

**Iconografía de la Muerte
en la Edad Media y en la
Merindad de Olite**

ASTROLABIO ROMÁNICO PRESENTA EL PROYECTO ICONOGRAFÍA Y TEATRO MEDIEVAL EN NAVARRA (¡TM!) EN TAFALLA

Cuántas veces, ante una construcción románica o gótica, no nos paramos a admirar figuras de músicos, bailarinas, acróbatas... escenas de combates, juegos con animales... u otras más enigmáticas relacionadas con mitos paganos. Nos paramos, las miramos, y nos preguntamos qué pintan ahí, desde dónde han venido, por qué se repiten los gestos, si reflejan algo de la vida diaria medieval o contienen un mensaje oculto. Otras veces se trata de escenas que reconocemos fácilmente por estar relacionadas con la navidad o la pasión, con la muerte... pero abordadas también de un modo similar aunque se encuentren en lugares muy distantes. La propuesta que desde **¡TM!** os hacemos es que, en muchos casos, se trata de imágenes captadas en las plazas o recogidas de la tradición iconográfica antigua, y tomadas de representaciones de artes escénicas medievales.

Hay que tener presente que, en la época medieval, el teatro es, junto al sermón y las artes plásticas, uno de los grandes medios de comunicación social y transmisión cultural existentes y, entre ellos, es el más controvertido y menos conocido.

Las artes escénicas medievales se encuentran inicialmente ligadas a la liturgia como ocurre con los tropos, *plantus*, rituales penitenciales, representaciones de Navidad, Pasión, procesiones... en los que se introduce, junto a la representación dramática o teatral, la música y la danza. Otras veces lo escénico está ligado a la exhibición del poder y al ocio, como ocurre en los desfiles, torneos, actuaciones musicales palaciegas y de plaza, bailes, luchas de *caballeros salvajes*... Finalmente, en las representaciones propiamente teatrales que se ejecutan en los claustros monacales, los portegados

y, finalmente, en las plazas públicas donde se acudía al mercado, y en donde se mezclaban con bailes, contorsionistas, actuaciones circenses, juglarescas...

Así, lo espectacular y dramático, en una época que se describe tradicionalmente como lúgubre y triste, pasan a ser componentes fundamentales de las expresiones culturales y de la vida social.

Lo curioso es que, siendo las artes escénicas por definición momentáneas o fugaces, ya que desaparecen con el último gesto del intérprete, con su saludo... han dejado una huella permanente en los muros de las iglesias y castillos, en las lápidas sepulcrales... en diferentes artes: pintura, escultura y arquitectura, y también en tradiciones y rituales que presentan una iconografía, es decir, un modo de representación, que queremos dar a conocer para que pueda ser entendida y le demos el valor que tiene. Esta es la gran aportación que el proyecto **¡TM!** pretende llevar a cabo: rescatar los elementos artísticos que tienen una referencia escénica o teatral, arrancarlos de los muros y presentarlos a la sociedad para que sean comprendidos en su sentido y, así, sean mejor valorados.

¡TM! pretende abrir una nueva ventana con esta perspectiva, y dar a conocer las muy abundantes huellas que existen en nuestro patrimonio monumental y en la cultura inmaterial colectiva de Navarra, a partir de una novedosa y precisa concepción de qué fueron las artes escénicas en el medievo, y para qué y cómo fueron utilizadas.

Efectivamente, tenemos la suerte de contar en Navarra con un rico patrimonio material relacionado con las artes escénicas, entre el que encontramos algunos elementos excepcionales en la península ibérica, como la representación mural de una *Danza de Muertos en Javier*, o el *Encuentro de los tres vivos y los tres muertos* en Ujué, además de referencias precisas a otros desaparecidos, y todo un abanico riquísimo de escenas representadas relacionadas con procesiones, danzas, música, ordalías, historias que se contaban... Y también un patrimonio inmaterial en castellano y euskera muy reseñable en forma de rituales y narraciones.

