

52.3. ESCENAS DE LUCHA

52.3.1. EL COMBATE ENTRE CABALLEROS

EL CABALLERO

La caballería, como institución, es de origen germánico, pero fue la Iglesia la que la dotó de ideología, considerando que el caballero, como soldado de Dios, es un hombre con su espíritu e intelecto educado para poder dominar lo material (su cabalgadura, las bestias o los enemigos) y que protege su cuerpo con la armadura de su fe en Dios.

TIPOS DE MONTA

Los musulmanes montaban a la jineta que se caracterizaba por utilizar estribos cortos que obligaban a ir con las piernas flexionadas, lo que les permitía levantarse y volverse hacia atrás para disparar.

Esta postura contrastaba con la monta a la brida de los cristianos, que se caracterizaba por tener las bridas más largas (y las piernas estiradas) y por la pesada armadura que limitaba los movimientos.

El → centauro arquero disparando hacia atrás adopta una postura como si montara a la jineta, por lo que podría asociarse al enemigo musulmán.

52.3.1.1. LUCHA O TORNEO ENTRE DOS CABALLEROS

El tema es muy frecuente a finales del s.XII coincidiendo con los permanentes enfrentamientos entre cristianos y musulmanes.

Algunas veces se representa al caballero cristiano con escudo de cometa (de origen normando) venciendo a un musulmán que se protege con un escudo redondo (rodela), pero como el armamento era reutilizado por el vencedor de la contienda, la forma del escudo no va a ser suficiente para distinguir a un cristiano de un musulmán.

La lucha entre caballeros puede interpretarse como:

- una escena de la vida cotidiana: cabalgar, correr lanzas, torneos, juicios de Dios o lucha contra el musulmán.
- una representación del triunfo de la Iglesia sobre el Islam, que se hace evidente cuando se introducen elementos distintivos del bando de los contendientes como la cruz o la forma del escudo. En este caso el caudillo cristiano se puede asimilar a un héroe bíblico o a Rolando luchando contra el infiel Ferragut
- la lucha o batalla interior del alma contra sus propios instintos.

W128-187: Paris, M.Louvre / s.XII

0409-276: Rebolledo

0710-249: Ribas de Campos, Erm.Sta.Cruz

W077-353: Duraton

0905-317: Sepúlveda, Virgen de la Peña

W09A-841: Retortillo

(...) 0509-054: Amandi, S.Juan

(...) 0503-595: Artaiz

(...) W087-278: Cabria

(...) 0505-191: Campisábalos

(...) W084-046: Caracena, S.Pedro

(...) 0603-302: Chalamera

(...) 0505-454: Irache

(...) 0405-126: Monjardín

(...) 0404-207: Navarrete

(...) 0706-273, 0706-289: Nieva, Sta.María la Real / s.XIII

(...) 0404-189: Ochanduri

(...) 0704-743: Pozancos

(...) 0510-512: Salamanca, Sto.Tomás

(...) 0508-038: Soto de Bureba

(...) 0508-145: Siones

(...) W077-211: Tiermes

LA MEDIADORA O LA CONCORDIA

En este caso los contendientes, habitualmente con escudo en forma de cometa, son separados por una figura femenina que hace de mediadora entre ellos y que representa a la concordia.

La mediadora recuerda la necesidad de respetar la:

- PAX DEI que prohibía atacar a los clérigos sin armas, a los bienes de la Iglesia y a los pobres.
- TREGUA DOMINI que obligaba a todo cristiano a no luchar determinados días de la semana, períodos, festividades o lugares, bajo pena de excomunión. Esta tregua se fijó en el 2º Concilio de Letrán en el año 1139, en donde también se prohibió la ballesta si era usada contra los cristianos.

Estas medidas trataban de canalizar toda la violencia inherente de la sociedad feudal contra el enemigo musulmán, para controlar así cualquier otro tipo de enfrentamiento.

0505-476: Azcona, Sta.Catalina

0704-834: Boada de Villadiego

0408-054: Raicedo

(...) W087-326: Cezura

(...) 0704-776: Fuente Urbel

(...) W091-002: Gama

(...) W09A-846: Retortillo

(...) 0704-349: Revilla de Collazos

(...) 0508-454: Villacantid

INICIO DE LA HERÁLDICA

Los blasones, como el dragón que utilizaba el Cid, comenzaron siendo un mero adorno en el escudo hasta que al final del románico empezaron a ser usados para representar el linaje.

