

9. EL ARTE GÓTICO

Contexto histórico

El arte gótico es la expresión de una transformación general de la sociedad europea que abarca desde los aspectos socioeconómicos hasta el pensamiento filosófico y religioso. Las condiciones que hacen posible la aparición del nuevo estilo son:

- El desarrollo del comercio, de las **ciudades** y de la **burguesía** como clase social. Las catedrales son el símbolo de la prosperidad de la ciudad y de sus habitantes burgueses.
- La Iglesia mantiene su importancia y se beneficia del impulso espiritual de nuevos órdenes mendicantes: franciscanos y dominicos que aportan nuevos valores como la pobreza, la humildad o la compasión.
- Nueva mentalidad filosófica-religiosa. En las ciudades surgen las primeras universidades en las que triunfa el **aristotelismo** para el que observación de la realidad es la base del conocimiento y en relación con él se desarrolla una nueva mentalidad religiosa representada por San Francisco de Asís que valora la belleza y la perfección de la naturaleza como manifestación de la sabiduría divina. Esta ideología responde a las necesidades de la burguesía para la que su éxito en la vida está ligado a la observación y la experimentación.

Frente al arte románico que representaba a una sociedad ruralizada y feudal, el gótico es un **arte urbano y burgués** que refleja un cambio de mentalidad en la que se va imponiendo una **cierta secularización**. En el gótico, la inspiración religiosa sigue siendo fundamental pero también se inicia un acercamiento a la naturaleza y al hombre.

9.1. Rasgos generales

Es un estilo que se desarrolló en Europa occidental en los últimos siglos de la Edad Media: de mediados del S. XII hasta el S. XVI, excepto en Italia donde en el S. XV se inició el Renacimiento. Es un término despectivo – propio de bárbaros o godos- utilizado por primera vez por el historiador renacentista **Vasari** para contraponerlo a la antigüedad clásica.

El gótico surgió **L'Île de France** (región de París) a mediados del S. XII y desde aquí se difunde a otros países europeos pero no en el mismo momento: España e Inglaterra lo aceptan fácilmente, Alemania algo más tarde y en Italia apenas arraiga. En cada país se producirá una interpretación propia del estilo que refleja su pasado histórico.

Aunque el gótico nace de una evolución del románico, se opondrá a éste en el sistema constructivo y en el simbolismo de sus edificios (ligeros, elevados y luminosos), en la importancia de la arquitectura civil y en el naturalismo de las artes plásticas –escultura y pintura- que se liberan del marco arquitectónico.

A lo largo de su desarrollo el arte gótico pasará por varias etapas tanto en la arquitectura como en las artes plásticas.

9.2. LA ARQUITECTURA GÓTICA

9.2.1 EL NUEVO SISTEMA CONSTRUCTIVO

El arte gótico surge de una evolución del arte románico que da lugar a un sistema constructivo opuesto. La arquitectura gótica tiene muchos elementos de continuidad- como la inspiración religiosa o las plantas de las iglesias que mantienen la cruz latina aunque con una cabecera exagerada con girola y capillas- pero frente a la pesadez y predominio de la masa sobre el vano propios del Románico, en el gótico las construcciones son ligeras con predominio de los vanos gracias a un sabio empleo del equilibrio de empujes y fuerzas.

- Materiales:** utiliza la piedra tallada en sillares regulares y ligaduras metálicas afirmadas con plomo.
- Los elementos constructivos** de la arquitectura gótica son:

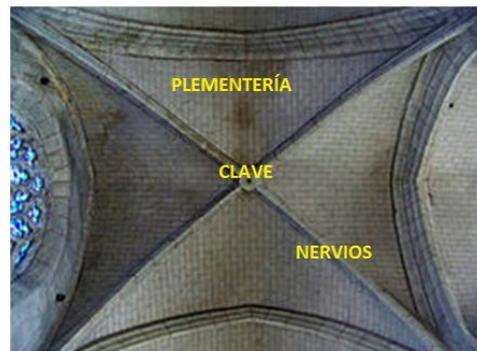
a) Los elementos sustentados

- El **arco apuntado u ojival** es el elemento más representativo del gótico, aunque ya se había usado en otros estilos como el románico final o el arte islámico. Está formado por dos segmentos de circunferencia que se cortan. El arco se utiliza en la estructura de la bóveda, en los vanos, en la separación de las naves, como elemento decorativo, etc. El arco apuntado es **más seguro** porque los dos segmentos de circunferencia que

le forman se apoyan y apuntalan mutuamente, **disminuye los empujes verticales** sobre el muro y desplaza el peso hacia los laterales de forma que el muro que queda bajo el arco apenas recibe peso y proporciona mayor **esbeltez** al edificio permitiendo al arquitecto acercarse a la deseada verticalidad. Expresa esfuerzo y dinamismo, y tiene un gran **valor decorativo**.

A lo largo del desarrollo del gótico, el arco apuntado **adquiere diversos tipos** y aparecen otros nuevos como el conopial, carpanel, escarzano, etc.

- **La bóveda de crucería** es el elemento más distintivo del gótico. Esta formada por el cruce de dos arcos apuntados en diagonal (quedan visibles y reciben el nombre de **nervios**, que se cruzan en el centro o **clave**¹) que transmiten las cargas a cuatro puntos. Además de los nervios, la bóveda se apoya sobre dos **arcos formeros** y sobre dos **arcos fajones o torales**. Los espacios entre los nervios se rellenan con paneles de relleno (**plementos o paños**) que ayudándose en el esqueleto cierran la bóveda.

La utilización de la bóveda de crucería tiene una serie de ventajas técnicas y estéticas:

- Los nervios adquieren un papel definitivo en la construcción ya que en ellos descansa la bóveda y gracias a ellos el arquitecto **concentra la carga** de la cubierta en cuatro puntos.
- Esa diferencia entre “esqueleto” y plementos permite que la bóveda se vuelva **ligera** ya que los plementos sólo constituyen relleno y pueden construirse con materiales livianos.
- Al disminuir el peso de la bóveda y al concentrarse éste en cuatro puntos se atenúan los empujes de la cubierta, se pueden **abrir vanos y elevar** el edificio.
- Se adapta con flexibilidad a las más diversas plantas del edificio.

A lo largo del desarrollo del gótico, la bóveda de crucería aumenta el número de nervios y se va complicando hasta llegar a la bóveda estrellada y de abanico, contribuyendo así a la decoración interior del edificio. El progresivo aumento de los nervios influirá no sólo en el aspecto del edificio sino también en los soportes interiores que sustentan esta bóveda.

Bóveda sexpartita	Bóvedas estrelladas		Bóveda de abanico
			

b) **Los elementos sustentantes o soportes** son los que recogen los empujes de las bóvedas. Son de dos tipos:

- **Interiores: los pilares fasciculados.**

Los nervios de la bóveda se prolongan por el muro y los pilares, en forma de finísimas columnas, llamadas **baquetones**² que llevan los empujes verticales hasta el nivel del suelo. Los pilares están formados un núcleo central al que se adosan los baquetones que recogen el peso de los diversos nervios de la bóveda. El soporte **se va complicando** conforme se complica también la bóveda al multiplicarse los baquetones. Estas columnas tienen en un primer momento su capitel y basa pero el capitel individualizado llega a desaparecer y se forma uno seguido a modo de cinta decorada que une el haz de baquetones.

- **Exteriores: arbotantes y estribos o contrafuertes.**

¹ **Clave:** pieza central de un bóveda.

² **Baquetón:** moldura redonda y estrecha a modo de tallo.

La principal aportación del gótico es la forma de solucionar el contrarresto de los empujes laterales de la bóveda que son llevados al exterior a través de los arbotantes (elemento original) y de los contrafuertes (ya utilizados en el románico).

- El **arbotante** es un arco exterior que se apoya en su parte superior en el arranque de la bóveda de crucería, va por encima de las naves laterales y transmiten el empuje de ésta a un contrafuerte exterior sobre el cual se apoya y que está situado en la nave lateral inmediata. Es un **arco de descarga** cuya misión es transmitir el empuje de la bóveda hacia el exterior: además, contribuye a asegurar la estabilidad de la bóveda, gracias a él se pueden construir naves altas; sus líneas ligeras contribuyen a dar el carácter ascendente y elevado a los edificios. También cumplen la misión de ser canales por donde bajan las aguas del tejado: los arbotantes están acanalados en la parte superior y expulsan el agua a través de las **gárgolas**³.
- El **contrafuerte** es un pilar grueso que soporta el empuje de la bóveda que le transmite el arbotante. Es otro elemento utilizado en el románico pero el contrafuerte gótico adquiere mayor relieve en el conjunto de la construcción. Se corona con un pináculo.
- El **pináculo** es un pequeño pilar terminado en forma apiramidada o decorado en su parte superior. Tiene como misión técnica hincar el contrafuerte pero a la vez es un elemento decorativo de gran importancia.

La profusión de contrafuertes y arbotantes con sus pináculos contribuye a la decoración exterior del edificio y a dar ese carácter ascendente inspirador del estilo gótico.

c) El sistema de equilibrio

Los elementos constructivos anteriores crean un nuevo sistema de equilibrio. El empuje de las bóvedas se descompone en empujes verticales y empujes laterales. Los verticales se solucionan con los pilares y los laterales con los arbotantes y contrafuertes. Los nervios, pilares, contrafuertes y arbotantes constituyen un “**esqueleto de piedra**” que es el responsable de la estabilidad del edificio; el resto (elementos, muros) son básicamente cerramiento. Así, se pueden abrir amplios vanos cubiertos por vidrieras y se pueden construir a gran altura.

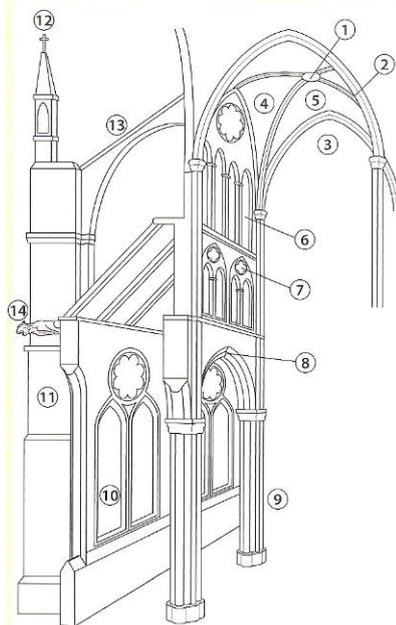
Como consecuencia del sistema constructivo empleado y de una voluntad estética, la arquitectura gótica se caracteriza por:

- **El predominio del vano sobre el macizo:** el muro no desempeña un papel sustentante, no interviene en la estabilidad del edificio y se convierte en mero cerramiento, por lo que se pueden abrir **grandes ventanales con vidrieras** que tamizan la luz y colorean el espacio interior. La **luz** adquiere gran protagonismo en el edificio y tiene un valor simbólico: Dios es la luz del mundo y cuanto más luz reciban los objetos más cerca de Dios estarán. Un ejemplo de ello lo tenemos en la *Saint Chapelle* de París, un edificio que parece una caja de vidrio y piedra.

El grado en que se prescinde del muro en el estilo gótico no se supera en Occidente hasta que se utilicen en el S. XIX el hierro y el acero como material de construcción.

- **Elevación y movimiento ascendente.** El sistema constructivo permite que el edificio alcance gran altura pero además todos los elementos son concebidos para servir al efecto de elevación y movimiento ascendente que se percibe al

SISTEMA CONSTRUCTIVO GÓTICO

① Clave.	⑧ Arco apuntado.
② Nervios u ojivas.	⑨ Baquetones.
③ Arco fajón.	⑩ Ventanal.
④ Bóveda de crucería.	⑪ Contrafuerte.
⑤ Plementería.	⑫ Pináculo.
⑥ Claristorio.	⑬ Arbotante.
⑦ Triforio.	⑭ Gárgola.

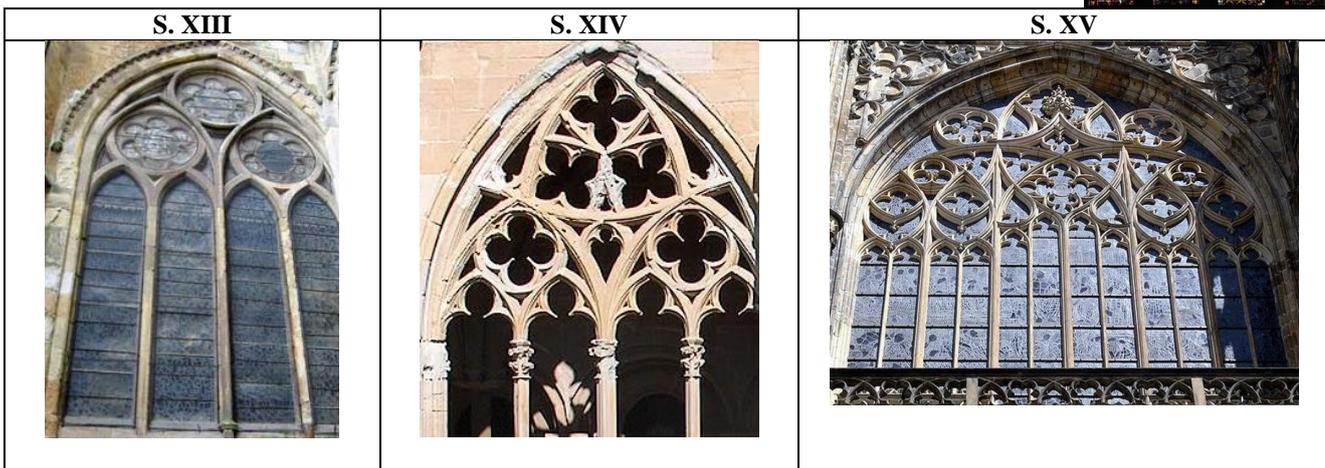
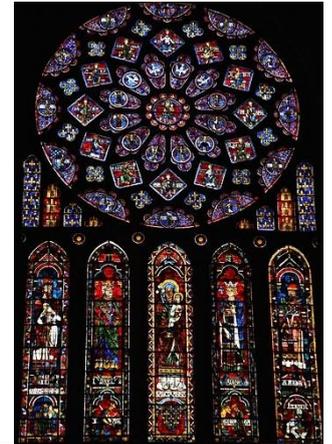
³ **Gárgola:** desagüe del tejado esculpido con formas fantásticas.

entrar pero sobretodo en el exterior. En el **interior**: el paralelismo y la altura de los pilares, las finas columnillas o baquetones impulsan la mirada hacia arriba; la relación de la anchura y altura de las naves contribuye también a dar el impulso ascendente. En el **exterior**: la proliferación de arbotantes conducen la vista hacia los pináculos, las torres acabadas en flechas, las agujas⁴, la estructura de la fachada y el remate de puertas y ventanas con una moldura angular –gablete⁵–que sirve de cerramiento al vano.

- **Unión del edificio y el entorno.** El edificio gótico también se diferencia del románico por sus **relaciones con el espacio**. Los arbotantes y flechas no parecen encerrar la masa arquitectónica –como lo hacían los muros románicos– sino al contrario constituyen una unión entre edificio y entorno. Los contrafuertes se destacan de la superficie de los muros y más que dar una impresión de cerco, por su ligereza y construcción crean una unión con el espacio exterior. El edificio se prolonga por pináculos y flechas; las ventanas establecen una comunicación entre interior y exterior ya que la vidriera no puede considerarse como una separación.

c) Elementos decorativos

Los elementos decorativos son variados y tienden a reforzar la verticalidad. El gótico presta poca importancia a paredes y techos y mucha a los vanos: ventanales y **rosetones**⁶, galerías, puertas, etc. Para cerrar y decorar un vano se levantan en su interior una o varias columnillas o baquetones, unidas en su parte superior por arcos sobre los que descansa la **tracería**⁷ calada que se cubre con vidrieras coloreadas. A lo largo del desarrollo del estilo gótico la tracería de los vanos pasa de más sencilla a más decorada enriqueciéndose progresivamente.

Las ventanas y puertas se rematan con el **gablete** o ángulo apuntado que cierra el vano. Otros elementos decorativos son: pináculos, agujas, esculturas, florones⁸, claves, gárgolas (desagües del tejado esculpidos en formas fantásticas).

9.2.2. TIPOS DE EDIFICIOS

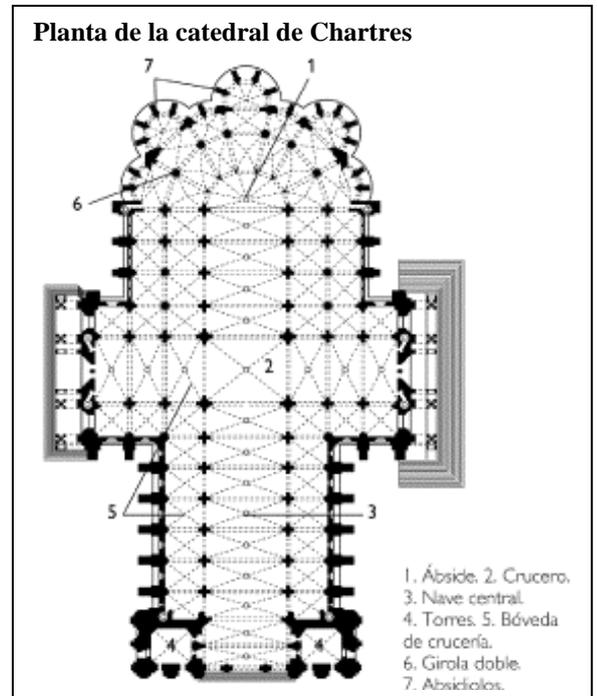
- La **arquitectura religiosa** sigue siendo la predominante pero también se construirán edificios civiles como ayuntamientos, lonjas, palacios, etc.

Con el resurgimiento de las ciudades, la **catedral** se convierte en el edificio gótico por excelencia. Está concebida para albergar a grandes masas. Se levanta en el centro de la ciudad y en torno a ella se organiza la vida ciudadana. En su construcción colaboran las corporaciones o gremios de la ciudad que, animadas tanto por el entusiasmo religioso o por la rivalidad entre ciudades, compiten edificando templos que miden su riqueza.

