

LAS ARTES PLÁSTICAS DEL GÓTICO: LA ESCULTURA.

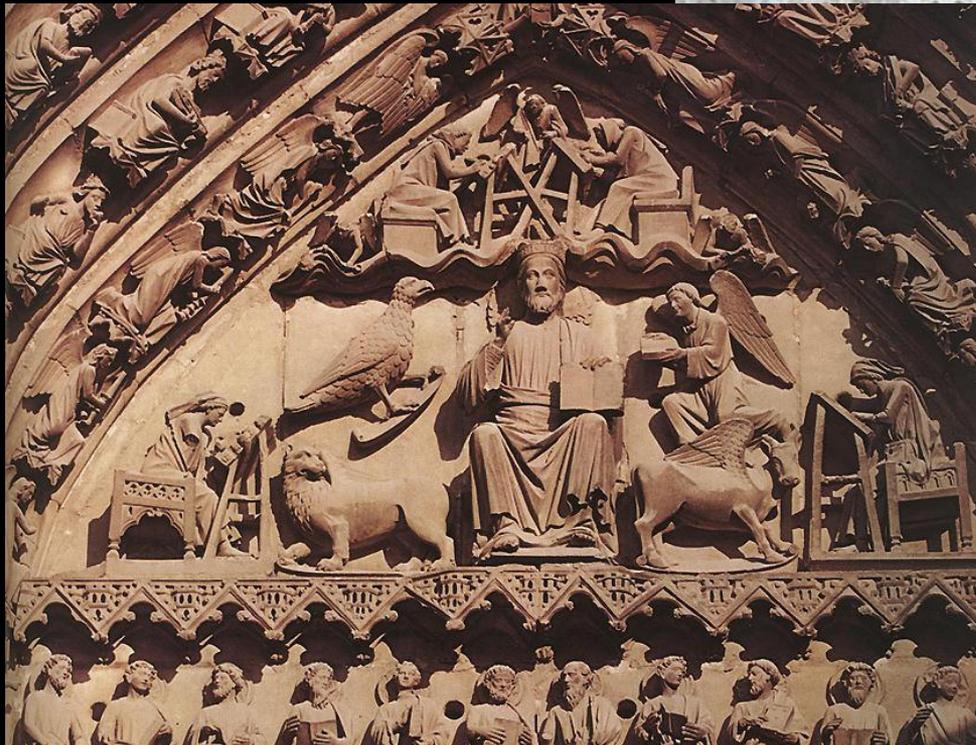
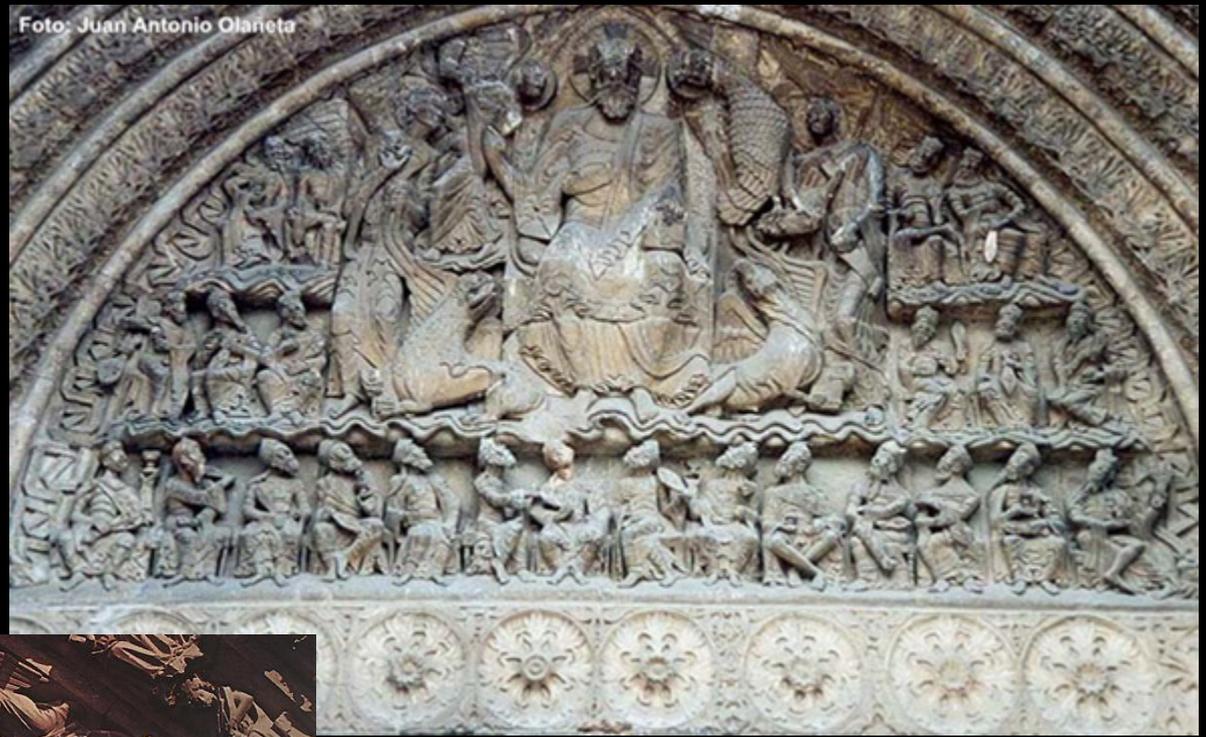
¿Qué ha cambiado?

COMPAREMOS DOS TÍMPANOS

Foto: Juan Antonio Olaneta

Primeras conclusiones.....

- Se ha producido un **cambio en la concepción de las formas escultóricas**. El **hieratismo geométrico** de la figura escultórica románica, que induce una **percepción atemporal y simbólica**, deja paso a un **progresivo naturalismo**, en consonancia con una **nueva espiritualidad más humanizada**.

