

TEMA 5. EL ARTE VISIGODO Y EL ARTE DEL ISLAM

1. INTRODUCCIÓN.

El arte prerrománico se define como la sucesión y la unión de estilos artísticos del occidente europeo desde la caída del imperio romano de occidente y la eclosión del románico como arte unificador europeo.

Las oleadas de bárbaros que invaden occidente se estabilizan en la península Ibérica con el predominio de los visigodos unificando el territorio bajo una monarquía en los primeros años del s V.

Este reino visigodo no dura más de tres siglos y sucumbe a la invasión musulmana que llega a España en el VIII.

En el año 476 se produce la caída del Imperio Romano de Occidente bajo el empuje de los pueblos bárbaros. Esto provoca la fragmentación del Imperio en múltiples reinos con diferentes políticas.

Así comienza a formarse un arte sencillo pero que servirá de base al gran estilo románico, y este arte será el Arte Prerrománico, que resulta de la fusión de elementos aportados por los pueblos bárbaros, por la herencia clásica y por el cristianismo.

En España se dan dos etapas características que están separadas por un hecho tan trascendental como es la invasión árabe.

La primera etapa es **la visigoda** y comprende desde el siglo V al VIII; y la segunda etapa está formada por dos escuelas: **la asturiana** (siglos IX–X) y **la mozárabe** (siglos X–XI).

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ARQUITECTURA EN LA ETAPA VISIGODA.

A comienzos del siglo V (409), penetran en la Península una serie de pueblos que buscan tierras donde asentarse (suevos, bándalos...) Pocos años después, en el 415, entra un nuevo pueblo germano: los visigodos, pero en este caso va a entrar como aliado del pueblo romano y con el fin de imponer la paz y el orden.

El visigodo será el pueblo germano más civilizado por el contacto que mantuvo con Roma como pueblo federado durante muchos años y a la caída del último emperador romano establecen un reino independiente con la sede o capital en Toledo.

La cultura visigoda alcanza su momento de esplendor en el siglo VII y su evolución se corta en el 711, cuando se asientan los musulmanes.

Es muy poco lo que se conserva de la arquitectura visigoda porque un gran número de edificios desapareció. Pero los documentos y restos que se han conservado nos dan una idea de esa arquitectura.

Los mejores ejemplos conservados se sitúan en lugares apartados mientras que en las grandes ciudades los restos son mínimos.

- Son edificios pequeños y además cerrados, con gran escasez de ventanas. Son también edificios intimistas, que huyen de los espacios amplios.
- Como material de construcción se utiliza la piedra y el muro es de sillería.
- Un elemento peculiar es el arco de herradura, de influencia oriental, que luego usarán los musulmanes. En cuanto a las cubiertas, serán bóvedas de cañón y de arista y las plantas tendrán forma de cruz griega y, aunque menos, de cruz latina.
- Los soportes proceden de monumentos romanos y por lo tanto serán columnas, y los capiteles, cuando no son aprovechados, son toscas imitaciones del orden corintio.
- Uso de **columnas y pilares como soportes**. Capiteles corintios muy simples o troncocónicos invertidos, con gruesos cimacios que anclan en los muros.
- Adornan con impostas y fajas decorativas.
- **Decoración a base de frisos de roleos, esvásticas y temas vegetales y animales.**
- Utilizan cubiertas abovedadas, bien de cañón o de aristas y pequeñas cúpulas de tradición bizantina.
- No hay plantas fijas en los edificios, son muy variadas: basilical, de cruz latina, de cruz griega inscrita en un rectángulo...
- Los ábsides son de planta cuadrada y a veces tienen el crucero cubierto con cúpula.

- Tienen espacios compartimentados en el interior, tanto en planta como en alzado. Sobre el ábside hay pequeñas habitaciones interiores, pueden ser cámaras del tesoro o celdas de penitencia.
- Cuando construyen, **aprovechan los restos de otras edificaciones romanas** como capiteles, columnas... A esta técnica se le denomina “de acarreo”.