⁴ **Aguja:** remate o cubierta piramidal muy estrecha y alta.
⁵ **Gablete:** coronamiento apuntado de un vano o del muro en la fachada gótica.
⁶ **Rosetón:** vano circular calado con tracerías y vidrieras. Suele cubrir grandes espacios de las fachadas. Tiene un doble significado simbólico: el sol, símbolo de Cristo, y la rosa, símbolo de la Virgen.
⁷ **Tracería:** decoración en piedra de formas geométricas caladas.
⁸ Florón: adorno en forma de hoja o flor.

Las características comunes a los templos góticos son:

- Emplea preferentemente la **planta de cruz latina**, que simboliza la crucifixión de Jesucristo, con **tres o cinco naves** siendo la central más ancha y alta. El transepto se sitúa hacia el centro y sus brazos no son tan largos como en el románico y, a veces, no sobresale. Esto hace que la cabecera ocupe casi la mitad del templo pudiendo tener hasta cuatro tramos.
- El ábside tiene **girola o deambulatorio** que, en algunos casos, puede ser doble. La girola une las naves laterales por detrás. Alrededor de ella se abren capillas radiales.
- La **nave central** está dividida en **niveles**: el primero son las arcadas de separación de las naves, por encima esta el **triforio**⁹, recuerdo de las galerías o tribunas de las iglesias de peregrinación, y en la parte superior el **claristorio** con grandes ventanales con vidrieras. En la nave central, cerca del presbiterio encontramos el **coro**¹⁰.
- En el **exterior** hay grandes **fachadas monumentales** con decoración escultórica. Las portadas tienen arcos apuntados y abocinados. La fachada principal suele tener tres puertas que se corresponden con las naves. Sobre la puerta principal se sitúa el rosetón; sobre las puertas laterales se levantan dos torres-campanario rematadas generalmente por agujas. También puede haber portadas monumentales en los brazos del crucero. Toda la superficie de la fachada está decorada: gabletes sobre las puertas, galerías de arcos, tracerías, estatuas y agujas. Sobre el centro del crucero se sitúa el **cimborrio**¹¹ que se remarca en altura con una aguja –a veces con bellos calados–.

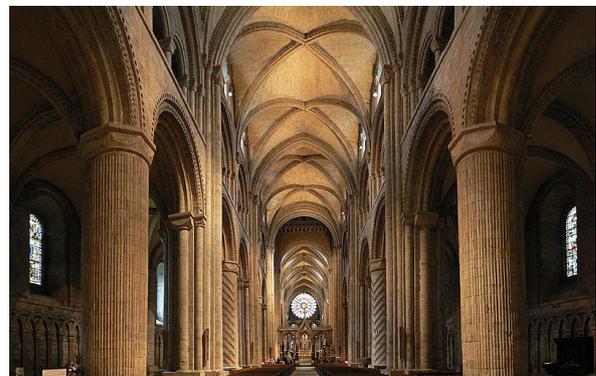
La **arquitectura monástica** mantiene cierta importancia reactivada por la aparición de las nuevas **órdenes mendicantes** (franciscanos y dominicos).

- La **arquitectura civil** irá adquiriendo una mayor importancia a finales de la Edad Media. Mantiene una estrecha dependencia estilística de la arquitectura religiosa. En los edificios civiles no aparecen detalles constructivos ni decorativos que no hubieran sido utilizados en las iglesias. En la fase tardía del gótico –de mayor desarrollo burgués– aparecen nuevos edificios: Ayuntamiento, Lonja, casas gremiales, hospitales, etc

9.2.3. ETAPAS DE LA ARQUITECTURA GÓTICA

a) La transición del románico al gótico. La arquitectura cisterciense

La *catedral de Durham* (Inglaterra), de finales del S. XI, está considerada el primer precedente del gótico al utilizar la bóveda de crucería y arcos ligeramente apuntados. Su influencia pasará a Normandía (Francia) y L'Île de France.

⁹ **Triforio:** galería que se abre con arcadas sobre las naves laterales de una iglesia. Son ventanales decorativos porque las galerías se han reducido a un simple pasillo o han desaparecido.

¹⁰ **Coro:** en una iglesia o catedral es el recinto reservado a los clérigos.

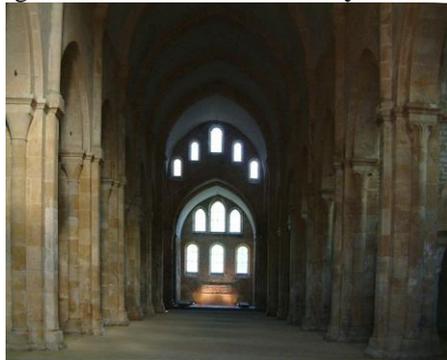
¹¹ **Cimborrio:** construcción elevada sobre el crucero que habitualmente tiene forma de torre de planta cuadrada u octogonal.

A la formación del nuevo estilo contribuyó también de forma decisiva la **Orden del Cister** (monjes blancos), surgida como una reacción contra la Orden de Cluny (monjes negros) por haber abandonado ésta las normas de austeridad de San Benito e inclinarse hacia el interés material. El fundador del Cister, San Bernardo, critica el lujo y el exceso decorativo de las iglesias románicas diciendo que sólo servían para desviar la atención de los fieles.

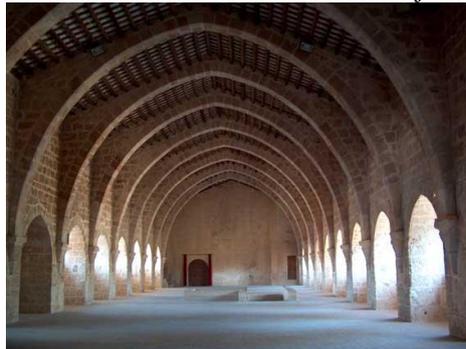
Por ello, la reforma cisterciense crea una arquitectura de gran austeridad decorativa y pureza de formas, que utiliza bóvedas de crucería, arcos apuntados y grandes ventanales de luz blanca y pura. Los monasterios cistercienses son los mejores ejemplos de transición al gótico: *Fontenay*, *Clairvaux*, *Citeaux*, etc. Su difusión por Europa se produce en el S. XII.

En España hay numerosos monasterios cistercienses bien conservados. En la Corona de Aragón alcanzó gran desarrollo, destacando los monasterios de *Poblet* y *Santas Creus* (Tarragona), *Veruela* y *Rueda* (Zaragoza), etc.

Iglesia de la abadía de **Fontenay**

Santas Creus. Dormitorio de los monjes.

Iglesia del monasterio de **Veruela**

b) El gótico inicial o protogótico francés

En la segunda mitad del S. XII, coincidiendo con el románico final, se inician las auténticas innovaciones técnicas que anuncian el gótico en la reconstrucción de la *cabecera de la iglesia de la abadía de Saint-Denis* en 1144 por el abad, historiador y consejero del rey francés Luis el Gordo, Suger de Saint-Denis.

A esta etapa corresponden también la catedral de *Senlis*, *Laon* y *Notre Dâme* de París. Utilizan arcos apuntados y progresivamente van aumentando la altura pero son todavía edificios macizos y robustos.

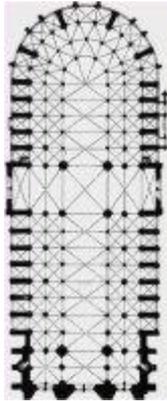
Catedral de Laon

Basílica de Saint Denis de París (Francia)

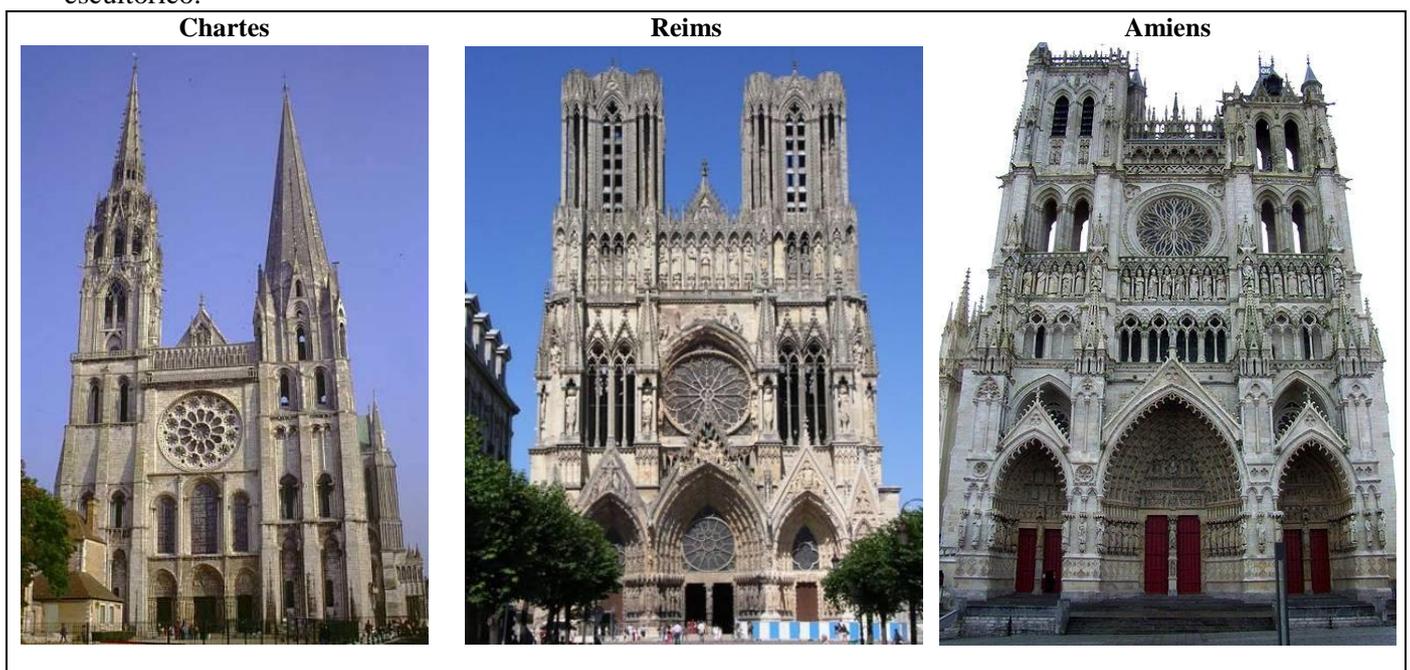
La **catedral de Notre Dâme** de París, fue construida sobre una isla del Sena, en el S. XII. La fachada con sus torres simétricas divididas horizontalmente en zonas es de gran armonía. Es la última iglesia gótica con tribunas y la primera en la que los arbotantes quedan al descubierto. Interiormente está dividida en dividida en cinco naves separadas por filas de columnas de fustes cilíndricos. Los soportes terminan en capiteles llenos de hojas de flora de la región de París. La iglesia se asemeja a un navío anclado.

c) El gótico clásico (1200-1250). S. XIII.

Es el momento de esplendor del gótico francés en el que se construyeron las grandes catedrales en las que la arquitectura gótica adquiere sus rasgos estructurales: la preponderancia de los vanos y la verticalidad.

- *La catedral de Chartres* es el mejor ejemplo del modelo gótico clásico ya que se construyó en poco tiempo (1195-1220) tras un incendio de la antigua catedral románica y conserva una unidad estilística poco común en las catedrales. En ella se sustituye la tribuna por el triforio formado por un estrecho pasillo. La nave central es considerable más alta que las laterales¹². En la torre de la derecha y en el pórtico de la fachada principal se aprecian reminiscencias románicas ya que son partes no destruidas por el incendio. Sirvió de inspiración a otras catedrales de la época.
- *La catedral de Reims* (1220), lugar de consagración de los reyes de Francia durante el Antiguo Régimen, destaca por sus grandes dimensiones y la importante decoración escultórica de su fachada. Sus tres naves están cubiertas con bóvedas ojivales sencillas. Tiene tres naves, también en el crucero que sobresale en planta, con tres portadas en cada fachada del crucero. La piedra de color gris claro da al edificio un aspecto elegante y festivo.
- *La catedral de Amiens* (1220) destaca por la grandiosidad —es la iglesia más grande y alta de Francia— y la armonía de sus partes. Su mayor originalidad está en el triforio con ventanales sobre el presbiterio (hasta entonces un zona opaca). Su nave central está decorada con un hermoso rosetón situado sobre un friso escultórico.

¹² **Ad triangulum:** edificio con la nave central mucho más alta que las laterales.

d) El **gótico radiante** o **rayonnant** (mediados S. XIII-XIV).

Se inicia con la construcción de *la catedral de Beauvais*. El término hace referencia a la característica radial de los elementos de este estilo. Los edificios son más esbeltos, ligeros y luminosos. La **luz** es el elemento esencial para lo que se exagera la **desmaterialización de los muros** que se sustituyen por vidrieras más grandes y muy decoradas (sobre todo de color azul oscuro y rojo rubí) ya que las ventanas altas absorben el triforio y los rosetones se hacen mayores y más complejos. El mejor ejemplo de este estilo es la *Saint Chapelle* de París.

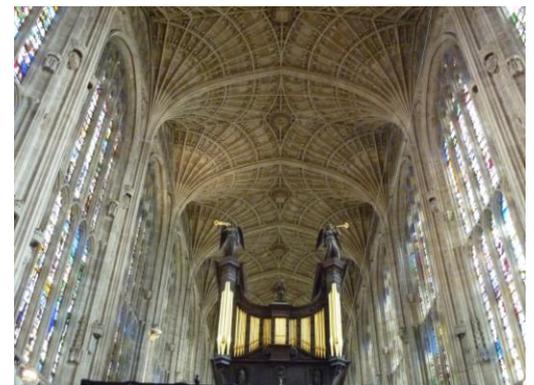
- La *Santa Capilla* o *Sainte Chapelle* es uno de los edificios más bellos del gótico. La mandó edificar Luis XI (San Luis) en 1241 para albergar una reliquia de la corona de espinas de Cristo que los cruzados habían conseguido como botín en la toma de Constantinopla. Consta de dos pisos formados por dos capillas superpuestas. La capilla inferior –en su origen destinada al pueblo– es un espacio de poca altura a modo de cripta, con tres naves totalmente policromadas. La parte superior –para uso exclusivo del monarca y su corte– es de una altura extraordinaria y en ella el muro ha sido sustituido por vidrieras. La luz coloreada inunda el espacio interior dándole una atmósfera de especial misticismo.

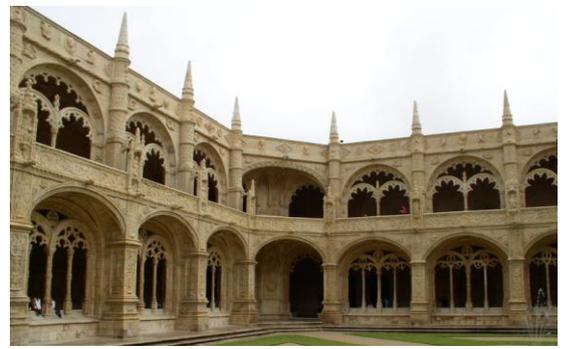
e) El **gótico flamígero** (S. XV).

Supuso un importante cambio estético aunque pocas aportaciones técnicas. La decoración lo inunda todo y, en ocasiones, oculta las estructuras arquitectónicas dando la sensación de un vegetal que consume el edificio. Las tracerías adoptan formas curvilíneas, las bóvedas se hacen más complejas multiplicándose los nervios y los arcos adoptan formas diversas: conopial, carpanel, escarzano, lobulado, etc. Los capiteles se convierten en una faja decorativa y los calados se multiplican. Es de destacar **el auge de las construcciones civiles**. En cada país, el gótico adquiere rasgos propios:

- En **Gran Bretaña**, se impone el estilo **perpendicular** con bóvedas de abanico, largas molduras verticales y grandes ventanales. *King's College* de Cambridge y *Capilla de San Jorge* en el castillo de Windsor.
- En **España**, en el reino de Castilla se impone **estilo hispano-flamenco o isabelino** que une elementos flamígeros y mudéjares; en la Corona de Aragón hay un gran desarrollo de la arquitectura civil (*Lonjas de Palma* y *Valencia*).
- En **Francia** destaca la fachada de la *catedral de Tours* y la *Torre de Beurre* (o Torre de la Mantequilla ya que se decía que se financió con el dinero de las indulgencias de cuaresma que se pagaban a la iglesia para poder consumir mantequilla durante esta fiesta religiosa) de la *catedral de Rouan*. (pintada por Monet.)
- En los **Países Bajos** destacan los ejemplos de arquitectura civil, más numerosos que en otras zonas: *ayuntamientos de Bruselas, Brujas* y *Lovaina*; lonjas de comercio con grandes torres en Brujas, etc.

- En Portugal, durante el reinado de Manuel I (1495-1521), apareció un gótico nacional conocido como **estilo manuelino**, marcado por la profusión ornamental de motivos exóticos y marineros. Las obras más destacadas son el *Monasterio de los Jerónimos* con un bello claustro y la *Torre de Belén*.

9.2.4. El gótico mediterráneo

En Italia, el sur de Francia y en la Corona de Aragón, la arquitectura gótica siguió una evolución diferente. Se caracterizó por la **tendencia a la horizontalidad**, la **sobriedad decorativa** por influencia de la arquitectura cisterciense y por la **escasez de vanos**.

En **Italia** la influencia de la antigüedad clásica, a la que se suma la bizantina, hace que el gótico tenga menos arraigo y duración. En el S. XV ya se ha iniciado el Renacimiento.

La arquitectura gótica italiana emplea un arco apuntado cercano al de medio punto, tiende a la horizontalidad, los vanos son pequeños y no necesita arbotantes; otra originalidad es la **policromía** intercalando hiladas de ladrillo con otras de piedra y mármol o mármoles de diversos colores, que acentúan la horizontalidad, como en la *catedral de Siena*.