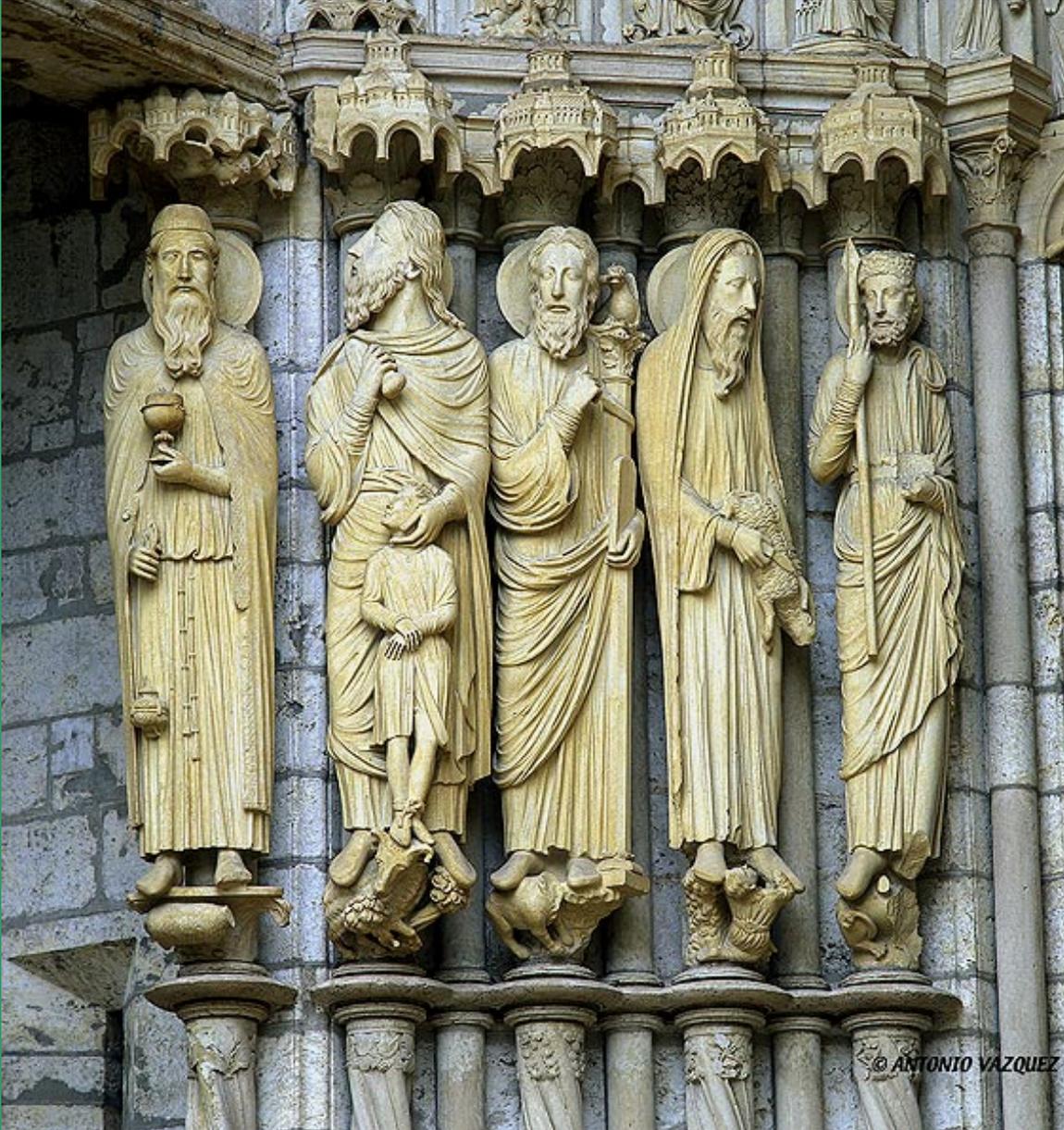

**IMAGEN
ATEMPORAL**

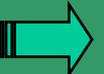
**IMAGEN
HUMANIZADA**

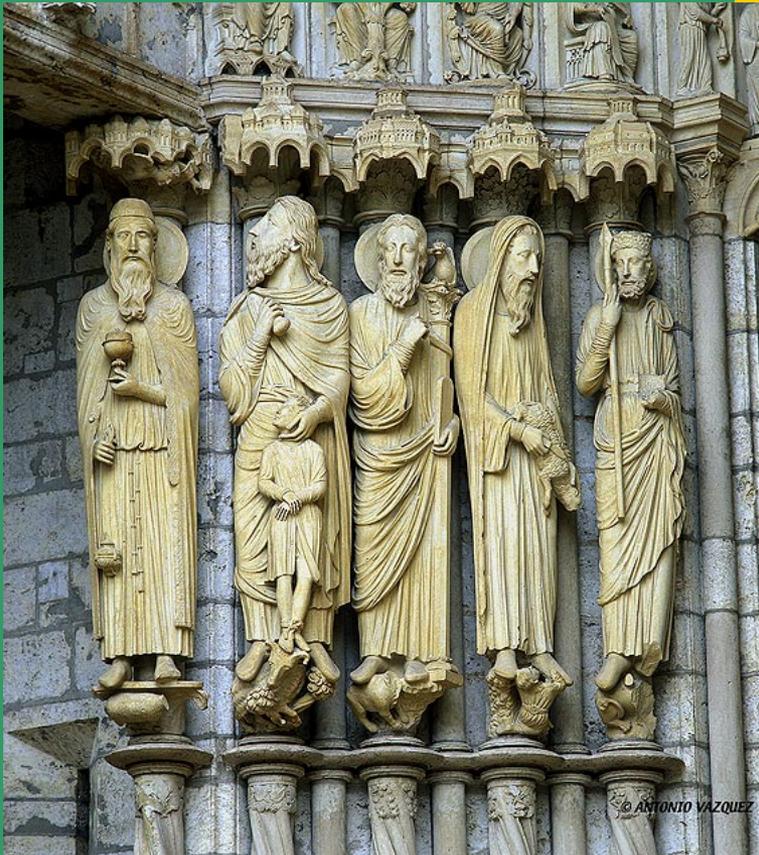
LEAMOS LO QUE DICE UN EXPERTO (E. GOMBRICH):

*“Existe un sentimiento análogo de luminosidad e ingravidez en las **esculturas** que como **huestes celestiales flanquean los pórticos**. Mientras que el maestro románico (...) hizo figuras de santos que parecen sólidos pilares firmemente encajados en el armazón arquitectónico, el maestro que trabajó para el **pórtico norte de la catedral gótica de Chartres dio vida a cada una de las suyas**.”*

SIGUE

DETALLE DEL PÓRTICO DEL
CRUCERO NORTE DE
LA CATEDRAL DE
CHARTRES O DE LA ALIANZA

Parecen moverse, mirarse entre sí, solemnes; la disposición de sus vestiduras indica nuevamente que hay un cuerpo debajo de ellas. Cada figura está marcada claramente con un símbolo que debía ser reconocible para todo el que conociera el Antiguo Testamento. No resulta difícil reconocer a Abraham, en el viejo que sostiene a su hijo delante de sí dispuesto al sacrificio (...). De este modo, casi cada una de las figuras que llenan los pórticos de las grandes catedrales góticas está claramente señalada con un emblema para que su sentido y mensaje fuera comprendido y meditado por el creyente. En conjunto forman una corporeización de las enseñanzas de la Iglesia (...) y, sin embargo, advertimos que el escultor ha emprendido su tarea con un nuevo espíritu. Para él, estas estatuas no son tan sólo símbolos sagrados, solemnes evocaciones de una verdad moral, sino que cada una de ellas debió de ser una figura válida en sí misma, distinta de su compañera en su actitud y tipo de belleza e imbuida de una dignidad individual.”

PLANTEAMIENTO GENERAL

INSPIRACIÓN EN LAS FORMAS SENSIBLES DE LA NATURALEZA, QUE SON COMPENSIBLES PARA TODOS.

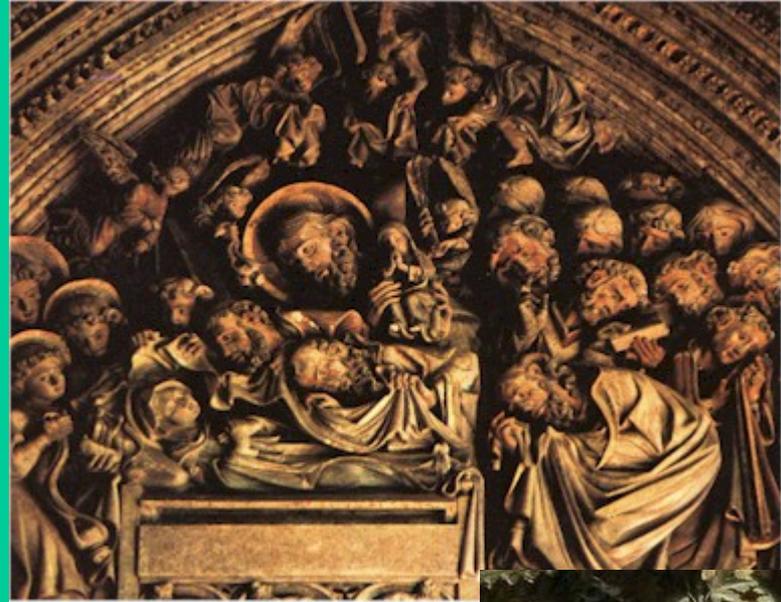
APROXIMACIÓN A LA BELLEZA FÍSICA DESDE LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL DE SU ICONOGRAFÍA

PLANTEAMIENTO DE NUEVOS PROBLEMAS: LA REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO, LA VOLUMETRÍA DE LAS FIGURAS (SU ANATOMÍA) Y LA RELACIÓN ENTRE EL COLOR Y LA LUZ.

ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES....

Mediante el **concepto naturalista de la escultura gótica** se pretende **representar el mundo visible tal y como es**. Se representa **la naturaleza**, y por tanto **desaparece el anhelo simbólico**, que sólo por la arquitectura permanece en el arte gótico.

