

**Dies irae, dies illa, Solvet saeculum,
in favilla, Teste David cum Sibylla!
Drama Religioso en la Iconografía
Medieval Tudelana.**

**Bailarinas, contorsionistas, malabaristas
como parte de los espectáculos frente
a las portadas o en la representación
de escenas teatralizadas**

Desde el proyecto cultural que hemos dado en denominar **¡TM!**, Iconografía y Teatro Medieval. Pretendemos ofrecer a quienes consigamos interesar en el mismo, la posibilidad de acercarse al conocimiento del patrimonio cultural navarro observando la impronta que la teatralidad ha dejado en la iconografía medieval. Cada día constatamos que esta práctica, esta forma novedosa de acercarse al patrimonio, produce a quien la ejercita muchas satisfacciones y una visión del mundo medieval muy diferente a la que se suele tener.

Siguiendo un recorrido por distintos lugares emblemáticos de Navarra reparamos en este momento en Tudela, uno de los espacios más saturados de imágenes iconográficas en su rico patrimonio en el que es fácil reconocer desde préstamos teatrales característicos de representación de rituales y dramas teatralizados, hasta localizar el equivalente de escenarios y decorados usados en las representaciones de espectáculos. Al hacerlo muchas veces se constatan la celebración en su día de determinadas representaciones, hoy perdidas, vinculadas a las artes escénicas. Tudela y su Merindad con su rico patrimonio son un espacio excepcional para ser observado desde nuestra perspectiva. Imposible ser exhaustivos en esta tarea. Aquí solo abrimos puertas, comenzamos una andadura invitando a quien se quiera sumar, en la tarea de proyectar estos conocimientos en la sociedad actual y disfrutar con ello.

¡TM! Para esta ocasión, ha preparado una serie de actividades basándose en la iconografía tudelana que comienzan con esta selección sencilla de fotos a la que unimos unos comentarios y algunos poemas sugeridos por dichas imágenes. Detrás de ellas, como es de suponer hay mucho trabajo y dedicación. Las fotografías son de Jesús Martorell Perez, El contenido de los comentarios son responsabilidad de Astrolabio Románico y los poemas son parte del trabajo de distintas poetas que habitualmente colaboran con el proyecto **¡TM!**.

No pretendemos hacer nuevas interpretaciones de la iconografía y menos descalificando otras. Sencillamente no entendemos que ese sea nuestro cometido. Respetamos las aportaciones de tantos estudiosos que han puesto su mirada y su trabajo sobre el patrimonio tudelano, las estudiamos, muchas veces compartimos y desde aquí animamos a conocerlas todas. Nosotros, sugerimos ideas, ayudamos a encontrar las claves de esta perspectiva del vínculo entre iconografía y teatralidad como herramienta para entender los edificios, los espacios, el sentido de las imágenes y en definitiva el disfrute del arte.

Imágenes que fueron tomadas en su día del mundo real donde, entonces como hoy, todo era teatro y la teatralidad invadía toda la vida social. No es nuestra la conclusión de que si todo es teatro, el teatro fue y sigue siendo la pura realidad.

Foto 2/3. El disfraz como parte del atuendo de los actores. Máscaras y monos de cuerpo entero (Hombres salvajes en varios lugares de Navarra, Olite, Catedral de Pamplona, Egizan de Santa Eulalia...). Disfraces para demonios, caracterizaciones de Adán toda la ropa reciclada de los monasterios, tocados obispales, papales, mantos, pieles... todo era reciclado para tener una última vida útil en el teatro.

Foto 2/3. Un vestuario que por los pliegues del vestido sugiere haber sido tomado de un modelo musulmán y unos curiosos zapatos con plataforma que algunos estudiosos consideran un antecedente de los usados en los taconeados del flamenco.

FIN DE FIESTA

"...porque Juan le decía: No te es lícito tenerla..."

Mateo 14:4

Herodes y Salomé sin banquete ni festín,
ante la ausencia de magnates y tribuneros,
solos entre la vida y el martirio de los santos.

