

Período Románico

ARQUITECTURA ROMÁNICA FRANCESA

(Siglo VIII al XII)

Es en Francia donde la arquitectura románica adquirió gran diversidad de formas e independencia. Hay opiniones diferentes respecto a las escuelas o tipos de románico francés que existen; también, cada estudioso de la materia pone sus ejemplos para probar la certeza de su aseveración, y así, mientras que uno quiere destacar dos tipos de románico en Francia, dividiéndolo en norte y sur, usando el río Loire como línea de partición, hay quien nos deja seis grandes escuelas regionales, coincidiendo exactamente con las divisiones políticas que en aquel entonces había en este país.

Dado el supuesto que a una mayor cantidad de escuelas corresponde necesariamente una mayor dificultad de estudio, pero que implica un conocimiento más detallado, tomaremos ambas opiniones de los estudiosos.

Primeramente, hablaremos del románico francés diciendo si es del norte o del sur, y en seguida colocaremos una clave que nos indique a qué región política pertenece.

El clima ejerce grandes influencias en la construcción: las aberturas decrecen hacia el sur, los techos se hacen con mayor pendiente conforme se acercan hacia el norte, y éstos mismos, en el sur, son casi planos.

A partir de la reforma cluniacense (Cluny, en Borgoña), y de la fundación de la orden Cisterciense en Cîteaux, la construcción se hace simple, tendiendo a despojar lo decorativo del románico (iglesias de San Gilles y San Trófimo de Arles) y buscar lo severo y monumental en lugar de lo ornado. Recuérdese que en el siglo XI aparece un deseo de seguir la vida monástica aparte del mundo, y en la forma estricta y pletórica de disciplina espiritual y corporal).

CARÁCTER ARQUITECTÓNICO: el carácter varía en el norte y el sur (Río Loire).

Sur: fachadas ricamente decoradas. Claustros graciosos.

Inspiración en las antiguas formas romanas (Valle del Ródano, Provenza). Desarrollo de los embovedados.

El arco apuntado que se usa prematuramente en el sur se debe a la influencia sarracena que asoló esta parte de 719 a 732.

Norte: las formas antiguas romanas son más escasas; desarrollo de un nuevo estilo. Libertad mayor en las fachadas oeste (Normandía). Flanqueada la construcción por dos torres. Paredes laterales, simples, masivas, con contrafuertes planos, hecho todo con la intención de enfatizar las fachadas ricas. Interiores: con pilares y columnas cercanas y techados con arcos ponderados (lazo de unión con el posterior gótico). Naves cubiertas con bóvedas de costillas; costillas independientes y soportando los paneles.

FRANCIA SUR: esta parte del país estaba dividida en las provincias de Aquitania, Auvernia, Provenza, Anjou y Borgoña; pero estilísticamente se distinguen las escuelas de Poitou, Auvernia, Aquitania, Borgoña y Provenza.

EJEMPLOS: AUVERNIA: nave central cubierta con bóveda de cañón, retenida por bóvedas laterales de cuarto de círculo que servían de contrafuertes y tejado a las naves laterales (lo que más tarde serán los arcos arbotantes del gótico).

NUESTRA SEÑORA DEL PUERTO, Clermont-Ferrand (1145). Bóvedas ligeras de piedra (sabor local). Decoración de chapas de piedra de colores del distrito de Puy de Dome.

SAN SERNÍN, Tolosa. (s. XI y XII). En Aquitania pero con tipo alvernés. Monumental. Cinco naves. Nave con bóveda de medio cañón, con costillas simples. La cámara, triforio alto, posee, ventanas que iluminan el interior.

POITOU: la nave central no tuvo triforios: la bóveda central reposaba directamente sobre las naves laterales, que eran espigadas. Fachadas profusamente decoradas, con torrecillas rudimentarias. Torre sobre la “cuadratura”.

NUESTRA SEÑORA LA GRANDE, Poitiers (s. XII).

SAN SAVÍN (fin del s. XI). Nave lateral. Bóvedas de cruz (acañonadas).

AQUITANIA: bóvedas con cúpulas iguales. Fuerte división de los bloques espaciales.

SAN FRONT, Périgeaux (1120). Plano de cruz griega (modelos: San Marcos, Venecia y los Santos Apóstoles, Constantinopla). Estilo de esta iglesia llamado “románico-bizantino”. Cuatro brazos en cruz cubiertos por cúpulas aparentes (forma esferoidal, elongados hacia arriba). Colocada en un lugar sobre la ruta comercial con Bizancio. Único ejemplo de iglesia en cruz griega con cúpulas en Francia (prototipo de otras iglesias cupuladas). Carencia de tejido mural de mosaicos.

SAN HILARIO, Poitiers (s. XI). Tipo de Aquitania en Poitou.

CATEDRAL DE ANGULEMA, (o San Pedro de Angulema). S. XII. Fachada ricamente elaborada (tipo de Poitou). Nave sin pasillos. Transeptos con capillas laterales.