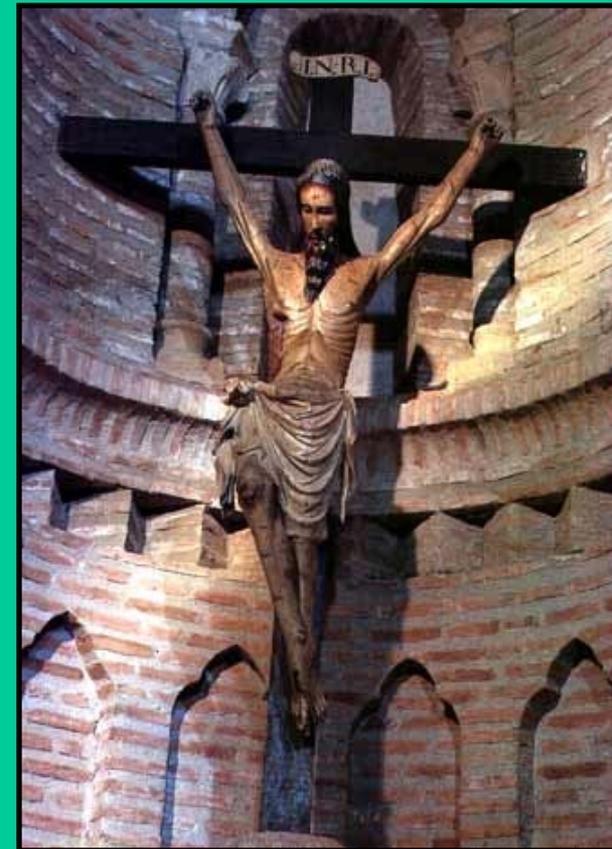
Se produce una **humanización en los gestos y actitudes de los personajes**. La atemporalidad y universalidad del personaje románico, se reduce en el gótico a la coyuntura temporal de **un momento concreto del tiempo y del espacio**. De ahí que en la escultura del gótico el personaje esculpido **refleja las emociones y las vicisitudes de cualquier mortal**.

Este fenómeno de **humanización y localización en el tiempo y espacio se percibe en las dos figuras más representadas** de la escultura gótica. En el caso de **la Virgen con el Niño**, María adopta la forma de **madre alegre y cariñosa** que atiende a su hijo con amor maternal. Es fácil encontrar leves e incluso abiertas sonrisas en su rostro.

Por el contrario, **Cristo** aparece doliente, como un **hombre normal** enfrentado a su muerte

Del cristo en majestad (Maiestas Domini) al cristo humanizado y sufriente

Los personajes de la escultura gótica, en ese **creciente humanismo**, abandonan las posturas **verticales, simétricas y hieráticas** para adoptar **posturas** cada vez más **amaneradas** y con gran sentido del **movimiento realista**.

También se intenta mostrar las **emociones** de alegría o tristeza de los personajes. En esta línea son elocuentes los **gestos de pesar en la Virgen y San Juan** en los numerosos **Calvarios góticos** que se conservan o en **la escenas de la Piedad**.

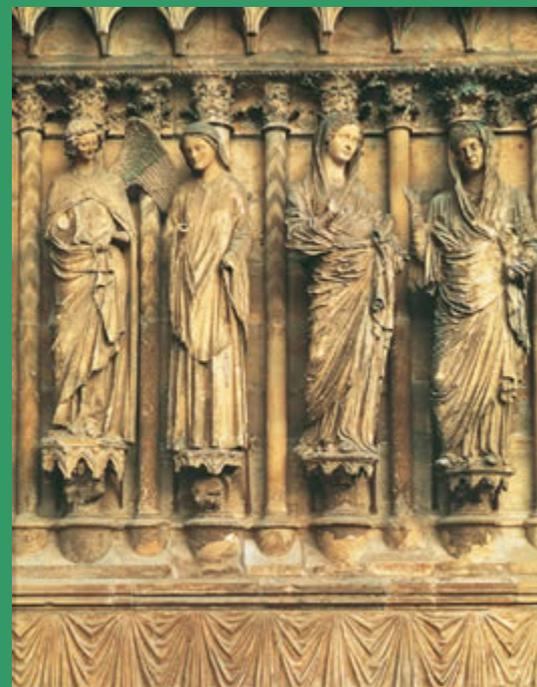

Calvario gótico de la iglesia de San Juan del hospital, en Valencia

EVOLUCIÓN DE LA ESCULTURA GÓTICA

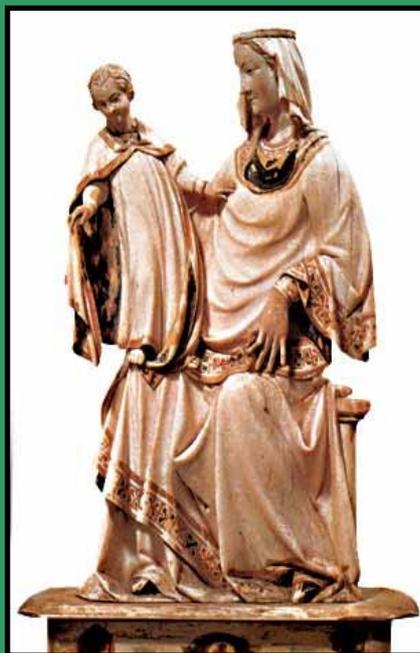
S. XIII

Clasicismo del siglo XIII donde se busca la serena belleza del naturalismo idealizado

Amaneramiento que se advierte en la **estilización** y alargamiento de las figuras, en sus **posturas en curva**

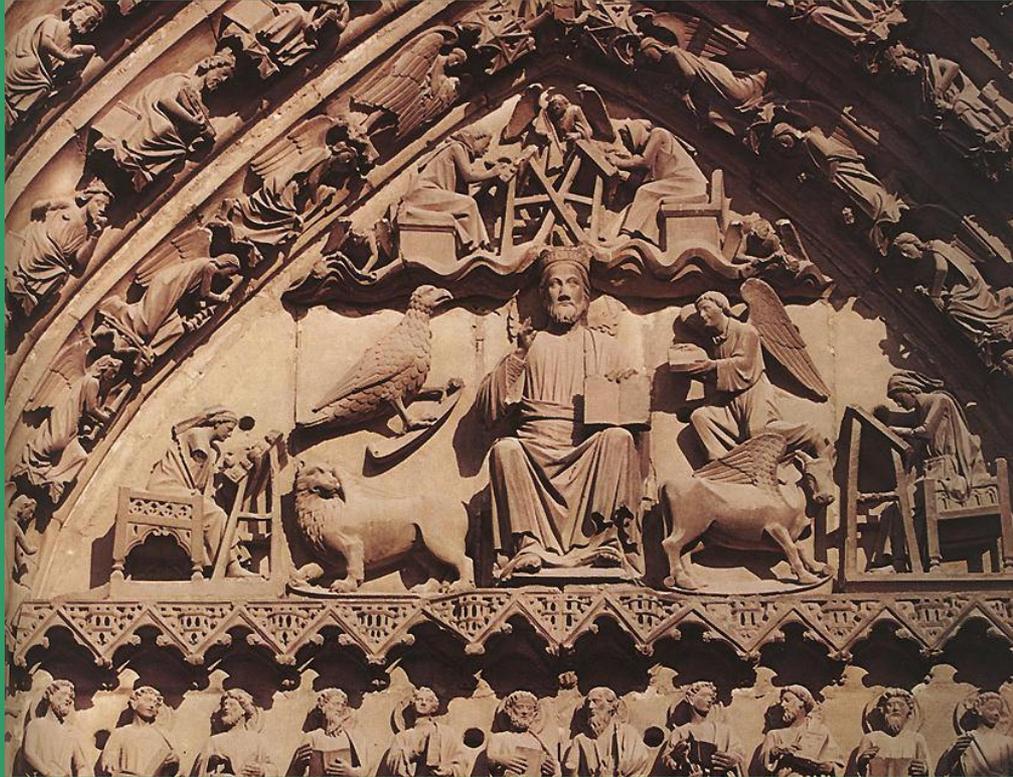
S. XIV

Predominan las esculturas de reyes, burgueses, y aristócratas

S. XV

Disposición escultórica en la Fachada:

