

ARQUEOLOGÍA, HISTORIA Y VIAJES SOBRE EL MUNDO

MEDIEVAL

www.revistamedieval.com

NÚMERO 24 / Bimestral

Viajes
JORDANIA

Nuevos Temas
LA RISA: ENTRE LO PROHIBIDO Y LO GROTESCO

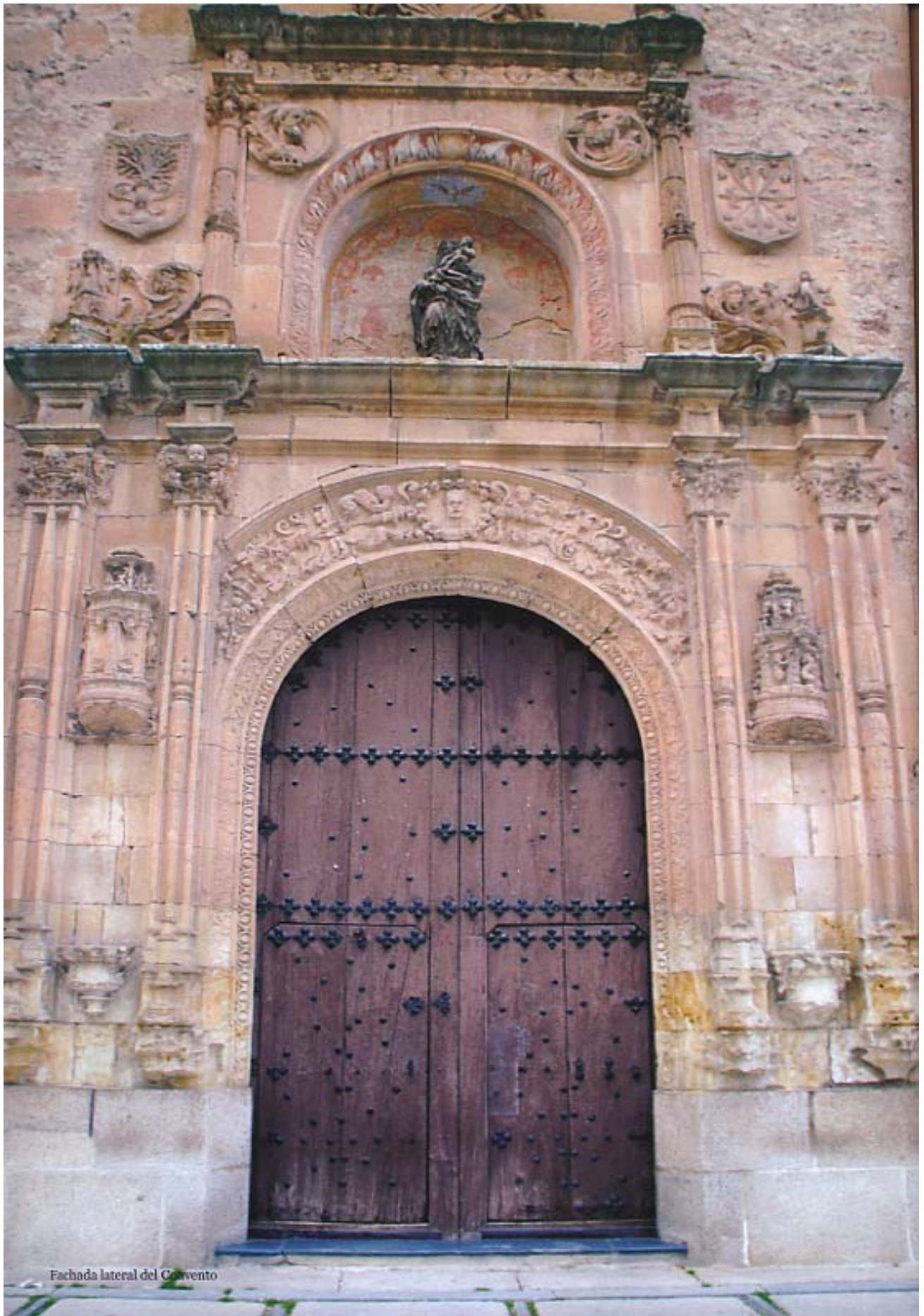
Símbolos de Poder
LA SANTA CORONA

EdM

REVISTA

5,95

Fachada lateral del Convento

EL CONVENTO DE SANTA MARIA
DE LAS DUEÑAS DE SALAMANCA

SIMBOLOGÍA DE LOS CAPITELES

DURANTE LOS SIGLOS XV-XVI SURGIÓ EN LA CIUDAD DE SALAMANCA UN MAGNÍFICO ESTILO PROPIO, RESULTADO DE UN ARTE GÓTICO AUTÓCTONO REBOSANTE DE CONNOTACIONES RELIGIOSAS, Y DE UN EMERGENTE ARTE RENACENTISTA DONDE LA BELLEZA Y LA VUELTA A LA ÉPOCA CLÁSICA FUERON SUS MAYORES PILARES. UNO DE SUS MÁS NOTABLES EJEMPLOS SE ENCUENTRA EN ESTE HERMOSO CONVENTO Y EN ESPECIAL EN SUS CAPITELES.

FERRAN SALGADO SERRANO
MIEMBRO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS MEDIEVALES

El convento fue fundado el 6 de noviembre de 1419 gracias a doña Juana Rodríguez Maldonado, esposa de don Juan Sánchez Sevillano, Contador Mayor del rey Juan II de Castilla, quien dona su palacio de estilo morisco, entre otras construcciones, a las religiosas de la Orden de Santo Domingo (las Dominicas). Del origen morisco del convento permanece todavía una puerta de arco apuntado que se encuentra en

la galería del claustro. El conjunto residencial pasó a llamarse Monasterio de Santa María de la Consolación de las Dueñas.

La construcción de la iglesia se inició en el año 1553 según el diseño original de fray Martín de Santiago. La iglesia está formada por una nave de tipo ojival y cubierta por siete bóvedas de terceletes y una bóveda absidal, cuyo estilo predominante es el gótico. En la zona del altar también se pueden contemplar algunas

pinceladas de estilo barroco.

