

Edad media

Bárbaro

La fuerza engrandece

Cuándo

- La **edad media** tuvo una extensión de **10 siglos**, desde el s. V d.C. al XV. Divididas en dos periodos; el primero, la Alta Edad Media concluye en el año 1000 y el segundo termina en el siglo XV **con la imposición del arte renacentista**; el segundo, la Baja Edad Media.
- A partir del **siglo X**, el arte estará representado por dos grandes corrientes: la **románica** y la **gótica** u. o. jival.
- En la **Alta Edad Media** sobresale la **unidad cristiana** y la **Iglesia** ostentará una supremacía por encima del Estado.

Dónde

- En la primera época sobresalen las artes de los pueblos bárbaros establecidos en **Europa**, como el arte ostrogodo, el visigodo, el franco-merovingio, el celta, el carolingio, el otomano, el asturiano y el mozárabe.
- Los ostrogodos se hicieron dueños de **Italia** y la **Croacia**.
- Los visigodos se formaron en **España**.

Hechos más importantes

Arte Ostrogodo:

- Se fundieron varias artes; lo netamente germano, lo latino, lo bizancio e incluso lo persa sasánida, a la influencia romana.
- Hubo verdadera obsesión por la decoración y el color.
- La orfebrería reemplazó en forma directa a la escultura.

Arte de los lombardos, los generales.

- Eran arianos.
- Usaron la bóveda de crucería por influencia islámica.
- Predomina la orfebrería.

Arte franco-merovingio

- Se convirtieron al catolicismo.

Ideas importantes

- Los **pueblos germánicos** eran llamados por griegos y romanos **pueblos bárbaros** en el concepto de extranjero.
- El arte de los **pueblos** que invadió el Imperio Romano occidental resulta muy primitivo si se compara con el **arte bizantino** o el **paleocristiano**. Podemos hablar de un **arte rústico, característico de tribus** que apenas sabían representar la figura humana.
- La corte de Bizancio se convierte en un foco que iluminará al Occidente.

ARTE CELTA CRISTIANO

- La principal actividad de los monjes de Irlanda será la **peregrinación** que dará **origen tanto a la leyenda como a las influencias estéticas**, tienen el noble pronóstico de guindar abadías.
- **Características artísticas.**
- Los celtas fueron los **primeros bárbaros convertidos al cristianismo**, en la forma peculiar de San Patricio.
- Las espirales, sus combinaciones y sus círculos concéntricos serán elementos de **gran tipismo**; la figura humana es casi escueta. El elemento permanente, que domina el espacio, será la **espiral** y el **entrelace**.
- El arte cristiano celta, **cruceros de piedras** que se alzan bajo los cielos de Europa septentrional; deslumbrantes y afiligranadas.

Carlomagno.

Panel de un díptico carolingio.

Ideas importantes

ARTE CAROLINGIO

- El **renacimiento carolingio** se empieza a manifestar desde la coronación de Carlomagno como emperador en el año 800. El monarca franco pone en marcha un importante programa cultural donde se recupera la tradición romana.
- La obra carolingia descansa en lo germano, en lo cristiano y en lo romano.
- Todo lo que quedaba en Occidente de tradición clásica, **lo que aportaron las razas germánicas, los recuerdos célticos de la Iglesia de Irlanda, se acumularon en la corte de Carlomagno**, el gran promotor de nuestra cultura medieval.
- **La figura más sobresaliente fue Carlomagno.**
- La corte de Carlomagno se convirtió en una sociedad internacional, cuyo arte revela la intersección de diferentes culturas.
- **Características artísticas.**
- **Carlomagno desmanteló el arte de Ravena.**
- En el norte de Italia, durante el período carolingio, se iba formando una escuela arquitectónica que después hubo de contribuir a la estabilización del arte románico: llamada **Lombarda**.
- **Iglesias Lombardas:** San Ambrosio de Milán, en San Miguel de Pavia y en la infinidad de edificios de ese tipo que levantaron; las dos muy parecidas, tienen que considerarse **las iglesias madres del estilo**, prerrománicas y carolingias.
- Queda aún muy oscuro el origen de este arte decorativo de los constructores lombardos, el cual conserva todavía algo de bárbaro y germánico, pero que manifiesta haber recibido ya la **influencia bizantina**.
- La escultura carolingia es poco importante.
- Donde más **sobresale el arte** de Carlomagno fue en la **orfebrería**, en la miniatura, en los marfiles o en las taraceas.
- El estudio de la **miniatura carolingia** forma hoy casi una ciencia exacta.
- **Los libros** fueron la preocupación constante de Carlomagno y de sus amigos, ministros y colaboradores.
- **Los manuscritos carolingios son biblias o evangelarios**, y sorprende la habilidad con que el artista se aprovecha de un episodio del Antiguo testamento para hacer de él **un cuadro de historia contemporánea**.