Extasiado observa la joven figura cubierta
por su melaya, hipnótico desvelo; ajena
al desenfreno, Salomé lleva sus manos
a la cintura. ¡Comienza la danza!

Tocado con su corona se une, sin mensura
ni medida, a los sensuales movimientos
de la danza que desordena su tetragrama.

Imantado por los goces mundanos, Herodes
pierde la cabeza ante el baile sinuoso.

Dos decapitados entregados en bandeja.

Foto 4. El atrezzo de obras se conserva para volver a ser usado cíclicamente. Cruz para caracterizar a Cristo o a San Miguel, muebles para recreaciones del descenso a los infiernos, máscaras de demonios etc.

Foto 5. La iconografía sirve como libreto de escenas teatralizadas, las imágenes se repiten con detalle a lo largo de las vías de comunicación medievales como las rutas de peregrinación o en áreas de actuación de los talleres. Esta imagen tudelana con la temática de los celos de San José, con sus detalles la encontraremos además en Estella, Azcona, Lezaun. Estos capiteles y sus representaciones asociadas han inspirado por siglos a literatos y poetas.

NANA SEFARDÍ

Duerme niño,
sueña la tierra de luz y de miel.

Duerme mi niño duerme,
con mi canto vuela el amor
a Sepharad, que acaricia tu piel.

Cristina Liso

Foto 6. Interesa la falta de fidelidad de la iconografía respecto de los textos en beneficio de lo visto por el artista en forma teatralizada. Los actores miran al público, y no, al protagonista de la escena.

Foto 7/8. Prestamos atención especial a los músicos populares todos, desde los sopladores de alboka a las tañedoras de panderos, por ser una gran fuente de información, guardan derechos de autor como creadores de "lujuriosas" melodías con huella documental como las que acompañan a la niña Salomé en las "seductora imágenes" que la representan desde Autún a Tudela y más. Así mismo, los músicos que producen estridentes sonidos en escenas del Calvario de Joanes de Oliberi en Pamplona recordando a los sayones judíos. Nace con el teatro todo un mundo donde se hacen hueco monjes goliardos, artistas itinerantes, poetas, canteros y primeros gremios libres como los mineros en el mundo rural o los oficios libres en las ciudades. Todo esto impacta en las estructuras sociales establecidas.

Foto 7/8. Una Salomé que baila, recita y se acompaña de tejoletas, como prelude de los espectáculos populares que llenaron de poesía y magia las mentes y corazones medievales.

Foto 9. Una perspectiva que presta especial interés a los atuendos que serán parte de los vestuarios teatrales. Escena de los discípulos de Emaús. En occidente, la escena del reparto del pan también se representa, además la escena del encuentro en el camino, en la que tanto Cristo como los dos discípulos aparecen caracterizados como peregrinos medievales con hábito, bastón y fardel o zurrón. Esta vestimenta ha sido relacionada por Mâle con el drama litúrgico ya que en el relato evangélico la condición de peregrino –en el sentido de extranjero–, sólo se le adjudica a Cristo, Cleofás le dice *tu solus peregrinus es in Jerusalem*, mientras que en el drama se hace extensiva a los discípulos y se especifica para ellos una vestimenta que es la misma que aparece en el arte. *Portantes baculos et peras et sint barbati*, dice.

LOS DISCÍPULOS DE EMAÚS

Por la calzada hacia Emaús
huérfanos y vacíos
son dos los extranjeros de sí mismos.

Dejé mi patria, fértil y habitable,
la pena era abrumadora.

Y dejé con mis pasos mi albedrío
pues todo en tierra ajena me ha fallado.

¿Qué lenguaje hablas compañero?

El exilio camina unido a la palabra
y ahora el lenguaje de la nada
nos acompaña, amigo.

La frustración enturbia nuestros ojos,
espejos ciegos donde el sol refleja.

Por la calzada hacia Emaús
sombríos y atribulados,
encuentran a un desconocido:

No te vayas que anochece,
el día ha declinado,
las sombras avanzan y el mundo no ve.

Solo al partir el pan
se desvela su extrañamiento.