En el siglo XVI se construyó el claustro. Está formado por dos galerías superpuestas, la planta inferior está creada a partir de arcos es-corzones y engalanados con siluetas de animales y vegetales. La planta superior, de forma arquiteada y con doble de columnas que la inferior, sobresale por el valor escultórico de las zapatas de las galerías. El claustro se erigió bajo la dirección y supervisión del maestro arquitecto

Rodrigo Gil de Hontañón. La galería superior consta de 53 capiteles y la galería inferior de 27 capiteles, además de una gran variedad de medallones.

SIMBOLOGÍA DE LOS CAPITULES ANCIANOS

La posición del anciano da a entender una espera hacia el mundo celestial y espiritual. Sus alas, en lugar de brazos, representan la espiritualidad del alma, la cual está a punto de dejar el cuerpo y elevarse al mundo superior. La persona vieja representa un proceso donde figuran las distintas etapas o edades de la vida, indica una materialización progresiva, resultante del alejamiento del Principio. Otra idea constatada que el progreso es el castigo de Dios. Así, el avance en la vida, en el ámbito personal, es también una constante pérdida de los resplandecientes valores de la infancia, un envejecimiento que sólo puede continuar hasta la muerte. Por otro lado, el hecho de perder los dientes significa estar desposeído de juventud. Es un símbolo de frustración, de castración, de quiebra. Es la pérdida de la energía vital. Las piernas cruzadas son el reflejo de la divinidad, significado idóneo para concluir el fin de la existencia terrenal y el paso a la esfera celestial.

En relación al busto de la anciana, indicar que la soga que rodea el cuello expresa seguramente el inmediato sufrimiento a la llegada de la muerte. Los dos seres alados son los encargados de guiar las almas en su viaje al mundo superior y celestial. La mirada de que disfruta el rostro de la figura de la izquierda indica ese óbito que está a punto de ser alcanzado. Las colas representan el sexo de los seres alados. La flor, por su forma redondeada, expresa la imagen del centro, y por lo tanto es una imagen del alma.