Las cadenas del escudo de Navarra eran refuerzos exteriores del escudo que se colocaban alrededor de un saliente metálico central (bloca)

0704-689: Aguilar de Campoo, Sta.Cecilia ⁵

52.3.1.2. CABALLERO VICTORIOSO

ANTECEDENTES CLÁSICOS

El tema está inspirado en la estatua ecuestre de Marco Aurelio, y que durante la Edad Media fue confundida con la figura de Constantino.

⁵ Posiblemente la primera representación heráldica en España sea la de Aguilar de Campoo. Un caballero clava su espada sobre una bestia mientras se protege con un escudo sobre el que se representan dos calderos, que es el blasón utilizado por la familia Lara

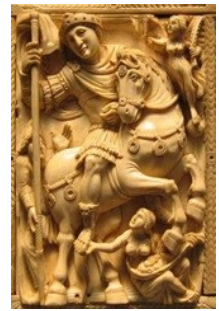
W124-957: Biesheim
/ s.II / El emperador
Commodo

W111-002: Roma ⁶

1109-889: Roma, M.Capitolinos
/ Marco Aurelio y los bárbaros

W07C-105: Paris,
M.Louvre / 527 / El
emperador Justiniano

EL CABALLERO VICTORIOSO MEDIEVAL

La escena suele mostrar a un apuesto jinete saludando a una dama elegantemente vestida (envuelta en tocas y a veces acompañada de un pequeño séquito) que sale a las puertas de la ciudad para recibirle. A los pies del caballero, aparece vencido o arrodillado el enemigo musulmán representado a veces de forma grotesca.

Algunas opiniones consideran que representa la escena en la que Constantino vence a Arrio en el concilio de Nicea (jinete coronado pisando al vencido), con lo que libera a la Iglesia (mujer que sostiene un ave a punto de iniciar el vuelo)

Si la dama no está presente puede tratarse de un caballero o incluso del → apóstol Santiago combatiendo a los moros, y que por extensión se asimila con el ejército cristiano venciendo a los infieles.

0503-512: Tudela, Catedral

0410-335: Lleida, Seu Vella

0708-317: Aguilar de Bureba

0810-650: Autun

0309-295: Vallejo de Mena

W091-292: Betrén, S.Sernilh / En el detalle se ve que el caballero vence también las bajas pasiones

(...) 0508-419: Santillana

52.3.2. LUCHA A PIÉ

Se llamaba peón al soldado que iba a pie

⁶ Es la única estatua de bronce del período paleocristiano que se conserva, ya que los cristianos las consideraban imágenes paganas y aprovechaban su bronce para hacer monedas. Esta se salvó debido a que erróneamente se suponía que se trataba de Constantino sometiendo a un caudillo bárbaro que no se conserva

0605-314: Sotosalbos

0405-411: Agüero, Igl. Santiago
/ c.1185

0708-843: Piasca

0309-319: Vallejo de Mena

0307-346: Sepúlveda, Virgen de la
Peña

0503-538: Tudela, La
Magdalena

0503-539: Tudela, La
Magdalena

0508-207: Barcena de Pienza

0706-A15: Tozalmoro / Deten-
ción de un musulmán con tur-
bante. [Mont 59]

0809-039: S. Juan de Ortega

(...) 0505-439: Aberin

(...) 0706-951: S. Esteban Gormaz, Igl. de S. Miguel

(...) 0710-591: Sequera del Fresno

DUELO DE VILLANOS

Con el "duelo de villanos" o "combate a escudo y bastón" se resolvían las disputas relacionadas con el adulterio. A veces eran considerados como "ordalías" o "juicios de Dios", en los que Dios manifestaba cuál de los dos contendientes tenía la razón.

En estas disputas no era necesario que pelearan directamente los implicados, ya que podían contratar a "campeones" para defender la causa, circunstancia que evidentemente favorecía al contendiente con más poder económico.