Él es quien estaba en nuestro origen.
Hemos regresado. Todo ha regresado.

Sagrario Lecumberri

Foto 10. La iconografía a veces copia de decorados teatrales como en la simulación de esta nube con tejidos en Tudela, el conjunto de estas imágenes de la parafernalia teatral, a veces documentada, es abrumadora. Procede de monasterios, iglesias, claustros y portegados donde se representaban las obras. Entre los artefactos escénicos que conoció el teatro medieval destacan por su espectacularidad las máquinas aéreas (aracelis, magranas, caxas, sillas, nubes., Trapecios, mandorlas, nubolas, fuegos de arteificio. Usaban petardos, ingenios con sogas y poleas para desplazar estrellas o ángeles, simular ascensiones o descensos de personas u objetos, El drama religioso medieval conquistó el espacio interior en sentido vertical desde las cúpulas a las criptas y desde los pies a los ábsides para adaptarse a la iluminación, o simplemente lanzar estopas encendidas, hacer descender braseros etc.

En 1988, el catedrático Serafín Moralejo expuso en público una nueva teoría de interpretación de la portada compostelana. Según Moralejo, el conjunto sería una recreación de los personajes del drama litúrgico Ordo Prophetarum o Procesión de los profetas. En el drama se narraban los augurios de la llegada del Mesías formulados tanto por profetas bíblicos como por otros paganos que aparecen retratados en el Pórtico de la Gloria. Otros autores habían expuesto anteriormente la influencia de los dramas litúrgicos en la iconografía de los grandes pórticos de las catedrales europeas. "Testimonios en piedra, ahora enmudecidos, de aquellas performances se encuentran diseminados en monumentos del siglo XII en Francia e Italia".

Foto 11. En Tudela en las claves de la portada del juicio encontramos David, un obispo y una mujer cuya identificación con María parece dudosa, los mismos personajes que en Compostela situados en un lugar digno de ubicar a los testigos del día de la ira quizás Santiago y la Sibila? en las claves de la Portada de ese Juicio final del que serán testigos. Santiago obispo? El origen de su indumentaria bien podría estar en una "misa farcida" (Teatralizada con actores caracterizados), recogida en el Códice Calixtino en el que se indica que el apóstol aparecía como un obispo confiriéndole una dignidad que nunca tuvo.

Foto 12. Tudela crea tendencia para los atrezzo teatrales sobre la idea de las bocas del infierno convertidas en calderas hirvientes en una nueva estética del infierno. La presencia de calderas hirvientes es escasa en la iconografía. La presencia en el infierno de uno o varios calderos al fuego en los que las huestes demoníacas hierven a los condenados es ya un tópico en las descripciones literarias y plásticas de las regiones infernales que ha inspirado la imagen popular de la "caldera de Pedro Botero". Su origen es, sin embargo, oscuro. Las referencias más antiguas se encuentran en algunas versiones del apócrifo Evangelio de Nicodemo y de la Visio Pauli pero no aparece en el arte ni en la literatura occidentales hasta el siglo XII (San Lázaro de Autun), convirtiéndose en el gótico en un elemento indispensable en las representaciones infernales, quizá por influencia del teatro ya que los escenógrafos medievales recurrieron a él en ocasiones para ambientar los infiernos en escena o para torturar a los condenados.

Foto 13. El proyecto **¡TM!** toma su nombre del imperativo medieval del verbo temer, temer... al demonio, a la muerte, a caer en la maraña, como esta advertencia a la mujer adúltera que nos presentan, con cara de pánico, llevando sobre sus hombros un demonio con red y estirando de su cabello. La desnudez hace entender que nos habla de su carácter de adúltera. Gestualidad y aportación al atrezzo teatral tudelano.

Foto 14. Aunque alguna iconografía tudelana parece un sorprendente anticipo de las imágenes de danzas teatralizadas macabras francesas, aquí, todavía habrá que entenderlas como una referencia a los herejes en un grupo de imágenes dedicadas a los monjes. Sobre las herejías. Uno de los dos monjes ya escuchó al demonio y este requiere al abad para que atienda al monje contaminado. Escena sencilla muy teatralizable y de larga trayectoria.