Edificios más representativos del arte Visigodo

- **Iglesia de San Juan de Baños de Cerrato** (Palencia); es una Iglesia que fue mandada construir por Recesvinto el año 661 y es la única iglesia relacionada con los Reyes Visigodos. Tiene una planta basilical, en forma de cruz latina, de tres naves separadas por columnas y con la central más ancha. Apenas tiene ventanas y las que hay son muy estrechas. Todos los arcos son de herradura. Lo más singular es que la cabecera tiene tres ábsides rectangulares y a los pies (la entrada) presenta un pórtico con un arco de herradura a la entrada.
- **Iglesia de Santa Comba de Bande**, situada en Orense. Fue declarada Monumento Nacional en 1921. Es una Iglesia de grandes sillares graníticos que permiten adivinar su compartimentación interior gracias a la armónica conjunción de volúmenes.
- **Iglesia de San Pedro de la Nave en San Pedro de la Nave-Almendra, en Zamora**. La aportación más característica de esta iglesia al arte visigodo español lo constituye la síntesis arquitectónica entre la estructura cruciforme y la basilical, así como la magnífica decoración interior que también resume la iconografía utilizada en el momento.
- **Cripta de San Antolín en la catedral de Palencia**. Es una iglesia que fue mandada construir por Recesvinto en la localidad de Baños de Cerrato, en la provincia de Palencia, que era un lugar que servía como villa de esparcimiento romano. Es la iglesia más original de todo el arte visigodo ya que representa la conjunción entre dos tendencias características de la época alto medieval. De un lado, destaca la continuidad de la planta basilical de origen paleocristiano, y del otro recoge la corriente visigoda que tiende a la ruptura de la planta basilical con el empleo de arcos de herradura que compartimentan el espacio.
- **Iglesia de San Fructuoso de Montelios**. Esta iglesia se utilizó como enterramiento de San Fructuoso, impulsor de su construcción. En la parte central aparece un cimborrio y cúpulas en las naves laterales. Este cimborrio se apoya sobre cuatro arcos de herradura y el paso de la cúpula a los arcos se realiza mediante pechinas.
- **Iglesia de San Pedro de la Mata de Sonseca**, en Toledo.
- **Ermida de Santa María de Quintanilla de las Viñas**, en Burgos

3. CARACTERÍSTICAS DE LA ESCULTURA EN LA ETAPA VISIGODA.

La escultura **se redujo**, en la mayoría de los casos, a **pequeños relieves decorativos más o menos abstractos**. El material más usado en el arte Visigodo fue sin duda la piedra. La escultura **se declina a favor de un relieve casi plano ó bajo relieve**, en dos dimensiones, realizados con la técnica del bisel, que da a las obras un relieve muy plano, gráfico, totalmente limitado por el espacio. La figura humana, las representaciones de animales y vegetales se completan siempre con incisiones que además de definir sus rasgos, son obras de tipo geométrico, con orientales espirales, círculos, rosetas, formas botánicas y figuras zoomorfas de animales estilizados, obteniendo resultados destacados de clarooscuro. Estos relieves están grabados en los sillares formando frisos, en los capiteles y en las líneas de imposta. En la representación de la figura humana hay una importante transformación, como ejemplo tenemos la pérdida del volumen, haciéndose la figura más tosca y lineal.

Respecto a su composición la escultura se adapta al marco arquitectónico y se marca por ejes de simetría. No hay una unión estructural entre capitel y relieve, este aparece como si fuera una decoración superpuesta. La estética del momento pide ornamentación.

No se conserva ninguna obra de bulto redondo de esta época y la gran aportativa estriba en la incorporación del relieve arquitectónico al edificio, que consiste en una especie de frisos que atraviesan el muro. Aquí podemos apreciar una gran diferencia con el friso romano.

***Dos ángeles volando con la imagen de Cristo en el centro.** Es un relieve muy plano donde se combina el frente y el perfil (como en Egipto) y destaca el esquematismo con que se representa todo.

En un sólo aspecto fue original el arte visigodo y fue en la orfebrería, porque fueron muy aficionados al empleo de joyas y el capítulo más importante de la orfebrería visigoda pertenece a los tesoros encontrados en España.