Nos dirigimos al público en general de Navarra que tenga sensibilidad por el patrimonio cultural, y muy especialmente al que convive próximo a los bienes patrimoniales medievales, y a los agentes culturales y de desarrollo de cada zona. Algunas de las producciones finales como el libro o el video documental, podrán ser consultadas en bibliotecas o en centros escolares. Los textos de *kamishibai*, acompañados por imágenes de producción propia, podrán también ser utilizados en centros escolares o en presentaciones para público infantil o público en general, en actividades de promoción turística en cada zona.

El proyecto **¡TM!** está impulsado por la asociación *Astrolabio Románico*, pero desde el primer momento suscitó el interés y aceptación por parte de algunas personas y entidades culturales, algunas con muy larga trayectoria en Navarra y con experiencias de actuaciones conjuntas, que participan en él en todas las fases del mismo desde la planificación a la realización de actividades. Así, en el mismo, junto a *Astrolabio Románico*, toman parte danzaris del *Muthiko Alaiak*, coro dirigido por Imanol Erkizia, grupos de teatro *Puntido Teatro*, *El Bardo*, *Karretabidea* y *Asociación Basterra*, dirigidos por Francisco Javier Salvo y Xabier Flamarique, *Asociación Alfredo Sada* de pintores, grupo de poetas (Inma Biurrun, Sagrario Lecumberri, Cristina Liso, Silvia Marambio y Teresa Ramos), ... y otras personas a título individual: fotógrafos (Lola Mtz -Sobreviela y Jesús Martorell), cuentacuentos de kamishibai (Iosu Osta), conferenciantes (Ana Ulargui, Clara Fdz-Ladreda, Alicia Ancho...), dibujantes (Luis Martorell, Sergio Esquíroz...), técnico de comunicación (Benito Goñi), traductora (Inma Biurrun), versificador (Javier Jaurrieta), etc.

Además, y también en relación estrecha con los objetivos de la asociación *Astrolabio Románico*, este proyecto pretende aumentar el atractivo turístico de los lugares con bienes materiales e inmateriales de origen medieval existentes en Navarra, aportando la perspectiva teatral a la interpretación de estos bienes, lo que la enriquece y la hace más efectiva. De hecho, la teatralización en la presentación de hitos patrimoniales ya suele ser usada con mucho éxito. Ahora podrá hacerse con mayor rigor histórico, artístico y coherente adaptación al marco real. Esto supone la implicación de más sectores culturales y aumenta la participación social.

Hemos programado la realización de distintas actividades por toda la geografía de Navarra, en las dos lenguas propias de la Comunidad Foral:

- exposiciones de fotografía sobre hitos relacionados en cada merindad con las artes escénicas o tradiciones: escenas de baile, de música, circo, procesiones, desfiles, rituales penitenciales, de bendición del agua, imágenes relacionadas con la muerte, danzas macabras, imágenes de escenas mitológicas o religiosas historiadas, representaciones teatrales que acompañaban al calendario litúrgico, etc.;

- representaciones teatrales medievales inéditas;
- representaciones de la danza de la muerte;
- conferencias sobre el patrimonio medieval material o inmaterial de cada merindad;
- conferencias sobre las huellas que han dejado los temas escénicos medievales en siglos posteriores y en el arte contemporáneo;
- actuaciones de música coral;
- actuaciones de versolaris o performances poéticas, y
- narraciones por medio de Kamishibai.

Y por último, mediante la edición de un libro y de un documental sobre la iconografía y el teatro medieval en Navarra.

Las actividades del proyecto **¡TM!** se realizarán a lo largo de los años 2021 y 2022 en distintos lugares de Navarra en los que pueda tener una significación próxima, siempre procurando destacar las particularidades locales de cada merindad, y con un enfoque didáctico que permita la sensibilización de la población local hacia los elementos iconográficos reseñados en cada lugar.

En la Merindad de Olite, podemos encontrar una gran riqueza de contenidos relacionados con las artes escénicas, algunos de ellos vinculados a haber sido sede real navarra con la dinastía Evreux, y por tanto, un lugar muy rico en iconografía mitológica, y en donde sabemos que se representaron "entremeses" teatrales, hubo desfiles con dragones y hombres salvajes..., otros contenidos vinculados a los grandes monasterios, también a las iglesias que dependían de Montearagón y, finalmente, otros que humanizan nuestro paisaje y nos hablan de la proximidad de la muerte, en buena medida por las epidemias de peste.