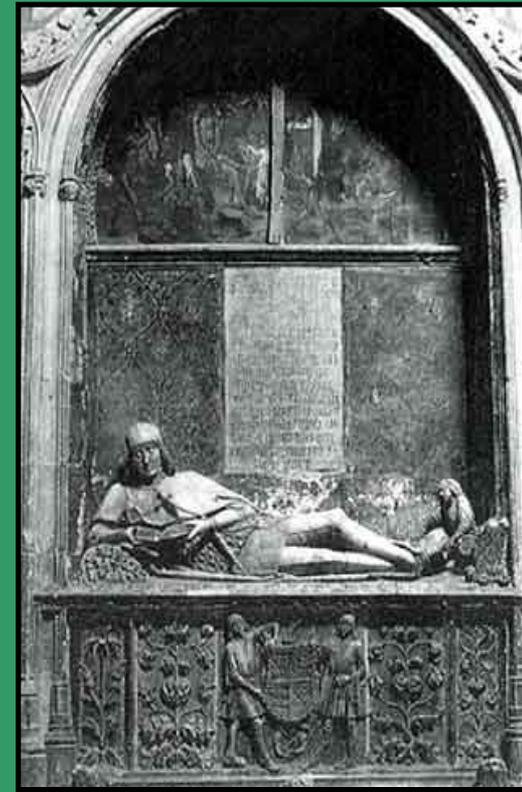
- En el **tímpano** de las portadas aparece en **tema central**. Heredero del mundo románico es muy frecuente **el Pantocrátor** (Maiestas Domini o Cristo en Majestad) y el **Tetramorfos**.
- También se esculpe a **Cristo como Juez enseñando las llagas** o la **Muerte de la Virgen**.
- Como en el románico, la escena principal suele **completarse en las archivoltas** con los **veinticuatro Ancianos del Apocalipsis** y el **Grupo Apostólico**.

- El habitual **parteluz** de las puertas góticas suele ser ocupado por una "**figura amable**" que da la bienvenida al feligrés, como **Cristo Maestro** o **La Virgen en Majestad**. Se simboliza la entrada al paraíso y por ello es una entrada amable.
- Como en el románico, estas fachadas pueden incorporar elementos profanos pero ocupando lugares secundarios.

LOS SEPULCROS ECULPIDOS

- Otra manifestación escultórica importante es el de **los sepulcros esculpidos** que pueden ser de dos tipos:
 - **Adosados**: de *arcos solio*.
 - **Exentos**: la *cama funeraria* está separada del muro.
- Se decoran los lados de la cama funeraria, y ésta se apoya en figuras animales. **Sobre la cama funeraria** se suele representar al fallecido en posición yacente y orante. Se realizan por **encargo de burgueses, reyes y nobles**. Se suelen encontrar en las capillas.

- También se decoran las **sillerías de coro** (madera de nogal) con **relieves**. También los **púlpitos** (planta poligonal) y los **retablos** que se sitúan detrás del altar y que, divididos en calles y nichos, representan diversos pasajes de la vida de Jesús o de la Virgen.

púlpito

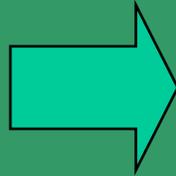
Retablo mayor de la
catedral de Toledo

TEMÁTICA E ICONOGRAFÍA DE LA ESCULTURA GÓTICA

Temática preferentemente religiosa

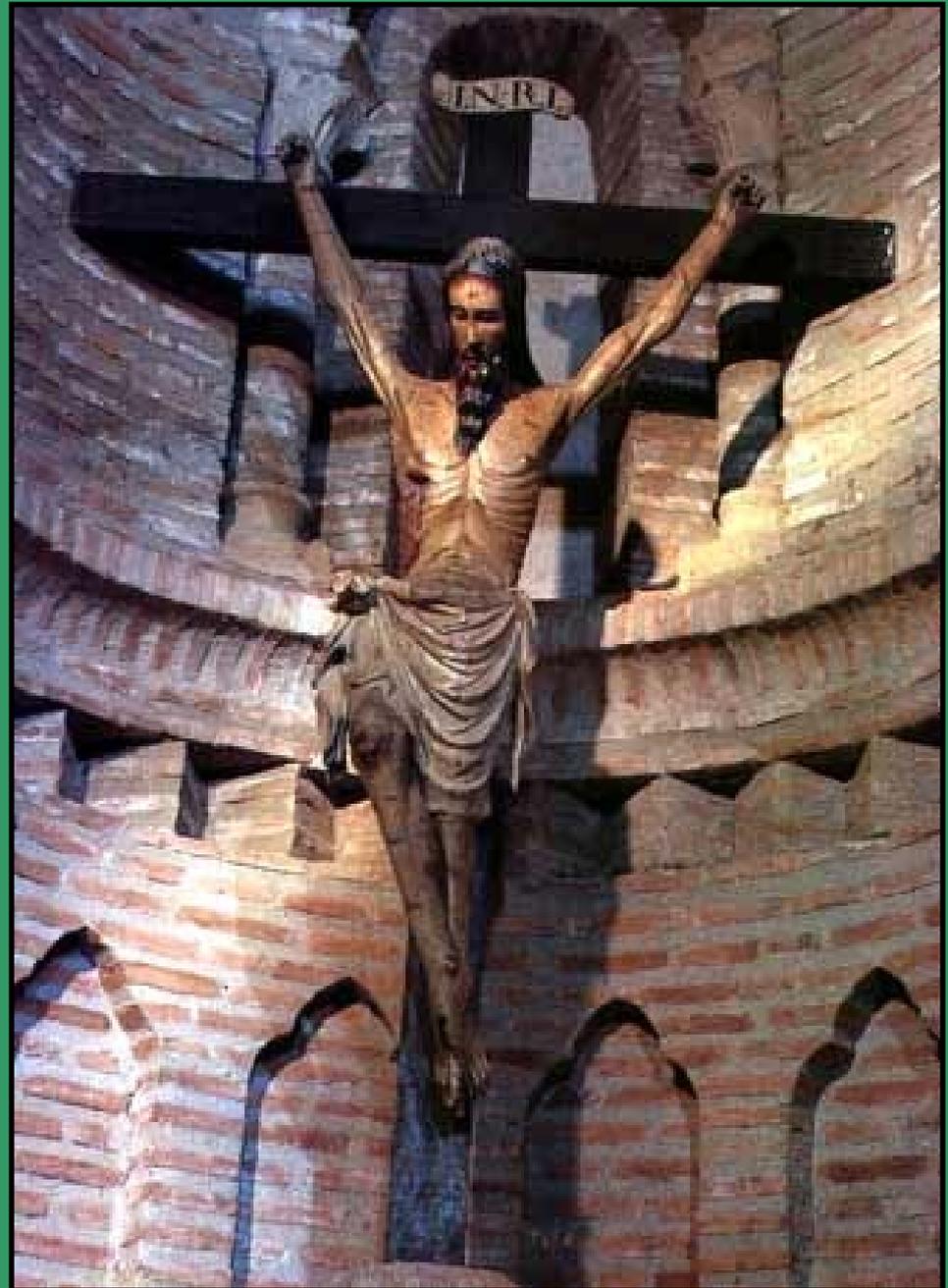
EL JUICIO FINAL
CRISTO TRIUNFANTE
LA VIRGEN MARÍA
VIDAS DE SANTOS

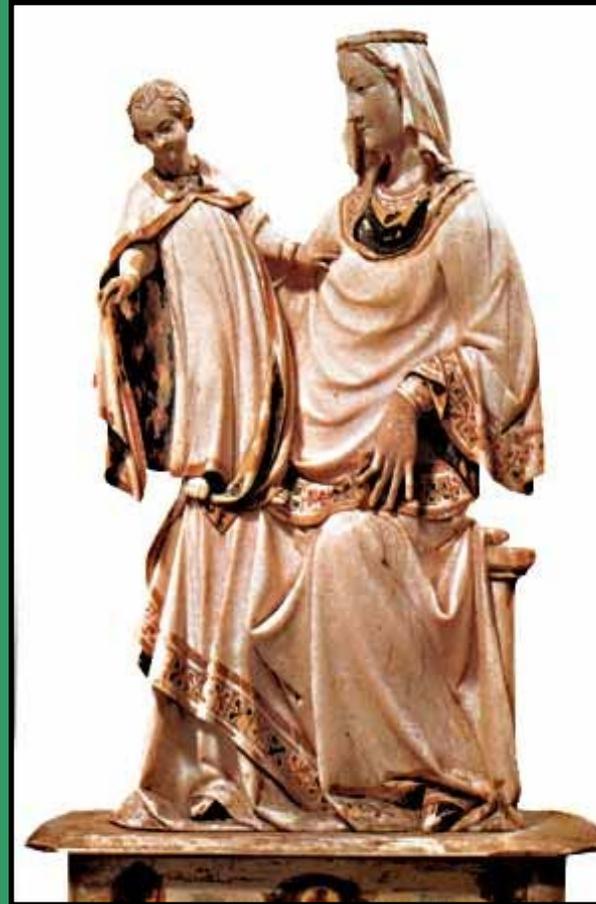
UN NUEVO CONCEPTO DEL
CRISTIANISMO, MÁS HUMANO
Y SENSIBLE POR LA INFLUENCIA
DE SAN FRANCISCO DE ASÍS,
"ABLANDARÁ" EL TRATAMIENTO
DE LOS TEMAS TRADICIONALES
DE LA RELIGIÓN CRISTIANA

