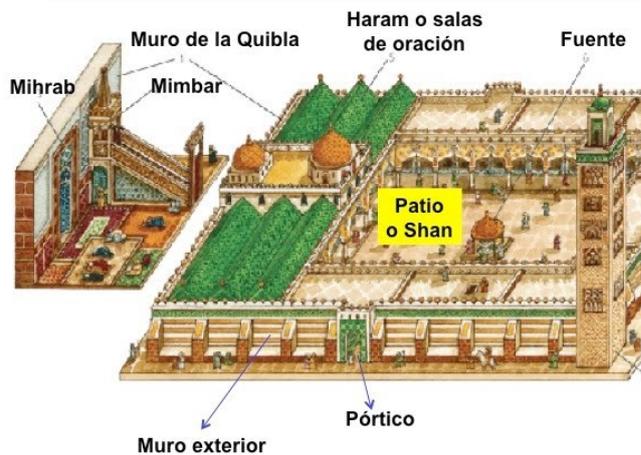
Además hay dos elementos muy utilizados por los creadores **andalusíes** y que son de gran importancia en la cultura y en la vida musulmana: **la luz y el agua**. Con la luz se juega gracias a las **celosías**, que filtran la entrada de luz según el interés del artista. El agua se utiliza o bien en fuentes que hacen el agua correr y que evoca los ríos; o bien en estanques, poco profundos, con los que se da vida al espacio que tiene alrededor. El agua tiene un doble efecto: por un lado juega con la luz variando la imagen del edificio según el momento del día. Por otro el agua sirve de reflejo, hace una función de espejo que multiplica la percepción que tenemos del espacio.

La clave del arte hispanomusulmán, o al menos una de ellas es su "esplendor ". Éste tenía varios elementos que se dan constantemente: la cífica, que era versos del escritos sobre los muros de los edificios, las , que eran formas geométricas entrelazadas y los , que eran representaciones vegetales. Pero lo que más llama la atención de la decoración hispanomusulmana es el uso de elementos naturales como la y el . Con ellos jugaba como si se tratase de un elemento más, con el mismo peso que la escritura o los atauriques. El permitía reflejar los edificios que la rodeaban, creando espacios dobles. La , permitía tener visiones distintas según el momento del día.

3.1. El arte hispanomusulmán

También en la zona musulmana el arte tiene mucho que ver con la religión ya que algunas de las mejores obras que nos quedan son **mezquitas**, como la de Córdoba o las de Almonaster en Huelva o la del Cristo de la Luz en Toledo.

PLANTA Y ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE LA MEZQ

En conjunto, todo el edificio de la mezquita tiene una forma que recuerda la del santuario de la Kaaba en la ciudad de La Meca, en

Esquema de las partes de una mezquita

Todas las mezquitas tienen una organización similar y es como:

1. **Muro de la quibla.** Hacia donde los fieles deben dirigirse mientras rezan. Está dispuesto en **dirección a La Meca**. En las mezquitas de Al-Andalus el mihrab no se orienta hacia el este sino hacia el sur o el sudeste.
2. **Mimbar**, donde se sitúa el **imán** en la oración más importante para los musulmanes, la de los viernes a mediodía
3. **Mihrab**, que no es más que un nicho que marca hacia dónde deben mirar los fieles cuando rezan. Es el punto **más importante de la mezquita**.
4. **Alminar**, es la torre desde la que el **almuédano** llama a la **oración cinco veces al día** a los fieles.
5. **Oratorio o haram** que es la sala de oración en la que se sitúan los fieles y que está completamente cubierta de alfombras .
6. **Patio o sahn**: en él los fieles hacen sus "**abluciones**" en las fuentes que normalmente se sitúa en el centro del patio. El agua es un elemento muy importante dentro de la cultura musulmana.

El material utilizado en la construcción musulmana era de gran calidad.

Verdadero Falso

La mezquita de Córdoba es uno de los edificios islámicos más importante que hay en España.

Verdadero Falso

El mihrab es un nicho al que deben mirar los fieles mientras rezan en la mezquita.

Verdadero Falso

El alminar es el lugar en el que se encuentra la fuente donde los fieles realizan sus abluciones.

Verdadero Falso

Los **edificios civiles** van a gozar de una gran importancia. Palacios, fortalezas, baños públicos, mercados, *aljibes*, etc. Todos suelen mostrar una característica: hacia el exterior son toscas y sin decoración y, sin embargo, en el **interior** suelen tener una enorme y suntuosa decoración.