ARTE OTONIANO

- Su organización social fue semejante a la carolingia y la **cultura** estuvo **íntimamente ligada a las escuelas abaciales y catedralicias**.
- En el arte de los ottones lo más interesante son las llamadas **artes suntuarias**.
- En las **artes menores**, las **tapas de los libros** ocupan un papel importante; son cubiertas ornamentadas a base de piedras preciosas, esmaltes y marfiles, como **las tapas del códice de Echternach** (s. X).

Ideas importantes

ARTE PRERROMÁNICO Y ANGLOIRLANDÉS

- Sólo Irlanda con Escocia y una parte del norte de Inglaterra, quedó a salvo, en Europa, del torrente de las invasiones bárbaras.
- En esta área aislada, de **tradición cultural celta**, se desarrolló durante los primeros siglos **una vida monástica** en el seno de la cual floreció un arte que refleja, más que en el bizantino, desapego por las formas del realismo.
- Empleó un estilo decorativo singularmente apto para la expresión lírica, basado por completo en sus **producciones de carácter pictórico**, en las sabias combinaciones de **complicados entrelazados** y en el juego de una delicadísima **policromía**.
- "Una etapa fundamental en la historia de la civilización occidental, el lazo de **unión entre oriente y occidente**, entre la antigüedad agonizante y la naciente Edad Media.
- "Uno de los más asombrosos ensueños humanos, uno de los más misteriosos caprichos del espíritu".
- **Irlanda** había tenido, durante la edad de los metales, una civilización relativamente brillante. No experimentó la más leve romanización y logró así conservar intacto **el estilo céltico** originado durante la **época de La Tène**.
- La **miniatura irlandesa** fue **la más sobresaliente** de todo el mundo bárbaro y los temas evangélicos serán los más frecuentes.
- En Inglaterra, el arte irlandés y la herencia germana se conjugan para crear el llamado **arte anglosajón**.
- El país seguía organizado en clanes. Sus **contactos con el cristianismo** habían sido muy superficiales, cuando en el año 432 un monje bretón, **San Patricio**, que había vivido en Galia y conoció en el monasterio de Lerins las normas del monaquismo oriental, **introdujo** en Irlanda aquel **monaquismo primitivo**.
- Pronto estos primeros monjes irlandeses se sintieron atraídos por la idea de evangelizar la vecina Escocia.
- El celo evangelizador de **San Columbano** le había llevado a predicar en el norte de la Galia, e incluso a fundar cerca de Milán la abadía de Bobbio, en el año 615.
- No tardó en estallar una fuerte rivalidad entre los misioneros romanos y los irlandeses que se habían establecido en northumbria, y las desavenencias se exacerbaban a consecuencia de discrepancias en cuestiones de rito.

Arte prerrománico en Asturias

Barco Vikingo.

Vikingo.

Ideas importantes

ARTE DE LOS VIKINGOS

- El arte vikingo revela un pueblo aventurero, **de mitos fantásticos** aceptados por marcada frialdad.
- El **traje vikingo** traía **piezas metálicas** que lo sujetaban y que eran **signo de distinción**, son fundamentales en la arqueología vikinga.
- Los vikingos fueron grandes navegantes que heredaron ese arte tras ser desarrollado a lo largo de generaciones.
- Sus antepasados **ya surcaban expertamente las aguas** del norte debido a que los numerosos ríos, lagos, islas y fiordos de esas tierras **propiciaron el transporte a través del agua**.

