

LA DANZA DE LA MUERTE DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO DE MORELLA

Por Francisca Adell Figols

“LA DANZA DE LA MUERTE” Es una de las escasas representaciones del tema que se conservan todavía en España. Ubicada en el Convento de San Francisco de Morella, sigue transmitiendo el mensaje para el que fue creada en el S. XV, “Todos somos iguales ante la muerte”.

LA EDAD MEDIA

La Edad Media, denominación que abarca desde la caída del Imperio Romano hasta la restauración Carolingia fue un gran momento para Europa, con cambios políticos, religiosos, urbanos, lingüísticos y hasta demográficos. En estos siglos se formaron las naciones modernas, la banca, la vida municipal y se inventó la bóveda ojival y la imprenta. Un tiempo para la reflexión sobre la realidad, de mirada hacia la antigüedad clásica y su estética, pero capaz de introducir nuevos conceptos como los de las dimensiones humana y divina, que eran más propios de una visión

cristiana de la vida. Una Europa en expansión económica y social, donde se configuraban las fronteras, al tiempo en que se afianzaba el crecimiento de las ciudades, propiciando el desarrollo del comercio y las grandes comunicaciones entre Oriente y Occidente (expediciones y cruzadas).

LA CIUDAD DE MORELLA

La ciudad de Morella durante el S XV, se desarrolló cultural e intelectualmente, su economía basada en el comercio crecía con rapidez, acercándose a Europa (Italia, Francia), los ciudadanos participaban e influían en la política de Valencia y conocidos artistas estaban interviniendo en las numerosas edificaciones que se construían en la ciudad, como la Iglesia Arciprestal, la “Casa Consell”, y el Real Convento de S. Francisco, a la sombra del cual aparece la representación de la denominada “Danza de la Muerte” en el interior de su Sala Capitular.

El convento de San Francisco en los años 70, después de la primera intervención arquitectónica de restauración.

EL CONVENTO DE SAN FRANCISCO

Los fundadores del convento, los monjes franciscanos, mendicantes, representantes del triunfo espiritual sobre el temporal dentro de las ordenes religiosas, vivían en aquel entonces a la sombra de las ciudades, como un movimiento intrínsecamente urbano¹ pobremente, dedicados a la predicación y evangelización de las almas pero al tiempo que se desarrollaron como Orden. Su creciente influencia en la sociedad de la época les convirtió en los grandes promotores del arte gótico en iglesias, conventos e incluso universidades.

El Convento de San Francisco de Morella es el segundo de esta orden que se fundó en nuestras tierras, después del de la ciudad de Valencia. En 1270 el 18 de Marzo hombres piadosos y prohombres, siendo arcipreste Domingo Betall, nombran una comisión para que se desplazase a Valencia en donde se encontraba Jaume I, para pedir la fundación de un con-

vento en Morella. En 1272 llegan los padres fundadores siendo su guardián el padre Bonarres, y comenzaron las obras de la iglesia y el claustro, muy parecido al de Palma de Mallorca²; en el año 1363, según consta en acta notarial de 27 de Marzo se adjudican fondos a Fr. Juan Ledó o Ledoné, lector, para viajar a París y estudiar "*Sacram Paginam*" y comprar libros de sagrada teología, subvencionados por el Consejo de Morella. La presencia de este conventual en Francia y la misión que le fue asignada ayudan a entender las influencias de temas franceses en la ciudad de Morella, como la danza de la muerte³.

Se inició la construcción de la iglesia en 1300 y en 1390 fue consagrada por el obispo de Tortosa, Huc Llupiá⁴. También se conocen noticias del doctorado recibido en 1405, en la ciudad de París por Fr. Nicolás Quilliç, conventual de S. Francisco.

En el año 1414 se efectúan grandes obras no documentadas para alojar a Benedicto XIII, pero es en el 1427 cuando se construye el capítulo que comu-

nica con la iglesia obra de Andreu Tarrascó, albañil y maestro de obras, coincidiendo con un momento de pujanza económica, cambio de usos sociales, preocupación por la suerte del alma y deseos de inmortalidad, lo que llevó a introducir en esta y otras edificaciones de las mismas características una nueva dimensión, la funeraria.

LA DANZA

Las danzas europeas suelen representar a una reunión o desfile de personajes de diversas condiciones, edades y rangos sociales que danzan asidos a cadáveres. En la iconografía tradicional solamente aparecen personajes masculinos, los frescos se suelen acompañar de diálogos versificados entre los muertos y los vivos.