Son muchas las piezas que llaman la atención en nuestra comunidad de esta época. Sin embargo el edificio más asombroso de todos cuantos nos han llegado es el palacio nazarí de la **Alhambra de Granada**.

La primera parte de la Alhambra es la alcazaba. Su nombre original, Qalat - al hamra significa:

Castillo sobre el río.

Palacio rojo.

Castillo rojo.

Palacio en alto.

Al conjunto monumental se le conoce como:

Medina Al hamra.

La Alhambra

La alcazaba de Granada.

El palacio que se construye ya en época cristiana es el:

Patio de los Leones

El Palacio de Carlos V.

Salón de las Dos hermanas.

EL patio de los Arrayanes era:

El lugar en el que vivía el sultán.

El espacio dedicado a biblioteca y estudios de los habitantes de la Alhambra.

El centro de la actividad política y diplomática de la A

4. El arte mudéjar

El arte mudéjar no es ni un arte hispanomusulmán ni un arte cristiano sino una amalgama de ambos. Es un estilo artístico netamente español cuya evolución es paralela al proceso de Reconquista peninsular e incluso se prolonga hasta el siglo XVI en pleno Renacimiento. Más tarde en el siglo XX volverá a aparecer en su versión **neomudéjar**. Los **alarifes** (albañiles, maestros de obras...) fueron excelentes yeseros o alicatadores que como mano de obra barata cualificada serán los protagonistas en la construcción de edificios mudéjares junto a cristianos y judíos. Es por tanto **el mudéjar un fenómeno multicultural** resultado de la convivencia de estas tres culturas. El arte mudejar fue evolucionando a lo largo del tiempo y cambiando según el territorio donde se puso de manifiesto. Así podemos hablar de:

- El arte mudéjar inicial que se extiende desde finales del siglo XI y comienzos del XII con la presencia cristiana en antiguos territorios de Al Andalus del norte de la Meseta y la entrada de los cristianos en los reinos de Taifas de Toledo y Zaragoza (donde se desarrolló un estilo **románico mudéjar**)
- Un gótico mudéjar a partir del siglo XIII tras la conquista de la Andalucía almohade y la de Granada en el siglo XV
- Y una etapa renacentista ya en el XVI donde el mudéjar se fundirá con el Renacimiento en el estilo **plateresco**.

Los **materiales** utilizados por el mudéjar son en general pobres y baratos: ladrillo, madera, yeso.... El **ladrillo** es utilizado tanto en la decoración (arquillos ciegos) como en la construcción de edificios. La carpintería de la **madera** se aplica en el artesonado de techos. El **yeso** se utiliza principalmente en el terreno decorativo que hereda temas del arte hispanomusulmán que combina con otros cristianos como la heráldica o las puntas de diamante.

El material utilizado en el arte mudéjar es

la piedra

el ladrillo

el adobe

el yeso

Los albañiles y maestros de obras musulmanes tuvieron una participación decisiva en la conformación del arte mudéjar. ¿Recuerdas su nombre?

Almagre

Alcaduz

Alarife

El ornamento mudéjar a base de molduras de madera que se utiliza para decorar los techos se denomina

artesonado

mocárabe

arrocabe

Los mudéjares son

cristianos que permanecieron en territorio musulmán tras la Reconquista

musulmanes que permanecieron en territorio cristiano tras la Reconquista

ambas cosas a la vez

La corriente gótico mudéjar se corresponde con los siglos

XIII-XV

VIII-XI

XVI

5. Para aprender, hazlo tú

Observa la siguiente imagen y responde a la pregunta que se plantea.

1. ¿Qué características del gótico observas en esta imagen?

2. Ahora, recordando las características del románico, cita las diferencias.

Adjudica a cada característica o edificio el arte correspondiente (arte románico, arte gótico, arte hispanomusulmán o arte mudéjar).

- Palacio de Carlos V
 - Címborio
 - Vidrieras
 - Arco de medio punto
 - Arbotantes
 - torre alminar
 - Muros muy anchos
 - Pinturas en los muros de los ábsides
 - Exterior de las iglesias sin decorar
 - Pináculos y arbotantes
 - edificios de gran altura
 - Artesonado de madera
 - arte ojival
 - patio de las abluciones arte hispanomusulmán
 - Palacio de Pedro I arte mudéjar
 - uso de ladrillo y yeso arte mudéjar
-