

9. EL ARTE GÓTICO

Cronología El gótico surgió en **Francia** (París) a mediados del **S. XII**, desde donde se extiende a otros países europeos en los que va adquiriendo una personalidad propia, y se desarrolla **hasta el S. XVI**, excepto en Italia donde en el S. XV se inicia el Renacimiento.

Contexto histórico

Desde el S. XI, la Europa feudal experimenta una transformación económica, social e ideológica.

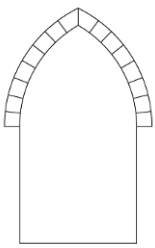
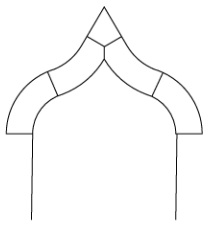
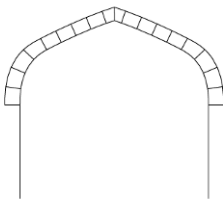
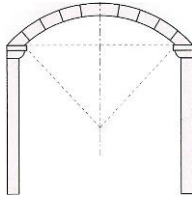
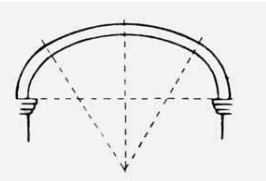
- La **expansión económica** (desarrollo de la agricultura, del comercio y de la artesanía), lleva resurgimiento de las **ciudades** y a la aparición de una nueva clase social, la **burguesía**.
- Las Universidades surgieron en las ciudades para educar a los hijos de los burgueses. En ellas, triunfa una nueva filosofía, el **aristotelismo**, que considera la observación de la realidad como la base del conocimiento. Esta filosofía influye en el cambio de mentalidad religiosa, representada sobre todo por **San Francisco de Asís**, que valora el acercamiento a la naturaleza y a la belleza de las cosas por ser reflejo de la bondad divina.

El arte gótico es la expresión de la nueva **sociedad urbana y burguesa**, con una creciente **secularización** aunque la Iglesia mantenga aún gran influencia. El arte gótico, aunque surge de una evolución del románico, es un estilo opuesto a éste por desarrollar un nuevo sistema constructivo, por el simbolismo de los edificios, por el realismo de sus esculturas y pinturas, y por la importancia que adquiere el gótico civil.

LA ARQUITECTURA GÓTICA

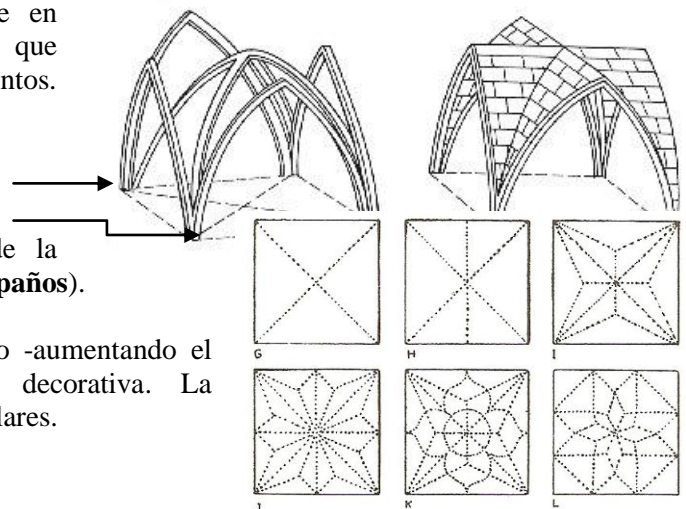
El gótico crea un nuevo sistema constructivo –opuesto al románico- caracterizado por la **verticalidad**, el **movimiento ascendente**, el **predominio del vano sobre el macizo** (grandes ventanales con vidrieras) y la **relación con el entorno**.

- **Materiales:** piedra tallada en sillares regulares y ligaduras metálicas.
- **Elementos sustentados:**
 - **Arco apuntado u ojival** formado por dos segmentos de circunferencia que se cortan. Este arco ejerce menos peso sobre el muro, desvía el peso hacia los laterales y contribuye a dar esbeltez al edificio. En la evolución del gótico, el arco apuntado adopta diversos tipos (flamígero, tudor) y aparecen otros arcos (escarzano, carpanel, etc.)

Apuntado	Conopial o flamígero	Tudor	Escarzano	Carpanel
				

- **Bóveda de crucería** formada por el cruce en diagonal de dos arcos apuntados (**nervios**) que transmiten la carga de la cubierta a cuatro puntos. El punto central de la bóveda se llama **clave**. La bóveda se apoya también en:
 - dos **arcos formeros**
 - y dos **arcos fajones o torales**.
 Los espacios entre los arcos (esqueleto de la bóveda) se rellenan con paneles (**plementos o paños**).

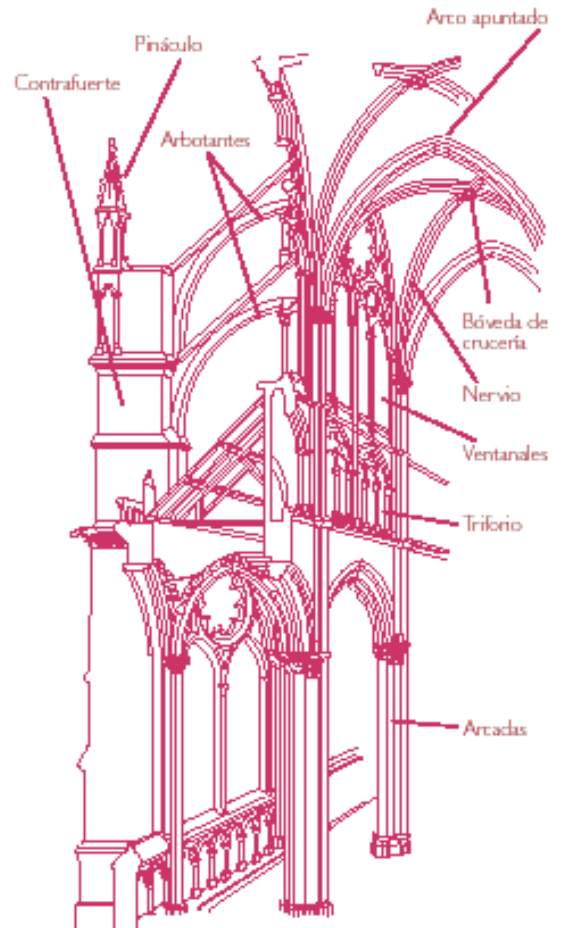
Las bóvedas de crucería se van complicando -aumentando el número de nervios- con una finalidad decorativa. La complicación de los nervios se refleja en los pilares.