Foto 15. Esta imagen es un derroche de gestualidad y nos traslada a escenas de boca de la verdad. Desde la perspectiva de lo espectacular y teatral parece un indicio claro de que hubieran existido celebraciones de ordalías ante la portada tudelana, convirtiendo estas prácticas en espectáculos populares. Similares alusiones encontramos en distintas dovelas de esta portada donde además existen imágenes alegóricas a Moisés y Aarón personajes referenciales para el tema ordálico en otros proyectos iconográficos en muchos lugares, entre otros Katalain en Valdorba.

Foto 16. Sodomía y tortura. Recuerdan trucos teatrales como el de sangre en oreja de Malco, uso de muñecos etc. "Por toda Europa tenemos documentada la utilización de maniqués y cabezas de cartón pintadas de rojo que pueden ayudarnos a explicar la rigidez de muchos martirizados en el arte y la conspicua exhibición de las cabezas cortadas en primer plano, tal y como sabemos que se hacía en el teatro en el que frecuentemente el verdugo agitaba la cabeza que sujetaba por el pelo, mostrando al público la sangre, falsa o auténtica ya que en algunos casos se empleaban cuellos de carnero o becerro para conseguir mayor realismo."
"Julio I Gonzalez Montañés.

Foto 17. Capiteles típicos de uno de los ritos más teatralizados de la Iglesia que se refiere a la condena al trabajo como parte del rito penitencial. Indica también el espacio donde habrían de representarse las escenas propias de este tema. Como referente, la explanada Paradiso de Compostela.

Foto 18. Escenas e imágenes con regusto teatral, podemos entender el capitel de la izquierda como el uso de cartelas explicativas para la Creación. La utilización de imágenes como apoyo de recitaciones narrativas cuenta con una larga tradición en el mundo medieval. Sabemos que en Roma se utilizaban tapices y cartones para relatar al pueblo las campañas militares y en el arte bizantino tenemos casos de vidas de santos y de recopilaciones de episodios bíblicos escritos en largos rollos de pergamino con miniaturas.

FIRMAMENTO POLÍGLOTA

Señores de las tierras altas y del frío,
aquí vivimos entre vides y olivos.
Mares de espigas alegran el espíritu
desplegadas ante señores y plebeyos.

Vasto es el horizonte y los designios de mi dios.
De castillos, aljamas y mezquitas se pueblan nuestras tierras.
¿Quién la labra y brinda en su entraña con amoroso afán?
¿De quién son los oficios y los préstamos sino de aquellos
ladinos que no pudieron olvidar la diáspora...?
¿De quién, los mucines o las danzas palaciegas?

Por qué luchar para abrir una puerta entre nosotros
cuando toda la pared es una ilusión*
De quién, las horas y sus cuitas cabalgando en el corcel
del tiempo.
Por qué sajar este firmamento de hermanos y colores
que llaman a la misma puerta del mismo dios,
con diferentes nombres. Por qué.

Foto 19. Ciclo de imágenes del Génesis que dio origen a algunas de las primeras obras teatrales conservadas como el "Jeu d'Adam". En algunos casos además, el ritual se transformó en ceremonia parateatral como en la Expulsión. El miércoles de ceniza un penitente voluntario al que se denomina Adán es expulsado de la iglesia y pasa la Cuaresma completamente aislado, sin hablar con nadie, descalzo, vestido con un mísero hábito, encapuchado y alimentándose sólo de las sobras de los canónigos. Concluido el período penitencial, el Jueves Santo, tras la bendición de los óleos, es admitido de nuevo en la iglesia, se le predica y queda absuelto de sus pecados.