A. HITOS. LA MUERTE Y EL PAISAJE

1.- Estela con símbolo solar de Olóriz

Las estelas son los monumentos funerarios más frecuentes en nuestro entorno, pudiendo datarse las más antiguas en el siglo primero antes de Cristo. Su decoración ha ido cambiando, desde los iniciales símbolos solares o motivos geométricos de significado astral (círculos concéntricos, dientes de sierra, *lauburus*...) a los posteriores símbolos cristianos (cruces, crismón...).

2.- Estela con crismón de Artariain

En muchos casos se personalizan grabando algún elemento relacionado con el oficio del fallecido, como ocurre también en las lápidas romanas. En otros casos se sigue manteniendo el inicial tema astrológico aprovechando que tienen dos caras.

Los "calvarios" son una representación del Gólgota, el monte en el que crucificaron a Cristo, y contienen las tres cruces en las que lo ajusticiaron junto a los dos ladrones. No es una iconografía frecuente, como lo son los cruceros con su función intimidatoria judicial. Aquí lo que importa es recordar la pasión de Cristo e invitar a reflexionar sobre su dolor.

Suelen estar colocados en la entrada de las poblaciones, como en Unzué en este caso, pero, curiosamente, en Artariain no es así. Aquí, además, está adornado por grabados en forma de espiga.

Los cruceros más celebres, si duda, son los bretones. Son más complejos, ya que en ellos se representan más personajes que aparecen en la pasión al pie de la cruz. En Navarra, como se puede apreciar, son mucho más esquemáticos.

3.- Calvario de Unzué

4.- Calvario de Artariain

En el caso del crucero de Urkamendi suele creerse que es el monte (*mendia*) el que da nombre al crucero, muy próximo, pero más bien es al revés. Urkamendi en euskera es el nombre que se da al "patíbulo". Se colocaban los cruceros en los cruces de caminos por ser lugares transitados, y en ellos se colgaba a los ajusticiados o los miembros amputados de los mismos para escarmiento o aviso a la población. La iglesia de Sansomain conserva en su interior una bancada en la que, a falta de portegado, se celebrarían los juicios y el merino dictaminaría el destino del reo.

5.- Crucero de Urkamendi

El crucero de Ujué, por supuesto también en un cruce de caminos, contiene también la figura del crucificado y escudos nobiliarios.

6.- Crucero de Ujué

B. LA MUERTE Y LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA

7.- Grullas de Katalain

Desde la antigüedad clásica, las grullas son aves que anuncian la muerte. Ya solo por ser aves son una representación del alma que se eleva al cielo, pero lo peculiar es que las vemos y, sobre todo, las oímos, anunciando el invierno de la naturaleza cuando pasan en bandada en su viaje al sur. Pero también anuncian la vida, el renacer de la tierra, en su viaje al norte. Uno de los temas más celebrados en relación a las grullas es el relato clásico *Las grullas de Ibcus*, en el que este animal es testigo de un crimen y su presencia llevará después a los asesinos a delatarse y confesar. Es, pues, representación del remordimiento. El relato ha tenido muchísimas versiones en la literatura, siendo abordado por Fray Luis de León, Shakespeare, Goethe, Tolstoi, Poe...

8- Mariposa de Ujué

Este pequeño detalle de la pintura de Ujué de la *Virgen con el niño* que acompaña la del *Encuentro de los tres vivos y los tres muertos* pasa fácilmente desapercibido y tiene una gran carga simbólica: el niño sostiene entre sus dedos una mariposa con las alitas abiertas.

Existe la creencia de que los difuntos pueden aparecerse a los vivos en forma de mariposa nocturna, y muy en particular en la noche de "ánimas", la del uno de noviembre. En la antigüedad clásica, el alma es representada por aves, especialmente el águila y la paloma, pero también por la mariposa. De hecho a la diosa *Psyque* se le presenta con alas de mariposa. ¿Qué cualidades tiene? En primer lugar, su capacidad de transformación, ya que termina de liberarse de los estados de oruga y crisálida, es ligera, se eleva, y busca la luz.

En este caso, redobla también el mensaje del encuentro de los vivos con los muertos, ya que, frente a la corrupción del cuerpo, se muestra la belleza y delicadeza de la mariposa-alma.