ANIMALES FANTÁSTICOS

Teniendo en cuenta la variedad de animales que forman la figura principal su simbolismo es distinto y más completo. El dragón goza de la idea de enemigo primordial que debe ser vencido a cualquier precio. Es un animal fuerte y vigilante, posee una buena vista y quizás su

Clausura.

nombre tiene su origen en la palabra griega *dercein* (significa "viendo"). Este es el motivo principal por el que representa al vigilante de templos y tesoros, y alegóricamente del vaticinio y de la sabiduría. Profundizando más aún en las partes que forman el rostro, la boca de dragón junto con los dientes tienen un significado bastante interesante. En el Antiguo Testamento la asociación de boca y fuego es muy frecuente. Los adjetivos "devorador" o "consumidor" son un buen ejemplo de ello. Por ese motivo hay multitud de representaciones de animales legendarios que

escupen fuego. Dichas imágenes se enlazan por el doble sentido del fuego, por un lado creador y por el otro destructor, como unión del mundo exterior y del mundo interior. Es por eso que surge el simbolismo de la "boca del monstruo", cuyos dientes constituyen el centro de dos universos, cielo y tierra, o mejor dicho, infierno y tierra. La iconografía medieval sugiere que las bocas de dragón son el camino al mundo interior o inferior.

El águila es un animal celeste y solar al mismo tiempo, porque puede elevarse por encima de las

se cree que tiene poderes adivinatorios. A causa de su velocidad está vinculado al viento.

De la figura humana a parte de su posición de hombre en cucillas o perfilando más aún, de atlante, lo más destacable es su decapitación. En diversas religiones antiguas la decapitación formaba parte de un ritual y una creencia: la cabeza es el sitio de la mente. Por ese motivo, se debía conservar o destruirla, según perteneciera a un familiar o a un enemigo. Según un concepto religioso antiguo la resurrección o la curación eran posibles si sus órganos principales (seso, médula espinal y membrana del cerebro), no eran dañados. Las alas también expresan una facultad cognoscitiva. El ser que comprende y entiende las cosas posee alas. Ese es el motivo principal por el que los ángeles, cargados de simbolismo espiritual, son seres alados. Las alas ofrecen una connotación de cambio a todo lo que se acerque a la divinidad.

La máscara posee un aspecto bastante aterrador, por lo que es una imagen del infierno, está en

Capitel "Animal fantástico" - Vista lateral

nubes y también mirar fijamente al sol. Por este doble significado goza de la connotación simbólica de la espiritualidad de los estados superiores. En la Edad Media se la identificaba con Cristo, el cual significa la elevación y la realeza; y posee la propiedad de regeneración espiritual. En este periodo de la historia también se vincula el águila con la visión de Dios, se compara la plegaria con las alas elevadas hacia la luz. El águila lleva a sus hijos sobre las alas extendidas a lo alto del cielo, para enseñarles a mirar el sol, y no quiere a los que no pueden aguantar

su resplandor. Por otra parte, el simbolismo del águila tiene un aspecto maléfico. La reversión del símbolo de Cristo la convierte en la imagen del Anticristo: el águila es la rapaz cruel que roba. Sus alas desplegadas recuerdan líneas quebradas del relámpago, como también las de la cruz.

El caballo tiene la propiedad del movimiento cíclico de la vida y simboliza los deseos y los instintos. Al estar consagrado al dios Marte, está considerado como presagio de guerra. Al mismo tiempo goza del significado inconsciente e instintivo,

Capiteles de la galería inferior.

posición amenazante a los seres inactivos. Al mismo tiempo, conserva un sentido defensivo y exorcizo para proteger un lugar. Por su forma, cabellos flameantes, barba dividida en mechones y ojos abiertos, tiene otra simbología. Puede ser la máscara solar que corresponde al elemento fuego. Asimismo, la máscara, en ciertas ocasiones, exterioriza las inclinaciones demoníacas o satánicas. Este simbolismo queda demostrado cuando se da el significado de divinidades terribles a los cabellos sueltos.