Estas representaciones tomaron forma en las composiciones murales hacia 1400. En Europa el referente artístico citado por todos los estudiosos es la representación existente en el cementerio de los Santos Inocentes de París, datada en 1424 y por desgracia destruida en el S. XVII.

La danza de Morella es una representación híbrida entre Danza y Tránsito, se puede entender como un baile, el entrelazado de las manos y el paudado musical así lo confirman, es también una advertencia o visión simbólica del momento de la muerte, con la confrontación del esqueleto o cadáver (transi) y los personajes vivos.

En la danza de Morella la confrontación entre el personaje y su homólogo muerto no existe, como en las danzas europeas. En ella observamos la presencia de la muerte (cadáver) alejada de los vivos; el tono de amenaza es distinto, la confrontación no es directa, los vivos danzan en un ritual entorno a un difunto, un "TRANSI" en el interior de una sepultura que presenta las manos entrelazadas sobre el pecho y mira al espectador con ojos vacíos, saliendo de sus labios una filacteria en la que se inscribe "Fuit quod estis eritis quodque fuit"

DATACIÓN

El periodo de ejecución de esta obra sería sobre mediados del S. XV.

Danza de la Muerte, antes de su restauración

La figura "del rey", foto superior antes de la restauración - Foto inferior, después de la intervención, en la que se puede observar el "rayado de refuerzo"

TÉCNICA

La pintura se ubica en la pared derecha de la sala Capitular, ocupando una superficie pintada de unos 50 m², de los cuales se conserva un 40% del mortero original.

Tras el estudio analítico de pigmentos y morteros, se ha podido determinar que la técnica empleada es el fresco tradicional, con coloraciones a base de tierras comunes. Organolépticamente se observa la brillantez y tersura del color, propia de esta técnica y el espesor del mortero es de 1mm. El trabajo del dibujo ha sido aplicado sobre el mortero fresco por incisión a punzón.

TEMA

El tema de la composición mural de la sala Capitular de Morella es la muerte unificadora. La representación de toda la composición mural es una lección moralizadora, que nos habla de penitencia y temor ante el fin de la vida, mientras que en una segunda lectura nos invita al placer y al goce ante la brevedad de la existencia.

ICONOGRAFÍA

Sobre el 1500 la danza de la muerte medieval, que tenía como significado final el castigo de los pecados del hombre y la inspiración en la vida cristiana, cambió para convertirse en un detallado examen de la condición humana más pormenorizado y a menudo en una satírica representación de los tipos sociales⁵.

En esta versión la mayoría de componentes pertenecen al poder eclesiástico y a la clase noble y se hallan ordenados por sectores, colocados jerárquicamente por importancia en la sociedad medieval, lo cual representa una imagen clara de la realidad social, política y económica de la época.

El estatus social de los danzantes viene indicado con precisión por el emplazamiento de las figuras: en la zona superior, y, frontalmente se hallan representados los poderes máximos sociales, gubernamentales y eclesiásticos, en la zona izquierda el poder político y a la derecha el poder religioso. La Reina y el Rey, coronados, se presentan erguidos, remarcando así su "porte", sus rostros están más estudiados y son refinados. El Papa sigue al rey y también está representado en postura rígida y con ricas vestimentas, luciendo la tiara papal; a su lado el Cardenal y un Patriarca o Abad mitrado. Descendiendo por la parte derecha de la composición están los miembros del poder religioso, representados de perfil, en menor

tamaño y con menos definición: un Franciscano, un Dominicano, y a partir de esta escena se corta la composición por pérdida de la capa pictórica y del mortero.

En el lado izquierdo de la mano de la Reina, aparece un Duque, un personaje Noble, el Sargento de armas, y una Dama joven. Aunque no es usual la presencia de mujeres en la danza, en el modelo literario aparecen a finales del S. XV y suelen ser doncellas, o mujeres de oficios como panaderas, pescaderas. En la danza de Morella son doncellas elegantemente vestidas con pendientes y cintas en la cabeza. El niño (de la mano de la doncella) interpretado como niño por su pequeñez respecto al resto de las figuras, aunque generalmente las representaciones de infantes en las danzas que conocemos suelen ser bebés en sus cunas. Otra Dama, otro Dominicano, un Burgués (abogado o médico), el Campesino, El Caballero (por la malla de la cabeza) y otro Franciscano (por los restos de la cabeza), aunque son un grupo de danzantes presentan escasa animación.

