

Departament d'Història de l'Art
Facultat de Geografia i Història
Universitat de Barcelona

Tesis doctoral

***Los repertorios decorativos en la escultura medieval: el
ajedrezado como instrumento para la definición de una
geografía artística en el marco del románico europeo***

Memoria presentada por

Ilaria Sgrigna

Para optar al título de Doctora en Historia del Arte

Programa de Doctorado

*Història, teoria i crítica de les arts:
art català i connexions internacionals*

La directora de tesi

Dra. Milagros Guardia Pons

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

La presente tesis doctoral supone la culminación de un proyecto personal de investigación que se remonta a los años de licenciatura universitaria en Historia del Arte Medieval en la Università degli Studi di Perugia (Italia). Habiendo optado por cursar el penúltimo año de carrera en la Universidad de Santiago de Compostela¹ se me brindó la oportunidad de ampliar mis horizontes académicos acercándome a un nuevo idioma y, en consecuencia, poder profundizar los estudios del románico español. Mi creciente interés por la producción artística de este momento determinó la elección del tema del proyecto final de licenciatura, llevado a cabo bajo la dirección conjunta del Prof. Dr. Paolo Caucci Von Saucken y del Prof. Dr. Corrado Fratini de la mencionada universidad italiana acerca de la iglesia de Santa María das Aréas de Fisterra (Galicia)².

La atención se focalizó en los escasos restos románicos del templo, consistentes en el portal occidental y en la ventana oriental del ábside, con un análisis detenido de su estructura arquitectónica y de sus temas decorativos, entre los cuales destaca un motivo geométrico, realizado alternando varias filas de pequeños tacos en relieve imitando una tabla de ajedrez³. Dicha decoración se conoce comúnmente como “ajedrezado jaqués” (el adjetivo hace referencia a su supuesto origen en la catedral de San Pedro de Jaca). Se encuentra profusamente en todo el románico español, tanto en las arquivoltas con función de guardapolvo como en los ábacos de los capiteles, en las cornisas situadas justo debajo de la techumbre o bien a mitad de pared. El efecto de un ajedrezado se obtiene alternando varias filas de pequeños tacos cuadrangulares realizados en altorrelieve o en biselado.

Este elemento llamó mi atención al comprobar su presencia tanto en los principales edificios del románico europeo, como son la catedral de San Pedro de Jaca (Aragón), la basílica de Saint-Sernin de Toulouse (Midi-Pyrénées) o la abadía de Sant’Antimo (Toscana), así como en numerosos templos rurales geográficamente muy distantes entre sí.

Su presencia tanto en la pequeña iglesia de Santa María das Aréas de Fisterra como en los principales centros creadores del románico europeo, me ha llevado a buscar más informaciones acerca de su importancia y extensión. Una primera aproximación evidenció que se trataba de un tema poco estudiado pero enormemente utilizado en la escultura monumental románica y que su presencia llegaba a coincidir con los principales caminos de

¹ Beca de movilidad Sócrates-Erasmus, año académico: 2002/2003.

² Véase: SGRIGNA (2004).

³ En la arquivolta de la ventana del ábside y el portal occidental. En el apartado 2.2.12 se realiza un análisis de este conjunto religioso poniendo en especial énfasis la presencia de la decoración en ajedrezado.

comunicación de la Edad Media: las rutas de peregrinación. Estas constataciones me impulsaron a ampliar la investigación hacia el estudio de esta decoración, su extensión y su relación con los procesos de creación del románico pleno. En efecto, las características principales de dicho ornamento, es decir, su repetida presencia en los templos románicos y su fácil individualización insinúan la posibilidad de que su análisis pudiera reportar información relevante acerca de la formación de los repertorios decorativos y su difusión en la Edad Media. De esta manera, se podría enfocar el ornamento no sólo como un elemento secundario sino como un instrumento útil para el estudio de la Historia del Arte Medieval y, asimismo, diseñar o revisar cuestiones fundamentales como la definición de una geografía artística.

Para ello, y como primer paso, se ha realizado un exhaustivo catálogo de las iglesias románicas de la Península Ibérica que presentan esta decoración. En esta línea, la estancia en universidades de Francia e Italia me ha permitido acotar un conjunto importante de iglesias que presentan dicha decoración⁴ y facilitar el estudio *in situ* de los principales monumentos allí presentes, hecho que ha impulsado la finalización de la presente tesis doctoral. Sin embargo, la amplitud geográfica y tipológica de la investigación ha imposibilitado el estudio presencial de todos y cada uno de los conjuntos seleccionados. En estos casos se ha recurrido al soporte fotográfico existente en las *webs* especializadas en el arte románico que se listan en el apartado bibliográfico.

De este modo se pretende enlazar el minucioso y metódico análisis de la distribución de las iglesias de la Península Ibérica que registran el ajedrezado con los ejemplos existentes en Francia e Italia. En esta tesis, por una parte se incide en la importancia de este fenómeno y, por la otra, se pretende averiguar si la presencia de dicha decoración coincide con la distribución geográfica de las principales vías de peregrinación en Europa occidental.