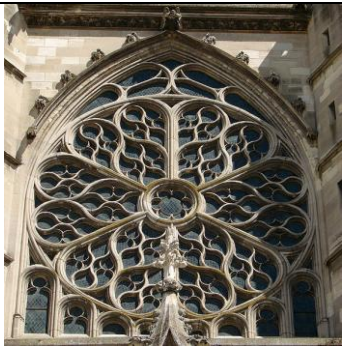
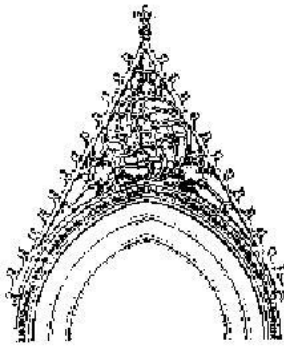

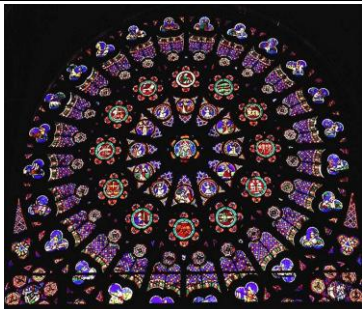

- Tipos de bóvedas de crucería:
- G: Bóveda de crucería
 - H: Bóveda sexpartita
 - I: Bóveda de terceletes
 - J-L: Bóvedas estrelladas

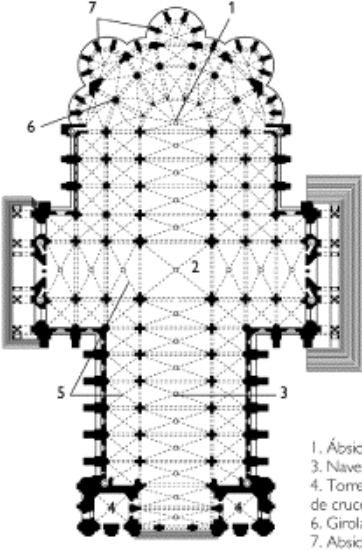

● **Elementos sustentantes**

- **En el interior:** altísimos **pilares fasciculados**, formados por un núcleo central y finísimas columnas adosadas o **baquetones** (molduras redondas semejantes a tallos) que parten de los nervios trasladando el peso de la bóveda en vertical. Al complicarse los nervios de la bóveda se complican los pilares y el capitel de cada baquetón termina desapareciendo sustituido por una cinta que une a todos.
- **En el exterior:** **arbotantes** y **contrafuertes**. El **arbotante** (principal novedad constructiva) es un **arco exterior de descarga** que transmite el empuje de la bóveda de crucería hacia el exterior. También sirven para canalizar el agua mediante las **gárgolas**. El arbotante descansa en el **contrafuerte o estribo**, un pilar que soporta el peso más elevado que el del románico. El contrafuerte termina en el **pináculo**, un pequeño pilar piramidal, que contribuye a apoyarlo en el suelo.
- Los elementos constructivos crean un nuevo **sistema de equilibrio** que se basa en la distribución de los empujes de bóveda en sentido vertical hacia los pilares y en sentido lateral hacia los contrafuertes exteriores mediante el arbotante. Los nervios, pilares, contrafuertes y arbotantes constituyen un **“esqueleto de piedra”** que es el responsable de la estabilidad del edificio y el resto (plentones, muros) son básicamente cerramiento. El muro ha perdido la función de soporte por lo que se pueden abrir **amplios ventanales** cubiertos por vidrieras y construir edificios de gran altura. La **luminosidad** se convierte en un elemento clave simbolizando la luz divina y creando un espacio idealizado.
- **Los elementos decorativos** son variados y tienden a reforzar la **verticalidad**. Se localiza sobretodo en los **vanos** (ventanales y **rosetones**, galerías, puertas,...) que se decoran con baquetones y **tracería** calada cada vez más complicada y se cubren de **vidrieras** coloreadas. Las ventanas y puertas se rematan con el **gablete** o ángulo apuntado que cierra el vano. Otros elementos decorativos son: agujas, pináculos, esculturas, florones, claves, **gárgolas** (desagües del tejado esculpidos en formas fantásticas).

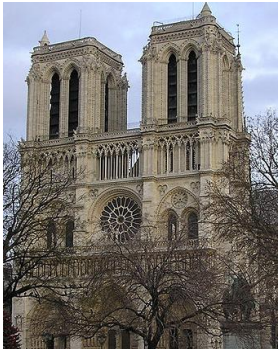

Ventanales con vidrieras	Rosetones	Gablete	Gárgola
			
			

TIPOS DE EDIFICIOS

<p>La arquitectura religiosa</p>	<p>Sigue siendo predominante, destacando las catedrales y los monasterios.</p> <p>Las catedrales preferentemente con planta de cruz latina con gran girola o deambulatorio, simple o doble, a la que se abren capillas poligonales (absidiolos). El número de naves aumenta (3,5 o 7), la nave central es más ancha y alta que las laterales (con excepciones). El crucero está casi en el centro y la nave de crucero apenas sobresale pero se marca en altura.</p> <p>En el alzado, la nave central está dividida en niveles: arcadas de separación de las naves, triforio, recuerdo de las galerías o tribunas de las iglesias de peregrinación, y en la parte superior el claristorio con grandes ventanales con vidrieras. En ella está el coro, mayor que en el románico y la parte más iluminada.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="font-size: small;"> <p>1. Ábside. 2. Crucero. 3. Nave central. 4. Torres. 5. Bóveda de crucería. 6. Girola doble. 7. Absidiolos.</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="padding-left: 20px;"> <p>En el exterior, la fachada se divide en zonas verticales, generalmente tres, y tres fajas horizontales; en los pies generalmente hay tres vanos abocinados, con abundante decoración escultórica, flanqueados por dos torres que pueden rematar en terraza o con una aguja. Sobre la puerta principal se sitúa el rosetón y, sobre el crucero, el pesado cimborrio se sustituye por una aguja o flecha.</p> </div> </div>
---	---

<p>Los edificios civiles se inspiran en el arte religioso.</p>	<p>Se inspiran en el arte religioso</p> <p>Adquieren gran importancia en la etapa final del gótico: fortificaciones, palacios, ayuntamientos, lonjas, atarazanas, etc.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> </div>
---	--

EVOLUCIÓN DE LA ARQUITECTURA GÓTICA

<p>Finales del S. XII</p> <p>PERIODO DE TRANSICIÓN</p>	<p>La transición entre el románico y el gótico está representada por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La arquitectura cisterciense que rechaza el exceso decorativo del románico. Los edificios son sencillos con bóvedas de crucería, arcos apuntados, gruesos pilares y contrafuertes. En la Península tiene un gran desarrollo sobretodo en la Corona de Aragón: <i>monasterios de Poblet y Santas Creus</i> (Tarragona) y <i>Veruela</i> (Zaragoza). <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="padding-left: 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> - En la île de France se construye la <i>Abadía de Saint Denis</i> y algunas catedrales en las que se introducen las novedades técnicas que caracterizan al gótico (<i>Notre Dâme</i> de París, Laón, etc.) </div> </div>
--	--