9.- Rueda de la Fortuna de La Oliva

Suele estar asociada a la Danza de la Muerte y tiene sentido moralizante. Las fuentes en que se basa serán el *Eclesiastés* (2,11) que remite a la inestabilidad del mundo que nos rodea, y la obra del filósofo estóico Boecio *Consuelo de la Filosofía*, del siglo VI, obra muy extendida en la Edad Media.

Es extraordinariamente raro que exista una imagen esculpida de este tema en una metopa, como la de Carcastillo, ya que el tema era más conocido por las miniaturas. En algunos casos, como el de Sainte-Etienne de Beauvois, se aprovecha el rosetón románico, de forma circular y con radios, para esculpir el motivo. En general suele presentarse como una rueda de seis u ocho radios con la diosa Fortuna en el centro que, con su mano, indica el sentido del giro.

En la pintura de Alcañiz se describe bien mediante inscripciones o cartelas, los cambios en el destino del personaje que circula por el exterior de la rueda. Si fuera un reloj diríamos que en la posición de las 3, este personaje con una copa en la mano se sujeta a la rueda con satisfacción, ya que su cartela tiene el texto: *Reinaré*. En la posición de las doce aparece coronado con una copa en cada mano, y su cartela dice: *Reino*. En la posición de las nueve, el personaje se va descolgando y anuncia: *Reiné*. A las seis, el personaje aparece aplastado por la rueda, el tiempo y el destino, con su cartel que dice: *Estoy sin reino*. A ambos lados de la rueda encontramos un gallo y otro animal que puede identificarse como un lobo y representan el paso del tiempo, del canto del gallo al amanecer, al aullido nocturno.

El motivo tuvo gran extensión y se conoce que en algunos desfiles reales, junto a representaciones de luchas, torneos... se llevaba una gran rueda de madera en la que equilibristas intentaban sujetarse en el giro caprichoso de la rueda, para deleite del público.

C.- EL DESTINO DEL ALMA.

El arcángel San Miguel tiene dos trabajos de gran relevancia. Es el jefe de los ejércitos celestiales y, además, vigila el acceso de las almas al cielo mediante su pesaje por medio de una balanza. Es lo que conocemos como *Psicostasia*. El alma, representada por una figura de niño o por una cabecita, es pesada en los dos platos, que corresponden a la división de las buenas y malas acciones. ¿Cuál pesa más? En el plato de la derecha, el demonio espera y, siempre, es representado intentando hacer trampa, empujando su platillo hacia abajo con el dedo y así llevarse el alma al infierno.

Cuando el alma es pura, los ángeles la recogen y la conducen al cielo. Cuando el mal pesa más, pasa a la fila para ser engullida por Leviatán.

10.- Psicostasis de La Oliva

11.- Leviatán de Ujué

Leviatán es un monstruo marino que aparece tanto en la cultura hebrea como en la escandinava. Se presenta como una serpiente, un gran cocodrilo o un dragón. Procede del caos inicial del mundo y es dominado por Dios. En algunos salmos y en el libro de Job se dice que es el juguete de Dios, lo que sugeriría que atormenta a los hombres, les da calamidades o los pone a prueba mediante algunos instrumentos o juguetes.

12.- Leviatán intentando comerse una tortuga de Etxano

Los marineros hablan de un monstruo con forma de ballena que devoraría naves enteras al generar un torbellino nadando rápido alrededor de la nave.

Aquí, en Ujué, y en tantas representaciones románicas y góticas, Leviatán engulle a quien debe ir al infierno tras el pesaje de las almas, es, pues, su puerta. Pero en Etxano tenemos un canecillo en el que Leviatán intenta engullir el mundo mismo representado por una tortuga.

13.- Cristo de La Oliva levantado por ángeles

En el friso de la portada de La Oliva podemos encontrar, además de la *Rueda de la Fortuna*, una maravilla como ésta: un cristo de cuatro clavos, románico por tanto, transmitiendo serenidad en la muerte con los ojos cerrados, coronado, con largas melenas, y sostenido en el cielo por ángeles. Solo se aprecia el inicio del gótico en el dibujo de las costillas y en el paño de pudor. El trabajo escultórico es impresionante, por la armonía y porque se sale del sillar.