0307-062, 0710-127, 0710-123: Carrión, Igl. Santiago ⁷

W124-651: Ravello / c.1179

52.3.3. PÚGILES

ANTECEDENTES CLÁSICOS

Es un tema habitual en el arte clásico consistente en dos figuras humanas forcejeando, manteniendo sus brazos entrelazados, intentando cogerse del pelo y cruzando sus piernas posiblemente con la intención de hacerse la zancadilla. Los dos contendientes se representan con un aspecto muy semejante y casi siempre vestidos con un corto pantalón-falda de aspecto oriental.

W117-010: Santorini / 2000 aC

0507-177: Berlin, Pergamon.M / s.VIII aC

W087-010: Malibu, Getty Villa / c.175 / Boxeadores galo-romanos

W081-001: Paris, M.Louvre. Bote de Al-Mughira / 968

PÚGILES MEDIEVALES

La escena ha sido considerada símbolo de discordia, vanidad o de lucha con uno mismo. Nos decantamos por la interpretación de que son personas iracundas que están condenadas a mantener una pelea eterna, circunstancia que se enfatiza al representar a los contendientes prácticamente iguales. Esta correspondencia entre pecado y tormento era habitual para el Islam, de tal forma que el castigo sufrido era del mismo tipo que el pecado cometido. El carácter negativo de la discordia se acentúa al tirarse los contendientes del pelo o de la barba, gesto que se consideraba de provocación y deshonor.

Puede que en ocasiones el motivo se haya desacralizado, representándose como un divertimento más dentro del repertorio ornamental del templo.

0404-306: Uncastillo, Sta. María

0603-488: Uncastillo, S. Martín

0505-572: Tuesta

0606-372: Uncastillo, Sta. María

⁷ Dos hombres del pueblo luchan por el honor de una mujer que se rasga las mejillas en señal de dolor. Se trata de un duelo de villanos que, a diferencia de los caballeros debían enfrentarse a pie, con vestimenta ordinaria y armados solamente con una porra y un escudo de madera forrado de cuero y mimbre. El conjunto lo preside un juez con bastón o cetro que se atusa la barba situado unas dovelas a la izquierda

0509-061: Amandi

0606-451: Sanguesa

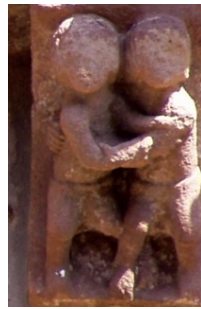
0509-114: Aramil,
S. Esteban

0406-030: S. Quirce ⁸

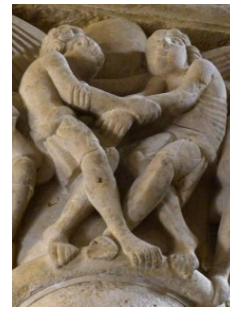
0405-100: Navarrete

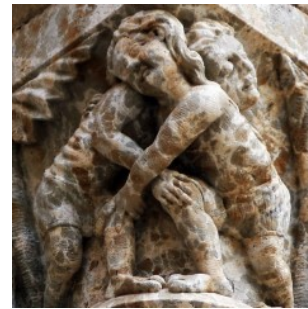
0309-411: Yermo

0505-578: Tuesta

0906-N11: León,
S. Isidoro

0410-107: Ciudad Rodrigo

W115-023: Poitiers

W05C-011: Anzy le Duc

W101-764: Fidenza, Duomo / c.1190

(...) 0505-204: Alpasenque
 (...) 0505-158: Berzosa
 (...) 0405-523: Caracena, S. Pedro
 (...) 0505-382: Canales de la Sierra, S. Cristóbal
 (...) 0706-521: La Higuera
 (...) 0906-459: Marestay

(...) 0509-097: Narzana
 (...) 0405-560: Rejas de San Esteban
 (...) 0505-134: Río Lobos
 (...) 0706-363: Segovia, S. Millán
 (...) 0606-371: Uncastillo, Sta. María
 (...) 0910-158: St-Gaudens, St-Pierre / c.1170

Los diablos al pelearse pueden adoptar una postura de lucha semejante a la de los humanos.

(→) Géminis. El abrazo de los gemelos zodiacales.

0505-575: Tuesta

0810-752: Vezelay

52.3.4. LA LUCHA CONTRA UN ANIMAL

La lucha contra un animal es una representación frecuente en el arte. Para distinguir si se trata de una simple escena de caza o de un combate moral debemos fijarnos en los rasgos del animal, ya que si

⁸ Una inscripción pone LVCTA (lucha), diferenciándose de la lucha con espada LIDIATORES

se trata de un monstruo debería estar simbolizando al demonio o al pecado, tratándose en este caso de una escena moral.