Francia es el centro del nuevo estilo: uso de arbotantes, pilares cilíndricos con columnillas, amplios ventanales con tracería, fachada con tres puertas y dos grandes torres, crucero en el centro por el gran desarrollo del coro, etc. Catedrales de

Chartres

Reims

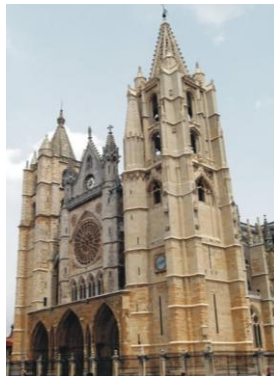
Amiens

S. XIII

España se imita el gótico francés en las catedrales de *Burgos* y *León*. La de *Toledo* es de carácter más nacional.

León

Burgos

Toledo

GÓTICO CLÁSICO

Inglaterra: la influencia francesa se une a la tradición del románico normando y se crea un estilo propio más horizontal, pocas ventanas y fachadas horizontales (**fachada-telón**) sin esculturas. Catedral de *Salisbury*, *Wells* y *Westminster*. A mediados de siglo se impone el **estilo ornamental** con adornos ondulantes y multiplicación de nervios. Catedral de *Gloucester* (en el claustro aparece la bóveda de abanico)

S. XIV

Radiante o lanceolado

Los edificios son más esbeltos y luminosos. Los arcos más apuntados, se multiplican los nervios de las bóvedas (bóvedas de terceletes) y los baquetones

Francia: la crisis hace que sólo se terminen las obras iniciadas o se añadan capillas. La *Sainte-Chapelle de Paris* es un ejemplo de ligereza y luminosidad al debido a que los muros son completamente sustituidos por vidrieras en las que predomina el rojo y el azul.

Alemania: apogeo del gótico con catedrales de esbeltas torres rematadas con **altas agujas caladas**. Catedrales de *Colonia*, *Estrasburgo* y *Friburgo*. En el interior se busca la unidad del espacio lo que dio lugar a la aparición de la **planta salón** con tres naves a la misma altura y ventanas a los lados en *Santa Isabel de Marburgo*.

	<p>Mediterráneo</p>	<p>España: auge del gótico en la Corona de Aragón. Influencia cisterciense: escasa decoración; iglesia salón con naves de igual altura o única, pilares delgados, capillas ente los contrafuertes lo que le da gran amplitud. Catedrales de <i>Girona</i>, <i>Barcelona</i>. Iglesia de <i>Santa M^a del Mar</i> en Barcelona. La catedral de <i>Palma</i> se aleja algo del tipo regional por sus contrafuertes exteriores.</p> 	
<p>S. XV</p> <p>GÓTICO FLÁMIGERO O FLORIDO</p>	<p>La decoración lo inunda todo: las tracerías adoptan formas curvilíneas, abundan las bóvedas estrelladas, aparecen arcos de formas diversas: conopial, carpanel y lobulado; los capiteles se convierten en una faja decorativa y los calados se multiplican. Destaca el auge de las construcciones civiles.</p> <p>España: auge constructivo en Castilla con el estilo hispano-flamenco o isabelino que une el gótico flamígero y el mudéjar con recargadas fachadas: <i>Catedral de Sevilla</i>, <i>Capilla del Condestable</i> y <i>la Cartuja de Miraflores</i> en Burgos, <i>San Juan de los Reyes</i> en Toledo.</p> <p>Arquitectura civil: <i>Palacio del Infantado</i> de Guadalajara, <i>Hospital de la Santa Cruz</i> de Toledo, <i>Lonjas de Valencia</i> y <i>Palma</i> en la C. de Aragón.</p> <p>Inglaterra. Estilo perpendicular con bóvedas de abanico, largas molduras verticales y grandes ventanales. <i>King's College</i> de Cambridge y <i>Capilla de San Jorge</i>.</p> <p>Países Bajos: auge de la arquitectura civil. Ayuntamientos de <i>Bruselas</i>, <i>Lovaina</i> y <i>Brujas</i>; <i>Lonja de Brujas</i>.</p>		
<p>ITALIA</p>	<p>La influencia romana y bizantina determina la escasa aceptación del estilo gótico. Edificios con arcos apuntado y bóvedas de crucería pero tendentes a la horizontalidad y escasos vanos. Catedral de Siena y <i>Orvieto</i>. La catedral de <i>Milán</i> es una excepción.</p> <p>Gran importancia del gótico civil: <i>Palacio de la Signoría</i> de Florencia y Siena, <i>Palacio Ducal</i> de Venecia</p>		

ARTES PLÁSTICAS EN EL GÓTICO

Características generales

- **Naturalismo:** se toma como modelo la realidad y se busca la belleza de acuerdo con una nueva mentalidad que considera la belleza de la naturaleza una expresión de la grandeza divina. Las figuras se humanizan: cuerpos proporcionados, rostros individualizados, expresión de los sentimientos, volumen de las figuras, comunicación entre los personajes. En los S. XIII y XIV el naturalismo es idealizado. En el S. XV se impone el realismo.
- **Temática:** se repiten los temas y simbolismos del románico (*Pantocrátor* y *Juicio Final*) cambiando la apariencia y se **amplia la temática** religiosa (vidas de santos y de la virgen) y aparición de **temas profanos** (retratos o escenas de la vida cotidiana).
- **Humanización** de los temas religiosos: Cristo da muestras de sufrimiento y la Virgen aparece como madre amorosa.
- Finalidad **didáctica** pero sin infundir terror sino poniendo como modelo la vida de personajes religiosos cercanos al hombre.

ESCULTURA

Se desarrolla en varios campos: ornamental en fachadas y otras partes del templo, bulto redondo, retablos y sepulcros.