El grupo, como he mencionado, danza alrededor del cadáver, que presenta signos de descomposición: vientre abierto, miembros descarnados y figura horriblemente esquelética. La representación del muerto en el interior del sepulcro es la de un muerto no la de un esqueleto, pues sus huesos todavía están cubiertos por la piel y su cuerpo en posición estática en reposo es la representación de un "transi".

La danza de Morella recuerda mucho al sepulcro del Cardenal Grange en Avignon, confeccionado en las proximidades de 1400 por su formulación iconográfica en torno a la "VANITAS", según señala Francesca Español en "Lo Macabro en el Gótico Hispano"⁶

En la zona izquierda de la danza podemos observar la presencia de un árbol al que podríamos denominar "árbol de la vida", (símbolo universal que se encuentra habitualmente en las antiguas civilizaciones), o bien en la cábala, un árbol de la muerte. Las hojas del árbol de la muerte son las hojas con las que Adán cubre su desnudez y según el Zohar, el símbolo del saber mágico (el árbol en ocasiones aparece simbolizado como intermediario entre el cielo y la tierra). Se halla dividido en tres partes, una de ellas ocupa la mitad superior en la que se encuentran representados una hilera de personajes de los que se contabilizan diez (posiblemente habrían más, por los restos que quedan); en la mitad inferior subdividida, en su zona izquierda aparecen representados seis personajes masculinos de pie, el tercero por la derecha está coronado. En la otra mitad encontramos cinco personajes femeninos alrededor de una mesa jugando a los dados, todos ellos en actitud disoluta, entre juegos de azar, disfrutando de los "placeres de la vida",

Representación de "la muerte"

ajenos a todo mal, mientras que alrededor suyo, en la parte izquierda de la composición se encuentra el esqueleto, que sostiene en su mano izquierda un arco y en su derecha una flecha. (representación usual en la España del XVI, como en la iglesia de S. Xián de Moraine en la Coruña)⁷. La flecha disparada con anterioridad ha penetrado en el interior del árbol de la vida. En su cadera se encuentra un carcaj con más flechas. El esqueleto es aquí la personificación de la muerte, del que sale una filacteria con una leyenda en la actualidad ilegible (generalmente en estas filacterias se leían pensamientos realistas sobre la muerte extraídos de libros de santos).

La muerte representada por la figura del esqueleto en movimiento en posición de ataque a los vivos es una representación característica ya del nuevo realismo del arte del S.XV. Aparecido después de varios siglos en los que se había representado a la muerte en reposo, quieta y digna, en este se comienza a representar más por sus consecuencias físicas que por su significado espiritual.

La muerte se entiende aquí como el final miserable del cuerpo y el asalto que el hombre puede sufrir a cada instante no es más que la amenaza ininterrumpida de su desintegración material. En la representación de la sala capitular, se profundiza en el sentido humano de la muerte meditando a la vez sobre sus consecuencias inmediatas y haciendo reflexionar a los que observan la escena sobre la duración terrenal. La muerte ataca al grupo del árbol con un arco, disparando sus flechas, mientras el grupo sigue sin enterarse, en actitud relajada, los danzantes serán aniquilados sin tener tiempo de prepararse para la "buena muerte". Esta danza es, pues, peor que las danzas de los muertos. Por otra parte el árbol en su base se encuentra amenazado por dos ratones (que podrían simbolizar la peste) que actúan royendo su tronco, los ratones y el esqueleto se encuentran apoyados sobre una base ocre que podría representar una barca (símbolo del viaje de vivos y muertos) o más probablemente una zona de lodo (símbolo de la materia primordial y fecunda, de donde el hombre fue

Dos grandes ratones, royendo la base del tronco del árbol de la vida.

sacado según la tradición bíblica); el barro aparece como un proceso de involución y un comienzo de degradación.

A la izquierda de esta composición se observa la presencia de un esqueleto incidido a punzón sobre la capa de mortero fresco que nunca llegó a ser pintado (es un arrepentimiento compositivo); esta figura se encuentra acostada con las manos entrelazadas sobre el pecho.

En la zona central de la composición se halla ubicado el sol (para muchos pueblos manifestación de la divinidad), que es también una representación relacionada con árbol de la vida, el cual se identifica con el rayo solar, (con sus rayos rojizos participa del espíritu del todopoderoso). Este sol se encuentra cercado por una cuerda anudada que simboliza la ascensión y es también un símbolo para los Franciscanos, (si está anudada, simboliza toda forma de ligadura), la cuerda de nudos según nos dice Cirlot en su "Diccionario de símbolos"¹⁸ es un tema con el que se decoran habitualmente los muros de los templos masónicos simbolizando una cadena de unión.