Recordemos que sin lucha es imposible vencer, y que sin victoria no hay gloria. Toda pelea puede interpretarse como un Juicio de Dios en el que se premia la justicia y el heroísmo.

52.3.4.1. TEMAS PREVIOS

ANTECEDENTES

Las escenas de caza provienen del arte egipcio, asirio y romano.

1406-813: Londres, BM / c.860 aC ⁹

0507-178: Berlín, Pergamon.M / s.VIII aC

1407-272: Londres, BM / c.350 / Plato sasánida

(...) 0507-193: Berlín, Pergamon.M / Museo islámico

EL CAZADOR MEDIEVAL

Durante el románico si se caza un monstruo diabólico el enfrentamiento puede interpretarse como la lucha que mantiene el cristianismo contra el Islam, hipótesis muy razonable dado el clima de confrontación de la época. Según otros autores podría representar a Sigfrido luchando contra el dragón Fafner. Sin embargo, lo más probable es que los moralistas medievales utilicen el tema para simbolizar el combate entre la virtud y las fuerzas del mal, tal como escribe san Pablo: *Vestíos la armadura de Dios para que podáis resistir las estratagemas del diablo; porque no entablamos combate contra una criatura humana, sino... contra las fuerzas espirituales del mal que están en las regiones del aire. Por esto, coged la armadura de Dios, para que podáis oponer resistencia... Así que, ífirmes!, ceñida la cintura con la verdad y puesta la coraza de la justicia, y calzados los pies con el entusiasmo por el evangelio de la paz, cogiendo en todo momento el escudo de la fe, con el que podréis sofocar todos los dardos encendidos del Malo; y poneos el casco de la salvación, y la espada del espíritu, es decir, la palabra de Dios.* [Efesios 6:11-17]

EL SUEÑO DE CARLOMAGNO

La *Chanson de Roland* cuenta que Carlomagno, tras una adversa lucha contra los musulmanes en la que murieron muchos francos y el propio Roland, tuvo un sueño en el que vio a sus hombres atacados por multitud de fieras que querían devorar a sus caballeros. Los osos, leopardos, serpientes, víboras, dragones, demonios y 30.000 grifos que los atacaban simbolizaban al ejército musulmán. Carlomagno quiere acudir en su ayuda, pero se lo impide un gran león que se abalanza sobre él y con el que mantiene una lucha cuerpo a cuerpo.

LA LUCHA DE TRISTÁN CONTRA EL DRAGÓN

Extractamos un pequeño trozo de la leyenda de Tristán e Isolda: *Tristán espolea su caballo y atravesada con su lanza la garganta del dragón llegándole casi al corazón. Debido al choque, el caballo murió del golpe y fue devorado por el dragón hasta llegar a la silla. Pero el dragón seguía luchando y quemó el escudo de Roldán que pudo escapar a duras penas. Entonces Tristán en el mismo lugar donde el dragón tenía clavada la lanza le clavó también su espada hasta la empuñadura, llegándole también al corazón. Cuando el dragón murió le cortó la lengua y la ocultó en su pecho.*

⁹ La cacería del león era un deporte real que en Asiria simbolizaba el papel protector del rey, y Asurbanipal se jactaba de haber dado muerte a 450 leones

52.3.4.2. ENFRENTAMIENTO CON UN DRAGÓN-SERPIENTE

DRAGÓN

0309-402: Yermo

0708-190: Abajas

0405-101: Navarrete

0602-022: Celon

(...) 0708-567: Moarves de Ojeda
 (...) 0503-342: Olite, S.Pedro
 (...) 0409-284: Rebolledo de la Torre