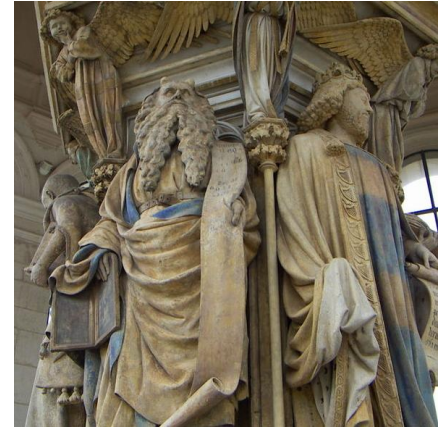
<p>S. XIII</p> <p>Gótico clásico</p>	<p>Naturalismo idealizado. Tranquilidad y serenidad en gestos y actitudes, elegancia de las figuras. Amplios ropajes con pliegues sencillos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En las portadas de las grandes catedrales francesas se observa una evolución. En <i>Notre Dâme, Chartres</i> y <i>Amiens</i> hay cierta rigidez y adaptación al marco pero en <i>Reims</i> se alcanza la madurez del estilo en las escenas de las jambas, la <i>Visitación</i> y la <i>Anunciación</i>, se vuelven exentas, naturales y expresivas. - En Castilla destacan las portadas de la catedral de Burgos, la del <i>Sarmental</i> y la de <i>Coronería</i> y en la de León, la del Juicio Final y la <i>Virgen Blanca</i> de León. - En Alemania el <i>Caballero</i> de la catedral de <i>Bamberg</i>. 	
	<p>En Italia la influencia clásica se percibe en Nicola Pisano que esculpe en mármol el <i>Púlpito del baptisterio de la catedral de Pisa</i>, de forma hexagonal, sobre columnas apoyadas en leones. Representa escenas de la vida Cristo con figuras de gran solemnidad y grandeza. Es el principal precedente del Renacimiento.</p> <p>Su hijo Giovanni Pisano realiza el <i>púlpito de la catedral de Pisa</i>. Frente a la serenidad de su padre en él hay mayor dramatismo y angustia.</p>	
<p>S. XIV</p> <p>Gótico manierista</p>	<p>El naturalismo idealizado se vuelve más elegante: las figuras se alargan y se curvan graciosamente, especialmente los pliegues son muy sinuosos. Se introduce lo anecdótico y se acentúan los sentimientos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En la portada de Reims se realiza el famoso <i>Ángel sonriente</i>. - Destacan las Vírgenes Bellas (imágenes de pequeño tamaño de Vírgenes con Niño), talladas en marfil o piedra policromada, como <i>La Virgen de la Sainte-Chapelle</i> y los sepulcros. - <i>Puerta del Reloj</i> y <i>Virgen Blanca</i> de la catedral de Toledo <p>Auge de la escultura en la Cataluña con los sepulcros del Monasterio de <i>Poblet</i> y <i>Santas Creus</i> en los que trabaja Jaume Cascalls que realiza también el retablo de <i>Cornellá de Conflent</i> y la estatua de <i>San Carlomagno</i>.</p>	
	<p>En Italia, Andrea Pisano ejecuta en bronce la <i>puerta sur del baptisterio de la catedral de Florencia</i>, con escenas en medallones cuadrilobulados que anticipan el Renacimiento.</p>	

**Finales del S.
XIV-
S. XV**

**Realismo
expresionista**

La escultura se vuelve muy realista –los rostros son auténticos retratos–, las figuras son más voluminosas y el sentimiento se inclina hacia lo patético.

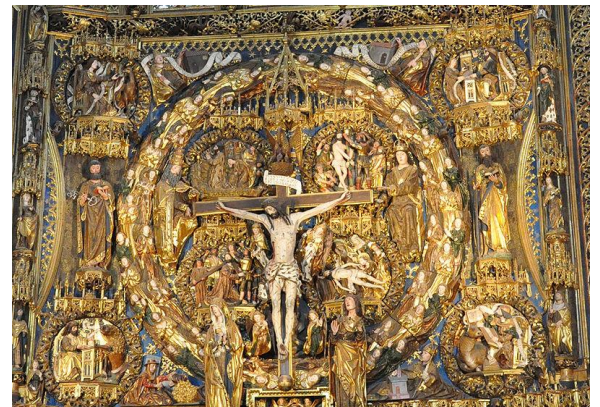
- El foco principal está en la corte de los Duques de Borgoña donde trabaja un importante escultor flamenco, **CLAUS SLUTER**, en la *Cartuja de Dijon*, con el *Pozo de Moisés* (con monumentales profetas de acusado realismo y gran fuerza expresiva con rostros patéticos y angustiados y paños de pliegues angulosos para conseguir volumen) y el *sepulcro de Felipe el Atrevido*, con monjes dolientes encapuchados (el tema del encapuchado alcanzará gran difusión).
- La influencia de Claus Sluter se deja sentir en toda Europa.
- En **España** destaca el foco castellano de influencia primero borgoñona y después flamenca. El introductor del estilo flamenco es **Egas Cueman**, que trabaja en Toledo.

El principal escultor de la **escuela hispano-flamenca** es **GIL DE SILOÉ** (*retablo y los sepulcros de Juan II y Leonor de Portugal* en la Cartuja de Miraflores en Burgos) cuya obra destaca por la minuciosidad, el realismo y la riqueza decorativa.

Sebastián de Almonacid realizó el sepulcro de “*El Doncel de Sigüenza*”. En la Corona de Aragón,

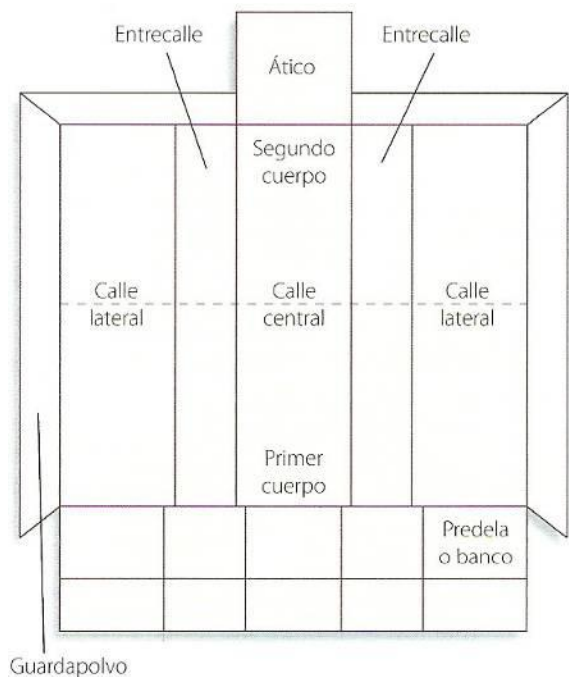
Guillem Sagrera (*Ángel de la Lonja de Palma*) y Pere Joan (*San Jordi del Palau de la Generalitat*).

PINTURA GOTICA

- La pintura mural pierde importancia, excepto en Italia, al abrirse amplios ventanales en los muros.
- En la primera etapa del gótico destaca la importancia de las vidrieras y de los manuscritos (ilustraciones de libros).
- Gran desarrollo de la **pintura sobre tabla** –apareciendo los **retablos de madera** que se colocan detrás del altar. El tamaño y el nº de tablas van aumentando. Se llaman: *dípticos*, *trípticos*, *polípticos*, etc. según el nº de tablas. La técnica es el **temple** hasta el S. XV que se introduce el **óleo**.