ARTE PRERROMÁNICO VISIGODO

- En el **arte prerrománico** encontramos un mayor desarrollo de las llamadas "artes menores" con armas, fibulas, o diversas piezas de adorno, realizadas en oro o plata y decoradas con piedras preciosas o vidrios policromos.
- La idea del "yo", o sea, **el individualismo**, así como del realismo caracterizó al arte hispánico, es una herencia netamente visigoda.
- Al arte visigodo también se le ha llamado **latinobizantino**.
- La pintura está representada por los códices de todos ellos, el más importante es el **Pentateuco de Ashburnam**.
- **España** como el lugar donde "las manifestaciones prerrománicas adquieren una singular importancia".
- El **monumento visigodo auténtico** en España es **gLa pequeña Iglesia de San Juan de baños de Cerrato**.
- Otro monumento visigodo en perfecto estado es **La Iglesia de San Pedro de la Nave**, en Zamora, finales del siglo VII.
- El reino visigodo fue **destruido por las invasiones musulmanas** iniciadas en el año 711.

Piezas de orfebrería visigoda halladas en los tesoros de Torredonjimeno y de Guarrazar. .

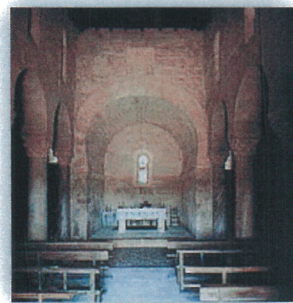
Ideas importantes

ARTE ASTURIANO Y MOZÁRABE

- Los **mozárabes** son los **cristianos españoles** que se quedaron en tierra de moros y conservaron entre los mahometanos **su lengua, su fe y sus tradiciones**.
- Quedaron bajo el dominio árabe y poco a poco fueron huyendo de tierras islámicas y se asentaron en **tierras cristianas de Castilla y León**.
- La **influencia musulmana** se hace sensible y ésta pesará más que la europea.
- En el **siglo IX** surgió un arte popular con influencia musulmana y visigoda que recibe el nombre de **mozárabe**.
- La **cruc de los ángeles** y la **cruc de la victoria**, **el arte mozárabe** se infiltra hacia el norte aportando al arte asturiano su técnica bizantina..
- Mucho más tarde, al avanzar la Reconquista, los musulmanes que habían quedado en el territorio liberado produjeron con sus técnicas **un estilo híbrido** empleado para edificios cristianos conocidos por el nombre de **mudéjar**.
- **Este nuevo estilo se originó por la colaboración de maestros cristianos, obreros, artistas musulmanes que no salieron del país a pesar de la reconquista**.
- No debe confundirse el estilo mudéjar con el estilo mozárabe.
- El **mudéjar** es el **estilo de los árabes** que llegaron de tierras cristianas, **el mozárabe** es el de los cristianos que llegaban de tierras musulmanes. Son **dos estilos muy diferentes** y separados por un intervalo de tres siglos.

Retablo en la Catedral de Panplona.

San Juan de Baños de Cerrato (Palencia) estilo visigótico.

Iglesia de San Baudelio de Casillas de Berlanga (Soria).

Arquitectura

- En las arquitecturas merovingias y carolingia hubo patrones comunes, la **influencia de Ravena** se hizo más patente.
- La **arquitectura** y la **piedra** denotan en el estilo visigótico español una gran libertad estilística. **El arco de herradura es en estas construcciones un elemento típico constante**. La presencia de esta forma de arco en los monumentos visigodos es problema importante, **los árabes aprendieron de los visigodos**.
- **Clonmacnoise**, uno de los grandes monasterios irlandeses, fundados a principios del siglo VI. Subsiste su torre redonda y **una serie de cruces, monumentos escultóricos de la Iglesia celta primitiva**. **La cruz de las escrituras es la más antigua de todas**.
- **Restos de otras edificaciones religiosas visigóticas** abundan en toda España: en Toledo, Mérida, Córdoba, Barcelona, Tarragona, Tarrasa, etc.
- En el siglo VIII, **los reyes de la monarquía asturiana** de Oviedo **construyeron edificios de piedra y abovedados**, cosa rara en el resto de Europa.
- Muchas de estas construcciones han desaparecido, las que se conservan son **bastantes bellas** para merecer su estudio.
- Este **estilo arquitectónico, prerrománico asturiano**, floreció con los reyes de Asturias, Alfonso II y su hijo Ramiro I.
- Las **decoraciones de los elementos arquitectónicos**, en frisos y capiteles, **aparecen siempre los motivos geométricos** del gusto **germánico**, comparables a las fajas batidas de las coronas de Guarrazar y a otras piezas de orfebrería de los estilos bárbaros.