Sobre la zona de lodo en la parte superior izquierda de la composición perduran los restos de una rueda (podría representar a la rueda de la fortuna). En la representación mural que existe en el Ayuntamiento de Alcañiz (Teruel) también aparece la rueda de la fortuna, expresando la transitoriedad de las grandezas de todo lo mundano. " El trabajo, la ciencia y todos los esfuerzos del hombre no deben tender a la posesión de bienes frágiles, pues el único apoyo firme que el hombre encuentra es Dios, que se alcanza por el cultivo de la virtud"¹⁹.

Dispersos por el panel mural y ocupando las zonas inferiores existen unos restos o trazos negros que parecen entenderse como rostros. Son posteriores y de menor calidad; en todo caso no forman parte de la composición e interpretación iconográfica medieval.

La danza, podría haber sido realizada siguiendo modelos anteriores. La linealidad de esta representación me hizo reflexionar sobre la posibilidad de que hubiese sido copiada o reinterpretada a partir de un

grabado y lo he podido encontrar con la inestimable ayuda de Francesca Español; este grabado se corresponde a la perfección con la representación estudiada.

LOS TEXTOS

La representación pictórica se completa con extensos textos, en la parte inferior de los danzantes que aparecen introducidos por una figura masculina, joven con una trompeta en las manos. Estos textos se hallan escritos en catalán de la época¹⁰ y todos ellos hacen referencia a otros de temática religiosa; por tanto no son textos de autor. En la parte inferior de la representación encontramos dos tetragramas musicales con las notas de la melodía de la danza. El fragmento musical en el que se lee con dificultad Frases nos convé, mas no savez la hora, mas no savez la hora, fue escrito para ser danzado y se corresponde con la melodía "Ad mortem festinamus" que se encuentra en el LLibre Vermell de la abadía de Montserrat, con muy pocas diferencias¹¹.

La indumentaria de los personaje es la representación y presentación del estatus social, en esta época en la que se imponen unas reglas en el vestuario dis-

criminatorias y estrictas entre individuos, asignando el color, la textura de estofados, el número de bordados y puntillas, la importancia de las joyas etc. Se ha dicho que un simple detalle de la vestimenta puede datar la ejecución de una obra, aunque también se ha de tener en cuenta que han existido siempre maestros anónimos, retardatarios, que aún siendo contemporáneos ya del pleno Renacimiento, siguieron interpretando sus composiciones modelos anteriores.

El traje femenino.- Son vestidos "gornella" saya que llegaba hasta el suelo.

El traje masculino.- todos los danzantes excepto dos usan las "gramallas" o túnicas largas.

Los cabellos masculinos son cortos tallados como un solideo perfectamente circular, las sienes afeitadas dejando ver las orejas, propio del 1440¹².

El traje eclesiástico.- El manto del Cardenal es aquí una capa cerrada, los cordones del sombrero están atados sobre el pecho y cayendo casi hasta los pies.

La mitra del abad es curva (esto aparece entre 1420-1480).

Los campesinos.- Suelen lucir casaca estrecha común a ambos sexos y fundas para las piernas de cuero, fieltro etc. En el calzado.- Se usan zapatos con puntas elevadas hasta 1480.

Los textos de la Danza, escritos en catalán de la época.

Los danzantes

La datación de esta obra por las vestimentas de los personajes y la representación de una “Danza - Transi” es tardía, a partir de 1450. La existencia de tres personajes femeninos de distintas edades y condiciones sociales la diferencian de las danzas europeas conocidas en la época. En cuanto a la autoría de la misma podría ser de un pintor o escultor de los que estaban trabajando en la ciudad, conocedor de la técnica del fresco tradicional, aunque no elaborado, influenciado por el pensamiento del momento, por las convicciones de los monjes o influencias llegadas desde el extranjero, más que la intervención de un artista morellano.

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN.

ESTADO DE CONSERVACIÓN PREVIA INTERVENCIÓN.

El estado de conservación, previa intervención, se podría calificar como muy grave.

Las alteraciones que presentaba la pared, en morteros y capa pictórica, dificultaban la lectura de la composición, además de la existencia de zonas de mortero con graves peligros de desprendimiento. La pérdida de pigmentos era generalizada, la suciedad superficial existente sobre toda la representación era un caldo de cultivo excelente para microorganismos que produjeron graves alteraciones cromáticas. Toda la superficie se hallaba recubierta de morteros de

reparación, salpicaduras de cal y numerosos excrementos de aves (ricos en ácido úrico, fosfórico y nítrico).