Los retablos se dividen en banco o predela, cuerpos, calles, entrecalles, ático y guardapolvo.

Estilos	EVOLUCIÓN DE LA PINTURA GÓTICA	
<p>GÓTICO LINEAL O FRANCO-GÓTICO</p> <p>(S. XIII y primera mitad del S. XIV)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • En el S. XIII, la producción se centra en las vidrieras y miniaturas. La vidriera impone las técnicas al resto de la pintura: importancia de la línea, vivos colores, paisajes y construcciones como fondo, cuerpo alargado y gracioso, cabeza oval y boca menuda. Predomina el color rojo y el azul. <ul style="list-style-type: none"> - Entre las vidrieras destacan las de la catedral de <i>Chartres</i>. - Escuela de miniaturas de la corte de París: <i>Salterio de la reina Blanca de Castilla y de San Luis</i>. En España: vidrieras de <i>la catedral de León</i> y libro de <i>Cantigas de Alfonso X</i>. • En el S. XIV el estilo se vuelve más elegante con cuerpos más curvilíneos (manierismo). Vidrieras de la <i>Sainte Chapelle</i>. Escuela miniatura del taller de Jean Pucelle con el <i>Libro de las horas de Jenne d'Evreux</i>. 	
<p>ITALO-GÓTICO</p> <p>(S. XIII y XIV)</p>	<p>Italia desarrolla un estilo propio evolucionando desde el estilo bizantino hacia formas más humanas y realistas. Se mantiene la importancia de la pintura mural en la que se producirá el avance hacia el realismo. Destacan dos escuelas:</p> <div data-bbox="384 790 775 1196" data-label="Image"> </div> <p>La escuela de Siena es menos innovadora. Une la influencia bizantina y la francesa. Importancia de la línea, fondos dorados, colores vivos, rostros melancólicos y siluetas sinuosas. Los principales pintores son: DUCCIO (<i>Maestà</i> y <i>Madonna Rucellai</i>) y SIMONE MARTINI (<i>Anunciación de los Uffizi</i>).</p> <p>La escuela de Florencia rompe con la tradición medieval bizantina iniciando una evolución que conduce al Renacimiento. En el S. XIII (Ducento) se humaniza la iconografía bizantina y en el S. XIV (Trecento), CIMABUE en sus <i>Madonnas</i>, empieza a buscar un mayor realismo corporal, que culminará en su discípulo Giotto.</p> <p>(Ducento) se humaniza la iconografía bizantina y en el S. XIV (Trecento), CIMABUE en sus <i>Madonnas</i>, empieza a buscar un mayor realismo corporal, que culminará en su discípulo Giotto.</p> <p>En la 2ª mitad del S. XIV se extiende por Europa la influencia italiana, especialmente de la escuela de Siena. En Cataluña destaca Ferrer Basa.</p>	
<p>GÓTICO INTERNACIONAL</p> <p>(Finales del S. XIV y 1ª mitad del S. XV)</p>	<p>Es un estilo refinado y elegante, cuyos temas preferidos son el retrato y la vida cotidiana; y el paisaje gana importancia y aparece idealizado. Se crea a partir de una mezcla de varias influencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de las miniaturas francesas (gótico lineal), de las que toma el interés narrativo y las líneas curvas. - de la escuela de Siena, de la que recoge la elegancia, el colorido luminoso y el refinamiento. - De la escuela flamenca de la que recoge la tendencia realista. <p>Con este estilo, la miniatura llega a su apogeo con el <i>Libro de Horas del duque de Berry</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En Castilla, destaca NICOLÁS FRANCÉS con el retablo de la Virgen y San Francisco y Dello Delli, autor del retablo de la catedral vieja de Salamanca. - En Cataluña, Bernardo Martorell con el retablo de San Jorge y el de la Transfiguración. 	
<p>2ª mitad del S. XV</p>	<p>Se introduce la influencia de los primitivos flamencos</p>	

LOS PRECURSORES DEL RENACIMIENTO: GIOTTO Y LOS PRIMITIVOS FLAMENCOS

Contexto histórico

En los últimos siglos medievales (S. XIV y XV), la nueva mentalidad religiosa surgida de San Francisco de Asís (el espíritu divino se encuentra en la naturaleza) y el auge de la burguesía, que trajo una mayor secularización de la cultura, se manifiesta en el interés de las artes plásticas por **reproducir la realidad**.

En las dos zonas de Europa con mayor desarrollo comercial y burgués, **Italia y los Países Bajos**, surgen dos escuelas pictóricas, la **florentina** con **Giotto** y los **primitivos flamencos**, que inician la pintura moderna al conseguir representar un **espacio tridimensional** sobre una superficie plana. Para ello emplearán soluciones diferentes. La florentina se preocupa por la forma, el volumen y la composición; la flamenca por el detallismo y la valoración de la luz y el color.

GIOTTO

Es el principal representante de la escuela florentina y un pintor excepcional que rompe con la tradición medieval al inspirarse en la realidad y tratar de representar el **espacio tridimensional** y dar **volumen** a las figuras mediante el **sombreado**; se preocupa por la anatomía y la **expresión anímica** y encuadra sus escenas en **paisajes reales**; sus **composiciones** son **simples**, sin detalles ni anécdotas, por utilizar la técnica *al fresco*. Ha dejado numerosos retratos y frescos por toda Italia. Su primera obra *frescos de la basílica de San Francisco en Asís* y su obra maestra son los *frescos de la Capilla de la Arena* (o *de los Scrovegni*) de Padua.

También fue escultor y arquitecto realizando el proyecto inacabado del *Campanile* de la catedral de Florencia.

LA ESCUELA DE LOS PRIMITIVOS FLAMENCOS

Las ciudades flamencas (Brujas, Gante, Lovaina, etc.) son los principales centros bancarios, comerciales y artesanales de Europa y su poderosa burguesía decoraba sus mansiones con cuadros de caballete. Esta clientela hizo posible la creación de una escuela de pintura a la que impuso el gusto por el realismo: los cuadros ha de dejar constancia de su acomodado modo de vida del que se sienten orgullosos.

