

CIENCIAS DEL ARTE Y GESTIÓN CULTURAL
ARTE DE LA BAJA EDAD MEDIA
ALBA IRIS VELASCO OLVERA

EL SACRO IMPERIO ROMANO GERMANICO Y LA DINASTIA OTONIDA

La dinastía Sajona Otoniana surgió entre el s. IX al XI .durante el gobierno de los 5 emperadores Germanos: Enrique I (928-936), Otón I (912-973), Otón II (955-983), Otón III (980-1002) y Enrique II.

Con la nueva dinastía Otónida, se intenta revivir el "Sacro Imperio Romano Germánico". Este período se caracteriza por la unidad de la cristiandad y el imperio, así como la utilización de nociones clásicas sobre la grandeza imperial en Occidente.

Desde Enrique I, se inicia una etapa de estrecha colaboración entre Iglesia y Estado, en la que el rey era aceptado como "gobernante" de la Iglesia, elegido como vicario de Dios en la tierra. La nobleza (príncipes y duques) y el clero servían como funcionariado, trabajando estrechamente con la cancillería imperial. El emperador, por su parte, tenía la tarea de mantener la unidad política del imperio (unificando los reinos germánicos, gobernados por la nobleza), y respaldar a la Iglesia en la difusión del cristianismo.

Otón I el Grande, fue coronado emperador por el papa Juan XII en 962, iniciándose la recuperación de la institución imperial. Accedió al cargo de emperador apoyado en su prestigio militar, ya que no tenía sangre carolingia que legitimase su coronación. Con sus sucesores Otón II y Otón III se retoma la idea del continuismo del imperio de Carlomagno, e igualmente intentaron crear una teoría jurídica que legitimara la dinastía Otónida como heredera de la dinastía carolingia. El nuevo imperio comprendía las tierras entre el Rin y el Elba, los ducados de Sajonia, Franconia, Lorena, Suabia y Baviera, Carintia, Austria, las marcas nororientales contra los eslavos, Bohemia y Moravia, el norte-centro de

Italia (Lombardía, Piamonte, Liguria, Toscana, Véneto, Romanía y los Estados Pontificios) además del reino de Borgoña y Provenza.

Durante esta dinastía, se intentaron utilizar las manifestaciones artísticas como expresión de poder. El arte durante esta etapa del imperio se denomina "Renacimiento Otoniano". Tiene una influencia principalmente carolingia y una importante conexión cultural con el norte de Italia y con Bizancio. Esta vinculación se fortaleció con el matrimonio de Otón II y la princesa bizantina Teófano. Al igual que su antecesor, Otón III se caso con Adelaida de Italia (951), uniendo los reinos de Italia y Alemania. A través de estos matrimonios la iconografía bizantina penetró en Occidente.

Se denomina "Otoniano tardío", al periodo en que gobernó el último emperador de la dinastía, Enrique II, a partir de 1014. En ocasiones se incluye dentro de este arte, a la época de la dinastía salía inaugurada por Conrado II en 1024.

EL ARTE OTONIANO

El arte Otoniano tiene tres principales influencias: la tradición paleocristiana transmitida por el arte bizantino y el arte carolingio, además de la antigüedad tardía del arte del norte de Italia

Aunque se deriva principalmente del arte carolingio, el arte Otoniano adquiere una independencia de estilos a mediados del siglo X.

Después de la coronación imperial de Otón I, emergió una fe renovada en el Imperio y una iglesia reformada, creando un período de fervor cultural y artístico. El arte Otoniano fue un arte cortesano, creado para confirmar la existencia de un vínculo entre los emperadores y los gobernantes cristianos de la antigüedad tardía, como Constantino, Teodorico y Justiniano, así como con sus predecesores carolingios, en particular Carlomagno.

El "renacimiento Otoniano" se manifestó en las artes y la arquitectura, revitalizadas por el contacto renovado con Constantinopla, el resurgimiento de las escuelas catedrales, y la producción de manuscritos iluminados, realizados por los "scriptoria" de élite.

Las abadías imperiales y la corte imperial se convirtieron en centros de vida religiosa y espiritual, guiados por las mujeres de la familia real (Matilde de Ringelheim, la madre de Otón I, su hermana Gerberga de Sajonia, la emperatriz Adelaida de Italia, o la emperatriz Teófano).