SILUETAS DEFORMES

Obviamente lo que resalta a primera vista es la extraordinaria deformidad física que padece el hombre de la figura principal. En relación al estudio simbólico de la deformidad, ésta goza de un significado doble, por una parte su aspecto maléfico y por la otra su carácter misterioso y de superación constante. En este último, si en un principio es una visión repugnante, luego se convierte en un lugar (la deformidad), donde se esconden cosas buenas y verdaderas, que exigen un gran esfuerzo para conseguirlas. La anomalía conlleva una superación constante de las normas cotidianas de juicio.

Otro aspecto a estudiar es la posición lateral girada a la izquierda de la figura. En general el lado izquierdo goza de una mala reputación, es signo de mal agüero, como demuestra la palabra latina *sinister* (izquierdo-siniestro). Por ejemplo, según el Talmud, una bofetada en la mejilla derecha es más ofensiva que la recibida en la mejilla izquierda. Según Rabano Mauro, "Dextera Domini Testamentum Novum, sinistra Vetus", para Alano de Lille, "laeva Christi humana natura dicitur dextera divina". Otro ejemplo importantísimo es el de "Cristo está sentado a la derecha del Padre" y no a su izquierda. También es remarkable la simbología de los cabellos. En general gozan de la imagen energética y al hallarse en la cabeza tienen el significado de fuerzas superiores. Los cabellos forman parte del elemento fuego y representan el inicio de la fuerza primitiva. Si el hombre pierde sus cabellos es señal de fracaso y de pobreza, y si los po-

see en abundancia se traduce como una evolución espiritual.

La concha, al recordar las aguas donde nace, disfruta del simbolismo de la fecundidad. Por su dibujo y sobre todo por su profundidad tiene una connotación respecto al órgano sexual femenino. La perla que se encuentra en su interior representa el nacimiento.

En estas máscaras lo más apreciable es su contenido. A los lados poseen unas hermosas alas cortas formadas por cinco plumas. En el cristianismo las alas tienen el significado de movimiento aéreo y ligero, y son el espíritu o *pneuma*. Las alas también personifican la espiritualidad, la imaginación y el pensamiento.

Según la forma redondeada de la boca y al mismo tiempo su tamaño, significa la abertura por donde pasa el soplo del viento y el alimento. La boca representa la potencia creadora y la insuflación del alma. El soplo es espíritu, por ese motivo su nombre equivale al del Espíritu Santo. Esta es la razón por la cual los vientos se identifican también como mensajeros celestiales. Existen varios ejemplos que confirman estas connotaciones. Los vientos en cuanto a soplo, están relacionados con las direcciones del espacio, son los cuatro vientos de la Edad Media; y además poseen una semejanza con las cuatro estaciones. Según la Biblia, los vientos se caracterizan por ser el soplo producido por la boca de Yahvé, el espíritu que vierte sobre la creación para vivificarla, como infundió su soplo en las narices del primer hombre para animar la imagen de arcilla que acababa de amasar. "Hablaste tú y fueron hechas las criaturas, enviaste tu espíritu y las hizo" (Libro de Judit, cap. 16, 14). La brisa es la que anuncia la presencia de Dios y por eso los vientos son el instrumento divino.

ENANOS

La pequeñez de la figura principal es señal de deformidad, anomalía o inferioridad. Los seres que la padecen están considerados como los vigilantes de la entrada del inconsciente. Como aspecto principal, la cabeza representa el fuego del principio activo. Lleva consigo el poder de gobernar, e igualmente

simboliza el espíritu revelado en relación al cuerpo, que es una prueba de la materia.

El escudo es el símbolo del arma pasiva, defensiva, protectora, aunque sea a veces mortífera. El escudo es una representación del

Capitel "Figura humana alada"- Vista lateral.

Capitel "Anciano"- Vista lateral.