El carácter gremial de la escuela hace que los artistas sean numerosos y que tengan unos rasgos comunes:

- El **realismo exagerado** que se manifiesta en detallismo minucioso.
- **Uso del óleo** que permite trabajar con lentitud y pintar los detalles así como un brillante colorido.
- La pintura sobre **tabla**. Esta escuela crea el **cuadro de caballete**.
- La creación de un **espacio tridimensional** mediante la **difusión de la luz sobre los objetos y la utilización de recursos efectistas** como los espejos cóncavos o las ventanas que crean ilusión de profundidad.
- Desarrollan **nuevos temas** como el retrato y el paisaje, y aparecen de **nuevos tipos** de personajes (cambista, prostitutas, etc.). En los temas religiosos tradicionales se introduce el retrato de los donantes en las escenas.
- El iniciador de la escuela y su principal representante es **JAN VAN EYCK**, el primero que usa y perfecciona la pintura al óleo. Consigue crear un espacio tridimensional mediante el uso de la luz y los recursos efectistas (espejos, ventanas, etc.). Con su hermano **Hubert** realiza el *Políptico de la Adoración del Cordero Místico* (retablo para la catedral de San Bavón de Gante). Otras obras: la *Virgen del Canciller Rolin* y la *Virgen del canónigo Van der Paele* y el *matrimonio Arnolfini*
- **Otros artistas** destacados: **ROGER VAN DER WEYDEN** interesado por los sentimientos y por las composiciones cuidadas. *Descendimiento de la cruz*, del Museo del Prado. **Hans Memling**, *Virgenes de con el Niño* suaves y delicadas en paisajes apacibles. **Gerard David** es similar al anterior. **Robert Camping**, *Santa Bárbara*

En un periodo posterior, cuando en el resto de Europa triunfa la pintura renacentista de influencia italiana (finales S. XV y principios del S. XVI) hay tres pintores de gran originalidad:

- **PATINIR** convierte el paisaje en el tema principal. Destaca *Caronte cruzando la laguna Estigia*.
- **EL BOSCO** destaca por su imaginación y fantasía junto a un carácter crítico e irónico. Felipe II compró sus principales obras, entre ellas *El Jardín de las Delicias*.

COMENTARIO DE UNA CATEDRAL GÓTICA.

1.- Identificación de la obra

La *catedral de Chartres* es un templo cristiano de estilo gótico construido a finales de S. XII y comienzos del S. XIII tras el incendio de la antigua catedral románica. Chartres, una ciudad del noroeste de Francia, experimentó un importante crecimiento en la Edad Media al haberse convertido en un gran centro de peregrinación desde que Carlos El Calvo en el S. IX otorgó a la catedral una importante reliquia: la túnica usada por la Virgen el día de la Anunciación. Al calor de las peregrinaciones fue surgiendo una rica burguesía comercial y artesanal.

En 1194, se produjo un gran incendio en la ciudad que arrasó la catedral románica y, entre los escombros, apareció milagrosamente en la cripta la túnica de la Virgen intacta. Este hecho hizo animó al obispo y a los burgueses de la ciudad a financiar una rápida reconstrucción. En 24 años se levantó la nave principal (1195-1220), aunque las obras no finalizaron hasta 1260. La catedral se dedicó enteramente a la Virgen frente a las iglesias anteriores dedicadas a los santos.

No se conoce el arquitecto o arquitectos que la proyectaron.

El edificio es imponente: 130 metros de largo; la nave central tiene 16,4 m. de ancho y 37,5 m. de altura. Las torres superan los 100 metros de alto.

2. Análisis del edificio

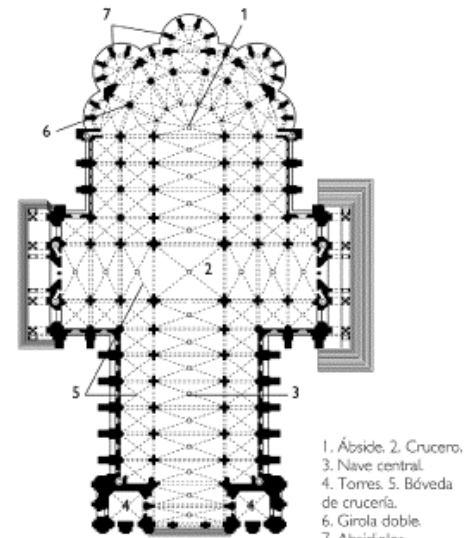
- La **planta** es típica de las catedrales góticas: de cruz latina con tres naves y una cabecera muy desarrollada con doble girola y capillas radiales, algo característico de las iglesias de peregrinación que deben acoger a muchos fieles. El transepto está situado casi en el centro del eje longitudinal.

• El alzado

a) Interior del edificio

Está formado por tres naves siendo la nave central es mucho más elevada que las laterales. Se aprecian tres niveles tres niveles claramente diferenciados:

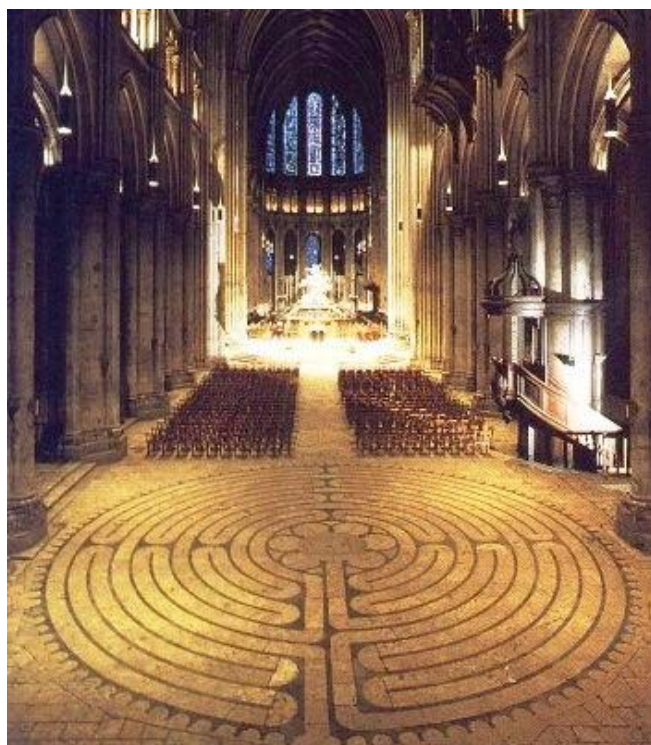

- El nivel inferior formado por las naves con los arcos formeros apuntados y los pilares compuestos que separan las naves.
- Un estrecho triforio (recuerdo de las galerías o tribunas de las iglesias de peregrinación) situado sobre las naves laterales con una función simplemente decorativa. En esta catedral se sustituye por primera vez la tribuna románica por el triforio gótico.
- El claristorio en la parte superior de la nave central con grandes ventanales con vidrieras que

facilitan la iluminación del interior del templo.

En el extremo de la nave central se trazó un **famoso laberinto**.