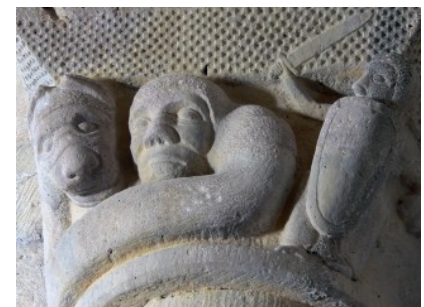
SERPIENTE

0508-314: Puentevedy

0409-155: Bareyo / Una serpiente y un ave

0508-179: Siones

52.3.4.3. LA BESTIA ES UN BÍPEDO

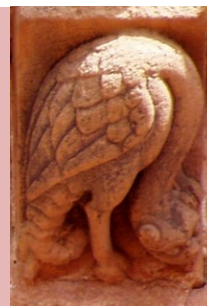
1406-449: Madrid, MAN / c.1209

0410-026: Salamanca, Catedral

0309-169: Vizcaínos

0404-279: Biota

0410-024: Salamanca

0508-144: Siones

0810-647: Autun

(...) 0505-112: Burgo de Osma, Catedral
 (...) 0311-475: Cezura
 (...) 0603-301: Chalamera
 (...) 0404-270: Ejea de los Caballeros
 (...) 0505-603: Escobados de Abajo
 (...) 0603-398: Huesca, S.Pedro el Viejo / c.1180
 (...) 0410-029: Salamanca
 (...) 0706-377: Segovia, S.Millán
 (...) 0503-089: Silos

52.3.4.4. LA BESTIA ES UN CUADRÚPEDO

0508-244: Cornezuolo

0508-424: Santillana

0309-430: Yermo ¹⁰

0503-634: Sangüesa

0405-433: Huesca, S. Pedro

0411-093: Tarragona, Catedral

W09A-897: Serrapio

0906-N15, 0906-N16, 0906-N17: León, S. Isidoro / A la persona de la izquierda le resulta difícil vencer a la bestia. Tiene una mano aprisionada, el pelo ensortijado y toca el cuerno pidiendo ayuda / En la cara central se simboliza la victoria del espíritu. El personaje va tranquilo con su túnica al viento y mira hacia el cielo / En la derecha un hombre desnudo (la tierra) se vuelve hacia atrás mirando con horror a una máscara. Su pelea con el monstruo es difícil

0505-523: Armentia, S. Prudencio

0405-149: Irache

0906-658: Aulnay de Saintogne

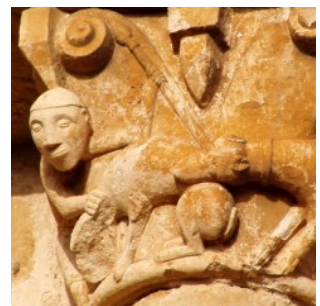
0410-171: Ciudad Rodrigo

0410-088: Ciudad Rodrigo

0704-261: Revilla de Santullán

0311-374: Tabliega

(...) 0706-775, 0706-824: Duratón

¹⁰ El caballero vence al monstruo cuyos intestinos salen de su cuerpo. En el tímpano exterior el monstruo es un dragón

(...) 0704-778: Fuente Urbel
 (...) 0505-441: Irache
 (...) W077-229: Lleida, Seu Vella
 (...) 0405-106: Navarrete
 (...) 0603-068: Queralt, Sta.Coloma
 (...) 0402-331: Salamanca, Catedral
 (...) 0409-231: Silió
 (...) 0503-484: Tudela, Catedral
 (...) W07A-069, W09A-234: Villanueva, S.Pedro
 (...) 0906-171: Jarnac-Champagne

52.3.4.5. LA BESTIA ES POCO CLARA

0906-897: Civray

0405-103: Navarrete

0311-426: Butrera

0704-266: Revilla de Santullán

0405-172: Estella, S.Miguel

0809-176: Estella, S.Miguel

0809-177: Estella, S.Miguel

(...) 0405-428: Huesca

52.3.4.6. TEMAS ADICIONALES DE LA LUCHA CONTRA LA BESTIA

GUERRERO CON ESCUDO, ESPADA O LANZA

Un guerrero luchando con una espada es un símbolo genérico de la virtud.

0404-144: El Almiñé

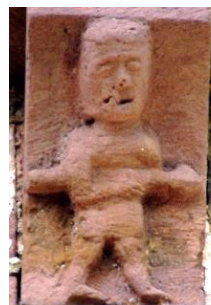
0411-183: Solsona

0307-404: Soria, S.Pedro

0704-734: Pozancos / El enemigo árabe más pequeño y con el pelo ensortijado

0408-163: San Cebrián de Mudá

LA ORACIÓN COMO DEFENSA

... *Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal.* [Mt 6:13]

0506-017: Betanzos,
Igl.Santiago