Coros absidales con cuatro capillas formando una cruz latina en la planta. Nave cubierta con tres domos de piedra sobre pechinas. Doble domo sobre el cruce, sobre un tambor aventanado, rematándolo una especie de linternilla. Sobre la entrada hay una ventana alta, enmarcada en escultura. Torres en la parte oeste, flanqueando la construcción.

PROVENZA: gran influencia de la arquitectura romana antigua. Iglesias poco elevadas; naves centrales divididas por fuertes pilares y arcos dobleros continuos. Si existían naves laterales, éstas eran estrechas y bajas. No había triforio.

SAN GIL, Cerca de Arles (1150). La fachada más elaborada en la Provenza. Tres pórticos conectados. Reproduce el numeroso repertorio de la decoración clásica.

BORGOÑA: sede de las abadías benedictinas, fue centro importantísimo de las escuelas románicas. DE GRAN INFLUENCIA.

Sitio de la orden monástica de Cluny. En esta región nos topamos con dos tipos:

A) Bóveda de cañón con arco apuntado, pilastras acanaladas y capillas radiales.

B) Bóveda de crucería y arco romano.

Las naves son altas y los pilares se subdividían sabiamente.

VEMOS QUE EL GÓTICO SE ENCUENTRA AQUÍ, LATENTE.

GRAN ABADÍA DE CLUNY. Tercera construcción comenzada en 1120, actualmente destruida. Representación monumental del tipo “A”. Doble transepto. Composición progresiva de varias partes orgánicamente subordinadas.

Formaba parte del establecimiento monástico más famoso en la Borgoña, e influyó el diseño de muchas iglesias,

ahora destruidas. La iglesia más larga de Francia. El arco apuntado más tempranamente utilizado en Europa. Nave cubierta por bóveda de medio cañón; pasillos posiblemente cubiertos por crucerías.

SAN LÁZARO, Autun (s. XII). Tras la destrucción de Cluny, es el edificio exponente del tipo “A”. Bóveda de arco apuntado cubriendo la nave, sobre arcos transversos que bajan tanto que parecen aventar hacia afuera las ventanas. Portales del frente oeste ricamente decorados con el estilo escultórico borgoñés.

LA MAGDALENA, Vézelay (s. XII). Exponente del tipo “B”. ES EL EJEMPLO DEL ROMÁNICO PERFECTO. Nartex extraordinario. Naves, pasillos, coro, transeptos. Sin triforios. “Piso claro”, aventanado entre los inmensos arcos transversales y la bóveda de crucería, altamente dómica. Fachada de portales llenos de esculturas.

FRANCIA NORTE: comprendía las provincias de Normandía, Ile de France y Britania; interesa, como escuela de arquitectura románica, el estilo de Normandía (el ducado de este nombre se funda a partir de las invasiones normandas del año 911).

NORMANDÍA: escuela de gran influjo aun para el gótico futuro y para su contemporáneo románico inglés. Aparición de matroneos y triforas. Fachada a dos torres.

SAN ESTEBAN, Caen (s. XI). (También llamada Abbaye-aux-Hommes). Las torres son del siglo XIII. Verticalismo que preludia el gótico. Comenzada por Guillermo el Conquistador. De tipo basilical. Nave cubierta por bóveda acostillada (separación en compartimentos sin usar de arcos apuntados: resultando

el sistema llamado “sexapartita” de abovedar). El peso de la bóveda de la nave estaba contrarrestado por una media bóveda de medio cañón sobre la galería del triforio, oculta bajo un techo de madera, y haciendo las veces de contrafuerte escondido.

SAN JORGE, SAN MARTÍN DE BOSCHERVILLE (principio del s. XII). Bello conjunto del coro y del transepto en su clara sencillez. Techumbre inclinada para desalojar fácilmente la nieve en la región norte.

LA SANTÍSIMA TRINIDAD, Caen (s. XII). Piso inferior. Triforios, ventanas y bóveda (1120-1130). (Gótico rudimentario). Llamada también “Abbaye-aux-Dames”. Fundada por Matilde, esposa de Guillermo el Conquistador. Interior con notables bóvedas acostilladas, de intersección (o crucería), y utilizando el sistema “sexapartita”, similar al de San Esteban o “Abbaye-aux-Hommes”.

ABADÍA DE SAN BENITO, Sur-Loire (s. XI). Ejemplo expresivo del estilo románico con cristalina plasticidad y con lo austero de monasterio, símbolo armónico del “Mundo consagrado” (Mundus consecratus).

ARQUITECTURA SEGLAR: arquitectura dominada por las formas estructurales y decorativas de la arquitectura religiosa. Edificios mal preservados, ya que generalmente eran de índole militar, y por tanto, sujetos de destrucción. Algunos ejemplos son: pueblos fortificados como CARCASSONE, que data de tiempos romanos. Puentes tal como LE PONT

D'AVIGNON (1117). Castillos como el CHÂTEAU DE CHATEAUDUN.