Iconografía gótica

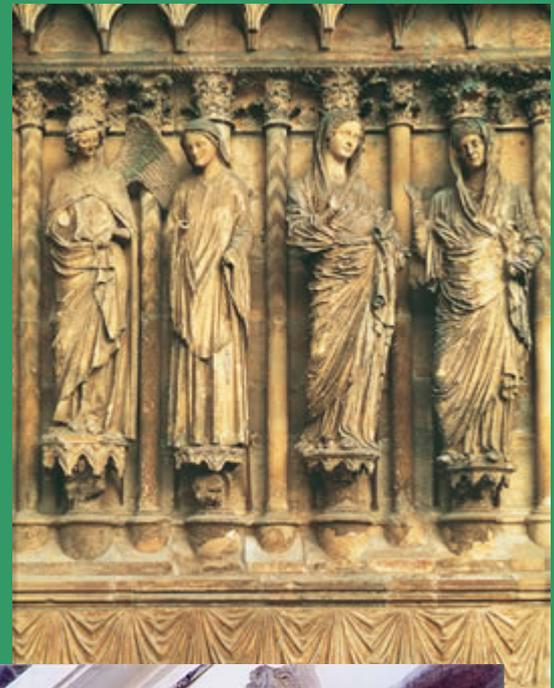
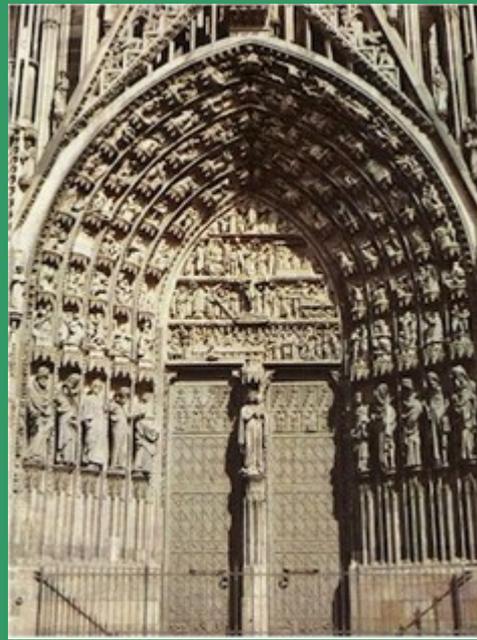
- Temas de la vida de Cristo. Se prefieren escenas de la Pasión, especialmente **Cristo crucificado**. Se le representa con la **corona de espinas**, el **pañó de pureza (con pliegues)**, un **único clavo** en ambos pies que ya están juntos, abundantes **heridas** (destaca la del costado) Se destaca el peso del cuerpo de Cristo que va **desnudo**. Nos da **imagen de dolor**. Se suele disponer, preferentemente, **en el tímpano y en el parteluz**.

- **Temas marianos o escenas de la Virgen.** Aunque en el románico tardío, la Virgen María comienza a ser muy representada, es en el gótico donde adquiere **pleno protagonismo**. La Virgen se esculpe sobre todo con el Niño. Se la representa **como madre, bella, idealizada**. **Muestra una gran humanización.**

- **Hagiografías o escenas de la vida de Santos.** Tomadas casi todas del famoso libro "*La leyenda Dorada*" del dominico Vorágine. Casi todas son de **martirios**.

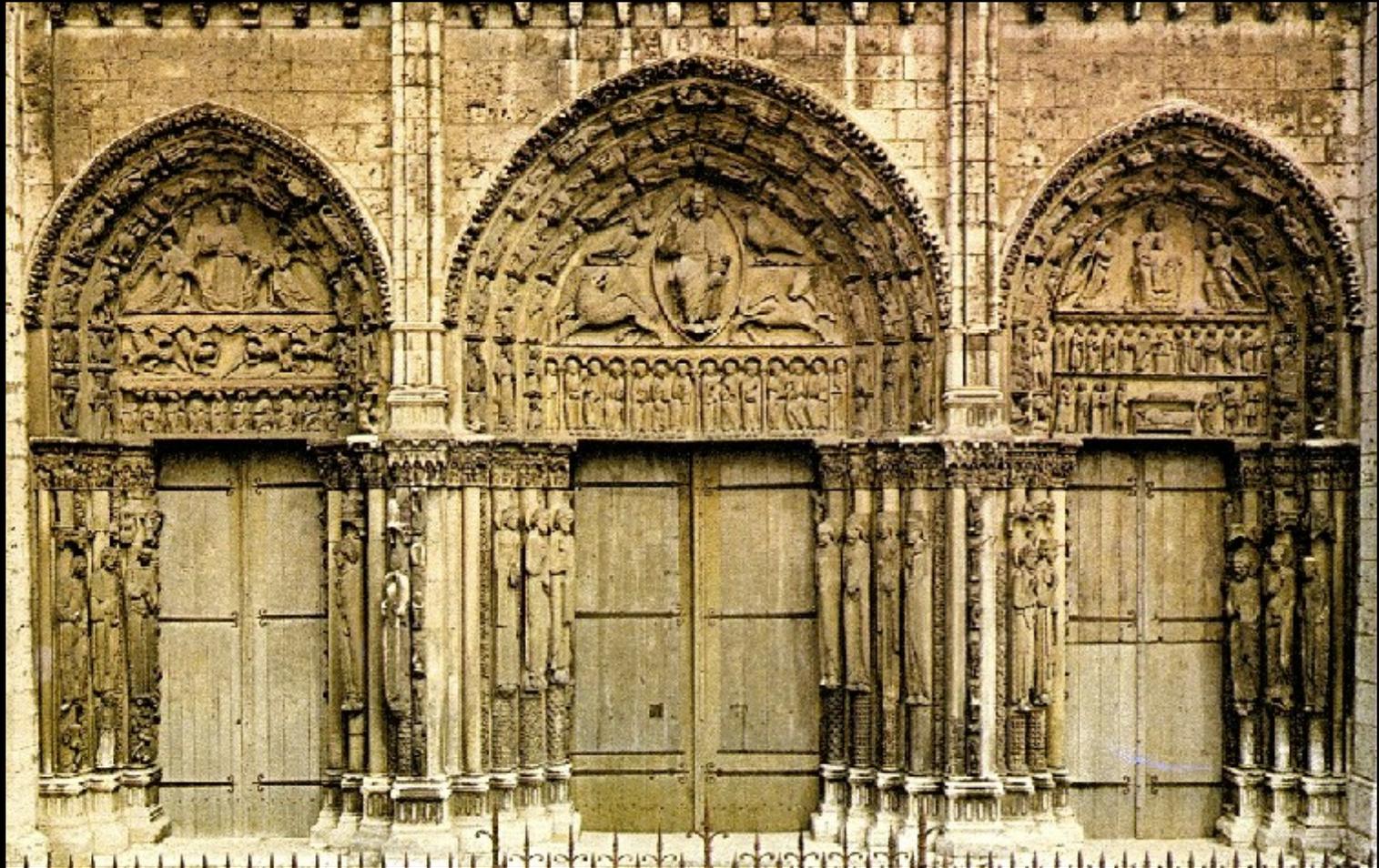
- **Animales fantásticos.** La novedad de la escultura gótica es la aparición de monstruos en las **gárgolas**.