La desaparición de la dinastía Otoniana supuso el fin de su estilo artístico; ya que bajo la nueva dinastía de estirpe Salía, se continuaron utilizando las características y técnicas implementadas en el arte Otoniano. Aunque este estilo en particular solo tuvo 100 años de duración, el arte de este periodo marco gran parte de los estilos posteriores de Europa, enlazándose posteriormente con el arte románico.

PINTURA

La pintura Otoniana se considera un renacimiento de la pintura carolingia, de la que toma su expresividad, fundiéndolo con la iconografía romana y bizantina, que aportan su típica solemnidad. Los manuscritos pintados Otonianos tienen una triple influencia: carolingia, bizantina y francosajona, con estos se da inicio a importantes bibliotecas monacales que hoy subsisten.

Los monasterios se convierten en los principales centros culturales de la época, convirtiéndose en los creadores más importantes de la plástica Otoniana, uno de ellos fue Hildesheim de Bernward, que se vuelve en uno de los mas productivos hacia el año 1000.

Las principales manifestaciones de la pintura Otoniana se dieron en los frescos de las grandes catedrales e iglesias abaciales, en la pintura de libros, por medio de la ilustración de miniaturas de temática religiosa o imperial, así como en la creación de múltiples manuscritos como evangeliarios y códex.

↻ FRESCOS

Hay un estrecho parentesco entre las principales creaciones de la pintura al fresco y el arte de la ilustración libraria. Las tendencias más significativas, aparecen por el impulso de centros creadores monacales que imponen sus criterios estéticos en ambas disciplinas. Se conservan algunos frescos de esta época en la iglesia de San Jorge del monasterio de Oberzell, situado en la isla de Reichenau.

↻ MINIATURAS

En esta categoría abundan los paisajes y los motivos arquitectónicos, pero sobre todo los retratos de emperadores o distintos pasajes bíblicos. Es gracias a los retratos de los miniaturistas, como se da a conocer a imagen pública del Emperador. Pierde un cierto naturalismo respecto al retrato carolingio antiguo, sin embargo, se convierte en una iconografía propagandística al servicio del Emperador.

Este arte se dio sobre todo en los monasterios Otonianos, muchos de ellos recibieron el apoyo directo del emperador y los obispos, produciendo notables manuscritos iluminados, principal forma artística de la época. Los primeros manuscritos se realizaron en la sobre el río Weser. Otros lugares importantes en la producción de la miniatura Otoniana son el monasterio de Reichenau en el lago Constanza, y la iglesia de San Pantaleón en Colonia, sus obras se caracterizan por su estilo expresionista y su influencia bizantina.

✎ EVANGELIARIOS

Los evangelarios, códices, y sacramentarios adquieren una mayor producción y difusión en este período, realizados en la abadías y talleres monacales o en los talleres personales del emperador. La producción de estos libros se dio principalmente en Colonia, Ratisbona, Echternach, y Salzburgo.

ORFEBRERIA

La orfebrería Otoniana reproduce determinados modelos y prototipos carolingios y adquiere algunos elementos de la decoración bizantina. En el s. X se dio un gran desarrollo de los talleres alemanes, y con el resurgir de la orfebrería, los esmaltes adquirieron una fuerte presencia, además se reduce el uso por un aumento en el de bronce.

En este periodo se dieron muchos avances tecnológicos en la metalistería, además se añadió una mayor riqueza ornamental a las obras como consecuencia del desarrollo de un grabado fluido, y el abaratamiento de los materiales, lo que permitió el mecenazgo (de la corte o la nobleza) y la aparición de nuevos objetos artísticos.

Muchos artistas de las tierras del Mosa y del Rin, difundieron sus creaciones por todo el imperio, aras portátiles, cajas-relicario, o cualquier tipo de instrumentos de culto, báculos, crucifijos, etc. Esto derivó en un amplio desarrollo en la producción y comercialización de las obras. En este arte destacan el taller de Tréveris, patrocinado por el obispo Egberto, y el de Essen, creado por Matilde, nieta de Otón I.