9.3. LA ARQUITECTURA GÓTICA EN ESPAÑA

En España hay que diferenciar claramente la Corona de Castilla en la que se adoptan las formas del gótico francés y la Corona de Aragón en la que se desarrolla el gótico mediterráneo.

a) En la Corona de Castilla

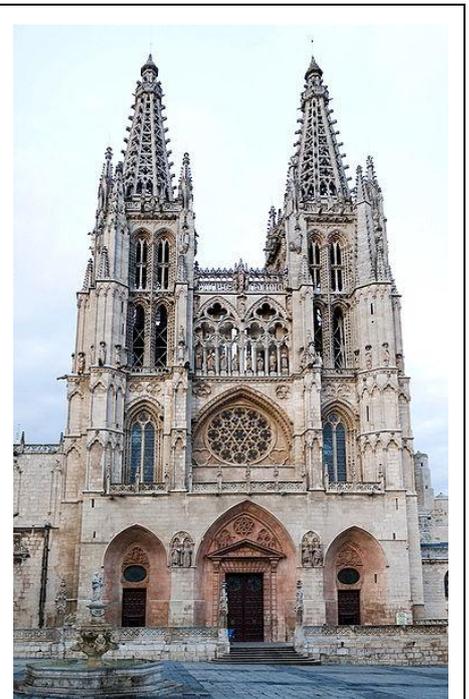
- En el **S. XIII** se construyen la mayoría de las catedrales. Todas siguen las pautas del gótico clásico francés e intervienen maestros franceses en su construcción.

La *catedral de Burgos* se inicia en 1221 con el apoyo del rey Fernando III el Santo. En su construcción intervino, entre otros, el maestro Enrique, un arquitecto francés que también intervino en la catedral de León. Su planta y alzado, inspirados en la catedral de Bourges (Francia), siguen el modelo típico de templo gótico (pág. 9): tres naves, cabecera profunda con girola y capillas radiales, y tres pisos en la nave central.

La **cubierta** la forman sencillas bóvedas de crucería como corresponde al momento más clásico del gótico español; los tramos que presentan mayor complejidad son los reconstruidos en el S. XVI.

El **interior** es de gran luminosidad debido a los grandes ventanales y dos rosetones –uno a los pies y otro en el lado meridional del crucero–.

Destaca la espectacular **fachada occidental**, o de Santa M^a, situada a los pies del templo, con cuatro cuerpos superpuestos que se rematan por esbeltas agujas caladas construidas en el S. XV –obra de Juan de Colonia– y tres puertas de acceso (las originales desaparecieron en el S. XVIII). Un gran rosetón preside el segundo cuerpo y sobre él aparecen en el tercer nivel dos arcos apuntados con tracerías. También vemos, en el exterior, dobles arbotantes siguiendo los modelos de iglesias francesas.

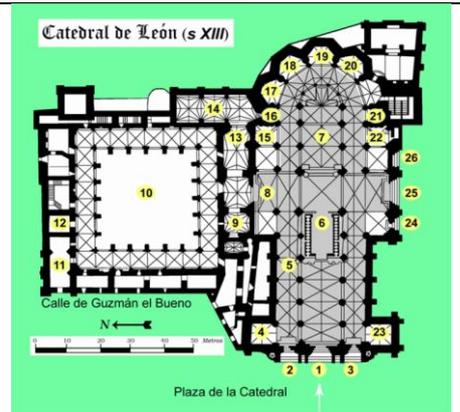

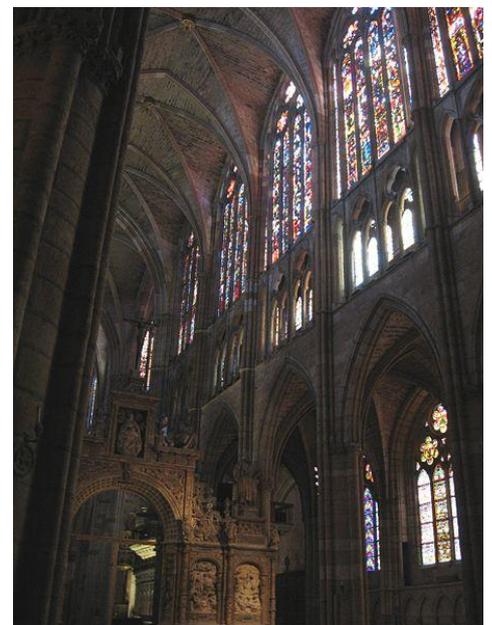
En una segunda etapa constructiva dentro del **gótico flamígero** (S. XV y XVI) se construyó el **cimborrio** (el de Juan de Colonia se hundió y lo reconstruyó Juan Vallejo), una de las partes más bellas de la catedral: sobre cuatro pilares cilíndricos se eleva una bóveda estrellada con plementería calada. También pertenece al gótico flamígero la **Capilla del Condestable** y la de Santa Ana.

La *catedral de León* está considerada como la catedral más francesa de francesa de todas las construidas en Castilla. Su pureza de, su esbeltez y el conjunto de vidrieras la sitúan entre las mejores del mundo. Se construye en la segunda mitad del S. XIII bajo el reinado de Alfonso X “El Sabio”. Dirigió las obras el maestro Enrique, arquitecto francés, que también intervino en la catedral de Burgos, y le sucede Juan Pérez.

- La **fachada principal** se inspira en la catedral de Chartres: triple entrada con arcos apuntados, gran rosetón en el cuerpo central y dos torres cuadradas rematadas por pináculos.
 - La **planta y el alzado** siguen el modelo típico de las catedrales góticas
- **Planta de cruz latina** con una cabecera muy desarrollada. Tres naves en la zona de los pies y desde el crucero se convierten en cinco en la cabecera. El transepto está situado casi en el centro del eje longitudinal y el ábside tiene girola poligonal y capillas radiales
 - La **nave central** es mucho más elevada que las laterales y tiene tres niveles: las arcadas de separación de las naves, un estrecho triforio con una función simplemente decorativa y en la parte superior el claristorio con grandes ventanales con vidrieras. Está cubierta de bóvedas de crucería simples. En la nave central, cerca de presbiterio encontramos el coro (en una iglesia o catedral, recinto cerrado reservado a los clérigos).
- Lo más destacado de esta catedral son los **grandes ventanales con vidrieras** (1700 m²) que dan al interior del edificio una gran luminosidad y colorido. La estructura de estas ventanas sigue el esquema típico del gótico: dos arcos apuntados muy esbeltos y encima un círculo o una flor, todo inscrito dentro de un arco más amplio.
 - Los **elementos decorativos** se centran en los ventanales y rosetones, con tracería y vidrieras; en los florones de la clave de la bóveda de crucería; en las puertas de entrada con abundante decoración escultórica, de la que destaca la *Virgen Blanca* del parteluz y en el resto de la fachada con elementos típicos del gótico

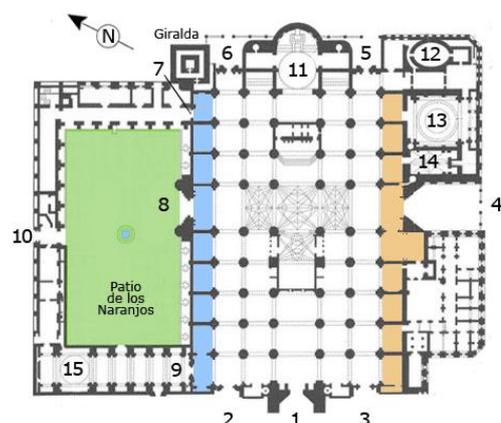

La *catedral de Toledo* se comenzó a construir en 1226 en el reinado de Fernando III el Santo. Tiene planta de cinco naves (influencia de Bourges) de desigual altura y el crucero de una sola nave no sobresale. En la cabecera tiene doble girola (influencia de Notre Dâme).

- En el **siglo XIV** se produce una crisis constructiva. Se prosigue la construcción de las catedrales anteriores y se inician la *catedral de Palencia* y *Oviedo*.
- En el **siglo XV** se desarrolla el **gótico flamígero** que supuso la complicación de las bóvedas, una simplificación de las plantas que tienden a convertirse en plantas de salón¹³, el adelgazamiento de los soportes, la desaparición de la girola y, sobretudo, el aumento de la decoración en puntos determinados del edificio como puertas y ventanas. Este periodo ha dejado importantes obras:

La *catedral de Sevilla* se comenzó a edificar en 1401 sobre el solar de la antigua gran mezquita almohade de la que se conservó el *Patio de los Naranjos* y la *Giralda*, el antiguo alminar. Su planta es un rectángulo con cinco naves, más dos para albergar las capillas laterales. Su nave central es más alta que las laterales y acaba en una cabecera plana.

- En **Toledo** trabajó **Hanequín de Bruselas** – uno de los principales introductores del flamígero en la península- como maestro de la catedral en la que realizó la *Puerta de los leones*, el remate octogonal de la torre y la *Capilla Sepulcral de Don Álvaro de Luna*.
- **Juan Guas**, formado con el anterior, funde el gótico flamígero con las formas mudéjares dando lugar al **estilo hispano-flamenco**. Construyó el *Palacio de Manzanares el Real* (Madrid) y el *Palacio del Infantado* (Guadalajara) para la familia de los Mendoza y la iglesia de *San Juan de los Reyes* (Toledo), su obra más

¹³ **Planta de salón:** las naves laterales son de la misma altura que la central dando la sensación de componer una gran sala. Surgió en el gótico alemán y tuvo gran expansión en la Corona de Aragón.

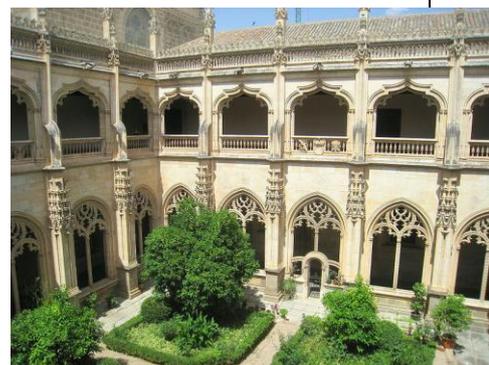
importante, que continuaron Simón de Colonia, Antón y Enrique Egas. Su claustro es uno de los más bellos del arte gótico.

- En **Burgos** destacaron los **Colonia, Juan y su hijo Simón**. A Juan de Colonia se deben las *agujas de la catedral de Burgos*, la *cartuja de Miraflores* y el *cimborrio* –sobre el centro del crucero– que se vino abajo en 1539 y fue reconstruido por Juan Vallejo. Simón de Colonia terminó la cartuja de Miraflores y realizó una de las obras más bellas del S. XV: *La Capilla del Condestable* en la cabecera de la catedral de Burgos, una construcción de planta octogonal cubierta por una magnífica bóveda de crucería calada de influencia islámica que acoge los sepulcros del condestable de Castilla, Pedro Fernández de Velasco, y su esposa Mencía. Simón también realizó las fachadas de *San Pablo* y *San Gregorio* de Valladolid.

Palacio del Infantado (Guadalajara)

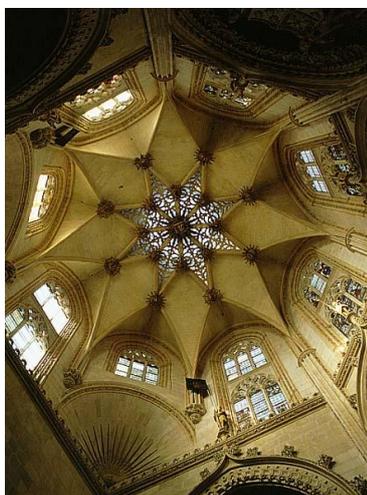

Iglesia y claustro de San Juan de los Reyes de Toledo de Juan Guas

Capilla del Condestable

San Gregorio y San Pablo de Valladolid de Simón de Colonia

b) En la Corona de Aragón

La arquitectura se diferencia de la castellana por:

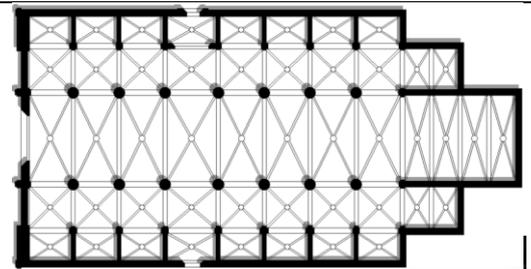
- Sobriedad decorativa y simplicidad debido a la influencia de la arquitectura cisterciense que tuvo un gran desarrollo en esta zona.
- Los ventanales tienen menor desarrollo y los arbotantes pierden importancia.
- Escasa diferencia de altura entre las naves (*ad quadratum*)¹⁴ y adelgazamiento de los pilares para conseguir un **espacio unitario** diáfano y dilatado que podemos abarcar con una sola mirada.
- La construcción de capillas en los contrafuertes.

En el **siglo XIII** se construyó la *catedral de Lleida* pero el siglo de mayor auge constructivo fue el **siglo XIV**: *iglesia de Santa Mª de Mar* (Barcelona), *catedral de Barcelona*, *de Girona*, *de Palma de Mallorca* y *de Zaragoza*.

En el **siglo XV** destacan los edificios civiles como la *lonja de Valencia* y la *lonja de Palma*.

La *catedral de Lleida* se comenzó a edificar en el S. XIII sobre una elevación del terreno desde la que se domina la ciudad. Se inició en estilo románico, ya que en Cataluña perduró en el S. XIII, pero pronto adoptó elementos góticos. Las obras no terminaron hasta el siglo XV. Tiene planta basilical de tres naves con transepto y cabecera con cinco capillas. La bóveda de crucería descansa en pilares compuestos y contrafuertes en el exterior. Destacan el cimborrio y la gran torre-campanario, ambos octogonales. Los muros exteriores carecen de decoración y prima la horizontalidad.

Una particularidad es el claustro del S. XIV adosado a los pies del templo.

La *catedral de Palma de Mallorca* se comenzó a edificar en el S. XIII (1229) inmediatamente después de la conquista de la isla por Jaime *El Conquistador*, que decidió derribar la antigua mezquita, para construir un templo en honor a Santa María como agradecimiento por salir ilesos de un temporal que se declaró en la travesía hacia la isla. En el S. XIV (1346) fue consagrada por el rey Jaime II pero los trabajos continuaron hasta más tarde.

Sigue el modelo de **planta salón** al estilo alemán: basilical de tres naves sin transepto ni girola y con capillas construidas entre los contrafuertes; pero la nave central tiene una altura muy elevada respecto a las laterales por lo que en el exterior se necesita doble hilera de arbotantes y anchos contrafuertes. Esta gran altura permite instalar un amplísimo claristorio. A pesar de la gran diferencia de altura de las naves se ha conseguido dar la sensación de **unidad espacial** gracias a la luz que penetra por las numerosas ventanas y por los esbeltos pilares octogonales, muy distantes entre sí, que separan las naves.

Otra peculiaridad es el gran rosetón, el más grande de la arquitectura gótica, que aparece en el altar mayor en lugar de a los pies del templo en la portada principal, y tiene una estrella de David en el centro. Por la simplicidad de las formas y el espacio interior unitario es un claro ejemplo del gótico mediterráneo.

¹⁴ **Ad quadratum**: edificios con poca diferencia de altura entre las naves.

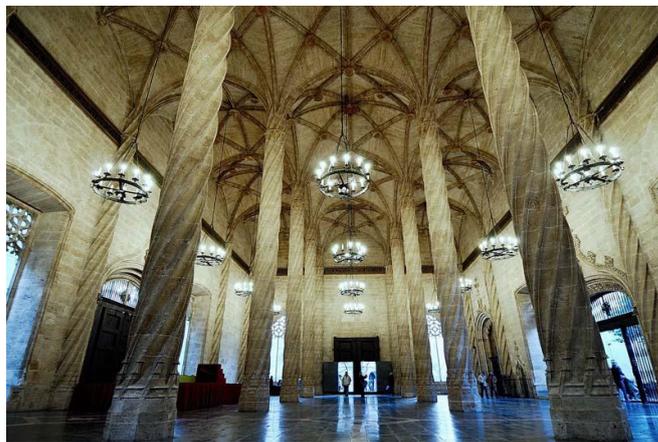
La Lonja de Valencia, construida en el S. XV, simboliza la prosperidad que vivió la ciudad de Valencia en este momento. Su autor es **Pere Compte** que siguió el modelo de la *Lonja de Palma*, construida por Guillem Sagrera, pero lo superó.

Esta obra es el principal ejemplo de la arquitectura civil de la Corona de Aragón, que adquiere gran importancia a finales del gótico –como en otras zonas europeas– gracias al auge de las ciudades y de la burguesía mercantil que necesitaban edificios dedicados a la administración y el gobierno o espacios donde se realizaran las transacciones. Se conoce como *Lonja de la Seda* porque la industria sedera fue la más importante de la ciudad desde el S. XIV al S. XVIII y, por ello, predominaba en las transacciones comerciales.

La **Sala de Contratación** es un espacio rectangular de tres naves divididas en cinco tramos. Todas las naves tienen la misma altura y están cubiertas de bóvedas de crucería que se sustentan sobre columnas de fuste helicoidal, unas exentas y otras adosadas al muro. El muro está perforado por grandes ventanales con ricas tracerías. Un friso recorre todo el salón con una inscripción en latín que recuerda a los comerciantes que quien practique la usura no gozará de vida eterna. Desde el salón se accede al patio y a la capilla.

En el **exterior**, de muros lisos, destacan las tracerías de las ventanas y las gárgolas esculpidas con temas profanos. En la fachada principal la puerta aparece flanqueada por dos ventanas casi del mismo tamaño. Arcos conopiales con decoración escultórica, tracerías y relieves enriquecen la fachada.

En esta lonja se consigue el espacio unitario que caracteriza a la arquitectura de la Corona de Aragón

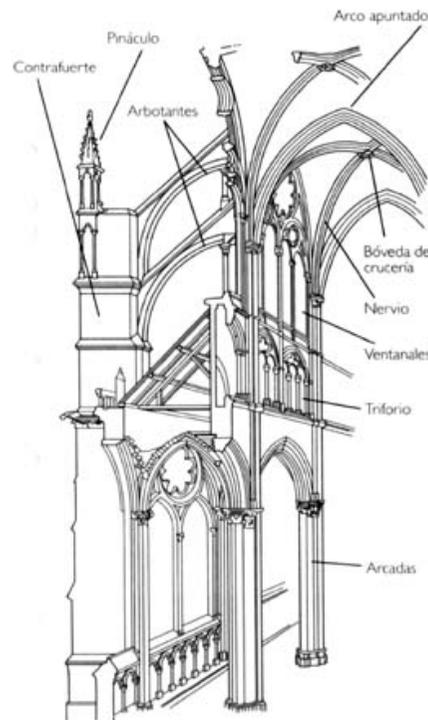
Gótico

FINALES DEL XII A XV

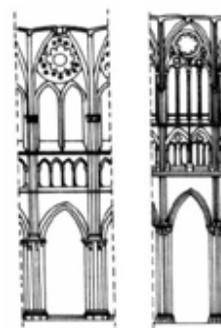
El desarrollo económico, político y social que vive Europa desde finales del siglo XII, promovido por la reapertura de las grandes rutas comerciales y el resurgir de las ciudades se plasma en el arte gótico. Esto supone también un nuevo papel y una nueva concepción de la catedral, que se relaciona con la recuperación aristotélica de la naturaleza y su relación con lo divino que supone la teología/filosofía de Sto. Tomás de Aquino.