Tesoro de Guarrazar: está constituido por 10 coronas de oro que sin duda eran piezas votivas que habrían ofrecido los reyes a alguna iglesia y habían estado colgados en algún altar.

***La Corona de Recesvinto**

está constituida por un cuerpo cilíndrico con piedras incrustadas y ese cuerpo cilíndrico posee colgadas en un extremo unas letras con las que se forma el nombre de Recesvinto.

También había broches con incrustaciones de piedras.

4. CARACTERÍSTICAS DE LA ARQUITECTURA ASTURIANA.

Nos situamos en el año 711, cuando los visigodos son derrotados por los musulmanes y un grupo de cristianos se traslada al Norte de la Península creando un nuevo reino independiente con núcleo en Asturias.

- La arquitectura asturiana utiliza materiales más pobres que la visigoda y utiliza la mampostería o sillarejo, reservando la sillería para los ángulos y contrafuertes.
- Otra diferencia con los visigodos es que el arco de herradura desaparece y se sustituye por el de medio punto (en muchos casos peraltado).
- En cuanto a las cubiertas, aunque no faltan las de madera, se utilizan cubiertas abovedadas que se refuerzan con arcos fajones que le dan más consistencia.
- En el exterior vemos numerosos contrafuertes que ayudan a sostener los muros, ya que se trata de edificios muy reducidos pero notablemente altos.
- Una de las características de las iglesias es la colocación de una cámara sobre la capilla mayor y a la que sólo se puede acceder por el exterior. Es la Cámara del Tesoro y no está clara su finalidad.

Se distinguen tres etapas que se corresponde con el reinado de los tres monarcas más importantes:

–**Etapla Prerramirense:** 789–842 es la primera etapa y se centra en el reinado de Alfonso II el Casto.

–**Etapla Ramirense:** 842–850 esta etapa es la más importante a pesar de ser la más corta, es cuando se construyen las obras más características. En esta etapa reinará el rey Ramiro I.

–**Etapla Postramirense:** 866–910, con el reinado de Alfonso III el Magno.

4.1 ETAPA PRERRAMIRENSE.

El edificio más representativo es **San Julián de los Prados**, que está a las afueras de Oviedo. Es la iglesia prerrománica más grande de España.

- Tiene una planta basilical con tres naves separadas por pilares en lugar de columnas como sucedía en la etapa visigoda, y en ellas apoyan arcos de medio punto. También posee una nave de crucero que todavía conserva restos de decoración pictórica.
- La cubierta es plana y de madera, como en las basílicas paleocristianas.
- El exterior es muy sobrio, cosa que contrasta con el interior. En la cabecera presenta tres capillas de pared común y la cámara del tesoro se sitúa sobre la capilla central.
- Utilizan la mampostería y sillares en los ángulos y los contrafuertes.

4.2 ETAPA RAMIRENSE.

Existen tres monumentos principales:

–**Santa María del Naranco.**

–**San Miguel de Lillo.**

–**Santa Cristina de Lena.**

Santa María del Naranco, es un monumento construido en la falda del monte Naranco, en pleno campo, y su destino inicial era de palacio de recreo del Rey Ramiro I, pero luego (en el mismo siglo IX) se convierte en iglesia. Por eso es un edificio de planta rectangular, sin crucero, y tiene dos pisos en lugar de uno, siendo el inferior más bajo que el superior, y no se comunican interiormente, sino que hay unas escaleras en el exterior que conducen al piso superior.

La planta inferior está dividida en tres partes; en uno de los extremos está la capilla, en el centro es donde está la servidumbre y en el otro extremo están los baños.

En el piso superior está el Gran Salón de Baile, con miradores en los extremos, y allí se daban grandes fiestas. Para la cubierta se utiliza la bóveda de cañón con los arcos fajones de refuerzo y éstos apoyan sobre cuatro columnas unidas y con decoración de cuerda en el fuste. El tema de cuerda se repite en los capiteles y donde terminan los arcos fajones hay unos medallones decorativos.

Esta decoración se utilizó para compensar la humildad de los materiales.

San Miguel de Lillo fue construido por el mismo arquitecto que Santa María del Naranco y era la iglesia del palacio. (De la iglesia original se conserva muy poco).