✎ ESMALTES

Los esmaltes son vidrios coloreados compuestos de silicio y óxidos metálicos colorantes: antimonio, plomo, plata (amarillos); hierro (rojo); cobre (verde); cobalto (azul); manganeso (violeta); cinc (blanco). Se aplicaban sobre objetos o planchas de plata, oro, cobre o incluso hierro. Los esmaltes se realizaban con la técnica del Tabicado Bizantino (Cloisonné),

sobre oro o plata, poco sobre cobre. Siguiendo las líneas del dibujo elegido se colocaban, perpendicularmente soldadas, laminillas finas o tabiques; los compartimientos resultantes se llenaban con polvos de esmaltes fundiéndolos en el horno y puliéndose luego la superficie.

☞ Corona Imperial.

La corona imperial se realizó segunda mitad del s. X en Alemania. Fue creada para la coronación de Otón I, en Roma (962). Esta formada por ocho láminas de oro, esmalte cloisonné, piedras preciosas, perlas y un forro de terciopelo. La cruz montada sobre la parte frontal es una adición realizada para Otón II en el año 973, mientras que el arco data del reinado del emperador Conrado II (1024-1039). La corona se encuentra en la cámara del tesoro imperial, del Palacio Imperial de Hofburg en Viena.

ESCULTURA

La escultura producida para la corte Otoniana, tomo el influjo bizantino ya que intentaba adquirir cierta distinción que rodeaba al Imperio romano. Sin embargo, durante este periodo no se produce escultura monumental, sino pequeñas esculturas en madera, marfil y metal, principalmente bronce, enriquecidas con gemas, esmaltes, cristales, y camafeos.

Aunque se produjeron algunas obras para la corte, exaltando el poder imperial, la finalidad de este arte era principalmente eclesiástico. Además del instrumental litúrgico, se desarrollaron múltiples imágenes de culto, fabricadas en madera forrada de láminas de oro, enriquecidas con pedrería. Las esculturas otonianas funden las técnicas e iconografía bizantinas con el expresionismo típico del mundo germánico. Otra manifestación que adquirió gran importancia dentro de la escultura Otoniana fueron los relicarios.

☞ IMAGINERÍA CRISTIANA

Los Otonianos dieron un impulso definitivo a los principales prototipos de vírgenes madre y Cristos crucificados. Promocionaron el culto a las reliquias, que con el tiempo fueron adquiriendo formas más elaboradas e intentando recrear una iconografía acorde con su contenido.

Aunque el origen de las estatuas -relicario está relacionado con la aristocracia, tanto laica como eclesiástica, pronto trascendió a un ámbito popular. Además de los relicarios, los crucifijos Otonianos son la mejor aportación conservada a la configuración de la iconografía románica.

La perfección técnica y el realismo que alcanzaron estas figuras, las dotaron de un alto valor expresivo, hechos precisamente para suscitar una emoción interior en sus fieles.

☞ MADERA

Dentro de la escultura Otoniana se hicieron pocas obras en madera. En el caso de la estatuaria, la mayoría de estas imágenes tuvieron fines religiosos, por ello estaban especialmente elaboradas con un receptáculo para reliquias. En esta época la madera no se consideraba un material precioso, por lo que generalmente se cubría con metales o incrustaciones.

☞ MARFIL

Los marfiles siguen principalmente los modelos carolingios. Continúan trabajando los talleres de Milán y los de origen griego y bizantino, pero surgen importantes talleres nuevos entre los que destacan los de Tréveris, Echternach, Maguncia, Colonia y Lieja. Destaca sobre todo la escuela de Tréveris, que hace más notable las formas carolingias aprendidas, a través de los conceptos de volumen y serenidad de las figuras a la antigua, y su característica suavización de trazos.

De esta época, surgen unas piezas llamadas "sítulas", en forma de vaso, usadas en las ceremonias religiosas. Los talleres germanos comenzarán a producir gran cantidad de sítulas, placas para cubiertas de los evangelarios y dípticos. Se produjeron obras muy detalladas, de gran expresividad en las fisonomías y gestos de las imágenes. Los marfiles Otonianos influyeron enormemente en el arte español del siglo XI.