En las ciudades, banqueros, comerciantes, artesanos, **ordenes mendicantes** (franciscanos y dominicos), escuelas y universidades se convierten en los promotores del nuevo estilo, convirtiendo a la catedral en emblema y símbolo del poder de la ciudad.

El Cister, nueva orden benedictina, directamente relacionada con la consolidación de la monarquía francesa serán los impulsores y encargados de expandir el arte gótico.

Viollet-le-Duc, estructura de nave gótica. Catedral de Amiens.

Desmaterialización del muro

La idea de que Dios es la Luz (derivada de las tesis de San Dionisio el Pseudo-areopagita, reinterpretadas por Bernardo de Claraval) promueve en arquitectura la **Desmaterialización del muro**.

Gracias al sistema **arco apuntado/bóveda de crucería**, que permite desplazar los empujes (arcos, nervios, arbotantes, estribos) hacia el exterior del edificio, se puede aligerar y calar el muro, consiguiendo así gran luminosidad gracias a las **vidrieras**.

EVOLUCIÓN

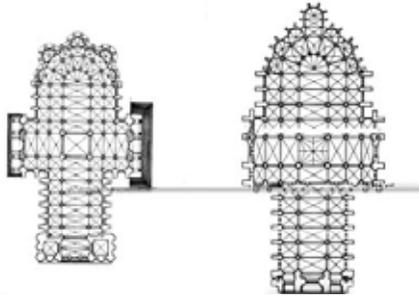
Según la disposición de los elementos del muro interior (**arquería, tribuna, triforio, ventana**) podemos señalar tres etapas en la evolución del gótico:

- **Temprano (XII):** Alzado cuatrimpartito.
- **Pleno (XIII):** Se suprime la tribuna. Alzado tripartito. A mediados de siglo se tiende a unificar visualmente con un mainel triforio y claristorio
- **Brillante (XIII-XIV-XV):** Muro Translúcido, al ser sustituido por vidrieras.

En los siglos XIV y XV se produce una tendencia a los excesos decorativos y ornamentales con complejas tracerías en ventanales y bóvedas.

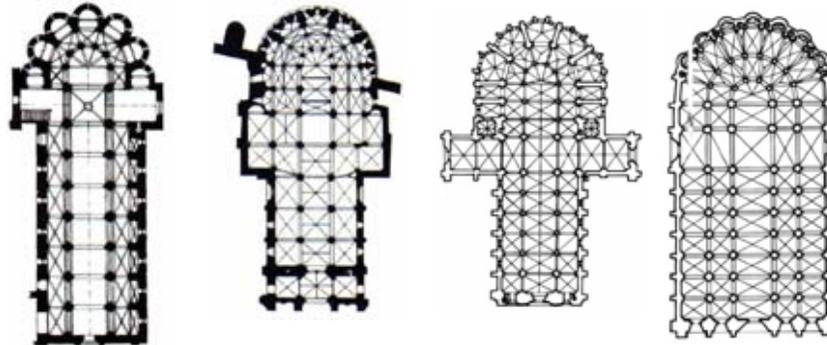
- 1) Catedral de Laon
- 2) Catedral de Chartres
- 3) Catedral de Amiens
- 4) Saint Chapelle (París)

Francia

Chartres. 1194 Amiens.1220-1259

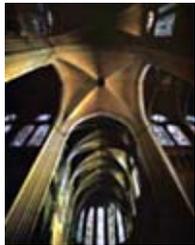
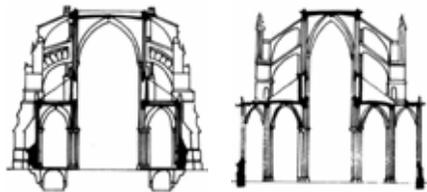
España

De izquierda a derecha:(plantas)

- 1) Poblet
- 2) Ávila
- 3) Burgos
- 4) Toledo

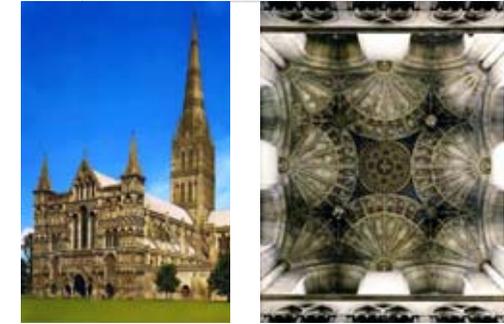
290
Poblet, iglesia. Planta; nave: cabán apuntado, partes bajas: bóvedas de ogivas. 1166-principios del s. XIII.

León

Gran Bretaña

Salisbury

Italia

Duomo Milán

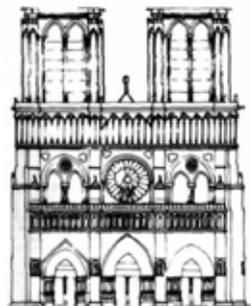
Sta. María del Fiore

Palacio Vecchio

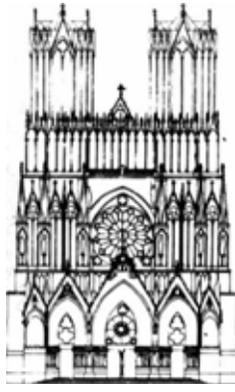
Alemania

Colonia

Notre Dame (París)

Catedral de Reims

Palma de Mallorca

Sta. María del Mar

9.4. LA ESCULTURA GÓTICA

9.4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

- La **forma de expresión** característica del gótico, que lo hace diferente del románico, es el **naturalismo**. El románico era un estilo con contenido simbólico que no buscaba la belleza de las formas; por el contrario, el gótico se inspira en la realidad y busca la belleza ideal. Este naturalismo **idealizado** responde a una nueva mentalidad religiosa que considera la belleza de la naturaleza una manifestación de la grandeza de Dios.
Las figuras se humanizan: los cuerpos adquieren volumen y movimiento, se hacen esbeltos, reales y proporcionados, desapareciendo las estilizaciones y deformaciones del románico; los rostros se individualizan y expresan sentimientos en sus rostros y actitudes –en muchos casos son retratos claramente caracterizados–; los pliegues caen de forma natural; los personajes se comunican entre sí: se miran y se sonríen entablando un diálogo (*sacra conversatione*).
En la etapa final del gótico (S. XV) se impone el **realismo** –el artista intentará captar con todo detalle la realidad– primero en la escultura y después en la pintura. Esta tendencia es el resultado de una **secularización** de la cultura unida al **auge de la burguesía**, una clase social en ascenso a la que le gusta representar el ambiente que le rodea.
- **La temática sufre variaciones y se amplía**.
El gótico repite temas y simbolismos del románico como el Cristo en Majestad (*Pantócrator*¹) o el *Juicio Final*, pero cambia la apariencia e incorpora **nuevos temas religiosos**: escenas de los Evangelios, la vida de los santos y los temas **marianos**². Además aparecen **temas profanos**, inexistentes en el románico, como son los retratos o las escenas de la vida diaria; en los temas religiosos se introducen, de forma creciente, elementos profanos al ambientar las escenas dentro del ámbito cotidiano cercano al artista. La **mujer** adquiere protagonismo, deja de ser el símbolo del pecado y se convierte en fuente de inspiración. Es frecuente encontrar a la Virgen en el **parteluz**.
Los temas religiosos se humanizan representando los sentimientos, especialmente el dolor y el amor maternal. Así, el *Cristo en Majestad*, muestra las llagas, sufre como los hombres y ahora aparece rodeado de la Virgen y San Juan o de santos que portan los instrumentos de la Pasión. La *Virgen con el niño* aparece representada como una joven bella y una madre amorosa y sonriente que juega con el niño y le ofrece una flor o una fruta³. El *Crucificado*, se representa con tres clavos, la corona de rey se ha sustituido por la de espinas, la falda se acorta, su cuerpo no es rígido y da muestras de sufrimiento.
- **La finalidad es didáctica**. Al igual que en el románico la finalidad es enseñar a los fieles, la mayoría analfabetos, la doctrina cristiana. El hombre para salvarse debe imitar la vida de Cristo y de los santos que se ofrecen como modelo. En el románico, la imagen de Dios era terrible e implacable para infundir terror; en el gótico es amable y paternal, un Dios de amor cercano a los hombres.
- Los **materiales**: la piedra es el predominante pero también se usa la madera, generalmente policromada, el marfil y el metal.
- La **técnica**: la talla de piedra se hace mediante incisiones con cincel, taladro y trépano. Es más profunda que en el Románico.
- La **composición** es clara y ordenada, organizándose las portadas en registros separados pero evoluciona hacia una mayor confusión. Desaparece el frontalismo y se prefiere un **suave contraposto**. El escultor gótico empieza a preocuparse por la profundidad (perspectiva). La representación es narrativa y detallista.

9.4.2. TIPOLOGÍA DE LA ESCULTURA GÓTICA

La escultura gótica sigue todavía muy ligada a la arquitectura contribuyendo a crear una atmósfera general en el templo; pero además de la escultura monumental, se desarrollan nuevos tipos en el interior de las iglesias: retablos, sepulcros, sillerías de coro o púlpitos. También alcanza gran desarrollo la escultura exenta.

- a) La **escultura monumental**, subordinada a la arquitectura, se va **liberando** progresivamente **del marco** adquiriendo volumen y llegando a ser exenta.

¹ **El Pantocrátor**: representación de Cristo en Majestad, bendiciendo con una mano y portando en la otra un libro sagrado o la bola del mundo, metido dentro de la mandorla o almendra mística y rodeado del Tetramorfos, representación de los cuatro evangelistas o sus símbolos.

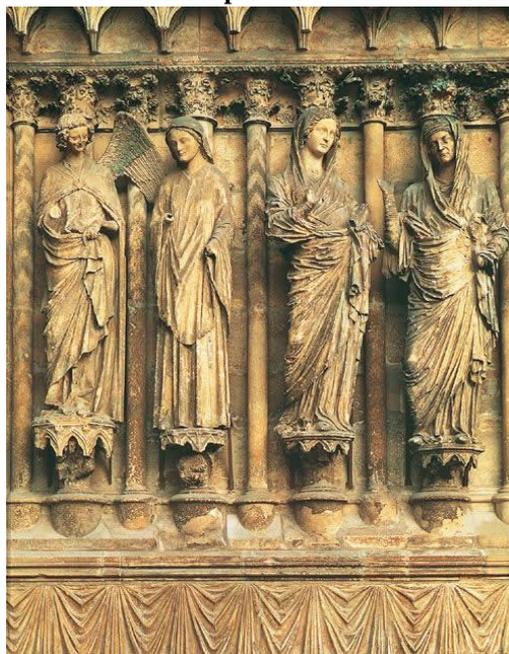
² **Marianos**: el culto a la Virgen, como mediadora entre Dios y los hombres, se desarrolla mucho por influencia de san Bernardo de Claraval.

³ La **Virgen románica** es una imagen impasible que aparece representada como el trono de Dios.

Esta evolución se puede observar en las portadas de las catedrales francesas

En el *Pórtico Real de Chartres*, las figuras todavía se deforman adaptándose al marco.

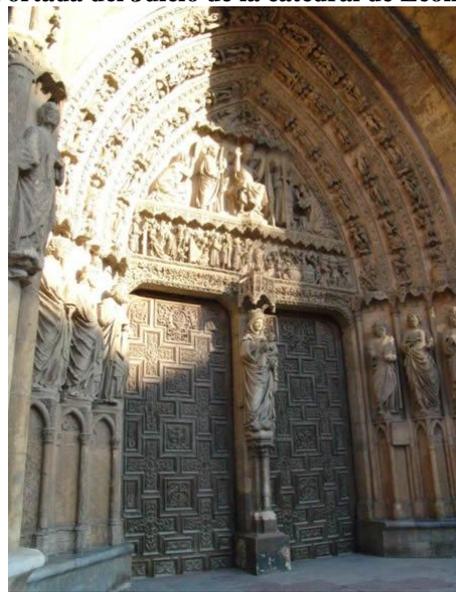

En *Reims*, en las escenas de la *Anunciación* y la *Visitación*, situadas en las jambas, las figuras ya tienen volumen y sentimientos. El *Ángel de la sonrisa* está considerado uno de los principales ejemplos del naturalismo gótico.

- Las **portadas** siguen concentrando la mayoría de las obras escultóricas siguiendo, en general, el modelo de organización del románico (ver pág. 7 del arte románico) aunque se amplía la temática. En el **tímpano**⁴, dividido en franjas horizontales, se sigue representado el *Juicio Final* y el *Pantocrátor*, más humanizado que en el románico y mostrando las llagas de la Pasión; también aparecen escenas de la vida de la Virgen, como la Asunción o la Coronación, con gran sentido narrativo. En las **jambas**⁵ se colocan estatuas de santos y profetas. En las **arquivoltas**⁶, ángeles, santos y ancianos del Apocalipsis dispuestos en la misma dirección del arco (en el románico se disponían en sentido radial). En el **parteluz**⁷ suele ir la Virgen o un santo.
- La escultura de los **capiteles** pierde importancia al sustituirse los motivos figurativos por fajas de decoración continua o vegetales.
- La actividad escultórica **se amplía a otras partes del templo**:
 - El **exterior** se van llenando progresivamente de decoración. Las fachadas, las torres, los pináculos, los cimborrios, etc. se decoran profusamente combinándose la decoración geométrica, vegetal y la figurada.
 - En el **interior** de los templos:
 - Aparecen los **retablos** que, aunque son principalmente pictóricos, también los hay esculpidos o combinando esculturas y pinturas. Se realizan en piedra o madera policromada.
 - La **escultura funeraria** adquiere gran desarrollo –como signo de prestigio social– en las etapas finales del gótico. Muchos miembros de la nobleza y la jerarquía eclesiástica desean enterrarse en las catedrales, iglesias o monasterios con su propia imagen sobre el sepulcro. La tipología de los sepulcros es muy variada –adosados a la pared o exentos–. Generalmente se representa al difunto, muerto o vivo, yacente, orando o leyendo.

Portada del Juicio de la catedral de León

⁴ **Tímpano**: espacio semicircular o triangular situado sobre el dintel en una portada. Suele tener decoración esculpida. Aparece en las portadas de las iglesias y en los frontones de los templos clásicos.

⁵ **Jambas**: partes verticales que enmarcan una puerta o vano.

⁶ **Arquivoltas**: arcos abocinados que forman una portada. Suelen arrancar de una jamba y terminar en otra.

⁷ **Parteluz**: columna que divide en dos un vano. Se llama también *mainel*.

- Las **sillerías de los coros** y los **púlpitos**.

b) La **escultura exenta o en bulto redondo**.

Presenta casi las mismas imágenes de devoción que el románico:

- La *Virgen con el niño*, representada como una joven bella, dulce y sonriente, que sostiene amorosamente al niño en brazos. Es una Virgen-madre (no la Virgen-trono del románico). El niño le suele ofrecer una fruta o una flor y ella lo acaricia tiernamente; entre ellos se establece un diálogo.
- El *Crucificado*, de tres clavos, representado como un Dios-hombre que sufre. Los signos de la Pasión están representados con crudeza: regueros de sangre saliendo de las llagas, cabeza desplomada, etc.
- Los grupos de *la Piedad*.

Se realiza en piedra, madera policromada, marfil o metal.

9.4.3. LA ESCULTURA GÓTICA EUROPEA

La escultura gótica experimenta una evolución a lo largo de los tres siglos de su desarrollo. Al igual que en la arquitectura, en un primer momento se imponen los modelos franceses en toda Europa pero después cada país o región creará sus versiones propias. También aquí hay que excluir a Italia donde prevalece una fuerte influencia clásica.

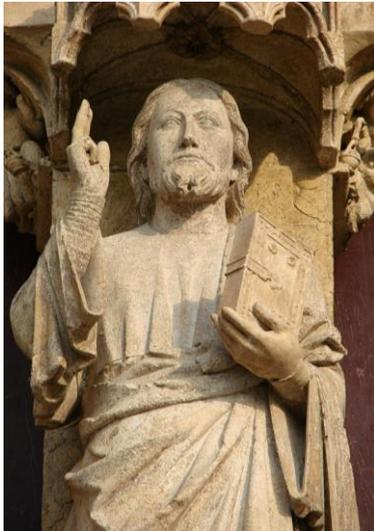
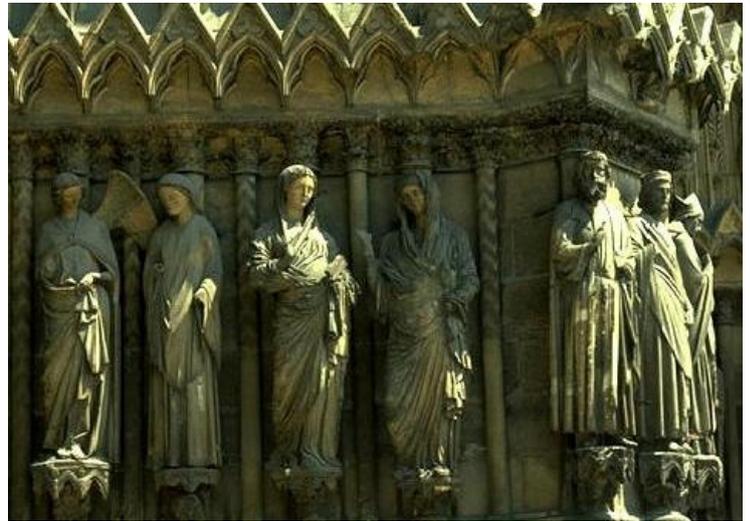
- a) **Transición** entre el románico y el gótico a finales del S. XII. Un ejemplo es el *Pórtico Real de Chartres*, de 1150, con alargadas y esbeltas estatuas-columnas en las jambas.