14.- Lauda del portegado de Eristain

Había pelea por enterrarse en el lugar más próximo posible al altar, sea en el interior o exterior de la iglesia, ya que ello traería beneficios en el más allá. Siendo así, la iglesia fue reservando los lugares de honor para estamentos sociales elevados (clero y nobleza). En muchos casos se construyeron capillas funerarias o arcosoleos en el interior de la iglesia y, posteriormente, en el portegado. La prohibición de enterrar en el interior de las iglesias por razones de salud no llegó hasta finales del XVIII y fue adoptada con disgusto y no pocos conflictos.

15.- Corazón de Carlos II, en Ujué

Después de un reinado azaroso y en su tercer testamento, el rey de Navarra Carlos II, al que los historiadores franceses apodaron *El Malo*, dicta que, tras su muerte, sea enterrado del siguiente modo: su cuerpo, en la Catedral de Pamplona, sus vísceras en Roncesvalles, y su corazón en Ujué. Tal era el modo tradicional de enterrarse la realeza, en tres partes. Así, los enterramientos fueron también triples, pues en cada lugar hubo de realizarse la ceremonia protocolaria. En cada lugar pusieron guirnaldas y pintaron escudos, participando en su decoración el gran pintor Juan Oliver. Los Evreux, que se tenían por descendientes directos del emperador Carlomagno, eran muy cuidadosos con los protocolos. De hecho, en el Archivo de Navarra se conserva el códice *"Ceremonial de la Coronación, Unción y Exequias de los Reyes de Inglaterra"* que fue propiedad de Carlos III. La relación de Carlos II con Ujué fue cada vez más estrecha, y su apoyo en la construcción y embellecimiento progresivamente mayor, y fue continuada por todos los Evreux, que no perdían ocasión para peregrinar al santuario.

Podemos ver el cofre de madera que ha guardado el corazón, y que fue reconocido por Iturralde y Suit a comienzos del siglo pasado.

D.- LA PESTE Y EL OTOÑO DE LA EDAD MEDIA.

16.- Arma Christi de Olleta

17.- Arma Christi de Olleta

Esta es la relación de los instrumentos de la pasión de Cristo a los que se llama Arma Christi: el cáliz, las treinta monedas, el ángel, antorcha, espada, bastones, la mano de Caifás que le abofeteó, las cuerdas con que le ataron, gallo, túnica, columna, el látigo con sus uñas, la vara de abedul, la corona de espinas, la Vera Cruz, el velo de la Verónica, la corona de espinas, las tres cruces, los dados, martillo y clavos, la caña con la esponja, la jarra, la lanza de Longino, el sol, la luna y las estrellas, una calavera y una tibia, las tenazas, la escalera, la mirra y el sudario. Todos constituyen, en una época en la que esto interesa mucho, la heráldica de Cristo. Estos símbolos podían colocarse en sepulturas o en paseos, al estilo de via-crucis.

18.- Encuentro de los tres vivos y tres muertos de Ujué

Tres personajes varones, vestidos con lujo evidente y que salen de caza de modo despreocupado, en un recodo del camino se encuentran de pronto enfrentados a tres cadáveres en descomposición. Tal es la escena que se representa en lo que conocemos como el *Encuentro de los tres vivos y los tres muertos*. La representación recoge la sorpresa y el espanto de los caballeros ante este mal encuentro. Los caballeros puede ir a pie o montados a caballo, y uno de ellos suele llevar un halcón en su puño para subrayar su origen noble. Los cadáveres pueden estar inertes en su caja, incorporándose o ya de pie, pueden mostrar signos de diferente estado de descomposición, incluidos gusanos o alimañas... o ser simplemente limpios esqueletos. Los cadáveres les transmiten el mensaje: *éramos lo que sois, lo que somos seréis*.

La presencia de los cadáveres transmite a los vivos la idea de la caducidad de la vida y, en consecuencia, del escaso valor de los bienes terrenales a los que los vivos están unidos. Éstos, impelidos a reflexión, en el transcurrir histórico del motivo iconográfico, manifiestan, en un primer momento, gestos de asombro ante el encuentro, de arrepentimiento después o, finalmente, de horror e intento de huida. La actitud de los muertos también tiene su evolución, desde la inacción que exige la presencia del ermitaño a la burla e imitación caricaturesca de los gestos de los vivos, a la agresividad contra ellos.