☞ BRONCE

Las labores en bronce presentan un gran bizantinismo, especialmente después del matrimonio de Otón II con Teófano (972). Durante este periodo se crean varios talleres de escultura en bronce, que tiempo después van a influir enormemente en el este de Europa, extendiendo la técnica de fundición germánica hacia Rusia y el norte de Italia. Los talleres más importantes se van a establecer en torno a las regiones del Mosa y Lorena, destacando la iglesia de San Miguel de Hildesheim, de este taller surgen candelabros, báculos, crucifijos de plata, etc.

Puerta de San Miguel de Hildesheim (1015). Formadas por dos grandes hojas de 4,72 m. de altura, fundidas en una sola pieza con un vaciado de plata y bronce. Cada puerta esta dividida en ocho registros rectangulares, en los que se narran escenas del génesis.

☞ PIEDRA

El estuco se utilizó en Alemania entre los siglos IX y XIV para elaborar estatuas, relieves, decoraciones aplicadas y capiteles.

ARQUITECTURA

La arquitectura de la época Otoniana abarca desde mediados del siglo X hasta mediados del siglo XI. Los edificios de la época reflejan el inmenso poder imperial y por ello se producen obras de majestuosa monumentalidad. La arquitectura otónida en no esta plenamente asociada con la románica, ya que se desarrolla paralela a esta en Europa y por posee características propias.

Tienen tres naves, doble transepto y también doble cabecera (la segunda coincidiendo con el extremo occidental del templo). Esta heredó uno de los modelos arquitectónicos carolingios más característicos, el "westwerk", que añadía a la iglesia un gran pórtico y una tribuna flanqueada por dos elevadas torres, este tipo de fachada de tres torres, una central muy voluminosa y dos laterales, se llama triturrum, que representa la fusión del poder terrenal del emperador con el poder religioso, y que se convertirá en una constante del prerrománico y románico alemán.

En de los edificios Otonianos, no existe una división del espacio, estos conservan una continuidad mural en las paredes de las naves. La característica la altura de las naves, que unida a la numerosas torres prismáticas o cilíndricas (dos en la fachada, dos flanqueando el ábside más la linterna o cimborrio octogonal) generan una fuerte impresión de verticalidad. Esta mayor riqueza volumétrica en el espacio de los edificios, la abundancia de motivos ornamentales y decoración tanto en muros como en los capiteles (cúbicos o esbozados), marcan ya una aproximación al Románico.

ARQUITECTURA RELIGIOSA

La arquitectura religiosa estaba compuesta principalmente por iglesias y monasterios, el arte estaba al servicio de la iglesia, y por lo tanto se utilizaba como un instrumento de fe y de poder. Las Iglesias conservan los elementos de la basílica romana y el westwerk carolingio. las iglesias se ampliaron bajo la forma de un cuerpo occidental (contracoro) con un ábside. En la cabecera oriental se implementaron las criptas, puesto que el culto a las reliquias tuvo un enorme desarrollo en este periodo. Por otro lado, la ruralización y el auge de la vida monástica contribuyeron a que se construyeran muchos monasterios, que se convirtieron en centros de vida

religiosa, cultural y social. Los conjuntos monásticos tenían generalmente su propia iglesia además de su claustro, sala capitular, refectorio, scriptorium (biblioteca), cila (granero), enfermería, etc.

Los dos estilos más sobresalientes de la arquitectura religiosa Otoniana son:

- ✎ ESTILO SAJÓN: en donde los soportes que separan las naves alternan un pilar y dos columnas.
- ✎ ESTILO RENANO: en donde la alternancia es más simple y consiste en un pilar por cada columna.

Iglesia de San Jorge

La iglesia de San Jorge en Reichenau, Alemania (s. 888-913), presenta un transepto continuo que se abre a una cabecera rectangular construida sobre una cripta. Tiene una torre cuadrada achaparrada que ocupa parte del crucero. La nave central se caracteriza por una estructura de hileras de columnas con una abundante decoración pictórica de la segunda mitad del siglo X, de la que sólo se conserva la de los muros laterales con escenas delimitadas por anchos frisos.

Iglesia de San Ciriaco de Gernode,

El edificio está compuesto por tres naves, la nave central está iluminada por ventanales situados en lo alto del muro. Las laterales están divididas en grandes arcadas de columnas alternadas con pilares rectangulares, sobre los que se desarrollan unas tribunas laterales, abiertas a la nave por dos grupos de seis arquillos que se superponen a dos grandes arcos del piso inferior. La ornamentación se inspira en el arte carolingio, esta decoración es en su mayoría de estuco, con molduras decoradas con representaciones animales y motivos vegetales. La cabecera de san Ciriaco (siglo XI), incluye un tramo recto prolongado por un ábside semicircular que se eleva sobre una cripta con la misma forma terminada en una hornacina.