- b) **Gótico clásico** (S. XIII), caracterizado por el naturalismo idealizado y sereno. Destacan los talleres de las catedrales francesas de Chartres, Reims y Amiens.

- *Las portadas de la catedral de Chartres* sirven de modelo a otras catedrales europeas. En la del transepto norte se representa la Coronación, muerte y ascensión de la Virgen y en la del transepto sur, el Juicio Final.

- En la *portada principal de la catedral de Reims* trabajan varios maestros. En la jamba derecha, el escultor de la Visitación muestra influencia clásica; al lado, la Anunciación, con un ángel sonriente, y una tímida Virgen en la que se deja ver la forma del cuerpo bajo abundantes ropajes. Son esculturas de bulto redondo, ya independientes del marco arquitectónico.

- Las *portadas de la catedral de Amiens* son de gran belleza. En el parteluz de la portada principal está el *Beau-Dieu*, una imagen de Cristo bendiciendo. La *Virgen Dorada* en el parteluz de la portada sur del transepto.

- En **Alemania**, la escultura gótica se inicia con influencia francesa pero evoluciona hacia un estilo original de gran expresividad. Destacan los retratos del *conde Ekkhard* y su esposa *Uta* en la catedral de Naumburgo o en *Las Vírgenes Necias* de la catedral de Magdeburgo.

La mejor escultura gótica alemana de este siglo es el famoso *Caballero de la catedral de Bamberg*, un retrato ecuestre de un rey no identificado. La serenidad de su rostro refleja la influencia francesa.

- c) **Gótico manierista** (S. XIV). 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. Adquieren gran importancia las imágenes exentas de "*Vírgenes Bellas*", talladas en marfil o piedra policromada, y los **sepulcros**.

- d) **Realismo expresionista** (2ª mitad del S. XIV y S. XV). 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**, cuya influencia se deja sentir en toda Europa.

En la *Cartuja de Champol* en Dijon realiza el *Pozo de Moisés*, el basamento de un inacabado calvario, con monumentales profetas de acusado realismo y gran fuerza expresiva en sus rostros patéticos y angustiados y paños de pliegues angulosos para conseguir volumen. En el *sepulcro de Felipe el Atrevido* aparece la figura yacente e idealizada del duque de Borgoña acompañada por dos ángeles y un león y, en la parte inferior, cuarenta plañidores encapuchados. El tema del encapuchado alcanzará gran difusión.

El Pozo de Moisés. Cartuja de Dijon

Sepulcro de Felipe el Atrevido. Palacio de los duques de Borgoña.

- En **Italia**, la escultura sigue una trayectoria propia al pervivir la influencia clásica. En **Pisa** trabaja la familia de Los Pisano.
 - En el S. XIII, **Nicola Pisano** talla en mármol el *Púlpito del baptisterio de la catedral de Pisa*, de forma hexagonal, sobre columnas apoyadas en leones. Sus relieves con escenas de la vida Cristo son de gran clasicismo –solemnidad y grandeza- por influencia de los sarcófagos romanos. Es el principal precursor del Renacimiento. Su hijo, **Giovanni Pisano** realiza el *Púlpito de la catedral de Pisa*, en el que hay mayor dramatismo y angustia frente a la serenidad de su padre.

Nicola Pisano. Púlpito del baptisterio de la catedral de Pisa

Giovanni Pisano. Púlpito de la catedral de Pisa

- En el S. XIV, **Andrea Pisano** ejecuta en bronce la puerta sur del baptisterio de la catedral de Florencia con escenas en medallones cuadrilobulados que anticipan el Renacimiento.

9.4.5. LA ESCULTURA GÓTICA ESPAÑOLA

En España, la escultura gótica sigue las mismas pautas que en el resto de Europa. La principal característica es la búsqueda del naturalismo tanto en la humanización de los personajes como en el detallismo o en el carácter anecdótico de las representaciones. En Castilla es más fuerte la influencia francesa y en la Corona de Aragón se deja notar la italiana. La cronología es la misma que la europea.

a) La transición entre el románico y el gótico (finales del S. XII).

Está representada en el *Pórtico de la Gloria* de la catedral de Santiago, en el *Apostolado de la Cámara Santa* de Oviedo o la *Portada Occidental de la catedral de Ciudad Rodrigo* en la que se introduce la iconografía muy típica del gótico de la Pasión y la Muerte de la Virgen y la colocación de ésta en el parteluz. En la *Colegiata de Toro* se encuentra la misma iconografía en el tímpano.

EL PÓRTICO DE LA GLORIA de la catedral de Santiago de Compostela (finales del S. XII-principios del S. XIII)

Es la obra más representativa de la **transición del románico al gótico**.

Es un conjunto atribuido al **maestro Mateo**, cuyo nombre aparece en una inscripción en el dintel, uno de los pocos artistas medievales conocidos. El conjunto se desarrolla en el pórtico de la entrada principal de la catedral. El pórtico tiene tres arcos que corresponden con las naves del templo. En el tímpano, las arquivoltas, jambas y parteluz se esculpen más de 200 figuras, labradas en granito y mármol.

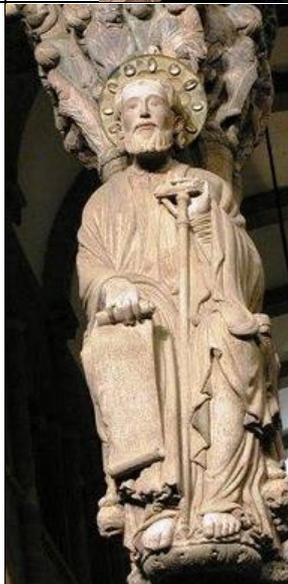

Los **rasgos románicos** aparecen en la estructura de la portada: las arquivoltas son arcos de medio punto y las figuras se disponen en ella de forma radial. La temática de la escena del tímpano es también característica del románico: el Pantocrátor rodeado del Tetramorfos y cuatro ángeles a cada lado que sostienen los símbolos de la Pasión. Los veinticuatro ancianos del Apocalipsis, con coronas e instrumentos musicales, aparecen de forma radial en las arquivoltas. En la composición de la escena las figuras están yuxtapuestas y ocupan todo el espacio sin dejar vacío. Las figuras están tratadas de forma no naturalista, con rigidez y frontalidad, siguiendo el tamaño jerárquico y los pliegues caen de forma poco natural.

Los **rasgos góticos** son visibles en los apóstoles y profetas que aparecen en las jambas y en la figura de Santiago en el parteluz.

En ellas se produce un **avance hacia el naturalismo**: las figuras buscan las proporciones reales y no se deforman para adaptarse al marco ni por afanes expresivos; tienen volumen y corporeidad, los ropajes caen con pliegues más amplios; los personajes se humanizan: los rostros están individualizados; los profetas se giran y conversan y sus rostros reflejan sentimientos humanos. La sonrisa del profeta Daniel es representativa de esta transición al gótico.

b) Gótico clásico (S. XIII).

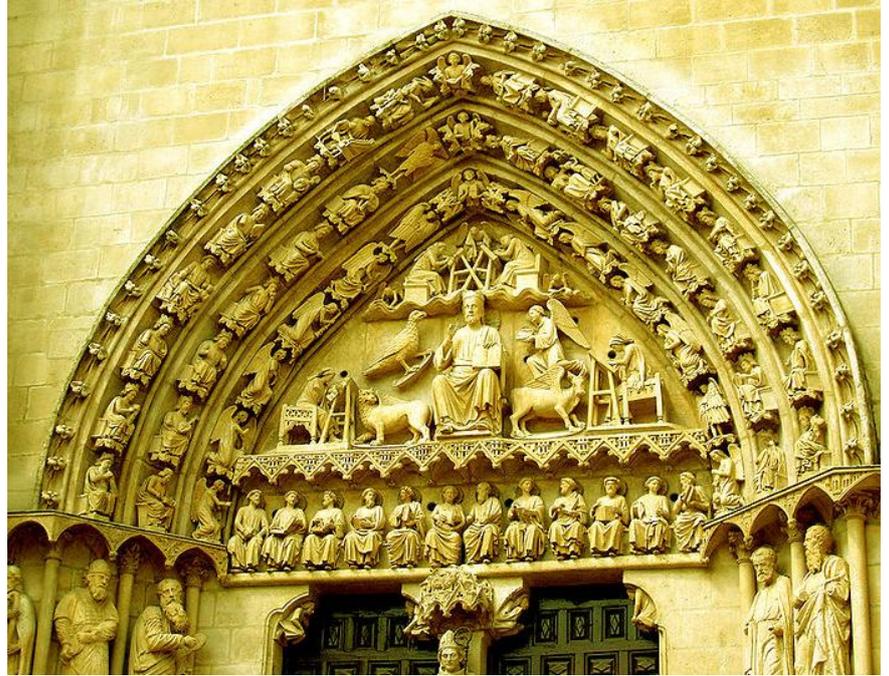
Las principales realizaciones las encontramos en las **portadas de las catedrales de Burgos, León y Toledo** en las que trabajaron artistas franceses que introducen los modelos del gótico clásico francés caracterizado por el naturalismo idealizado.

- En la **catedral de Burgos** destacan:

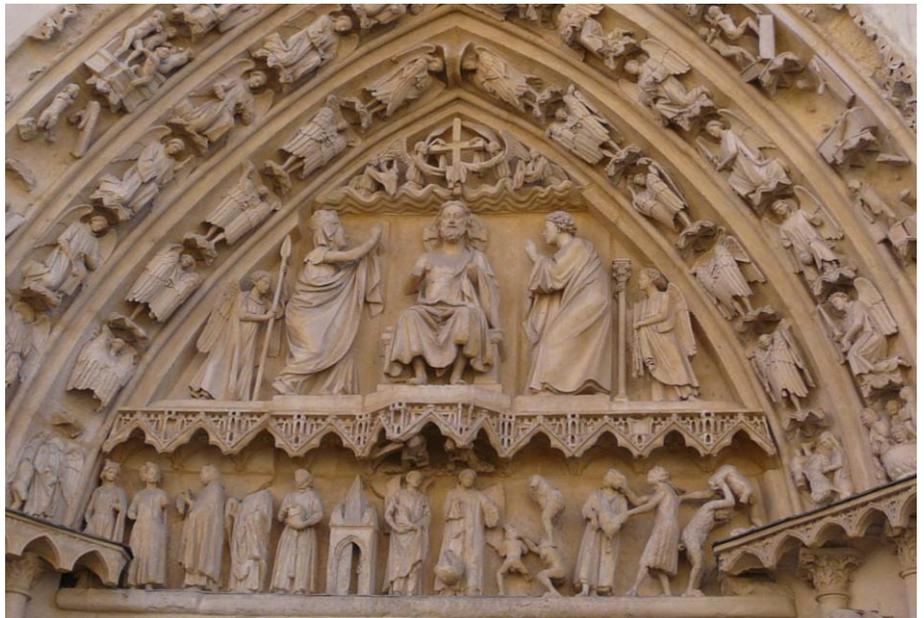
La *portada del Sarmental*, con un **tímpano**, atribuido al **maestro del Beau Dieu** de Amiens, en el que se representa el tema románico del Pantocrátor (Cristo Juez) mostrando el Libro de la Ley y rodeado de los símbolos de los cuatro evangelistas. En este caso, también aparecen a los lados los mismos evangelistas escribiendo en los pupitres como si siguieran el dictado de Cristo.

El resto de la portada se atribuye a otros artistas franceses o locales. En el **dintel** están representados los 12 apóstoles sentados; en las **arquivoltas**, los 24 ancianos del Apocalipsis, tocando o afinando instrumentos musicales. En las **jambas** hay seis figuras posteriores que representan simbólicamente el Antiguo Testamento (Moisés y Aarón) y del Nuevo (San Pedro y San Pablo). En el **parteluz** aparece el obispo Mauricio, fundador de la catedral junto a Fernando III.

Las figuras están ya humanizadas, se relacionan entre sí y son casi exentas; pero aún se observa una cierta severidad en las figuras de las arquivoltas y el dintel por ser una de las primeras portadas góticas.

La *puerta de la Coronaría o de los Apóstoles*, cuyo principal artífice es el **maestro Enrique** con el tema del Juicio Final. En el **tímpano**, el Cristo en Majestad (Cristo Juez), enseñando las llagas, sin el carácter aterrador del románico; está rodeado de San Juan y la Virgen (*Deesis*) que imploran misericordia y de ángeles que portan los símbolos de la Pasión: los de los lados exhiben la columna y la lanza y los que están en la parte superior del tímpano exhiben la cruz y el sudario. En el **dintel** aparece San Miguel pesando las almas: a su izquierda, los condenados y a su derecha, los elegidos. En las **arquivoltas** se representan querubines, ángeles y diferentes escenas. En las **jambas** aparecen seis apóstoles que asisten como jueces al juicio.

En el *claustro* de la catedral de Burgos, en una jamba de la portada encontramos la escena de *la Anunciación* con un ángel sonriente que recuerda al de Reims. En el interior, adosadas al muro, se encuentran las imágenes de diferentes monarcas entre las que sobresale la pareja de *doña Violante y Alfonso X* de una belleza idealizada, en la que un rey ofrece a una dama el anillo de matrimonio y ella, ataviada con el tocado medieval (cofia alta), le ofrece

la mano izquierda. Estas imágenes forman parte de un conjunto iconográfico de exaltación de la realeza de Castilla junto a las estatuas de reyes y príncipes de la fachada y las torres de la catedral.

La Anunciación y Alfonso X y doña Violante (claustro de la catedral de Burgos)

La Virgen Blanca de la catedral de León

En esta escuela se desarrolla intensamente la **escultura funeraria** creando un sepulcro original en Europa con escenas funerarias realistas: sus mejores ejemplos son el del *infante Felipe y su mujer Leonor* en Villalcazar de Sirga (Palencia) en la que se representó la ceremonia del entierro y *Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet* en las Huelgas de Burgos.

- En torno a la **catedral de León** se creó otro importante taller de escultura dependiente del de Burgos. La obra más destacada es la *Virgen Blanca*-en el parteluz de la puerta principal- de rostro dulce y sonriente, realizada por el maestro Enrique (autor de la puerta de la Coronería) (**Ver comentario**) y la *puerta del el Juicio Final* similar a la de Burgos.

c) El manierismo (S. XIV)

La escultura gótica evoluciona hacia un mayor naturalismo. Se captan mejor los detalles anecdóticos y se expresan más los sentimientos. La escultura se vuelve más narrativa y se interesa por nuevos temas como la vida de los santos. Mientras que en Castilla la producción artística decae en la Corona de Aragón se vive un momento de apogeo.

En la catedral de **Toledo** se realiza la *Puerta del Reloj* dividida en franjas donde se narran distintas escenas de los Evangelios. Muy destacada es la escultura de bulto de la *Virgen Blanca* de la catedral de Toledo, de mucha influencia francesa, con la típica curva sinuosa de este periodo y una afectuosa relación entre la madre y el niño que le toca la cara con un gesto de dulzura.

- En la catedral de **Pamplona**, se realizó la *Puerta Preciosa* dedicada a la Virgen
- En la **Corona de Aragón** por su austeridad arquitectónica apenas aparecen esculturas en las portadas pero destacan los **sepulcros y retablos** labrados en piedra. Además de la influencia francesa, es importante la de Italia de la que se aprende un modelado más suave en el tratamiento de los paños.
- En Girona se realizó el *retablo de la Virgen Blanca* para la iglesia de *San Juan de las Abadesas*.
- Los monasterios de Poblet y Santas Creus son los centros principales de la producción escultórica funeraria.

El autor más representativo es **Jaume Cascalls**, escultor del rey Pedro el Ceremonioso, para el que realiza la estatua de *San Carlomagno* (un retrato de Pedro el Ceremonioso) en alabastro policromado que destaca por la elegancia de la forma y el detallismo (venas de las manos, zapatos de malla o adornos de las vestiduras). También realiza el *retablo de Cornellá de Conflent* y trabaja en las sepulturas reales de Poblet.

d) El gótico de influencia borgoñona y flamenca (S. XV).

Es el periodo de mayor desarrollo de la escultura gótica. Se impone un realismo de gran fuerza expresiva en la primera etapa (influencia de Claus Sluter: gestos dramáticos y mantos quebrados) y un realismo muy detallista de influencia flamenca en la segunda gracias a la llegada de artistas de esta zona atraídos por el desbordante lujo de los reyes y nobles españoles. Se tiende cada vez más a un recargamiento decorativo o barroquismo.

En la **Corona de Aragón**, la influencia de Claus Sluter se deja ver:

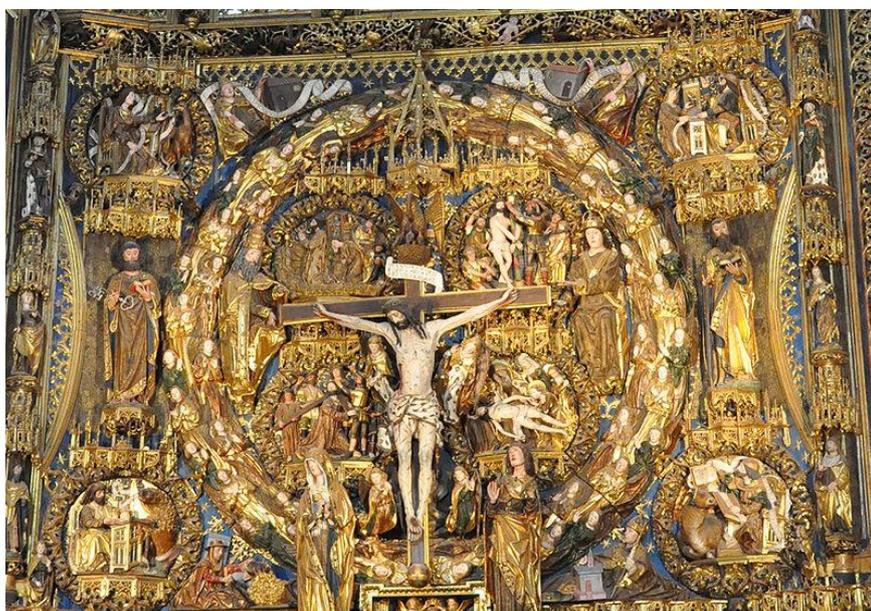

- **Guillem Sagrera** que realizó el *Ángel de la portada de Lonja de Palma* y *San Pedro y San Pablo de la portada del Mirador* de la catedral de Palma. Son de gran monumentalidad con pliegues quebrados y fuerte expresividad.
- **Pere Joan** -escultor sobretodo de retablos de grandes dimensiones, de gran fantasía y de sentido dramático (catedrales de Zaragoza y Tarragona)- al que se debe el *San Jorge del Palacio de la Generalitat*.