Capitel "Silueta femenina - Vista lateral.

universo; como si el guerrero que lo llevara enfrentase el cosmos a su contrincante y, al mismo tiempo, los golpes de éste alcanzasen la realidad misma dibujada en el escudo. En el Renacimiento, el escudo representa el atributo de la virtud de la fuerza, de la victoria, de la sospecha y de la castidad.

La flor de lis no existe en la naturaleza. Es símbolo real desde la Alta Antigüedad. En general tiene una base formada por un triángulo que representa el agua. Encima se halla una cruz (conjunción y realización

espiritual), ampliada con dos hojas armoniosas que se retuercen sobre la rama horizontal. La central asciende hacia el cielo, simbolizando su propia expresión. En la Edad Media se la consideró como emblema de la iluminación y atributo del Señor. El tener las manos grandes conlleva a disfrutar de cierto poder, y el tener la boca cerrada implica el respeto riguroso hacia las leyes.

Como se ha comentado anteriormente, la máscara tiene fuerzas demoníacas si representa alguna connotación maligna; y tiene el poder de

captar la fuerza vital de la persona que la lleva puesta. Las hojas que forman el pelo y la barba, dentro de su simbología vegetal, expresan la muerte y la resurrección. En relación con lo explicado en la figura principal, en el mundo céltico, la cabeza era objeto de prácticas y creencias diversas. La principal costumbre era guerrera: los galos cortaban las cabezas de sus enemigos y las llevaban a sus poblados, atadas al cuello de sus caballos. La cabeza expresa la fuerza y el valor del guerrero del adversario. La armadura sirve de protección tanto física como espiritual, y es vulnerable frente a lo maligno. La cinta, en su forma circular como en este caso, recuerda una participación, una acción generosa, incluso heroica. La cinta también esconde un ser en su vanidad y complica su expansión espiritual.

FIGURAS HUMANAS ALADAS

En primer lugar la posición de la figura principal, arrodillada o en cuclillas, podría tener su origen en la postración a un ser superior. Un ser maléfico o abusivo, o por el contrario un ser benigno y bondadoso, representado en la figura de Dios. Al arrodillarse ante Dios, se percibe el simbolismo de estar en presencia de la muerte divina.

Importante también es el rostro del anciano. A nivel general la cara es la zona de la cabeza donde figuran los pensamientos y los sentimientos. Si el rostro se dirige hacia la luz divina, brilla con claridad. Si damos por hecho que la figura principal está en la recta final de su existencia, sólo así su faz podrá ser admirada por Dios, y el viejo verá por primera vez el rostro de Dios. Éste está vinculado con su esencia y por ese motivo no es apreciable para ningún ser viviente. Como ejemplo se pueden citar estos textos sagrados: "Tú no puedes ver mi rostro, el hombre no puede ver mi faz y vivir. Nadie ha visto nunca a Dios" (1 Jn 4, 12). Moisés exclama: "Muéstrate a mí" (Ex 33, 13), pidiendo el deseo de contemplar la esencia divina, la anticipación de la beatitud. La posibilidad de poder ver la faz de Dios está reservada exclusivamente a la vida eterna. Otro aspecto a tener en cuenta es el estudio de la barba que posee la figura principal. La

barba representa, en este caso y creo que de forma idónea, la sabiduría.

Se podría analizar la función de los ojos cerrados de que goza la figura principal. En este caso al tenerlos cerrados, pueden beneficiarse de la connotación de los ojos del alma o del corazón. En ese sentido el ojo del alma es único e inmóvil, ofreciendo una imagen global. El ojo del corazón representa el hombre contemplando a Dios y viceversa. Es el instrumento de conexión de Dios con el alma, del principio y de la manifestación.

Las alas suplen la falta de pies y brazos. El significado simbólico y genérico de las alas, y de las plumas, conlleva una agilidad de espíritu y una elevación de la tierra hacia el cielo, un significado del elemento aire. Según la posición de la figura, echada hacia delante y con las alas hacia atrás, a punto de volar; ofrece el significado del paso de la vida terrenal hacia la vida divina. Es un ser a punto de dejar este mundo y, acompañado de ángeles, se dirige al más allá. La ascensión representa el adiós de la vida profana y de la condición humana, para dar la bienvenida a un nivel superior, donde el alma es primordial. Las alas ofrecen un cambio en el ser que las posee y es símbolo de adivinación. Otro aspecto a tener en cuenta acerca de las alas, y en relación al hombre, es la concordancia de proximidad y separación de Dios. Si el ser humano se aleja de Dios pierde sus alas, y en cambio, si se acerca a Dios las recupera de nuevo. Por otra parte, el alma en su viaje al más allá también goza de alas y por eso se eleva más rápido.