Foto 20. Otro clásico de la teatralización de los tropos religiosos medievales presente en Tudela. El más antiguo de estos tropos dramáticos desarrolla musicalmente el diálogo entre las Marías que acuden con ungüentos al sepulcro de Cristo para embalsamar su cuerpo y el/los ángeles que les anuncian que Cristo ha resucitado y la tumba se encuentra vacía. Conocido entre los estudiosos como el Quem Quaeritis, por las palabras con las que el ángel interroga a las Marías, se cuentan por centenares en toda Europa las versiones del diálogo, agrupables en diferentes ramas y familias que mantuvieron una notable estabilidad tanto textual como musical. Valga como ejemplo la pieza contenida en un folio suelto procedente de un Gradual de la primera mitad del siglo XII de la Catedral de Santiago de Compostela:

Ad significationem sepulchri

"Ubi est Kristus meus dominus et filius ex/celsi? eamus videre sepulchrum./

-Quem queritis in sepulchro, o Xristicole?/.

-Iesum nazarenum crucifixum, o celico/la/

-Non est hic, surrexit sicut predixerat; ite/ nuntiate quia surrexit/.

-Alleluia! ad sepulchrum residens angelus/ nuntians surrexisse Xpistum."

Foto 21. Arma Christi Sepulcro del canciller Villaespesa.

En este tema Astrolabio Románico nos remitimos en contenidos a la conferencia que sobre las armas Christi desarrolla en Tudela Ana Ulargui para el mismo proyecto que da sentido a este folleto. Únicamente por su especial contenido de carácter teatral mencionaremos un comentario sobre las trinidades antropomorfas presente en la parte superior del retablo de Villaespesa y su relación con el teatro medieval. Cita textual tomada de la tesis de Julio I Gonzalez Montañes Drama e Iconografía Medieval: "Puede suceder también que las necesidades de la escena teatral impongan una determinada variante iconográfica aunque el origen de ésta sea exclusivamente artístico. Así sucede, por ejemplo en las Trinidades antropomorfas con tres figuras iguales que aparecen en el arte desde el siglo X (Pontifical Sherborne) pero deben su éxito -a pesar de las condenas de los teólogos- a su uso en el teatro. Coincido con Carlos Sastre en que "el éxito de la Trinidad antropomorfa horizontal puede deberse a que supuso la solución más idónea para su participación en dramas litúrgicos".

IMPROPERIA

I. Pueblo mío

Fieles y catecúmenos
se inclinan ante la mesa,
desfile de reverencias,
tocan y besan la cruz.

¡Necio, pueblo mío, detén
tu absurda pompa y boato!
Delante de ti abrí el mar,
hoy como Longino me hieres.

En Abel fui asesinado,
vendido en José y expuesto
en Moisés. Tantas veces me
han matado y tantas resucitaré.

Pueblo mío, ¿cómo te he ofendido?
¿Qué te he hecho? Respóndeme.

II. Hombre de los dolores

Crucem tuam adoramus (Salmo 66)

Anochecido el Buen Viernes
reverbera el canto antifonal

en un fondo vago de nubes
y tachonado de estrellas.

Yo te saqué de la tierra de Egipto;
tú preparaste una cruz para tu Salvador.

Las tres Divinas Personas
coronan la escena:

escalera ... lanza ... gallo ...
Ningún atributo es omitido.

tenaza ... martillo... clavo ...
Tu calvario atenaza el corazón.

Sin consuelo, tu madre y San Juan
veneran tu aflicción con su llanto.

Doña Isabel y el canciller yacen
insensibles a todo reproche.

Doseletes les amparan
sin viento ni lluvia en lo inerte.

Entre gimientes estatuillas,
un lebrél duerme a sus pies.

Silvia Marambio, junio/2021.-

Foto 22. El público y el fraile lector en el Sepulcro del canciller Villaespesa. En el teatro medieval si algún oficio tiene entidad tan importante como para ser considerado casi imprescindible es el de lector.

Generalmente ejercido por el orden menor de la iglesia con ese nombre. Los lectores eran educados en gestualidad, formas de lectura, imposturas de voz etc. Participaban en las obras desde distintos puntos, tanto desde los púlpitos como en edículos o decorados que los mantenían ocultos mientras leían. Una especie de voz en Off que dirigía el desarrollo de la obra para el público que debe seguir atento la escena. Muchas veces son políglotas que ejercen en grandes abadías, catedrales y monasterios situados en las vías de peregrinación.