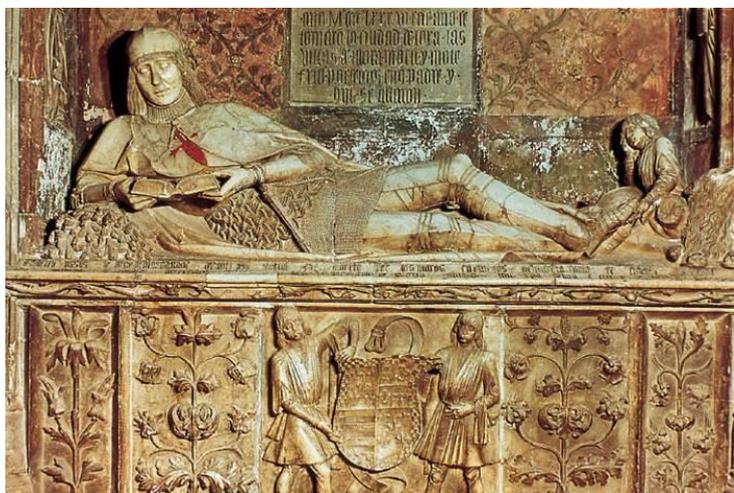

- En **Navarra**, la influencia de Claus Sluter se deja ver en **Johan de Lome** que esculpe, a finales del S. XIV, el *sepulcro de Carlos el Noble y su esposa*, de la catedral de Pamplona, con figuras encapuchadas en las que se aprecia la influencia borgoñona de Sluter

- En el **reino de Castilla** es donde son más evidentes las influencias borgoñona y flamenca. A principios de siglo aparece un grupo de obras de influencia borgoñona como el *sepulcro del arzobispo Anaya* en la catedral vieja de Salamanca; pero a partir de primer tercio de siglo se introducen artistas flamencos que darán origen a la aparición de la **escuela hispano-flamenca** con tres focos: Sevilla, Toledo y Burgos.
 - En **Toledo** trabaja **Egas Cueman**, el introductor del estilo flamenco, en la *puerta de los Leones de la catedral* y, durante el reinado de los Reyes Católicos, **Juan Guas**, que labró las esculturas del monasterio de *San Juan de los Reyes* y **Rodrigo Alemán** trabaja los últimos años del siglo siendo el mejor escultor de sillerías de coro como la de la catedral de Toledo.
 - El escultor más importante es **GIL DE SILOÉ** que trabaja en **Burgos**. Es un artista excepcional que destaca por la fantasía y la minuciosidad de sus creaciones, por un excelente dominio de la técnica que le permite tallar tanto la madera como la piedra o el alabastro, por dotar a las figuras de gran realismo y por el exceso decorativo. Sus obras más sobresalientes se encuentran en el conjunto de la *Cartuja del Miraflores* de Burgos. El retablo, de madera policromada, es de una gran riqueza decorativa con relieves y esculturas de bulto redondo; tiene un gran círculo central en el que se representa la Crucifixión, rodeado de escenas de la Pasión de Cristo también circulares.

En la misma Cartuja encontramos los *sepulcros de Juan II e Isabel de Portugal*, tallados en alabastro y planta estrellada. También trabajo en la fachada de *San Pablo de Valladolid* y en la *Capilla del Condestable de la catedral de Burgos* junto con los arquitectos Juan y Simón de Colonia.

Sebastián de Almonacid realiza sepulcros como el de don Martín Vázquez de Arce, el *Doncel* de Sigüenza, en el que retrata a un joven melancólico que recuerda al clasicismo griego

9.6. LA PINTURA GÓTICA

9.6.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

La pintura gótica, al igual que la escultura, supone un cambio radical respecto a la románica pero pausado.

- La **forma de expresión** es el **naturalismo idealizado** ya que se considera la belleza ideal como una manifestación de la grandeza de Dios. En la etapa final del gótico se impone el **realismo**. Las figuras se humanizan: los cuerpos adquieren volumen y proporcionalidad, los rostros se individualizan y se adecuan a los sentimientos, los personajes se comunican.
- La **temática** es fundamentalmente religiosa. Los temas se inspiran en la vida de Jesús, de la Virgen y de los Santos. También encontramos pintura profana y la introducción de elementos profanos en temas religiosos ya que las escenas se ambientan en la realidad cotidiana. En la etapa final del gótico, se desarrolla el retrato como manifestación de la secularización de las costumbres.
- La finalidad es **didáctica** como en el románico. Se presentan a los fieles, en su mayoría analfabetos, de forma narrativa y detallista escenas religiosas que se ofrecen como modelo.
- Las **técnicas** empleadas son variadas según los soportes: temple y óleo, en pintura sobre tabla, y el fresco en las pinturas murales.
- El **dibujo** tiene una gran importancia: delimita las formas y el modela las figuras. El **modelado** de la figuras va adquiriendo importancia, pasando de los tonos planos al juego de luces y sombras. La **luz** contribuye a destacar el volumen pero, en general, no es una luz real y puede tener contenido simbólico. El **color** es elemento clave, pero con frecuencia es un colorido irreal lleno de contenido simbólico. Se desarrolla la técnica de la *grisalla* (pintura en tonos grisáceos que imita esculturas de piedra o arquitecturas) que se colorea.
- El interés por la **perspectiva** aparece a partir del S. XIV por influencia de los pintores italianos y flamencos. Sin embargo, siguen siendo muy abundantes los fondos dorados. Las composiciones, como en el románico, son simétricas.

9.6.2. TIPOLOGÍA DE LA PINTURA GÓTICA

La estructura de los edificios góticos –con la casi desaparición de los muros- explica el escaso desarrollo de la pintura mural - excepto en Italia-, que será sustituida por las **vidrieras**.

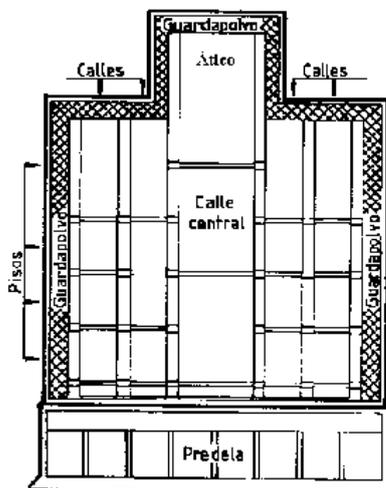
En las primeras etapas del gótico, además de las vidrieras, adquieren gran importancia los **manuscritos o miniaturas**, que se realizan tanto en los monasterios como en talleres urbanos y cortes reales de ahí que la temática sea tanto religiosa como profana.

Pero muy pronto, adquiere gran protagonismo la pintura sobre tabla apareciendo los **retablos de madera** que se colocan detrás del altar para realzar la importancia de este lugar (en el románico son frontales de altar). En el S. XIII son de pequeño tamaño, pero irán aumentando hasta formar grandes conjuntos con múltiples tablas. Según el número de piezas que lo componen reciben distintos nombres: dípticos, trípticos, polípticos, etc. La técnica de pintura utilizada es generalmente el **temple**, en el que se utiliza el huevo o la cola obtenida de los huesos de animales como aglutinante de los colores. Desde el S. XV se empieza a utilizar la **pintura al óleo**, inventada por los pintores flamencos, que utiliza el aceite como aglutinante.

Partes del retablo

La estructura del retablo sigue un modelo establecido.

- Se divide en *calles*, que son las tablas verticales, en ocasiones separadas unas de otras por particiones más estrechas denominadas *entrecalles*. El número de calles es impar y la central (llamada *espiga*) es más ancha y alta que las laterales, y está rematada por una tabla superior denominada **ático o espina**.
- La parte inferior o basamento del retablo, llamado **banco o predela**, está formada por una o varias tablas más pequeñas.
- Los *cuerpos* son los pisos o divisiones horizontales del retablo
- El *guardapolvo* es una pieza o saledizo que enmarca el retablo tanto por los laterales como por la parte superior para protegerlo del polvo.

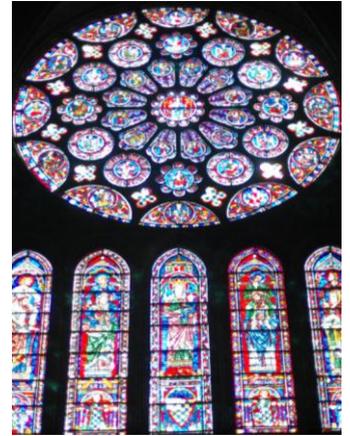
9.6.3. LA EVOLUCIÓN DE LA PINTURA GÓTICA EUROPEA.

a) **Estilo franco-gótico o lineal** (S. XIII). Con este estilo se impone la influencia francesa.

- La producción se centra en **vidrieras y miniaturas** y escasas pinturas murales –excepto en Italia–.
- 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.

Destacan las vidrieras de *Chartres* y la escuela miniaturista de la corte de París: *Salterio de la reina Blanca de Castilla y de San Luis*.

b) **Estilo franco-gótico manierista** (S. XIV)

Se mantiene el estilo anterior que se vuelve más elegante y refinado. Los cuerpos se hacen más curvilíneos. En la segunda mitad del siglo XIV se impone la influencia italiana sobretodo de la escuela de Siena. Destacan:

- Las vidrieras de la *Sainte Chapelle*.
- La **miniatura** del taller de **Jean Pucelle** con figuras delicadas y detalladas, pintadas en grisalla con toques de color, pero con intentos de perspectiva inspirados en la pintura italiana. En sus miniaturas puede verse a menudo escenas de la vida cotidiana en el siglo XIV (escenas de caza, torneos, juegos). Su obra más famosa de Pucelle es el *Libro de las horas de Jenne d'Evreux*, un encargo de Carlos IV para su esposa.

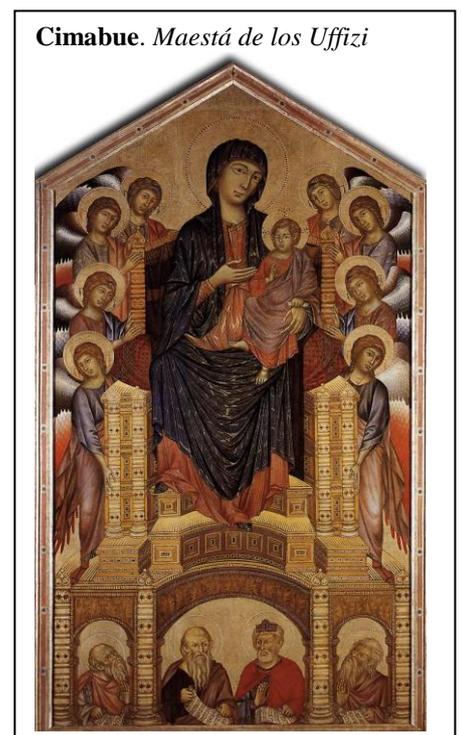
c) **Estilo italo-gótico**

Italia mantuvo durante Edad Media una fuerte personalidad artística debido a la supervivencia de la tradición romana, a la fuerte **influencia bizantina** en la pintura que imponía convencionalismos temáticos y estilísticos por la influencia del mosaico (colores vivos, fondos dorados e importancia de la línea) y a la peculiar arquitectura gótica con amplios muros. Por todo ello, **la pintura mural tuvo una gran importancia** y será entre los muralistas donde se inicia la evolución hacia el realismo pictórico que culminará en Giotto.

En Italia, en los S. XIII y XIV, se desarrollan dos escuelas pictóricas:

- **La escuela de Florencia** romperá de forma progresiva con la tradición medieval de inspiración bizantina culminando en la obra de **Giotto di Bondono**, considerado el iniciador de la pintura moderna. Esta escuela se preocupa por la profundidad, el volumen, la composición y los estados anímicos.
 - En el **Ducento** (S. XIII) en las grandes ciudades de Pisa y Lucca se empiezan a humanizar los crucifijos e iconos todavía bizantinos. **Giunta Pisano** pinta crucifijos originales con Cristos alargados y encurvados.
 - En el **Trecento** (S. XIV), **CIMABUE**, fundador de la escuela florentina, considerado el maestro de Giotto, empieza a introducir un

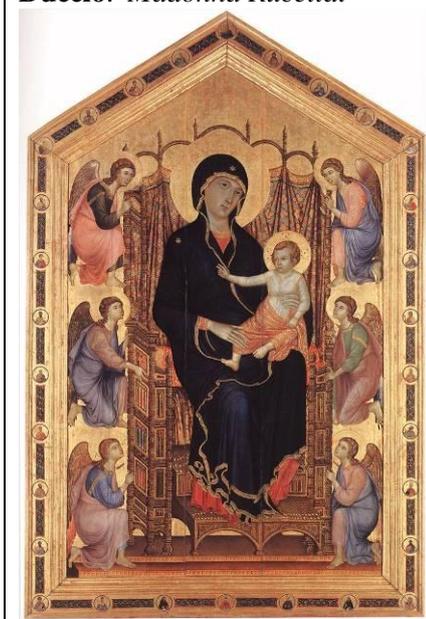
Cimabue. *Maestá de los Uffizi*

cambio radical en el arte. Sigue haciendo Madonnas a la “*maniera greca*” (estilo bizantino): la Virgen se representa como una reina celestial en un trono sostenido por ángeles, dispuestos simétricamente y mirando al espectador; los pliegues convencionales de los ropajes y el fondo dorado, son también de inspiración bizantina; pero frente a las representaciones sobrehumanas y distanciadas, abstractas, trata de conseguir un **cierto realismo corporal**, sobre todo en los rostros, mayor expresividad y sentido del espacio.

- **La escuela de Siena** es menos innovadora que la anterior ya que se mantiene dentro de la tradición medieval al representar espacios irreales. Une la influencia bizantina con el gótico francés. Su estilo es refinado y elegante, se caracteriza por la importancia de la línea, los fondos dorados, colores vivos y la estilización de las figuras con rostros melancólicos y siluetas sinuosas.
 - **DUCCIO DI BUONINSEGNA** (1255-1318) es el creador de esta escuela. Está muy influido por la iconografía bizantina que embellece suavizando los contornos, colores suaves y rostros melancólicos. Sus obras principales son la *Maestá* y la *Madonna Rucellai*.
 - **SIMONE MARTINI** (1284-1344) es el principal representante de la escuela sienesa. Trabajó al final de su vida en la corte de los Papas en Avignon (Francia) desde donde difundió el estilo de esta escuela hacia otros lugares de Europa. Tiene gran influencia en la creación del *estilo gótico internacional*. Su estilo, muy influido por los miniaturistas franceses (gusto por la línea y la caligrafía), es elegante y decorativo. Los fondos siguen siendo dorados y planos pero en este autor encontramos un cierto interés por la sensación de perspectiva (influencia de Giotto) y un mayor realismo. Su obra más importante es la *Anunciación* del Museo de los Uffizi.

Duccio. *Madonna Rucellai*

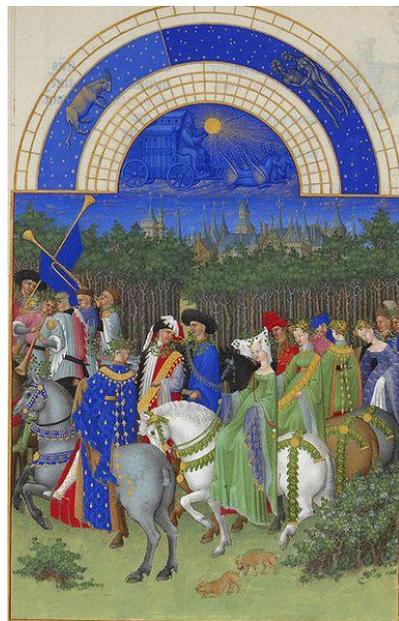
Simone Martini. *La Anunciación*

d) El estilo gótico internacional (Primera mitad del S. XV)

A finales del S. XIV y durante la primera mitad del S. XV se extiende el **estilo internacional**, un estilo refinado y elegante, que resulta de la **mezcla de influencias**: el interés narrativo y las líneas curvas de las **miniaturas francesas**; la elegancia, el colorido luminoso y el refinamiento de la **escuela de Siena**; y la tendencia realista **flamenca** con los retratos, el interés por lo anecdótico y búsqueda de la perspectiva. Los temas preferidos son el retrato y la vida cotidiana. El paisaje gana importancia y aparece idealizado. La miniatura llega a su apogeo con el *Libro de Horas del duque de Berry*.

En la segunda mitad del S. XV será sustituido por la influencia flamenca.

9.6.4. LA PINTURA GÓTICA ESPAÑOLA

Sigue una evolución similar a la del resto de Europa:

- a) **Gótico lineal o franco-gótico** (S. XIII y primera mitad del S. XIV). La pintura mural pierde importancia debido al triunfo del vano sobre el muro en la arquitectura. Destaca la producción de vidrieras y miniaturas. Entre las **vidrieras** destacan las de la *catedral de León*.

La **miniatura**⁸ alcanza gran esplendor gracias a **Alfonso X “El Sabio”** que creó en Toledo la *Escuela de Traductores* donde también se ilustraban libros. El estilo está tomado de las vidrieras: importancia del dibujo de línea gruesa que separa colores planos e ingenuidad en los temas. El más célebre de libros es de las *Cantigas de Nuestra Señora* que narran los milagros de la Virgen y es un excelente testimonio de la sociedad del momento (ropas, mobiliario, instrumentos musicales...)