LAS MÁS CÉLEBRES MUESTRAS DE ESCULTURAS GÓTICAS

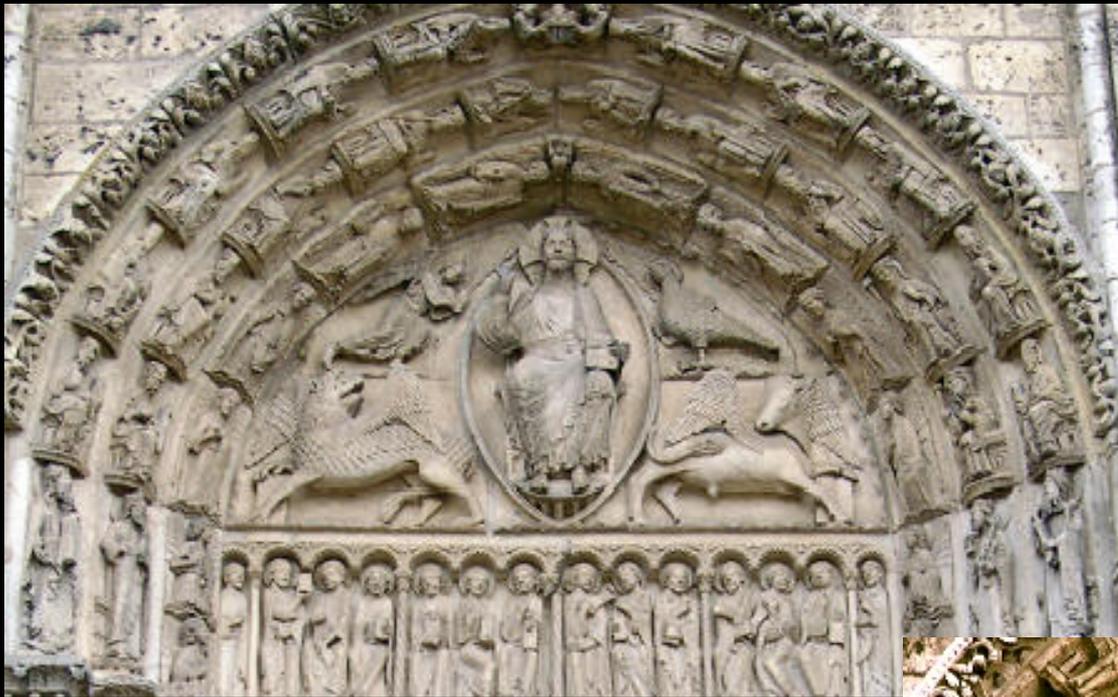
FRANCIA: CHARTRES,
REIMS Y AMIENS.

ESPAÑA:
TOLEDO, LEÓN Y
BURGOS

**CATEDRAL DE CHARTRES. FACHADA OCCIDENTAL:
EL PÓRTICO REAL**

**Vista general de la portada triple, sus tímpanos
y las estatuas-columnas**

Tímpano central

Tímpano de la derecha

Estatuas-columnas: detalles

PORTADA NORTE DEL TRANSEPTO

© ANTONIO VAZQUEZ

Portada norte del crucero:
tímpano del pórtico central

pórtico central y Jambas de la izquierda

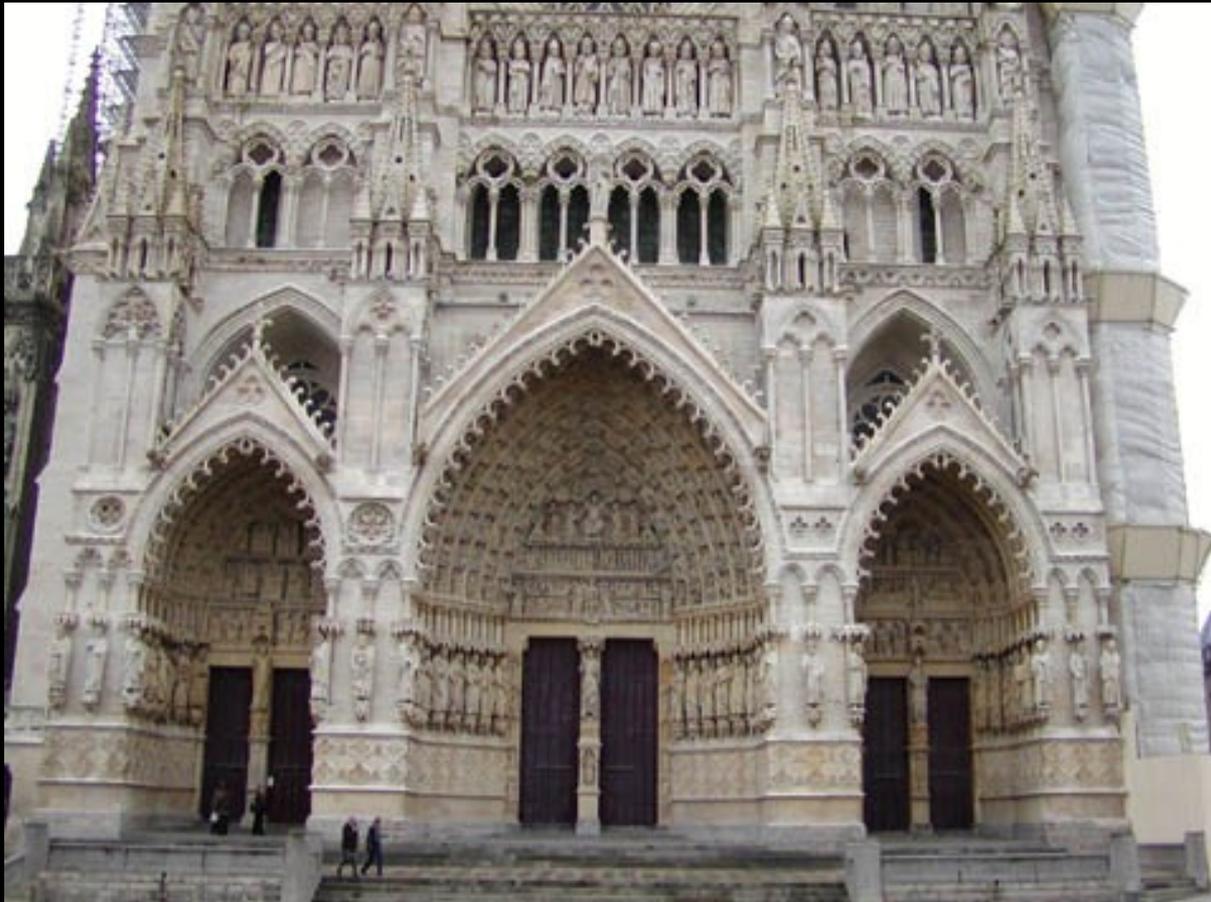
FIGURAS DEL PÓRTICO DE CHARTRES: jamba de la derecha