CASA COMUNAL DE SAN ANTONIO, que nos da la forma en que estaban hechas.

Aún se conservan en Cluny algunas casas; se componían de una planta baja, con almacén o botica, y de un segundo piso con una amplia sala común; las ventanas eran compuestas de dos arcos gemelos sobre columnillas. Los vanos se cerraban con batientes de madera. Techos sostenidos por gruesas vigas de madera, y las vigas madres se sostenían sobre voluminosas consolas, rudamente talladas.

ANÁLISIS COMPARATIVO:

Plantas. Sur: cruciformes, con pasillos cubiertos con domos sobre pechinas (influencia bizantina), o bóvedas de medio cañón. Contrafuertes interiores formando la división entre las capillas que flanquean la nave (Catedral de Viena). Torres desprendidas del cuerpo. Claustros elaborados (San Trófimo, Arles). Iglesias circulares muy raras.

Norte: plantas del tipo basilical con nave y pasillos. Uso del arco apuntado para cubrir la nave y resolver el problema de techar los compartimentos: uso del acostillado.

Aberturas. Sur: nave sin pasillos que usa arquerías semicirculares con molduras en receso ("órdenes"). Arquerías en los claustros elaborados, con columnas pareadas en la profundidad del grueso de las paredes, con capiteles tallados. Los portales oeste de algunas iglesias (San Trófimo, Arles y San Gil) recuerdan las columnas horizontales y el entablamiento de los romanos; en otros casos las puertas en recesión, con jambas esculpidas. Ventanas angostas con cabezas semicirculares.

Norte: arquerías de la nave soportando arcos semicirculares que se repiten en los triforios profundos (Abbaye-aux-Hommes). Puertas de entrada oeste con tímpanos esculpidos (ante-visión del gótico). Ventanas con arcos semicirculares, algunas veces agrupadas e incluidas en un arco más grande, tal como en la pared de la nave o en el “piso claro”, inmediatamente bajo la bóveda.

Paredes. Norte y sur: masivas, recubiertas con granito. Escultura reconcentrada en las arquerías de la pared. Fachadas divididas por tiras o molduras horizontales (fachada oeste esculpida y adornada para contrastar con la pared lateral). Contrafuertes de escasa proyección; contrafuertes volados se introducen en la segunda mitad del siglo XII. Torres generalmente cuadradas con techos piramidales o cónicos.

Techos. Sur: bóvedas de medio cañón. Contrafuertes similares. Algunas veces apuntadas. Tratamiento externo: techumbre de poca pendiente. Hechos de piedra volcánica (Auvernia), o con domos (región sobre la ruta mercantil con Bizancio, Aquitania).

Norte: bóvedas acostilladas para poder elevar la altura del “piso claro”, e intersectadas sobre arcos contrafuertes bajo el techo de los pasillos (un paso hacia el contrafuerte volado). Techumbre de madera sobre las bóvedas, de pendiente pronunciada.

Columnas. Sur: pilares derivados del pilar cuadrado romano, con columnas agregadas, cuyo eje semicircular se utiliza como eje de bóveda. Los pilares (Lessay, 309) son prototipo de los posteriores góticos. Capiteles que muestran la influencia de los edificios clásicos.

Norte: pilares similares usados. Uso también de pilares cilíndricos (con capiteles tallados al modo corintio; ábaco cuadrado desde el cual arranca el eje del arco).

Molduras. Sur: ejecución más ruda por ser piedra (al contrario de los de mármol en Italia). Reflejo de la tradición clásica en los graciosos contornos. Imitación tosca del tipo corintio romano, o con variaciones a partir del uso de formas de animales.

Norte: jambas en forma recesiva, con los recesos llenos por ejes aflautados o tallados con ornamentos en zig-zag. Capiteles de forma cubiforme, algunas veces con elementos animales. Repisas de gran riqueza, soportadas por cabezas talladas, a menudo forman las cornisas de la pared.

Ornamentación. Sur: desuso del mosaico o del vidrio pintado. Uso de vidrios claros para iluminar lo opaco de las pinturas anteriores. Escultura de figuras aparece en su más feliz momento en la Provenza (portales de Arles). En Aquitania, la escultura se confina a los capiteles: figuras de animales, o elementos bíblicos, frecuentemente derivaciones de los prototipos corintios (Distrito de Charente: ornamentación escultórica más elaborada: follaje, animales, hombres).

Norte: vitrales grandes para cubrir las ventanas. Zig-zags, rosetas, en los espacios entre los arcos. Tímpanos esculpidos: elementos bíblicos de gran interés. Dada la ausencia de ejemplos romanos antiguos, la escultura figurativa es rara en esta parte de Francia, y jamás alcanza la belleza de la del Sur (Arles).

Alfonso Rubio y Rubio