- b) **Italo-gótico** (2ª mitad del S. XIV). Se caracteriza por la introducción de la influencia italiana sobretodo de la escuela de Siena. En la zona mediterránea, que mantenía intensas relaciones comerciales con Italia, y sobretodo en Cataluña la influencia italiana es mayor con autores como **Ferrer Bassa**, autor de los frescos *de la capilla de San Miguel del claustro del monasterio de Pedralbes* (escenas de la infancia y la Pasión de Cristo destacando la Virgen con el Niño rodeada de ángeles) y **los hermanos Serra**, cuatro hermanos de origen aragonés, que pintan tipos menudos de ojos rasgados y boca pequeña. **Pedro Serra** realizó el *retablo del Espíritu Santo* de la Seo de Manresa.

- c) **Gótico internacional** (primera mitad del S. XV). Hacia 1400 se impone en toda Europa el *estilo internacional* que fusiona el refinamiento de la escuela de Siena con el gusto por lo descriptivo, anecdótico y minucioso de la miniatura francesa y la pintura flamenca. Se define por el uso del oro, la suntuosidad, los colores vivos y el carácter narrativo.

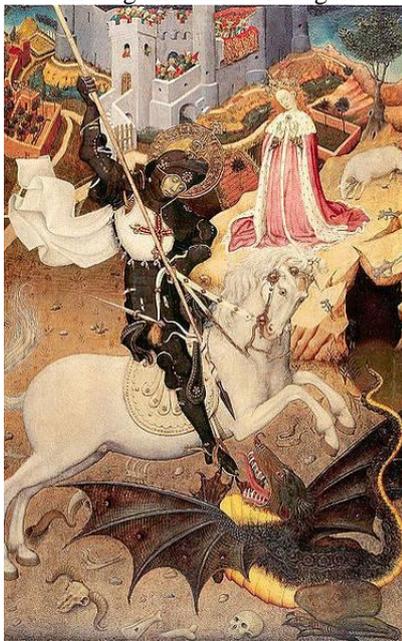
- En la **Corona de Aragón** alcanzó gran desarrollo, especialmente en Cataluña con **Luis Borrásá**, que organizó un taller del que salieron numerosos retablos, como el de San Pedro, en la iglesia de Santa María de Tarrasa; y **Bernat Martorell** autor del *retablo de San Jorge*.
- En **Castilla**, sin embargo, las obras más importantes fueron realizadas por extranjeros, como **Dello Delli**, artista florentino, autor del *retablo de la catedral vieja de Salamanca*, un grandioso retablo de 53 tablas con todo tipo de escenas y un grandioso Juicio final en el ábside y **NICOLÁS FRANCÉS**, que introduce el estilo y trabaja en León, del que destaca el *retablo de la Virgen y San Francisco* que se encuentra en el Museo del Prado. La escena principal es *La Virgen con el Niño rodeados de ángeles músicos*, completada por cinco escenas de las vidas de Cristo y de la Virgen, en las calles derecha y central, y tres escenas de la vida de San Francisco en la calle izquierda. Todas están enmarcadas con tracerías góticas conopiales

⁸ **Miniatura**: pintura o dibujos de figuras-de pequeño tamaño- hechos en libros. En el románico y comienzos del gótico los temas son religiosos pero al final del gótico predominan los temas profanos y galantes. El término deriva del *minium* –óxido de plomo de color rojo- que se utilizaba como componente de la tinta. En el S. XVI, con la aparición de la imprenta, pierde importancia por su alto coste.

Luis Borrásá
San Pedro salvado de las aguas

Bernat Martorell.
San Jorge matando al dragón

Dello Delli.
Retablo de la catedral vieja de Salamanca

NICOLAS FRANCÉS. *Retablo de la Virgen y San Francisco*

9.7. LA CONQUISTA DE LA REALIDAD POR GIOTTO Y LOS PRIMITIVOS FLAMENCOS

En la etapa final del gótico (S. XIV y XV), el auge de la burguesía gracias al desarrollo del comercio y de la artesanía va imponiendo una **secularización de la cultura** que llevará a la exigencia de que las artes plásticas reproduzcan la realidad o sean un espejo de ella. A ello también contribuye la nueva mentalidad religiosa surgida de San Francisco de Asís para el que el espíritu divino se encuentra en el menor fragmento de la naturaleza.

La conquista de la realidad se produjo en dos ámbitos distintos: **Italia y los Países Bajos**. Son las zonas de mayor desarrollo comercial y burgués y los nuevos centros culturales. En otras zonas de Europa se mantienen las formas tradicionales.

Giotto y Van Eyck son los principales representantes de las escuelas pictóricas **florentina y flamenca** con las que se inicia la pintura moderna porque consiguen representar la sensación de **espacio tridimensional** sobre una superficie plana que será la máxima aspiración del Renacimiento y, en general, la tradición principal de las artes plásticas occidentales hasta el S. XX.

Estas escuelas se desarrollan de forma paralela y autónoma, empleando soluciones diferentes:

- La **florentina** se basa en la forma, el volumen y la composición.
- La **flamenca** en el detallismo y la valoración de la luz y el color.

Sin embargo, todavía mantienen ciertos elementos medievales (temática religiosa, cierta rigidez en las actitudes, frontalidad y simetría en la composición) por lo que se engloban dentro del arte gótico.

9.7.1. GIOTTO DI BONDONE (1266-1337)

Es el principal representante de la escuela florentina durante el **Trecento**. Las enseñanzas de Cimabue y su talento natural lo convirtieron en un pintor excepcional.

Su primera obra son los *frescos*⁹ de la *basílica de San Francisco en Asís* y su obra maestra son los *frescos de la Capilla de la Arena* de Padua, aunque a lo largo de su vida realizó numerosas obras por toda Italia: retratos y frescos. También fue escultor y arquitecto. A él se debe el proyecto del *Campanile de la catedral de Florencia*, que no pudo terminar. Según Vasari, su biógrafo, fue un hombre sociable que cultivó todo tipo de amistades y muy admirado. El reconocimiento de que gozaba era tan grande que fue enterrado con honores de noble y dignatario político, un caso excepcional en aquel tiempo en el que a los artistas se les consideraba meros artesanos.

Su obra marca la **ruptura con la tradición medieval** y se considera precursora del Renacimiento o, lo que es lo mismo, el inicio de la pintura moderna porque trata de representar la imagen óptica que tenemos de la realidad -no una imagen ideal- y los sentimientos del ser humano. Su preocupación por el hombre y la realidad que le rodea, centro de su pintura, guarda relación con la religiosidad de los **franciscanos** que abren el cristianismo a la naturaleza. Sus principales características son:

- Creación de un **espacio convincente –tridimensional-**. Para ello utiliza algunos **recursos** como:
 - El **sombreado** para crear **volumen y profundidad** rompiendo con los colores puros heredados de las vidrieras góticas y con las figuras planas heredadas del arte bizantino.
 - La **monumentalidad** concedida a las figuras, simplificadas al máximo a fin de que nada obstaculice la buscada impresión de volumen. Las figuras recuperan también las proporciones humanas.
 - **Recursos efectistas** como los personajes de espaldas en primer plano.
- Las figuras se mueven en un **marco real**: abandona los fondos planos y los sustituye por **paisajes rurales o urbanos** que aunque esquemáticos.
- Representación de los **sentimientos**, esto es, las relaciones psicológicas que existen entre los distintos personajes por medio de **gestos**. Son característicos sus ojos rasgos de mirada penetrante

La aportación de Giotto fue tan grande que, aunque influye sobre los pintores italianos del siglo XIV, éstos no supieron recoger toda la riqueza de su mensaje artístico. Será un siglo después (principios del S. XV) cuando

⁹ **Fresco**. Técnica de pintura para pintar sobre muro. Consiste en preparar la pared con una capa de yeso (enlucido) y aplicar sobre ella los colores, disueltos en agua, mientras todavía está “fresco” o húmedo y tierno.

Óleo. Técnica de pintura que consiste en disolver los colores en un aglutinante oleoso, como el aceite de linaza, el de nuez o aceites animales. Se utiliza sobre tabla. Es el sistema más frecuente a partir del S. XVI. Fue una novedad respecto al temple.

Temple. Técnica de pintura en la que los pigmentos de color se disuelven en un aglutinante viscoso, espeso, como puede ser la clara de huevo. Se utiliza sobre tabla o muro.

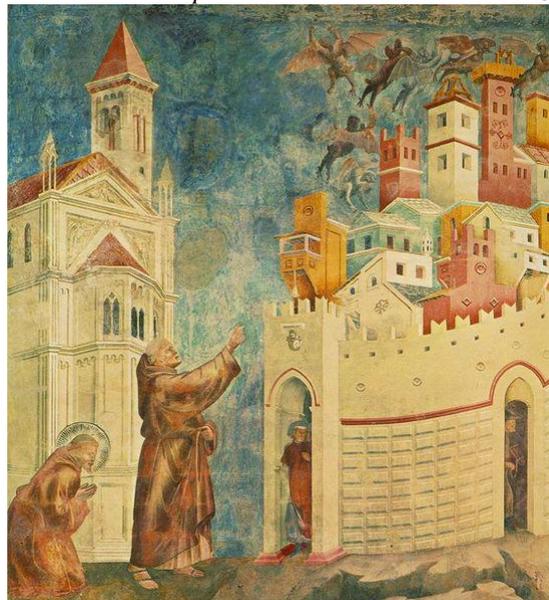
Masaccio, otro pintor florentino, recogerá y relanzará el mensaje plástico de Giotto reafirmando la preocupación por el volumen, el espacio y la composición.

Frescos de la basílica de San Francisco de Asís

San Francisco dona su capa a un caballero pobre

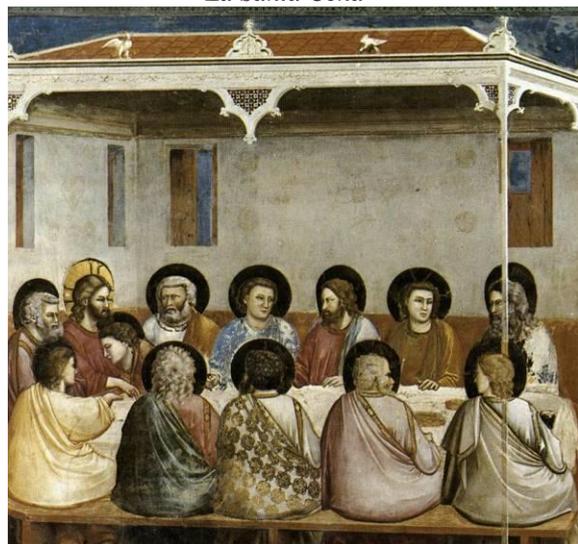

San Francisco expulsando a los demonios de Arezzo

Frescos de la Capilla Arena de Padua (o de los Scrovegni)

La Santa Cena

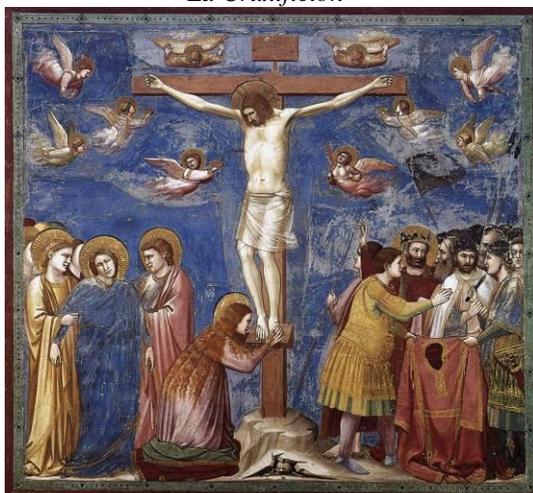
El matrimonio de la Virgen

El beso de Judas

La Crucifixión

Desesperación

9.7.2. LOS PRIMITIVOS FLAMENCOS

Flandes –región de la actual Bélgica- es la zona de Europa de mayor desarrollo económico desde el S. XIII junto con Italia. Sus ciudades (Brujas, Lovaina, Gante) son grandes centros comerciales y artesanales (producción textil lanera). Brujas es la sede de las grandes compañías comerciales y bancarias. En estas ciudades surgió una poderosa clase burguesa que quiso diferenciarse en sus costumbres cotidianas de la nobleza. Sus espaciosas mansiones alcanzaron un nivel de confort inusual para la época y en ellas se impuso la moda de decorar las paredes de las estancias principales con cuadros, la mayor parte de pequeño formato y realizados sobre tabla.

En este contexto se desarrolla en el **S. XV** una escuela de pintura de gran personalidad, los “**primitivos flamencos**”, coincidiendo con los inicios del Renacimiento en Italia, que ejercerá gran influencia en Europa y, especialmente, en la Península Ibérica que mantiene estrechas relaciones con Flandes.

Los primitivos flamencos son un conjunto extenso de artistas ya que se organizaban en gremios, como el resto de los oficios burgueses, y en los talleres trabajaban desde los maestros consagrados hasta los aprendices. Atienden los encargos de esa burguesía o de otras clientelas (Iglesia o nobleza) y retratan la sociedad de la época y los paisajes naturales con una minuciosidad y colorido sorprendente.

El **origen** de la pintura flamenca hay que buscarlo en el gusto por el realismo de la burguesía flamenca (quiere que los cuadros reflejen su confortable vida) y en la influencia del **gótico internacional** -estilo pictórico de la primera mitad del S. XV - fundamentalmente caligráfico y miniaturista- que gusta de detalle realista y el uso de colores brillantes a veces irreales.

El carácter gremial da una cierta uniformidad a esta escuela cuyas **principales características** son:

- El **realismo exacerbado** que se manifiesta en el **gusto por el detalle**. Las personas y los objetos aparecen representados con sus más mínimos detalles (pelos, arrugas, joyas, flores...) y la **luz** que los ilumina hace resaltar la calidad de los objetos (lo mate y lo brillante), sobretodo de telas y joyas. Incluso se llegaron a utilizar pinceles de un solo pelo lo que obligaba a trabajar con lupa. El espectador puede realizar un análisis minucioso como hace el comerciante con una tela.
 - El **uso del óleo** (mezcla del color con aceite de linaza) que permite la minuciosidad y la riqueza de colorido. Esta técnica, ya conocida, fue perfeccionada y usada en exclusiva, primero por **Jan Van Eyck** y después por toda la escuela flamenca. El óleo terminó sustituyendo al temple por sus ventajas: acabado más brillante, secado más lento por lo que se puede trabajar despacio; el color se podía aplicar sobre otras capas de color logrando una mayor vivacidad y riqueza cromática y pudiendo transparentar las capas de color que había debajo (veladuras). Sus efectos asombrosos hicieron que la técnica fuera adoptada pronto por otros pintores.
 - La pintura sobre **tabla**. Son muy característicos lo trípticos con puertas pintadas en las dos caras. En esta escuela se crea el **cuadro de caballete** al simplificar los retablos.
 - La creación de un **espacio tridimensional** mediante la **difusión de la luz sobre los objetos y recursos efectistas** como los espejos cóncavos o las ventanas que crean ilusión de profundidad.
 - La **aparición de nuevos temas y la modificación del tratamiento en temas tradicionales**. Entre los nuevos temas está el **retrato**, que se inicia en los cuadros religiosos –retratos de los donantes- pero acabó por tener una autonomía total, y el **paisaje** al abandonar los fondos lisos. En los cuadros religiosos, que siguen siendo mayoría, se introducen a los promotores de los cuadros retratados junto a Vírgenes y Cristos. En los temas cortesanos hay novedades como la aparición de nuevos personajes: cambistas, prostitutas, etc.
- Las figuras más destacadas de esta escuela son.

- **JAN VAN EYCK** (1390-1441) se le considera el iniciador de la escuela flamenca. Su formación se produjo al lado de su hermano Hubert con el que pintó el *Políptico de la Adoración del Cordero Místico*. Fue pintor de Felipe el Bueno, duque de Borgoña, para quien realizó misiones diplomáticas en España y Portugal, entrando en contacto con pintores de estas zonas. A él se debe el perfeccionamiento de la pintura al óleo. En sus obras intenta reflejar la realidad

La artes plásticas en el gótico

tal y como la percibe el ojo humano dando gran importancia al detalle y al espacio tridimensional. Su perspectiva se basa en el uso de la luz y en recursos efectistas y no en fórmulas matemáticas y geométricas como están haciendo los italianos en ese momento. Sus obras principales son:

El *Políptico de la Adoración del Cordero Místico* es la obra de mayores dimensiones de la escuela flamenca, un retablo de 24 paneles hecho para el altar mayor de la catedral de San Bavón en Gante.

- El **Políptico cerrado** muestra en la parte superior a la *Sibilas* y a los lados a los *profetas Zacarías* y *Miqueas* que predijeron el acontecimiento que llevaría al nacimiento de Cristo. En el cuerpo central *la Anunciación*. La ventana central representa la visión de Gante desde el estudio de Van Eyck y los objetos del nicho (palangana, jarro, paño) y el lirio son símbolos de la virginidad. En el cuerpo inferior *los donantes* (un próspero comerciante y su esposa) y en medio *los santos protectores*.

- El **Políptico abierto**

En el **panel superior** aparece la *Deesis* que representa la intercesión de la Virgen y San Juan ante Dios. A los lados hay ángeles cantores y músicos y, en los extremos, Adán y Eva (el vientre hinchado que hace referencia a su papel de madre de la humanidad), desnudos y con cuerpos reales.

El **panel inferior central** representa una amplia campiña con colinas, montañas y una ciudad (posiblemente Gante) al fondo. En el paisaje, que representa el Paraíso, se desarrolla la escena de la Adoración del Cordero Místico (símbolo del Hijo de Dios y su Eucaristía). La sangre de Cristo es recogida en una copa. En el cielo, la paloma simboliza al Espíritu Santo que ilumina la escena. El cordero está rodeado de ángeles con los símbolos de la Pasión. Delante está la fuente de la vida de la que nace un arroyo cubierto de joyas. A los lados hay cuatro grupos que adoran al cordero: la Iglesia católica (12 apóstoles, santos y papas), mártires femeninos y masculinos con palmas y un grupo de judíos que sostienen el libro sagrado y, junto a ellos, los paganos (diversidad de sombreros y tocados). La figura de blanco puede ser el poeta Virgilio. El paisaje muestra una enorme riqueza de vegetación.

simboliza al Espíritu Santo que ilumina la escena. El cordero está rodeado de ángeles con los símbolos de la Pasión. Delante está la fuente de la vida de la que nace un arroyo cubierto de joyas. A los lados hay cuatro grupos que adoran al cordero: la Iglesia católica (12 apóstoles, santos y papas), mártires femeninos y masculinos con palmas y un grupo de judíos que sostienen el libro sagrado y, junto a ellos, los paganos (diversidad de sombreros y tocados). La figura de blanco puede ser el poeta Virgilio. El paisaje muestra una enorme riqueza de vegetación.