San Pataleon de Colonia

San Pantaleón de Colonia es posterior a 984. El cuerpo occidental incluye tribunas sobre un pórtico, que se comunica con la nave por una gran arcada. El coro se encuentra rodeado de tribunas abiertas a través de arquerías de medio punto sustentadas por pilares, mientras que el muro del fondo tiene tres arcadas que coronan la entrada. Dos hileras de arcos superpuestos en los laterales comunican la parte inferior del cimborrio con los brazos del transepto. La decoración de arcaturas se asemeja a las

bandas lombardas del primer arte románico meridional, sin embargo se diferencian por el diseño de las pilastras, de basamentos y capiteles mas simplificados. La fachada incluye una torre central cuadrada provista de dependencias laterales que hacen funcionar como transepto. El conjunto se prolonga hacia el oeste con un pórtico profundo, encuadrado por esbeltas torrecillas que, sobre una base rectangular, son primero octogonales y luego circulares. El primer nivel del pórtico, con un arco de medio punto, alberga la puerta de entrada.

San Miguel de Hildesheim

Fundada en 996 por el obispo San Bernardo, preceptor de Otón III. El edificio presenta una planta, con un transepto y un cimborrio sobre el crucero. La nave de la antigua se encuentra dividida en tres partes, cada una separada por dos columnas entre dos pilares cuadrangulares (estilo sajón). Presenta un techo arquivado y sus dos plantas laterales incluyen ventanales que dan directamente al tejado. Entre los frisos se extiende una serie de arquerías sostenidas por finas columnas. Los fustes presentan una decoración de espigas o motivos geométricos policromos. Los capiteles también están esculpidos, con ábacos proyectados en los que se alzan ángeles alados.

Catedral de Essen

Se construyó entre 973 y el 1002. Su cuerpo occidental retoma los elementos de westwerk otoniano y carolingio, aunque está configurado como la mitad de un hexágono. Presenta los tres pisos románico, a los lados se encuentran dos grandes torreones que sirven para poder acceder al cuerpo o nave principal. El resto de la iglesia ha sido muy remodelada, adquiriendo estilos como el románico tardío y el gótico.

Catedral de Maguncia

La catedral fue comenzada en el año 975 y terminada en el 1009. Ha tenido múltiples restauraciones y reconstrucciones por lo que el edificio ha ido variando del estilo original (incendio de 1081). La Catedral de Maguncia es una enorme e imponente basílica de arenisca roja, su elemento mas característico es la galería de columnas que bordea todo el perímetro edificio, justo debajo del tejado. Fue hasta el siglo XIII cuando consiguió su actual fisonomía bipolarizada, con un santuario occidental compuesto por un gran transepto y una cabecera triconque.

Catedral de Spira

Catedral de Spira, 1025-1106. La catedral incluye un cuerpo occidental formado por un pórtico con planta baja y tribunas en el nivel superior. La nave central es de 15 m. El transepto, articulado en tres módulos cuadrados, se compone de dos brazos con capillas insertadas en el muro y un cimborrio octogonal sobre el crucero. La cabecera, que se eleva sobre la cripta, se abre a un único ábside flanqueado por dos torres de escalera. Fue reconstruida en 1095, los muros de la cripta se reforzaron, se alzaron dos campanarios en lugar de las torres, y se añadió un ábside en el coro. Los muros del ábside tienen una galería de arcadas sobre columnas, que se prolongan por las naves laterales y los brazos del transepto (estilo renano). Tiene una bóveda de arista con arcos fajones que descansan en pilares reforzados en pares por almohadones y columnas adosadas, estas presentan unos capiteles con decoración biselada.

Catedral de Speyer

La Catedral de la Asunción y san Esteban en Speyer, fue fundada en 1030 por Conrado II y consagrada en 1061 por Enrique IV. Su planta se haya sobre una cruz latina, cuenta con tres naves abovedadas. La catedral contiene una cripta que sirvió como sepulcro para los soberanos sálicos y de las dinastías Hohenstauffer y Habsburgo. Esta iglesia tiene una de las salas de columnas románicas más grandes de Europa.