- Las naves están cubiertas con **bóvedas de crucería** simples que expulsan las fuerzas laterales al exterior a través de los arbotantes que se apoyan en contrafuertes. Los nervios de las bóvedas convertidos en baquetones bajan adosados al muro hasta llegar a los pilares compuestos a los que trasladan los empujes verticales.
 - El **sistema de equilibrio** permite la gran elevación del edificio y la abertura en el muro, que no cumple función sustentante, de **grandes ventanales** con vidrieras. Por ello, el interior es de una gran luminosidad y colorido creando una sensación de espiritualidad y simbolismo.
- En el **exterior**

- En los laterales de la iglesia se aprecian los contrafuertes que recogen los empujes de la bóveda central a través de los arbotantes. La **fachada principal** tiene triple entrada con tres arcos apuntados, por encima tres grandes ventanales y un gran rosetón. Dos grandes torres de diferente factura rematan la fachada. La torre derecha y el pórtico principal (Pórtico Real) tienen fuertes reminiscencias románicas, al ser unas partes no destruidas por el incendio, con arcos ligeramente apuntados. Por el contrario, la torre izquierda es puramente gótica siendo su parte superior de estilo flamígero ya que aparecen arcos conopiales.
- Los **elementos decorativos** más destacados se centran en los ventanales y rosetones con las tracerías y el conjunto de vidrieras más importante de Francia; en la decoración escultórica de sus pórticos en los que se puede apreciar la evolución del románico al gótico. En el Pórtico Real todavía las figuras se alargan para adaptarse al marco arquitectónico pero en los pórticos del transepto van adquiriendo un mayor naturalismo. Otros elementos decorativos son los florones de la clave de la bóveda de crucería y la decoración floral de los capitales –todavía individualizados- o las agujas y pináculos de la fachada que refuerzan la verticalidad del edificio.

3. Análisis estilístico

La catedral gótica es la expresión de una nueva sociedad urbana y burguesa que empieza a desarrollarse en Europa; es el símbolo de la prosperidad y riqueza de la ciudad y de su obispo.

La **función** es albergar grandes masas de fieles en un momento de crecimiento de las ciudades. Se eleva sobre la ciudad destacando por encima de otros edificios. La verticalidad, luminosidad y colorido son la manifestación de una nueva **mentalidad burguesa** –influida por el aristotelismo- que valora la belleza de la naturaleza como manifestación de la bondad divina.

Esta catedral contribuyó de forma decisiva a la creación del estilo gótico. Es una de las primeras catedrales francesas de estilo totalmente gótico y sirvió de modelo a otras posteriores como Reims y Amiens. En España influyó en la catedral de León. Sus vidrieras se encuentran entre las mejores del estilo gótico.

LA VIRGEN BLANCA DE LA CATEDRAL DE LEÓN.

1.- Identificación de la obra

La Virgen Blanca es la escultura más destacada de los ricos conjuntos escultóricos de las portadas de la catedral de León. Pertenecen ambas al **S. XIII** o periodo clásico del arte gótico. Ocupa el **parteluz** de la portada principal en la que se desarrolla el tema del Juicio Final en el tímpano. Es una copia del original que se encuentra en una capilla de la girola para evitar un mayor deterioro.

El **autor** es desconocido, aunque se habla del maestro Enrique, autor de la puerta de la Coronería de la catedral de Burgos.

En cuanto a la **tipología** se trata de una escultura monumental que se sitúa sobre un pedestal y está corona por un dosel como es habitual en las esculturas de las puertas en el arte gótico.

El **tema** es religioso- **mariano**: representa a la Virgen con el Niño. Viste un manto con amplios pliegues, lleva una corona como símbolo de la realeza, y con la mano derecha está en actitud de bendecir y con la izquierda sostiene al Niño. El Niño nos bendice con su mano derecha y en la izquierda lleva una bola que simboliza el mundo. Ambos nos miran de frente, no existiendo comunicación entre ellos.

2.- Análisis de los elementos formales

La escultura está tallada en piedra. La forma de expresión es el **naturalismo idealizado** que busca la belleza formal. Las figuras, que han abandonado la rigidez del románico, aparecen con actitudes humanas: transmiten ternura y amabilidad mediante una sonrisa serena; las ropas se pliegan de forma natural dando volumen a las figuras. La escultura está desligada del marco arquitectónico ya que tiene volumen propio y no se deforma para adaptarse al marco. La composición busca el **equilibrio** y la proporción entre las distintas partes del cuerpo con un ligero contraposto. El canon es esbelto. El movimiento está contenido. El modelado suave de los pliegues y cabellos crea ligeros contraste de luces y sombras que contribuyen a reforzar la serenidad de las actitudes.

Sin embargo, en dos aspectos se acerca al románico: la falta de comunicación entre madre e hijo y un cierto frontalismo en la composición.

3.- Análisis estilístico

Se trata de un modelo iconográfico muy repetido en el arte gótico: la Virgen aparece con corona lo que simboliza que es la reina de los cielos y el Niño con la bola indicando que es el señor del mundo. La finalidad es **didáctica**: trata de transmitir la idea de que ambos tienen el poder de redimir al hombre del pecado como indica el hecho de que la Virgen pisa la serpiente o el dragón que representan el pecado. Para transmitir la idea religiosa ya no se utilizan imágenes terroríficas sino bondadosas y amables, inspiradas en la realidad.

La obra es la expresión de una nueva mentalidad religiosa y filosófica relacionada con el desarrollo urbano y burgués que considera que se llega a Dios a través de la belleza de la naturaleza.

Por la búsqueda de la belleza idealizada y serena, por la composición equilibrada, por su elegancia y sencillez la podemos encuadrar en el periodo clásico del gótico en que se aprecia gran influencia de los talleres escultóricos de las catedrales francesas.

GIOTTO. “Llanto en el entierro de Cristo”

1.- Identificación de la obra

- **Autor.** GIOTTO DI BONDONE. Principal representante de la escuela de Florencia durante el **Trecento**.

- **Emplazamiento.** Pertenece a la serie de murales que Giotto realizó para la **Capilla Arena** en Padua.

- **Tipología.** Se trata de una pintura realizada **al fresco**. Esta técnica consiste en aplicar los colores mezclados con agua sobre un muro revocado (impregnado) de yeso en el que previamente se ha realizado el esbozo de la pintura. Una vez realizado este trabajo los colores quedan impregnados en el yeso, impidiendo hacer cualquier modificación sin antes no raspar el revocado. Esta técnica tuvo gran importancia en la elaboración de la pintura de Giotto pues, al requerir rapidez en el trabajo, favoreció la simplificación de sus composiciones.

- **Género.** Religioso

- **Tema.** Representa el entierro de Cristo y en ella aparecen rodeando la figura de Jesús yacente, la Virgen, San Juan, María Magdalena y otra serie de personajes evangélicos. Forma parte de un conjunto de escenas evangélicas y otros temas religiosos.

2.- Elementos formales.

La obra se caracteriza por el **naturalismo** y la **fuerte expresividad**: las figuras están individualizadas, parecen personajes reales, expresan sentimientos dramáticos y se mueven en un espacio que da la sensación de profundidad y en un marco verosímil.