Con el fin de ordenar y comprender la distribución geográfica del motivo en estudio he creado una base de datos en la cual se recogen un total de 3.400 fotos de casi 600 iglesias de los territorios analizados. Cada una de las iglesias consideradas se ha clasificado atendiendo al tipo de ajedrezado, a sus características, en el lugar de la iglesia donde se encuentra y también a la frecuencia con la cual se repite dentro de un mismo edificio. Esta información se procesó con un Sistema de Información Geográfico (SIG) para la obtención de mapas geográficos con

⁴ La realización del estudio que proponemos ha sido posible gracias a la concesión de dos becas de movilidad (BE) otorgadas por la Generalitat de Catalunya durante los años 2007 y 2008, que me han brindado la oportunidad de llevar a cabo estancias en centros universitarios europeos por un periodo total de seis meses. La primera estancia se ha realizado en la Université Toulouse II, Le Mirail (Toulouse, Francia, bajo la dirección del Prof. Dr. Pascal Julien, mientras que la segunda ha tenido lugar en la Università degli Studi della Tuscia (Viterbo, Italia), bajo la supervisión de la Prof. Dra. Maria Andaloro.

la disposición exacta de las iglesias y, por ende, de la decoración en ajedrezado en el territorio.

Mi trabajo consta esencialmente de dos partes: en la primera, donde se recogen los planteamientos teóricos y metodológicos, aborda la cuestión de la concepción del ornamento en la Historia del Arte Medieval centrada en el análisis de la decoración en ajedrezado, sus orígenes, características y cuestiones terminológicas⁵. La segunda parte recoge la documentación sobre una selección de iglesias que son particularmente relevantes a la hora de plantear los orígenes y la difusión de la decoración en cuestión.

Habiendo comprobado que la decoración en ajedrezado se encuentra únicamente en la escultura monumental que se utiliza mayoritariamente desde la segunda mitad del siglo XI hasta la segunda mitad del XII y que su aspecto formal cambia notablemente por áreas geográficas, las iglesias que se analizan han sido seleccionadas por el hecho de representar ejemplos significativos de la aparición, evolución y difusión de la decoración. En algunos casos la elección ha sido determinada tanto por la relevancia del conjunto, como es el caso de San Pedro de Jaca o San Pere de Rodes, como por sus características peculiares relacionadas con la decoración en ajedrezado, como San Miquel de Fluvià (Empordà) y Santo Tomé de Zamora o bien por su controvertida datación, como es el caso de Santa María de Iguácel (Huesca). En consecuencia no siempre se ha dedicado atención a los principales ejemplos de escultura monumental, ya que el objetivo que persigue el presente estudio es investigar sobre el origen, la evolución y, sobre todo, la difusión de la decoración en ajedrezado. Es por ello que se ha preferido dar preponderancia también a monumentos menores pero que presentan características destacadas relacionadas con este ornamento.

Después de proporcionar una breve información histórico-artística de cada templo, se procede a describir su aparato decorativo escultórico dedicando especial atención a sus características más sobresalientes y, en particular, a la presencia de la decoración en cuestión. Al final de cada apartado, y a la luz de nuestra propuesta de enfoque, se discute la datación de la iglesia poniendo especial énfasis en la presencia de la decoración en ajedrezado en el templo en cuestión.

Nos centramos primeramente en el análisis de las iglesias de la Península Ibérica y, seguidamente, se focaliza la atención en los templos del mediodía de Francia y de la zona

⁵ Entre los problemas encontrados durante la realización de la investigación cabe destacar muy especialmente la recurrente confusión en los términos utilizados para describir este tipo de decoración, muchas veces malinterpretados por los investigadores. Es por ello que es fácil encontrarse no sólo con una amplia variedad de términos, sino también con múltiples suposiciones sobre su primera aparición en la escultura medieval. Por lo tanto, me ha parecido necesaria la sistematización de una terminología “estándar” que se expone en el apartado 1.1.2.

centro-septentrional de Italia. La investigación de dicha decoración en la Península Ibérica muestra una notable densidad de ejemplares a lo largo de las vías de peregrinación a Santiago de Compostela; a tal fin, para evidenciar el hecho de que esta decoración se expandió también por los territorios de Europa central se ha ampliado el marco de estudio más allá de los límites ibéricos. En efecto, considero más fiable basarme en las principales vías de comunicación seguidas en la Edad Media antes que contemplar hipotéticas reconstrucciones de los recorridos de los artistas y canteros. A su vez, cabe tomar en su justa medida la escasa presencia de “libros de modelos” y su supuesta circulación en las fábricas románicas de los territorios en análisis.

Es por ello que, como se expone en la segunda parte de la tesis, no me limito a presentar una serie de fichas con la simple catalogación del ornamento estudiado sino que he optado por considerar la decoración en su conjunto, en relación a la historia del templo y a los demás elementos escultóricos que lo acompañan. El análisis de cada templo permite no sólo la individualización y la catalogación de los diferentes tipos de ajedrezado, sino que contribuye a establecer una visión sintética del origen, difusión y variaciones de esta decoración. Las numerosas y, a pesar de ello, casi desapercibidas, secuencias decorativas esculpidas presentes en las cornisas, en los canecillos y arquivoltas, constituyen en muchas ocasiones el único aparato ornamental del templo. Efectivamente, los numerosos cambios de función, moda y el propio paso del tiempo, afectaron en más de una ocasión al aparato decorativo de las iglesias: la mayor resistencia y adaptabilidad de la talla en piedra cuyo material es mucho más resistente respecto de la pintura o el estuco, determinan que las decoraciones escultóricas constituyan el único indicio para poder acercarse al análisis del conjunto.

No entendemos estas pequeñas tallas en piedra como un anexo al conjunto principal, sino como un indicador, una marca, un indicio que proporciona al investigador nuevos datos, nuevas informaciones para concretar las posibles formas de adquisición y adaptación de los repertorios decorativos de época clásica durante la Edad Media.