El tamaño de las figuras disminuye en función de la distancia –no del protagonismo– para dar sensación de profundidad. También se intenta que entre ellas haya una proporción real.

Otras obras de Van Eyck son:

La *Virgen del Canciller Rolin*, un retrato de un alto personaje de la corte de Borgoña en el que se muestra su elevada posición social mediante una vestimenta lujosa y también su carácter vanidoso al tener el mismo tamaño que la Virgen y mirarla de frente. El paisaje de gran minuciosidad y perfeccionismo es un elemento esencial de la obra. La perspectiva la consigue con las baldosas del suelo, los arcos laterales y el ventanal.

La *Virgen del canónigo Van der Paele*, que representa a la Virgen con el niño y dos santos de forma realista como si estuvieran conversando (*sacra conversazione*). El donante, que lleva unas gafas como símbolo de riqueza y sabiduría, aparece arrodillado orando y es presentado por el santo (San Jorge).

El *matrimonio Arnolfini* (**Ver comentario**).

Retrato de hombre con turbante, posiblemente un autorretrato.

Virgen del Canciller Rolin

Virgen del canónigo Van der Paele

- **ROGER VAN DER WEYDEN** se caracteriza por la fuerte expresividad y dramatismo, las composiciones cuidadas y la sencillez de sus imágenes. Es el pintor del dolor. Su obra principal es el *Descendimiento de la cruz*, del Museo del Prado.

El cuadro es la parte central de un tríptico, cuyos laterales se perdieron, encargado por el gremio de ballesteros de Lovaina por lo que en los ángulos aparecen diminutas ballestas. Después lo compró María de Hungría para su hermano Carlos V y terminó pasando a la colección de pintura de Felipe II.

Es una pintura al óleo de gran formato –los personajes son casi de tamaño natural–.

El **tema** está tomado de los Evangelios: José de Arimatea (figura de la capa) pidió a Poncio Pilatos que le dejara llevar el cuerpo de Cristo para enterrarlo. Representa el momento en que es bajado de la cruz para ponerle el sudario. Frente a otros autores que prefieren los paisajes (hay un fragmento en primer término) utiliza el **fondo dorado** –típico de la pintura gótica que simboliza la eternidad– prescindiendo de elementos anecdóticos para que nada distraiga al espectador a la hora de contemplar las emociones que expresan los rostros de los personajes, en los que se manifiestan las distintas formas de dolor.

La **composición** -muy cuidada- equilibrada y con una estructura cerrada. Las actitudes reiteradas se equilibran con los contrastes. Así, Cristo y la Virgen se disponen en dos diagonales en la misma posición pero opuestos por el colorido y la situación (desnudo-vestida, muerto-desmayada) y contrastan con la verticalidad del resto de los personajes. Por último, las figuras curvadas de los personajes laterales (San Juan y María Magdalena) cierran la escena.

El **color** es de gran fuerza y brillantez destacando el contraste entre el rojo y el azul. Se utilizaba de forma simbólica: los fríos para los personajes más patéticos y los cálidos para los demás; el tocado blanco simboliza la pureza, el rojo el amor.

La representación de las calidades de los objetos y de los detalles –como en el manto de José de Arimatea- y el plegado quebrado de los paños nos indica que ésta es una pintura flamenca.

Sus *Piedades* se caracterizan también por la tristeza y la composición; y las *Virgenes con el niño* por la melancolía.

- Otros autores: **Hans Memling** es el contrapunto del anterior: en ambientes apacibles, de gran quietud, sitúa a sus *Virgenes de con el Niño* de formas suaves y delicadas rodeadas de ángeles y fondos de paisajes. La frente abombada, el párpado y las actitudes pensativas o ensimismadas son característicos de sus figuras. **Gerard David** es similar al anterior. **Robert Campin**, maestro de Van der Weyden, y autor de *Santa Bárbara*

Hans Memling. Adoración de los Magos (Museo del Prado)

Robert Campin. Santa Bárbara.

En una época posterior, **finales del S. XV y principios del S. XVI**, cuando en el resto de Europa triunfa la pintura renacentista de influencia italiana, en los Países Bajos hay tres autores de gran originalidad que suponen una evolución respecto a los anteriores:

- **PATINIR** convirtió el paisaje en el tema principal de su obra. En sus composiciones el punto de vista es muy alto, el cielo ocupa un pequeño espacio, y los personajes se pierden en la inmensidad. Predominan los colores azules y verdes, construcciones fantásticas y montañas acartonadas. Su obra más destacada es *Caronte cruzando la laguna Estigia* en la que este personaje mitológico transporta el alma de un difunto en la barca.

- **EL BOSCO** (1453-1516) es el más original de los pintores flamencos. Era el pintor preferido de Felipe II que adquirió sus principales obras. Es un pintor de una imaginación desbordante y un lenguaje simbólico de difícil comprensión. Su pintura está llena de fantasía, poblada de seres extraños, en la que satiriza los vicios y los pecados de los hombres. Su obra más conocida es *El Jardín de las Delicias*, un tríptico que perteneció a Felipe II y se encuentra en el Museo del Prado.

El **tríptico cerrado** ofrece una visión del tercer día de la creación (un globo terráqueo con formas animales y vegetales) con tonos grises, blancos y negros que contrastan con el colorido del tríptico abierto.

En el **tríptico abierto** aparecen 3 escenas de izquierda a derecha:

- La **creación** en la que Dios entrega Eva a Adán y con ella se extiende el pecado por el mundo. Otros elementos parecen simbolizar el mal: la fuente de la vida en sentido negativo, la lechuga (símbolo del mal en la Edad media) y animales que se devoran, etc.
- El **Jardín de la Lujuria** en la tabla central, representa los pecados de la humanidad, sobre todo el placer sexual. Algunas figuras aparecen dentro de esferas lo que parece simbolizar lo efímero del placer al igual que las frutas.
- El **Infierno**, donde se representan los castigos a los que conducen los excesos anteriores.

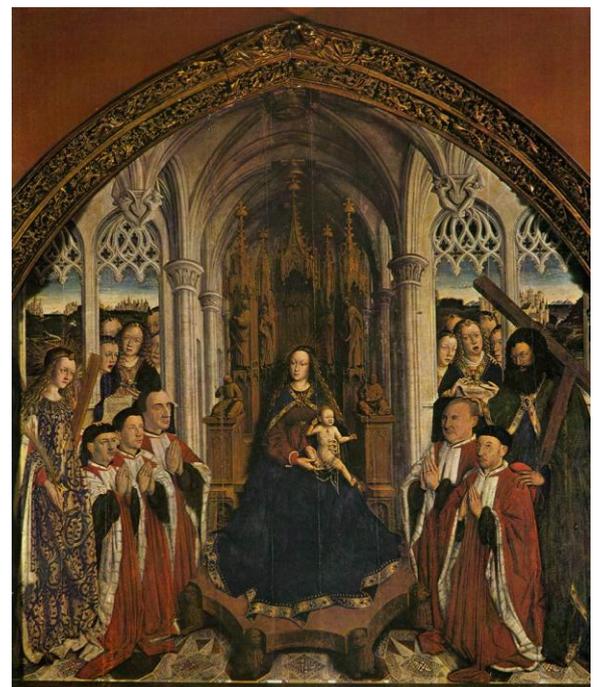

5.3. El estilo hispano-flamenco (2ª mitad del S. XV)

A mediados del S. XV llegan a España las técnicas y el estilo de la pintura flamenca gracias al comercio intenso con Flandes. Se importaron pinturas flamencas y muchos pintores españoles viajaron a Flandes para aprender las nuevas técnicas.

En España, la pintura alcanza un gran desarrollo con el estilo **hispano-flamenco** que ha proporcionado importantes obras. Recoge las características de la escuela flamenca: el uso del **óleo** que permite un mayor detallismo; la búsqueda de la profundidad, el protagonismo del paisaje y del retrato con la introducción del donante en los cuadros religiosos.

- En **Valencia** destaca **Luis Dalmau**, introductor del estilo, que viajó a Flandes donde aprendió directamente de Jan Van Eyck. Su obra la *Virgen dels Concellers*, que realizó para el ayuntamiento de Barcelona, recuerda mucho a Van Eyck. En una estancia con arquitectura gótica y ventanas abiertas al exterior aparece la Virgen sentada en un trono de madera esta rodeada por los consellers (miembros del gobierno municipal) junto a Santa Eulalia y San Andrés; por detrás asoma un coro de ángeles rubios con diademas en el pelo, muy parecidos a

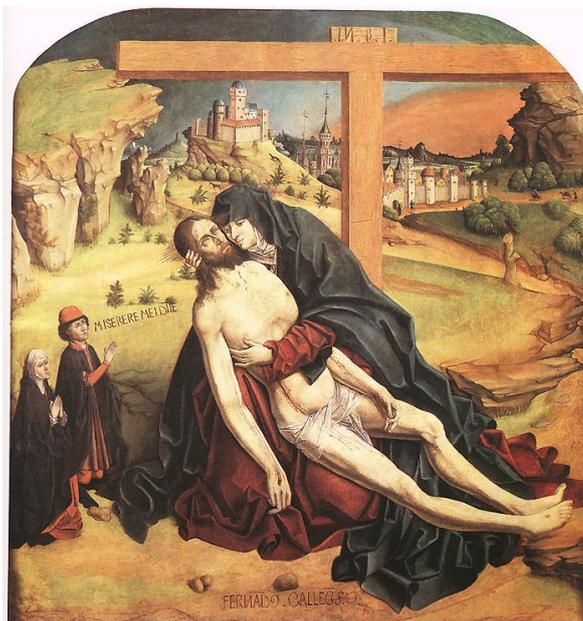
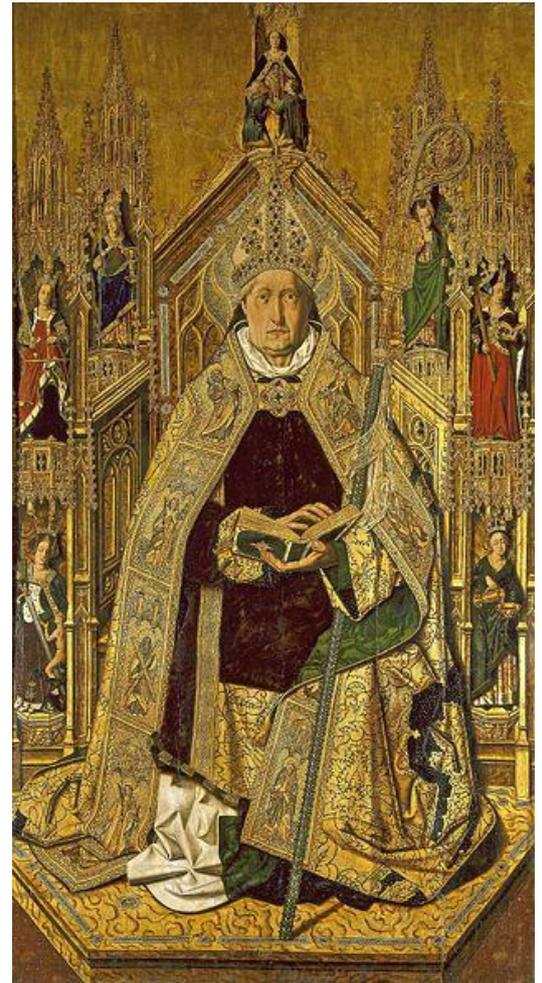
los de la *Adoración del Cordero Místico*. Los ricos ropajes con pliegues quebrados que les dan volumen y el intento de representar fielmente los retratos de los donantes reflejan la influencia de la escuela flamenca, aunque sin los mismos niveles de detallismo.

- En **Cataluña** destaca **Jaime Huguet** cuya obra principal, *el tríptico de San Jorge* representa a un santo melancólico

- Un pintor de gran calidad fue **Bartolomé Bermejo**, de origen cordobés, que también viajó a los Países Bajos. Trabajó en varias ciudades de la Corona de Castilla y Aragón contribuyendo a extender la moda hispano-flamenca. Se interesa por representar fielmente el rostro de los personajes y los más mínimos detalles de los ropajes y ajuares, así como la perspectiva. Entre sus múltiples obras sobresale *Santo Domingo de Silos*, tabla central del retablo de la iglesia de Santo Domingo de Daroca, que se encuentra en el Museo de Prado.

Santo Domingo de Silos. El santo está representado, en un estilo muy minucioso, con rostro severo –como corresponde a su cargo de abad– entronizado con una impresionante capa pluvial y portando la mitra y el báculo. Las representaciones de las siete virtudes rodean al santo: fe, esperanza, caridad, justicia, fortaleza, prudencia y templanza. En sus magníficos ropajes, en los que predomina el dorado, se representan escenas recogidas con gran detalle. La decoración del trono es también muy minuciosa y la orfebrería de la mitra.

- En la **Corona de Castilla**, la escuela hispano-flamenca adquirió gran desarrollo debido a las intensas relaciones de este reino con Flandes. Uno de los pintores más destacados es **Fernando Gallego**, que trabajó en Salamanca, con un estilo algo rudo y arcaico pero de gran dramatismo y patetismo y con una fiel representación de la naturaleza. Entre sus obras destacan *La Piedad* de intenso dramatismo y *Cristo bendiciendo*, ambos del Museo del Prado, y la decoración de la bóveda de la biblioteca de la Universidad de Salamanca de contenido profano –la bóveda celeste y los signos del zodiaco–.

Gótico

Escultura y pintura

AUTORES

EVOLUCIÓN

Tanto la escultura como la pintura gótica reflejan los cambios económicos, sociales y culturales que vive Europa entre el siglo XII y el siglo XV.

Ambas parten de las condiciones del protogótico, pero evolucionan hacia nuevos ámbitos, nuevos materiales, nuevas técnicas, nuevos temas y clientes que transmiten las nuevas condiciones sociales y de espiritualidad.

Ambas se vuelven progresivamente más naturalistas, realistas, individualistas y expresivas, abandonando el carácter conceptual del arte románico.

Escultura y pintura se van a ir desligando de su sometimiento anterior al marco arquitectónico, individualizándose e invadiendo el ámbito de lo privado: sepulcros, retablos, sillerías, tablas,... Incluso el tema religioso adquiere un carácter menos solemne y más cercano al individuo, apareciendo el dolor (cristo muerto) o los sentimientos (virgen maternal)

La pintura va a introducir, sobre todo en el arte flamenco, nuevas técnicas (oleo, perspectiva) y preocupaciones (espacio, volumen, luz) y temas de la vida cotidiana que muestran la importancia de la incipiente burguesía de comerciantes y banqueros que florece en los Países Bajos y las Repúblicas Italianas

Es imposible señalar ya una evolución unitaria de la escultura y la pintura gótica, por lo que destacaremos:

ESCULTURA

S. XIII: Escultura monumental en las fachadas de las catedrales que evoluciona hacia un naturalismo creciente

S. XIV: Gótico Internacional
Estilo que aúna influencias italianas y flamencas, extendiéndose desde la corte papal de Avignon. Es un estilo curvilíneo, anecdótico, amable y aristocrático.

S. XV: El estilo borgoñón y flamenco, más realista y detallista se extiende por toda Europa. Aparecen retablos y se multiplican los sepulcros (individualismo creciente) En las Republicas italianas se desarrolla ya el Renacimiento

JAVIER OSSET MARTÍN

javierosset@educahistoria.com
www.educahistoria.com

PINTURA

S. XIII: Gótico Lineal. Derivado del tardrománico, pero más colorista y amable, se desarrolla sobre todo en miniaturas y vidrieras.

S. XIV: Italo-Gótico. Se desarrolla en dos escuelas: **Siena**, de fuerte influencia bizantina, decorativo, amable y elegante. Gran importancia de la curva. Fuerte influencia en el **Gótico Internacional**
Florenia: Más técnica, preocupada por la luz, el espacio y el volumen, anticipo del Renacimiento.

1ª 1/2 S. XV: Internacional. Lo mismo que para la escultura.

S. XV. Flamenca. Nuevas técnicas (óleo), naturalismo detallista, calidad de los materiales, estudio de la luz de la perspectiva y del paisaje. Importante valor simbólico de los objetos. Por su estatismo, frontalidad, escasa relación entre las figuras, predominio de las partes sobre el todo, pero renacentista por su estudio de la luz, de la perspectiva y del paisaje

Los cambios socioeconómicos a los que hemos hecho referencia antes hace que a lo largo del gótico empezemos a conocer datos de los artistas más destacados.

ESCULTURA

Francia

S. XIII

- Maestro de Chartres y Reims

Borgoña

S. XIV

- Claus Sluter

Italia

S. XIV

- Los hermanos Pisano

España

S. XV

- Gil de Siloé

PINTURA

Italia

S. XIV

Siena

- Duccio, Simone Martini, los Lorenzetti

Florenia

- Cimabue, Giotto

Borgoña

1/2 S. XV

- Hermanos Limburgo

Flandes

S. XV

- Jean Van Eyck, Maestro Flemalle
- Van der Weyden, Petrus Christus
- Memling, Van der Goes

España

S. XIII Cantigas de Alfonso X

S. XIV Ferrer Basa

1/2 S. XV Borrassa, Nicolás Francés

S. XV Dalmau, Huguet, Bermejo, Gallego,...

Francia

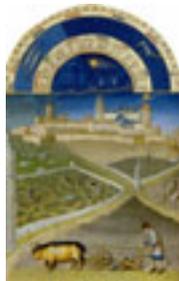

Chartres. Juicio Final

Notre Dame

Reims. Anunciación y Visitación

Horas. Duque Berry

Virgenes necias

Claus Sluter

España

Sarmental. Burgos

Virgen Blanca. León

S. Jorge. Generalitat

Doncel de Sigüenza

S. Jorge. Huguet

S. Agustín. Huguet

S. Jorge

Primitivos Italianos

Primitivos flamencos