Respecto a la frase mencionada, *éramos lo que sois, lo que somos seréis*, parece una adaptación de una inscripción latina frecuente en laudas sepulcrales romanas durante el período imperial: *sum quod eris, quod es olim fui, hodie mihi, cras tibi, et in Arcadia ego* (*soy lo que serás, eres lo que fui, hoy a mí, mañana a ti, y estoy en la Arcadia*). En la edad media también era frecuente utilizar en las lápidas el epitafio *Quod nos sumus hi fuere, nosque tales erimus*, de sentido más preciso.

19.- San Cristobalón de Olleta

Para ser un santo que no existió, un santo legendario, consiguió una gran devoción en la edad media, ya que protegía de la muerte súbita, aquella en la que no daba tiempo para reconciliarse con Dios. Se decía: "Si del gran San Cristobal hemos visto el retrato, ese día la muerte no ha de darnos mal rato". Por ello su imagen se colocaba en la entrada de la iglesia, en la puerta de casa o de la ciudad... Pero también se le invocaba para proteger del mal de ojo, las epidemias de los frutales y hasta del dolor de muelas. Fue también, junto a San Sebastián, San Roque y San Antón, un santo a quien se invocaba para protegerse de la peste.

Tanto poder terminó por ser considerado pura superstición, y tras varios intentos, en 1969 se le sacó del santoral. Pero su imagen persiste: fuerte y gigantesco, con el niño Jesús en su hombro, que a su vez sostiene todo el orbe, le ayuda a cruzar un río, apoyándose en un cayado en forma de palmera.

De hecho, el origen de esta iconografía es reconocible en dos vías: por una parte, como el dios egipcio Anubis, dios de los muertos y de la vida de ultratumba, a quien se representa con cabeza de perro y un cayado. Aunque en nuestro entorno cultural no es fácil ver la imagen de San Cristobal con cabeza de perro, tampoco es imposible. La segunda fuente iconográfica es clásica y lo relacionaría con Atlas sujetando el mundo o con Heracles con su "clava" o vara, llevando en el hombro a Eros.

20.- San Sebastián de Tafalla

La epidemia de peste bubónica más grave que hemos padecido ocurrió a mediados del siglo XIV. Decir que "diezmó" a la población es una burla, ya que se llevó a la mitad de la población navarra. Las montañas de cadáveres sin enterrar pintadas por los artistas de la época son parte de las imágenes dantescas y el pánico que la población debió padecer. Aunque esta epidemia fue la más famosa y devastadora, se calcula que se repetían cada diez años. Hoy se tratarían con antibiótico, pero entonces solo se podían evitar con la pérdida de contacto.

Estas epidemias eran entendidas como un castigo divino por los excesos pecadores de la humanidad. Así se le representa a Dios, con un manojito de flechas en la mano, igual que a la muerte que suele tener una flecha en la mano. Y aquí es donde intervienen algunos santos, y especialmente San Sebastián, que intercede ante Dios mostrándole las flechas que él lleva clavadas y pidiéndole misericordia para el género humano.

Se trata de la imagen más antigua que existe en Tafalla de su patrón. Jean Lome, su autor, era escultor de Carlos III, y se data en 1426. Estuvo inicialmente en el convento de San Sebastián hasta que éste desapareció y fue trasladada a Santa María. Es un santo protector y milagrero. En la parroquia se conserva un relicario con la gorra roja que su autor dejó al cuidado del santo mientras iba a comer, y que el santo defendió de su hurto. O sea que ya hizo milagros, aunque su imagen estuviera sin terminar.

HUELLAS

ICONOGRAFIA
Y TEATRO
MEDIEVAL
EN
NAVARRA

CONFERENCIAS
AUDIOVISUALES
MÚSICA
TEATRO
DANZA
POESÍA
KAMISHI BAI
CINE
EXPOSICIONES
FOTOGRAFIA
PINTURA

ARRASIOAK