La **tridimensionalidad del espacio** se consigue mediante el **sombreado** que crea una ilusión óptica de volumen y profundidad. Para reforzar la sensación de volumen el pintor dota a sus figuras de una **monumentalidad** y simplicidad. También recurre a **recursos efectistas** como los personajes sentados de espaldas que tienen como objetivo crear una ilusión óptica por el cual el espectador siente estas figuras más próximas a él, que las que se encontrarían en un teórico segundo plano o la postura del ángel colocado encima de San Juan que, al elevar la parte superior de su cuerpo, deja el resto del cuerpo en un segundo plano. De esta manera el espectador es obligado a tomar conciencia de profundidad.

La escena se sitúa en un **paisaje** y no en un fondo dorado como hacían sus contemporáneos. Los paisajes son muy **esquemáticos** porque lo que más preocupa al pintor es narrar el suceso. El paisaje montañoso no guarda proporción con la figura humana, mientras que ésta recibe un tratamiento sumamente realista. Abandona la escala no proporcional del mundo medieval por la que los personajes divinos eran de un tamaño muy superior al de los hombres.

La obra tiene una **fuerte expresividad** que se consigue mediante los gestos y la composición. Los **gestos** de los distintos personajes expresan fielmente un fuerte **patetismo**: San Juan (figura central de pie) con gesto crispado, abre los brazos hacia atrás, nos transmite un intenso dolor; la Virgen, que expresa un dolor más callado y contenido, pero no por eso menos intenso; los contorsionados cuerpos de los ángeles evocan un violento dolor.

La **composición** está simplificada al máximo, evitando lo anecdótico y los pequeños detalles para que nada distraiga al espectador del drama que se desarrolla en el centro. El eje principal es el cuerpo de Jesús alrededor del cual se distribuyen las demás figuras. El grupo de ángeles representados en la parte superior agudiza el dramatismo de la escena gracias a su movimiento descendente que converge hacia Jesús, y por la agitación de las figuras.

3.- Análisis estilístico.

Esta obra maestra de Giotto representa la ruptura con la tradición medieval –con imágenes simbólicas e irreales– y el inicio de la pintura moderna –con figuras que se asemejan al mundo real y acercan el drama religioso al espectador haciéndole participar en él. La influencia de Giotto se dejó sentir en su época pero sobre todo será un siglo después cuando **MASACCIO**, el pintor florentino considerado el iniciador de la pintura renacentista, recoja sus aportaciones reafirmando la preocupación por el volumen, el espacio y la composición.

JAN VAN EYCK “EL MATRIMONIO ARNOLFINI”

1.- Identificación de la obra

- **Autor:** JAN VAN EYCK es el creador de la escuela flamenca.
- **Emplazamiento.** Se encuentra en la *Nacional Gallery* de Londres.
- **Tema:** es un retrato de Giovanni Arnolfini, comerciante italiano establecido en Brujas desde 1420 y su esposa en el momento de contraer matrimonio. La actitud de los esposos refleja el papel de cada uno: la autoridad del marido –que aparece bendiciendo y acercando la mano a su esposa- y la sumisión de la mujer. En la pared del fondo, en un espejo aparecen reflejadas dos personas que serían los testigos de la ceremonia, un clérigo y el pintor, cuyo nombre figura también en el texto sobre el espejo (Jan van Eyck estuvo aquí en 1434), que reivindica de este modo su trabajo, otra novedad de la época.
- **Género.** Puede ser catalogado a la vez como retrato o escena costumbrista. Se trata de **temas nuevos**, introducidos por la escuela flamenca, tanto el **retrato** como el espacio en que aparecen –la habitación de una casa burguesa- (la **naturaleza muerta**) que rompen con la temática religiosa medieval y responden a los nuevos gustos burgueses.
- **Tipología.** Se trata de un **cuadro de caballete** –cuadro de pequeñas dimensiones- creado por la escuela flamenca al simplificar los retablos (de tradición gótica) para su clientela burguesa. La técnica utilizada es el **óleo sobre tabla** (mezcla del color con aceite de linaza), perfeccionada por Van Eyck, se convirtió en típica de la escuela flamenca).

2.- Aspectos formales

En esta obra queda reflejado el **realismo exacerbado** de la escuela flamenca de dos formas:

- **Estudio detallado del ambiente:** los objetos son representados con todos sus detalles con gran minuciosidad y precisión de forma que parecen vistos a través de una lupa como podemos ver en el perro, del que se han representado cada uno de los pelos, en los adornos de los muebles y la lámpara, los vestidos, etc.
- **Creación de un espacio veraz –tridimensional- o perspectiva** mediante la **difusión de la luz sobre los objetos** que permite dar la sensación de profundidad (en oposición a Giotto que lo hizo recurriendo al sombreado); los **amplios ropajes**, recogidos de la tradición escultórica de Claus Sluter, son utilizados para dar volumen a las figuras; y la **utilización de recursos efectistas** (las líneas de las baldosas, la ventana y el espejo sirven para reforzar la sensación de perspectiva): en el espejo aparecen reflejados los dos esposos de espaldas y otros detalles que no se ven en el resto de la pintura como la zona de la habitación situada por delante y los dos personajes; con ello, se quiere decir que imaginariamente los esposos Arnolfini tienen delante de sí algunas personas cuando en realidad sólo existe el espectador al que está obligando a ser parte activa en la acción representada.
- **El color** es brillante y está utilizado de forma simbólica: el rojo representa la pasión, el verde la fertilidad y el blanco, la pureza.

3. Análisis estilístico. Por su brillante colorido, la minuciosidad, el naturalismo y la ilusión de perspectiva es un cuadro representativo de los “**primitivos flamencos**”. Sus características se explican por la demanda de una rica burguesía –clase social a la que pertenece la familia representada- que gusta de decorar sus casas con cuadros y tapices, en especial con retratos que dejan constancia de su próspera vida. Esta obra de Van Eyck ha despertado muchas controversias porque no se trata de un simple retrato que nos muestra la riqueza del mercader (naranjas y alfombra procedentes de lugares lejanos, ropa, mobiliario,..) sino de una alegoría sobre el carácter sagrado del matrimonio o de la maternidad por los numerosos elementos simbólicos que contiene. La lámpara con una sola vela encendida se refiere a la llama sagrada de Cristo que bendice la unión y la llama del amor; el espejo se refiere a la pureza de la mujer que acude virgen al matrimonio; el gesto de bendición significa que asisten a un ritual sagrado, al igual que el hecho de estar descalzos –lo que se resalta mediante los zuecos- también símbolo de fertilidad; el vientre abultado no significa que esté embarazada (el matrimonio no tuvo hijos) sino el deseo de fertilidad; el perrito es signo de fidelidad y en la cabecera de la cama aparece Santa Margarita, patrona de los partos.