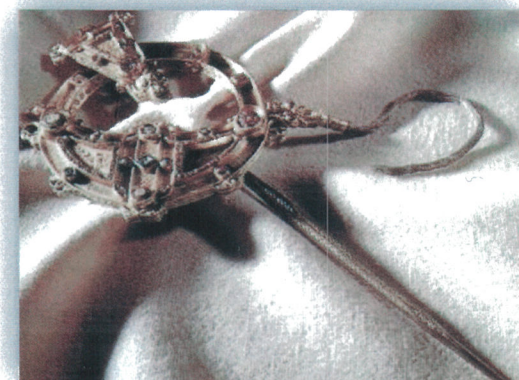

Quintanilla de las Viñas (Burgos) La Ermita.

a del Naranco (Oviedo). Vista lateral.

Orfebrería

- El sistema de los orfebres y miniaturistas irlandeses está basado, como el de todas las artes abstractas, en una **completa independencia de las apariencias del mundo**. **La espiral, el trenzado y el círculo crean un mundo de extraños espejismos**.
- El **cáliz de Ardagh**, la mejor pieza que subsiste de la orfebrería irlandesa, tanto por la perfección de la línea como por la riqueza extraordinaria de su ornamentación.
- Estas cruces, en su mayoría fechadas en el siglo VIII, son importantes monumentos que en general pasan los tres metros de altura.
- Importantes son las piezas de orfebrería visigoda halladas en los tesoros de **Torredonjimeno** y de **Guarrazar**. **Las piezas principales son las cruces y las coronas de oro**.
- **Piezas del tesoro de Torredonjimeno:** aprovecharon y adaptaron las técnicas bizantinas, **el sentimiento bárbaro predomina en la forma como en la osada asociación de piedra sin tallar con el "cloisonné"** de filigrana del que han desaparecido los esmaltes.
- **Estas piezas son joyas de un gusto y diseño actual sorprendentes**.
- La **orfebrería asturiana** es de una suntuosidad y riqueza de aquel pequeño reino, en lucha constante con musulmanes y vikingos.

El broche de Tara, fechado en el siglo VIII d.C., es uno de los ejemplos más célebres de piezas de este tipo en forma de aro celtas.

El cáliz de Ardagh, fechado probablemente en el siglo VIII.

Pintura Carolingia.

Pintura

- Los motivos ornamentales siguen siendo **célticos**.
- Se incorpora **una gama de diseños geométricos**, los complejos entrelazados, es característica la filigrana de líneas, semejan cintas o zarcillos, **remembranza de los hilillos de agua en movimiento**.
- Las **miniaturas** eran entonces los modelos portátiles de las pinturas al fresco.

Escultura

- Se prefirieron los **relieves** y los **elementos decorativos**.
- La miniatura de libro tiene importancia.
- La talla escultórica en piedra se había manifestado en Irlanda, en el **adorno de entrelazos célticos** que presentan cierto número de pilares y estelas; **los ejemplares más notables son las cruces pétreas**.

La cruz de las escrituras del Monasterio Clonmacnoise.

Armadura Vikinga.

Literatura

- El **libro de Kells** (Trinity College, Dublin): por su técnica, imaginación y fuerza plástica **se considera el supremo representante del arte irlandés y uno de los más valiosos libros de toda la historia del arte**.
- Un medio más poderoso aún de difusión del arte céltico de los entrelazados fueron sus **manuscritos**. **Los monjes de Irlanda, sentían por los libros un amor raro en aquellos tiempos**.