PORTADA SUR DEL TRANSEPTO: PORTADA DEL JUICIO FINAL

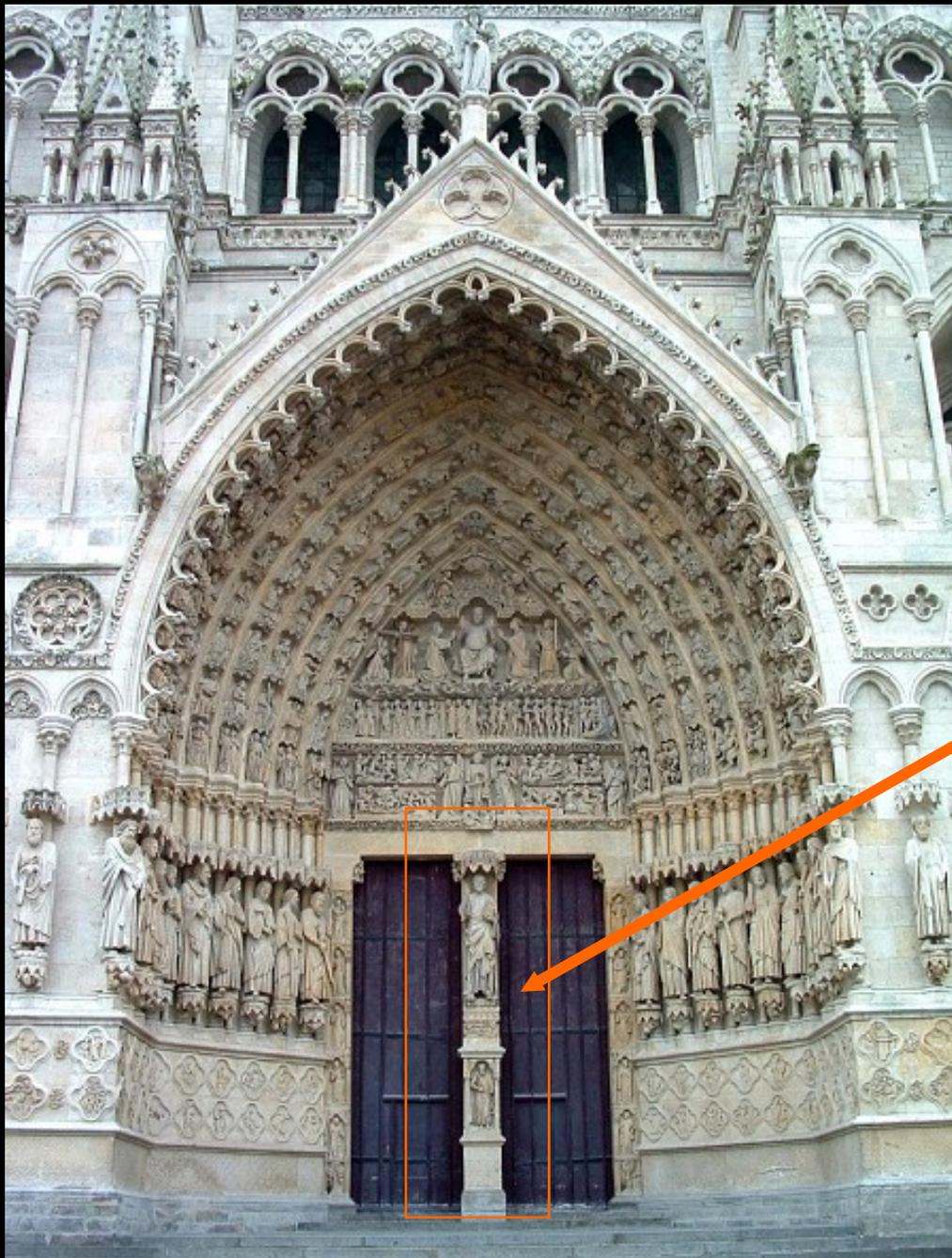

Tímpano del Juicio Final

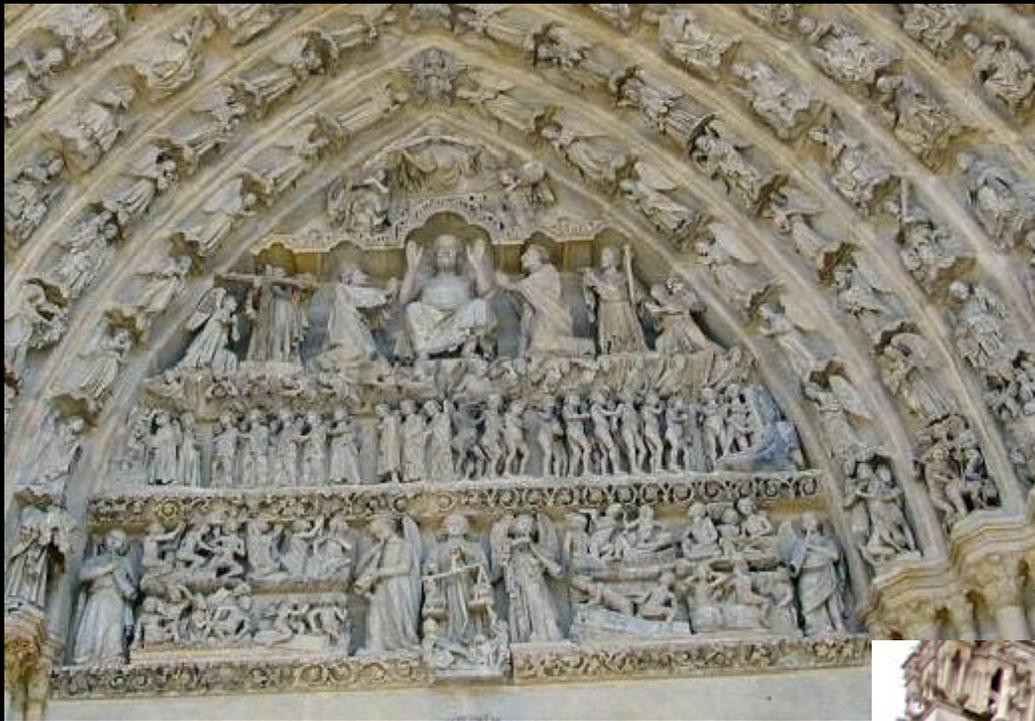

Puerta Dorada de la Catedral de Amiens.

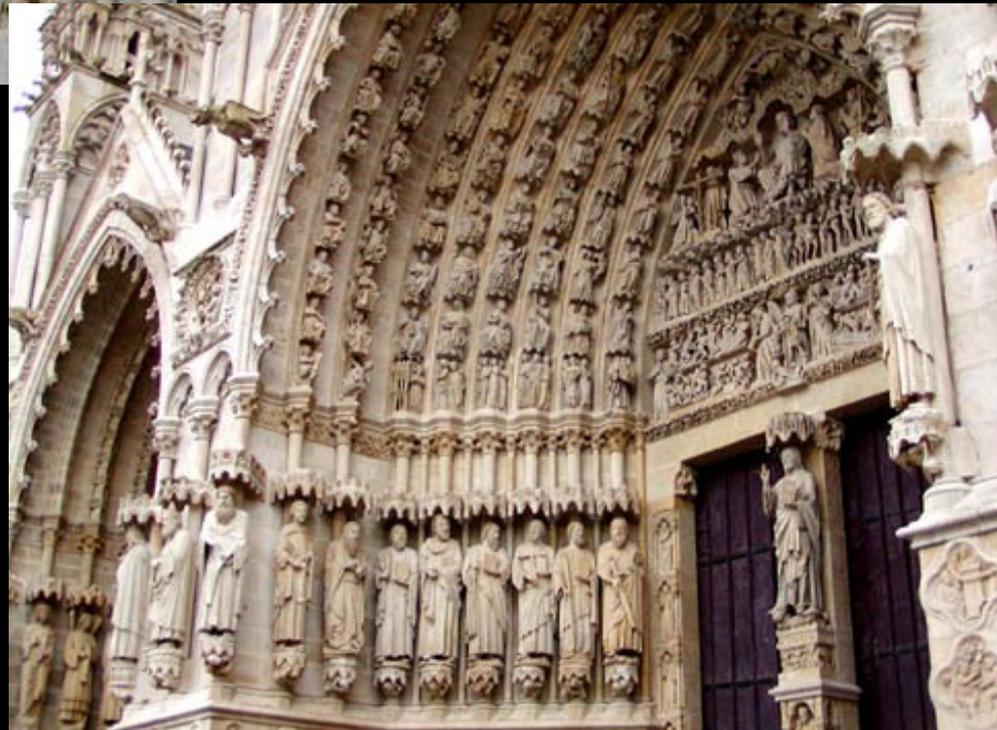
La fachada principal de la Catedral de Amiens es de extraordinaria belleza gracias a sus tres grandes **portadas de arquivoltas abocinadas**. La puerta Dorada es, sin duda, una de las más típicas portadas góticas francesas. En el **parteluz** aparece la estilizada y naturalista **estatua de la Virgen con el Niño**. Ambos se miran directamente el uno al otro.