Al igual que Santa María del Naranco, presenta rasgos de austeridad.

Su planta es basilical, con tres naves y una nave transversal. Presenta tres capillas en la cabecera como en San Julián de Prados y un pórtico a los pies.

Las ventanas son alargadas y estrechas y en el exterior podemos ver los típicos contrafuertes hechos con sillería y mampostería.

Santa Cristina de Lena es una pequeña iglesia situada en la carretera de León a Oviedo.

Se supone que es una obra de un discípulo del arquitecto de Santa María del Naranco ya que es como una copia de esta iglesia. Presenta el mismo tipo de cubierta, los mismos soportes y la misma decoración.

También está formada por una sola nave. Pero presenta un aspecto curioso y es que la capilla central (el presbiterio) está en alto y separado por una triple arcada.

El exterior presenta las mismas características de los monumentos anteriores.

4.3 ETAPA POSTRAMIRENSE.

Se va a caracterizar por la influencia islámica.

El edificio más característico es la Iglesia de **San Salvador de Valdediós**, que está a las afueras de Oviedo.

Es una iglesia de tres naves con un pórtico lateral añadido (parece que tiene cinco naves). Es un edificio muy alto y la nave central es más alta que las laterales.

La cubierta es una bóveda de cañón y los soportes son pilares cuadrados como en la primera etapa. Como influencia islámica se advierte la presencia del arco de herradura y el de ladrillo (y no de piedra). También aparece el alfiz, que es un elemento rectangular que enmarca los arcos.

En cuanto a las características propias del arte asturiano vemos la cámara del tesoro.

ARTE E ISLAM

La Civilización Islámica se inicia en el 610 cuando el profeta Mahoma comienza a predicar una nueva religión monoteísta, el Islam. Según la tradición el arcángel Gabriel, en nombre de Alá, encargó a Mahoma difundir la nueva doctrina religiosa recogida en el Corán, el libro sagrado de los musulmanes.

Mahoma, perseguido por los árabes, huye de La Meca a Medina en el 622, año de la Hégira (huída). En esta fecha comienza la expansión del Islam y la conquista de un vasto Imperio que se extiende de La India a La Península Ibérica.

A la Península llegan en el siglo VIII (711) y estarán ocho siglos, hasta 1492. Durante este periodo la Península se islamiza y recibe el nombre de Al-Andalus. El arte va unido a las etapas políticas de Al-Andalus:

a) Época Omeya y Califal (755- 130): desde el Emirato dependiente de Damasco hasta el fin del Califato de Córdoba, durante este periodo se crean las obras más brillantes como la ciudad palatina de y la Mezquita de Córdoba.

b) Reinos taifas y pueblos africanos, almorávides y almohades (1131-1212): periodo de crisis y pérdida de territorios por el avance de los reinos cristianos del norte. Las manifestaciones más características son el Palacio de la Aljafería de Zaragoza (periodo taifa), la Giralda y torre del Oro de Sevilla (almohade)

c) Época nazarí (siglo XIII al XV, 1492): en esta última fase la presencia musulmana queda reducida al reino de Granada. Construyen la ciudad- fortaleza- palacio de la Alhambra.

Al-Andalus vive largos periodos de prosperidad política, económica y cultural. Aportó avances en los campos de la ciencia y la cultura: astronomía, medicina, agricultura, matemáticas, historia, filosofía... Desarrolló un estilo artístico brillante cuyos testimonios han llegado a nosotros como mejor testimonio de la presencia musulmana en la Península.

CARACTERÍSTICAS DEL ARTE ISLÁMICO

Es un arte **arquitectónico**, las creaciones pictóricas y escultóricas quedan relegadas a un segundo plano por el carácter anicónico de la civilización. Es sincrético, fusionan las aportaciones artísticas de los pueblos que conquistan y las hacen suyas: arcos de herradura (visigodos), columnas, arcos de medio punto (romanos), cúpulas y mosaicos (bizantinos), arcos lobulados y apuntados (Oriente).