Catedral de Worms

La catedral de Worms fue consagrada en el s. 1181. La planta es un cuerpo jalonado por dos torres y prolongado por un tramo recto se abre a un transepto que incluye una torre sobre trompas. La nave central se contrarresta por las estrechas naves laterales y esta definida por pilares rectangulares, su alzado tiene dos niveles con grandes arcadas y ventanales. Tiene una cabecera trilobulada que se alza sobre una cripta e incluye una girola cubierta por una bóveda de arista. El crucero se halla cubierto por una cúpula con ocho plementos arqueados cuyos arcos presentan ventanas en su parte inferior, que junto con dos ventanas laterales dan iluminación al coro. El coro termina en un ábside pentagonal y se halla flanqueado por dos torres cilíndricas con varios niveles. La parte superior del ábside presenta varias esculturas en alto relieve que sirven de peanas a las columnas de una galería de arcadas. El primer nivel está decorado por hornacinas ciegas cuyos machones abocinados se resuelven con unas arquivoltas y molduras en zigzag.

Abadía Benedictina de Santa María de Laach

La abadía de Laach fue fundada en 1093 (lago Laacher, Alemania). La parte central del transepto y el Westwerk esta dominada por una torre central con volúmenes sobrepuestos, flanqueada por dos torres más pequeñas, mostrando entre el transepto y la nave, un cuerpo octagonal. Las paredes externas están sostenidas por lesenas en piedra más oscura y bandas lombardas, son de piedra volcánica oscura, mientras que el resto es de arenisca amarillo ocre. La nave central posee una cúpula vaída con base cuadrada y una bóveda de cañón y lunetas. Tiene dos ábsides semicirculares a los lados extremos de la nave, sostenidos por pilastras y semicolumnas con capiteles esculpidos en motivos florales, animales o con figuras humanas. El atrio es de columnas binadas, que tienen en el centro una fuente sostenida por leones.

Castillo de Wartburg

La Fortaleza de Wartburg (Eisenach, Alemania). Fue fundada en el año 1067 por el príncipe del Sacro Imperio Románico Germánico, Ludwig der Springer. Las características presentes en la arquitectura del monumento, corresponden a varias reconstrucciones y ampliaciones, la fortaleza tiene algunos estilos desarrollados en la Alemania medieval: románico, gótico y renacentista.

EL ARTE EN EL IMPERIO GERMÁNICO, DESPUÉS DE LA DINASTÍA OTONIANA.

El arte desarrollado en este periodo, ejerció gran influencia en los estilos posteriores, aun cuando los continuos problemas políticos (como elegir emperador) y religiosos, transformaban constantemente los límites del imperio. Aunque el Otoniano fue un periodo de transición entre el carolingio y el románico, apporto nuevos y originales elementos en casi todas las artes, que se seguirían utilizando en otras regiones del imperio (aunque con características y aportaciones regionales) en siglos posteriores.

El gusto por los grandes edificios religiosos construidos en la dinastía Otoniana y Salía, siguió manteniéndose durante el período del románico pleno. Las grandes iglesias y monasterios otonianos siguieron siendo importantes centro religiosos que intentaban mantener su arquitectura intacta, y la utilización de sus espacios para el fin que fueron creados originalmente. Sin embargo, las transformaciones y reformas religiosas en el imperio, las congregaciones cada vez más numerosas de fieles, o los desastres naturales como terremotos o incendios, tuvieron como

consecuencia una inevitable transformación de los edificios, por ello la mayoría de las construcciones de la época fueron restauradas o modificadas adaptándolas a las nuevas necesidades. La importancia del arte Otoniano reside en sus importantes aportaciones para la generación de nuevos estilos, como el Románico y el Gótico, que surgirían poco tiempo después.

BIBLIOGRAFIA

<http://www.almendron.com/arte/arquitectura/romanico.htm>
<http://mx.kalipedia.com/arte/tema/edad-media/arte-otoniano.html>
<http://www.circuloromanico.com><http://arteyvida.blog.com>.
<http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/obras/9162.htm>
http://www.wikilearning.com/arte_carolingio-el_arte_otoniano