Foto 23. Las arcadas como enmarque de escenas teatrales. El portegado elemento arquitectónico de gran implantación en Navarra como vemos en referencias del Fuero General, incorpora dimensión teatral en Navarra. En ellos se utiliza un recurso que nace de la particularidad de que los personajes pueden viajar de una escena a otra o que con una simple tela que tapa el vano de las arcadas alternativamente desvía la atención a distintos escenarios dando tiempo a preparar distintos decorados mientras se actúa en la arcada de al lado.

Es de suponer que este detalle y modo de hacer teatral con algunas muestras iconográficas en Navarra, amplió la funcionalidad de los portegados medievales no solo aquí sino en todo Europa.

“La división de la escena mediante arcos y columnas ordena el espacio pero no implica en muchos casos aislamiento y compartimentación ya que las figuras se comunican a través de los arcos y se mueven libremente entre ellos como en un espacio continuo. Es frecuente así mismo que el movimiento de las figuras en el espacio signifique un movimiento en el tiempo, un recurso narrativo similar al movimiento de los actores entre una mansión y otra en la escena simultánea medieval.” Julio I Gonzalez Montañés.

Foto 24. Antiguo cristo articulado de la catedral tudelana, huella evidente de actividad teatral.

En Tudela contamos con el testimonio escrito de José Branet, clérigo exiliado francés, que pasó la Semana Santa de 1798 en la capital de la Ribera. Al relatar la ceremonia del Descendimiento de los Franciscanos, escribe: "Se coloca de antemano en el presbiterio de la iglesia un Cristo clavado en una gran cruz y, a corta distancia, la imagen de la Virgen cubierta de un largo velo negro.

El predicador, de lo alto del púlpito, anima a los oyentes, con patéticos razonamientos a venir en socorro de esta madre de los dolores. Entonces, cuatro, vestidos con..."

En síntesis, nos encontramos con unos actores, hombres e imágenes, que a las órdenes del predicador, van representando el pasaje con todo cuidado y, de acuerdo con un cuidado ritual, previamente establecido. Al final de la relación, Branet pone de relieve las escasas dotes del predicador para sacar mayor provecho de aquella representación de la pasión.

Foto 25. Desde el proyecto **TM!** reclamamos como aportaciones teatrales las fábulas y fazanias representadas iconográficamente en metopas, ménsulas, canecillos y capiteles.

Lo hacemos por considerarlos precedentes iconográficos reconocibles en muchos textos presentes en el Fuero General de Navarra (También en los fueros de la Novenera).

Así mismo lo hacemos al observar recreaciones, como esta tudelana, de la Jerusalén Celeste que bien pudieron nacer como decorado de representaciones teatrales y hoy se nos presenta como obras de ingente valor cultural.

JACOB, JUDÍO ERRANTE

Ni oriente, ni occidente.
La patria, el pueblo, escapan de mí.

Ni el zumaque ni el sauce.
Ni la salvia de Jerusalén,
arraigarán en Jacob.
La patria, el pueblo, escapan de mí.

Leve la despedida,
fuerte mi desarraigo.

Ser sólo huida.
No, la casa,
no, el hogar,
no, la aljama.

Como el caudal
del Queiles que fluye,
la patria, el pueblo, escapan de mí.

Inma Biurrun

Foto 26. Resurrección de Lázaro y rito penitencial. Decorados teatrales clásicos en los lugares donde se realizan las escenas finales del rito penitencial. Los casos de SanJuan de la Peña y Katalain.

Foto 27. "Depositio hostiae" una ceremonia teatralizada en Semana Santa que requiere presencia de autoridades civiles en la que se depositan las hostias en un cofre antes de precintarlo.

Un cinturón hace las veces de precinto en el caso tudelano siendo indicio claro de la celebración teatralizada de la escena en este lugar.

Julio I Gonzalez Montañes.

HUELLAS

ICONOGRAFIA
Y TEATRO
MEDIEVAL
EN
NAVARRA

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

ARRASIOAK