Arte fuertemente ligado a la religión, el edificio símbolo es la mezquita, el templo de los musulmanes, que se reproduce por todo el imperio siguiendo la misma tipología e inspirándose en la casa de Mahoma.

Es una **civilización urbana** frente al mundo rural cristiano, los musulmanes construyen ciudades laberínticas que giran en torno al zoco, a la alcazaba. Los edificios principales son: mezquitas, palacios, baños, madrazas, torres albarranas... Construyen con **materiales** pobres, de fácil ejecución: ladrillo, adobe, madera, yeso y materiales reutilizados (columnas mezquita de Córdoba)

No dan importancia al exterior es austero. Sí al interior donde fusionan luz, agua y naturaleza; las estancias de los palacios giran en torno a patios con fuentes (Patio de los Leones). La pobreza de los materiales en el interior se esconde bajo una rica, suntuosa y abundante ornamentación.

Los edificios son de poca altura, a escala humana y en armonía con el paisaje. Predominan las líneas horizontales, esta horizontalidad se rompe en las mezquitas con los minaretes.

Logran una perfección matemática. Predominan los volúmenes geométricos, destacan los volúmenes cúbicos sobre los que descansan cúpulas.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

- Las plantas son regulares, compartimentadas. Simplistas
- Utilizan como elementos sustentantes, el muro y la columna de origen romano de fuste estilizado porque el peso que sujetan es liviano,
- El CAPITEL va evolucionando en las distintas etapas del arte hispano-musulmán:
 - Reutilización por los alarifes de capiteles romanos y visigodos.
 - En el siglo X se impone el de AVISPERO grabado también con inscripciones religiosas. Es característico de la época califal.
 - A fines del XII los almohades imponen el capitel ENCINTADO.
 - Del capitel anterior se derivan las dos variantes de la Alhambra; ambos con fustes muy delgados:
 - El de MOCÁRABES
 - El de ATAURIQUES decorado con piñas y veneras.
- Las cubiertas son adinteladas y abovedadas.
- La tipología de arcos es muy variada: la arquitectura de Al-Andalus asumió el ARCO DE HERRADURA influencia del arte visigodo, el de medio punto peraltado e introdujo el LOBULADO y MIXTILÍNEO (Aljafería de Zaragoza) por la influencia oriental, el arco apuntado, el arco de mocárabes...
- También se realizaron gran variedad de BÓVEDAS y CÚPULAS gallonadas, bulbosas, de nervios con la particularidad de que éstos no se cruzan en el centro (cúpula de la capilla de VILLAVICIOSA de la Mezquita de Córdoba).

Decoración:

- Se trata de una concepción arquitectónica original, en la que contrasta la pobreza decorativa del exterior

con la exuberante ornamentación del interior. No se deja una sola porción de muro sin cubrir, dando lugar a una actitud estética denominada “horror vacui” (horror al vacío). Tenemos que tener en cuenta que el valor del arte islámico reside en la capacidad para conseguir el efecto de riqueza a través de la manipulación de los materiales pobres, a lo que se une el revestimiento de las estructuras arquitectónicas con estuco (mezcla de yeso, cal y polvo de mármol) y la cerámica vidriada y policromada (azulejo y alicatado).

- Utilizan la DECORACIÓN ABSTRACTA, como consecuencia de la condena de los ídolos y la ausencia de imágenes, anicónica, la ornamentación es repetitiva y tendente al misticismo, se basa en:
 - Ornamento GEOMÉTRICO y LACERÍAS: polígonos, estrellas y lazos. En las bóvedas representan la bóveda celestial
 - Ornamento EPIGRÁFICO: inscripciones con textos árabes, versículos del Corán
 - Ornamento vegetal o ATAURIQUE (ARABESCOS en occidente).
 - Destacan los mocárabes: prismas que cuelgan del techo a modo de estalactitas para embellece las cubiertas.
 - Azulejos, alicatados, yeserías
 - La decoración se centra en : capiteles, muros, cúpulas, bóvedas, puertas
 - La decoración no es tan abstracta en los edificios civiles: decoración del techo de la SALA DE LOS REYES DE LA ALHAMBRA con 10 monarcas nazaríes o la propia fuente de los Leones.