TRATAMIENTO DE RESTAURACIÓN.

El tratamiento de restauración de esta pared fue efectuado por la empresa C. R. Consultores, en los años 1993-94, financiado por la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, consistiendo en:

- 1.- Estudio documental y fotográfico
- 2.- Estudio Analítico (analítica de morteros).
- 3.- Limpieza superficial (mecánica).
- 4.- Fijación de pigmentos (impregnaciones de productos sintéticos a baja concentración, engasados en zonas con peligro de desprendimiento y aplicaciones de resinas vinílicas.
- 5.- Limpieza general, limpieza química con formulaciones de carácter básico y limpieza mecánica puntual
- 6.-Reintegración - volumétrica en los faltantes de mortero.- reintegración cromática con la técnica del “rayado de refuerzo”¹³.

ESTADO ACTUAL DE LA SALA CAPITULAR.

La pared intervenida en la que se halla la representación de la danza de la muerte, se encuentra en buen estado de conservación, solamente se aprecian

pequeñas acumulaciones de polvo y depósitos orgánicos, en cambio la pared izquierda de la sala, soporte de otras pinturas muy difíciles de apreciar, se encuentra en grave peligro de desprendimiento, debido a las características de la fábrica del muro soporte y a las condiciones climáticas (extremas) a las que se halla expuesto por su parte posterior. En este muro existen restos pictóricos de las mismas características que la composición mural de la Danza y al contrario de lo que se ha venido diciendo durante años no hacen referencia a ninguna "Danza de la vida", sino que refuerzan el tema de la sala capitular, pues puede leerse no sin dificultad en varias ocasiones la palabra "Mortem".

La Conselleria de Cultura, Dirección General de Patrimonio, y en ella Dña. Carmen Pérez, dado el interés que tienen estas pinturas para la ciudad de Morella, ha decidido que sean intervenidas con carácter de urgencia para facilitar la conservación y la correcta recuperación de una obra digna y única, que nos ayudará a conocer mejor el sentimiento y valores de un siglo tan importante para la ciudad de Morella.

BIBLIOGRAFÍA

1. Linaje A. (1985). *Las ordenes mendicantes*. Cuadernos de Historia 16. N° 231. Melsa. Madrid. (pp 25-34).

2. Cuadrado M. (1993). *Arquitectura de las ordenes mendicantes*. Cuadernos de Arte Español n° 86. Historia 16. Melsa. Barcelona. (pp - 6).

3. Gil Mascarell I, Grande F, Muñoz G. (1978) *Estudios previos en el Real Convento de S. Francisco*. Informe para la Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana. Castellón. No publicado. (pp - 30).

4. Tramoyeres I. (1919). *La Arquitectura Gótica en el Maestrazgo*. Morella. Forcall. Catí. S. Mateo.

Traiguera. *Archivo de Arte Valenciano*. Valencia. (pp - 23).

5. Collins M. (1978). *The dance of death in book illustration*. Ed Ellis library. University of Missouri. Columbia.

6. Español F. (1992). *Lo macabro en el gótico hispano*. Cuadernos de Arte Español. Historia 16. N°70. Madrid.

7. García Iglesias. (1982). *Consideraciones sobre la idea de la muerte en la pintura de Galicia en el S.XVI*. Ponencia IV Congreso Español de Arte Zaragoza (pp - 400).

8. Cirlot JE. (1988). *Diccionario de Símbolos*. Ed. Labor SA. Barcelona.

9. Sebastián S. (1992). *Mensaje del arte medieval*. Ed. El Almendro. Serie Manuales Universitarios 2. Salamanca.

10. Díaz Manteca E. (1997). Traducción y lectura de los textos de la Danza de la Muerte de Morella, para la tesis doctoral "*Las pinturas murales del convento de s. Francisco de Morella. La danza de la muerte y un lienzo inédito*" de F. Adell.

11. Pastor J. (1994). Conferencia impartida en Morella el 18 de Julio de 1994.

12. Beaulieu M. (1971). *El vestido antiguo y medieval*. Ed Oikos-Tan. Vilasar de Mar. Barcelona. (pp - 87).

13. VVAA. (1995). Informe de restauración de la empresa Consultores, para la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana. Madrid.