En cuanto a las figuras secundarias, los ángeles son la unión entre Dios y el mundo. Son seres espirituales que sólo pueden tomar de los hombres su fisonomía. Tienen la función de ministros de Dios, así como de vigilantes, mensajeros, conductores de las leyes y protectores de los elegidos, entre otras. Los ángeles disfrutaban de una gran belleza física como seres celestiales, y generalmente se hallan representados por bellos rostros. Otra idea respecto al simbolismo angelical es la transformación. Los ángeles son seres en los que ha finalizado la transformación divina, de lo visible a lo invisible. También se debe analizar el papel de

los ángeles como advertidores de lo sagrado, póngase como ejemplo los ángeles que aparecen con trompetas anunciando el Juicio Final. Son los soldados de Dios, su ejército y su corte. Por su acercamiento a Dios son su trono, Dios se sienta sobre ellos. El Salmo 18, 10-11, es un bonito ejemplo: "Luego inclina los cielos y desciende, las nubes debajo de sus pies. Un querubín toma por carro y vuela, elevando en alas de los vivos". Existe la idea filosófica en donde se relaciona a los ángeles con los astros. Por ese motivo el número

de astros coincide con el número de ángeles. Uno de los aspectos más interesantes del significado de los ángeles es su jerarquía, la cual está ligada con la proximidad en la que se encuentran respecto a Dios.

El fruto, está vinculado con los distintos estados de las edades de la vida. En ese caso, al tener las hojas hacia abajo, y con una forma redondeada y lisa, ofrece el simbolismo de la madurez previa a la muerte del ser humano. El fruto puede ser sexuado, es decir, representar según su fisonomía el sexo del ser humano,

Capitel "Silueta deforme" - Vista lateral.

como se percibe en el del capitel con ese pequeño orificio situado en la parte central del mismo.

SILUETAS FEMENINAS

La túnica representa en la simbología el yo o el alma de cada persona, por lo que es la zona en contacto más próximo con el espíritu. Según el color de la tela su significado varía considerablemente, por ejemplo una túnica de color naranja expresa el fuego y la pasión. Así pues, llevar vestimenta representa el bien y por eso los pecados del espíritu.

El traje simboliza, mediante sus dos aberturas, un eje que une el mundo celeste con el mundo terrenal, ofreciendo a la persona que lo lleva una unión, una escala de la vida. El traje es la esfera divina y la cabeza, al permanecer fuera, se sitúa en el más allá, donde está Dios. Asimismo, la vestimenta refleja una condición social.

El significado de los cabellos en una mujer varía si éstos son cortos o largos, o si están recogidos o sueltos, y por eso deriva su disponibilidad de ofrecer o reservar. Por ejemplo

María Magdalena, en la iconografía cristiana, se la representa con los cabellos largos y sueltos, señal de alejamiento de Dios. Si la mujer llevaba el pelo suelto tenía prohibida la entrada en la iglesia, debido a la connotación lujuriosa que tenía esa visión. Profundizando en este tema, el uso del velo como vemos en la figura del capitel, tenía la función de distinguir a las mujeres dentro de la iglesia, y en particular a las vírgenes; además el hombre debía llevar el pelo corto y la mujer el pelo largo. La mujer que lo tenía corto deshonoraba la imagen de Dios y no así el hombre: "El hombre no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y reflejo de Dios; pero la mujer es reflejo del hombre... es una gloria para la mujer su caballera". La mujer que tenía la cabeza cubierta por un velo reflejaba la señal litúrgica de su dependencia del hombre. En cambio, para el hombre la cabeza descubierta era una prueba de su dependencia directa de Cristo, ya que Cristo no llevaba velo por ser el Creador. El velo que la protege y la lleva por el buen camino, está ligado con la idea del pecado original.

El busto muestra el rostro de una mujer mayor, por lo que expresa el simbolismo de la edad y de la vejez. La edad está relacionada con la idea de fase, así pues, se acopla al modelo lunar de las cuatro fases: crecimiento, plenitud, decrecimiento y ocultación. Por otro lado, el cuello expresa la comunicación del alma con el cuerpo.

Las dos figuras poseen alas formadas por tres plumas de gran tamaño. El número tres, junto con el cuatro, expresan el espíritu y el alma, el alma y el cuerpo. El tres es el número del alma y por eso representa a la Trinidad, a los tres días que Cristo pasó en el sepulcro. En las iglesias el tres se observa en las tres ventanas del ábside. Del mismo modo, existe una relación con el bautismo.

La forma de las colas de serpiente de los seres alados, que al final se unen con un nudo o lazo, recuerda a una cinta. El simbolismo de la cinta-serpiente con el entrelazado (como en esta ocasión), posee un significado ambiguo. Si por un lado es el nudo de la vida y por eso goza

Capitel "Tema vegetal" - Vista lateral.

de una connotación dinámica; por el otro expresa la rigidez de la vida a la opción del juicio. Asimismo, en la Biblia, el lazo significa el poder judicial y expresa la obligación impuesta y deseada por las partes que la forman.

El libro es el símbolo del universo porque ofrece la revelación y la manifestación. El Liber Mundi es el mensaje divino, el principio del que parten otros libros. El libro cerrado (como el del capitel), tiene la connotación de la materia oculta. Si está abierto expresa la materia fecun-

dad. Cerrado, el libro mantiene su secreto. Abierto, el contenido pasa a formar parte de quien lo lee.

TEMAS VEGETALES

Cuando se trata de representaciones vegetales, es importante señalar que, en algunas ocasiones, únicamente son utilizadas para decorar y afianzar la composición del capitel; es decir, no siempre existe una connotación simbólica del mundo vegetal. Las hojas de acanto han sido utilizadas desde la Antigüedad por un gran número de escultores, y

en ese sentido las representaciones y variedades expuestas han sido muy diversas. Uno de los principales significados se refiere a la idea de la relación entre el Cielo y la Tierra, la llegada del Juicio Final anunciada por la vejez y la muerte. Estas hojas también simbolizan el dolor y la penitencia, con mayor énfasis si se las representa con espinas, o como en este caso, dentro de un conjunto donde hay rostros humanos de ancianos que representan en fin de la vida terrenal. El rollo de pergamino escrito podría representar las experiencias acontecidas por el ser humano durante su camino en la vida. El que esté completamente escrito significa que ha llegado a su fin, y está preparado para el viaje final.

En el centro, y debajo de la figura principal, se sitúa la cabeza de un anciano que puede representar los recuerdos y la añoranza de una vida pasada, a punto de finalizar. Posiblemente la representación de sus ojos tristes y cansados refuerza dichas connotaciones simbólicas. Debajo del busto del anciano y en el lado izquierdo, la figura de ave con cabeza humana, y con el rostro más joven, puede tener el papel de guía hacia la vida eterna, como ya se ha comentado en otros capiteles anteriores. La fruta en forma de racimo, agrupada, representa la edad madura, la vejez que está a punto de extinguirse. 卐

Puerta mozárabe de arco apuntado que se encuentra en la galería superior del claustro.

PARA SABER MÁS

JUAN EDUARDO CIRLOT, Diccionario de símbolos, Ediciones Siruela, Madrid, 2003

OLIVIER BEIGBEDER, Léxico de los símbolos, Ediciones Encuentro, Madrid, 1989

GÉRARD DE CHAMPEAUX, Introducción a los símbolos, Ediciones Encuentro, Madrid, 1984

JEAN CHEVALIER Y ALAIN GHEERBRANT, Diccionario de los símbolos, Editorial Herder, Barcelona, 1999