Pórtico central de Amiens
y Cristo en el parteluz

**TÍMPANO DEL
JUICIO FINAL Y
JAMBAS DEL PÓRTICO
CENTRAL**

**Cristo Juez,
salvados y condenados
en el tímpano central**

**Resurrección de los
muertos y pesaje
de las almas**

Catedral de Reims

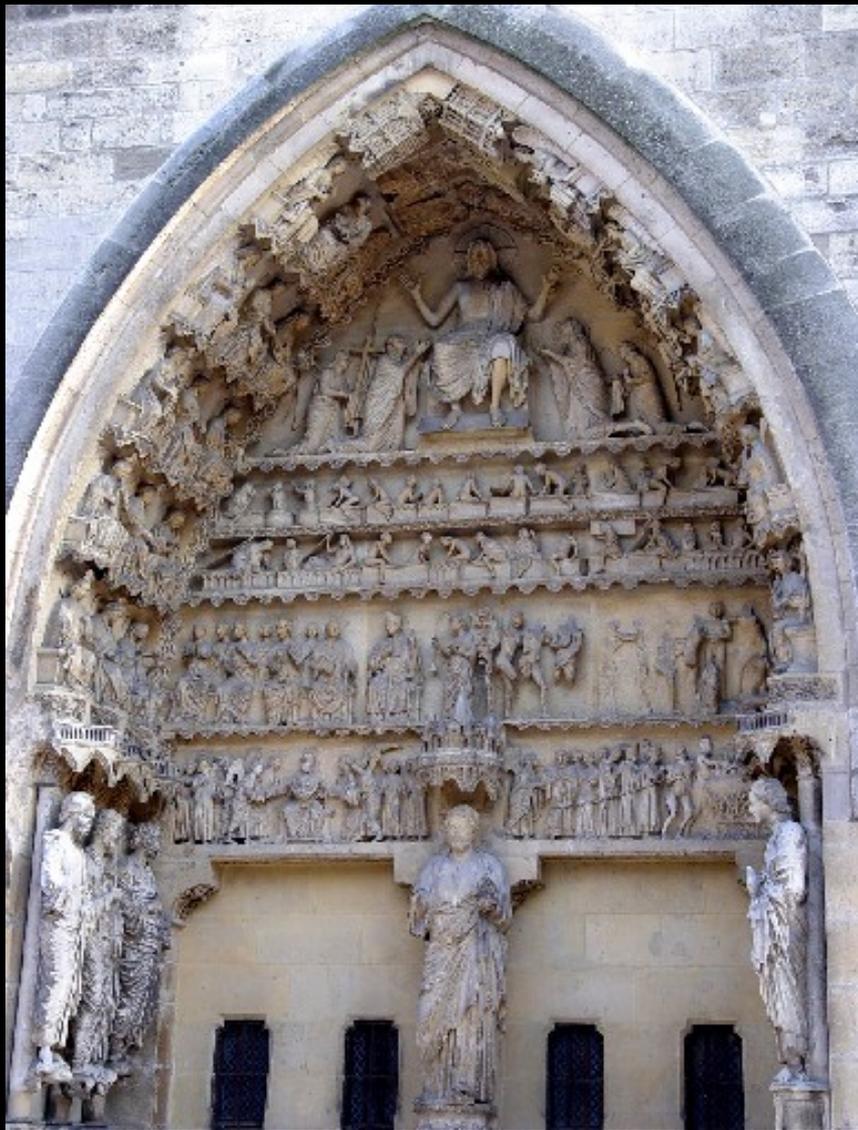

Jambas de la derecha de la portada central

Figuras de la jamba derecha:
grupo de la Visitación y de la
Anunciación.

Portada del Juicio Final

**Beau Dieu del parteluz
de la portada del Juicio**

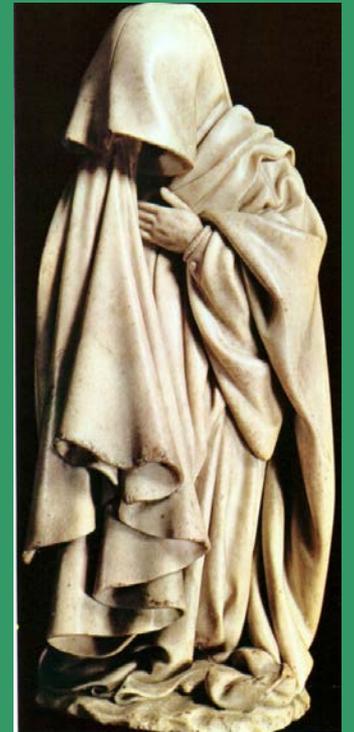
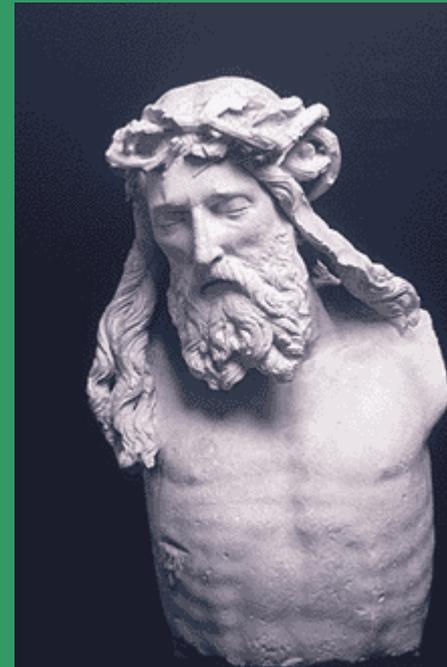
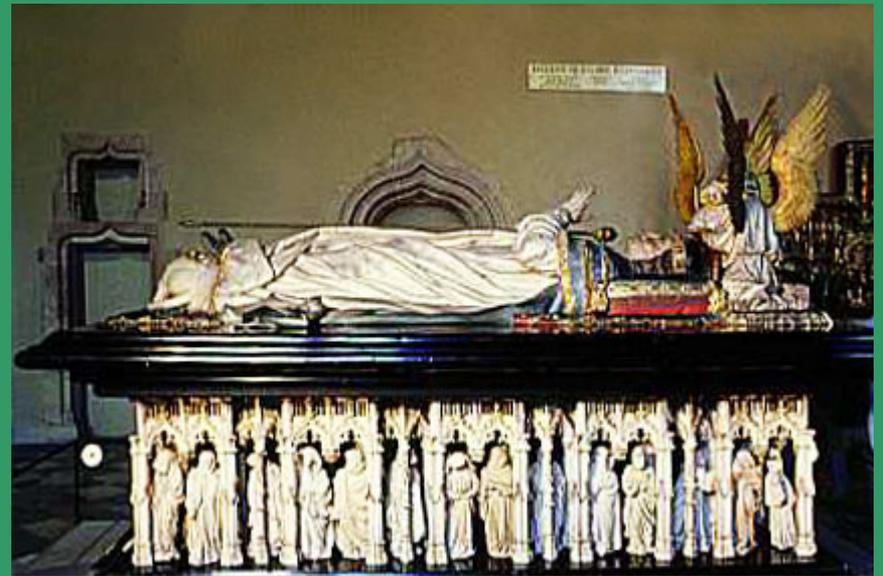
Detalle superior del tímpano

**Beau Dieu,
detalle del rostro
(restaurado)**

CLAUS SLUTER

- **Clase Sluter y el patetismo gótico final**
- Slutter fue un gran **artista flamenco** que trabajó principalmente en **Borgoña** a finales del siglo XIV. Trabaja para un gran mecenas: El Duque de Borgoña Felipe "El Atrevido". **Claus Sluter es el mejor representante de la angustia del final de una etapa**, la del mundo gótico al final de la Baja Edad Media. A Sluter se le ha calificado como **el gran patético del cristianismo**.

Sepulcro exento de Felipe "El Atrevido". El duque está en posición yaciente. Se representa a plañideras en los lados de la cama sepulcral.

Detalle del Sepulcro exento de Felipe "El Atrevido"

Su mejor obra es la **Cartuja de Champmol**. Para esta cartuja realiza **retratos del duque y de su esposa** en la puerta. En el cementerio esculpió el "**Pozo de Moisés**", sobre el que se situó a Cristo crucificado. Este pozo tiene forma cuadrada. A ambos lados, se disponen **los profetas**, donde el más famoso es **Moisés**.

El pozo de Moisés. Grupo escultórico realizado por Claus Sluter entre 1396 y 1405 para la Cartuja de Champmol en Dijon.

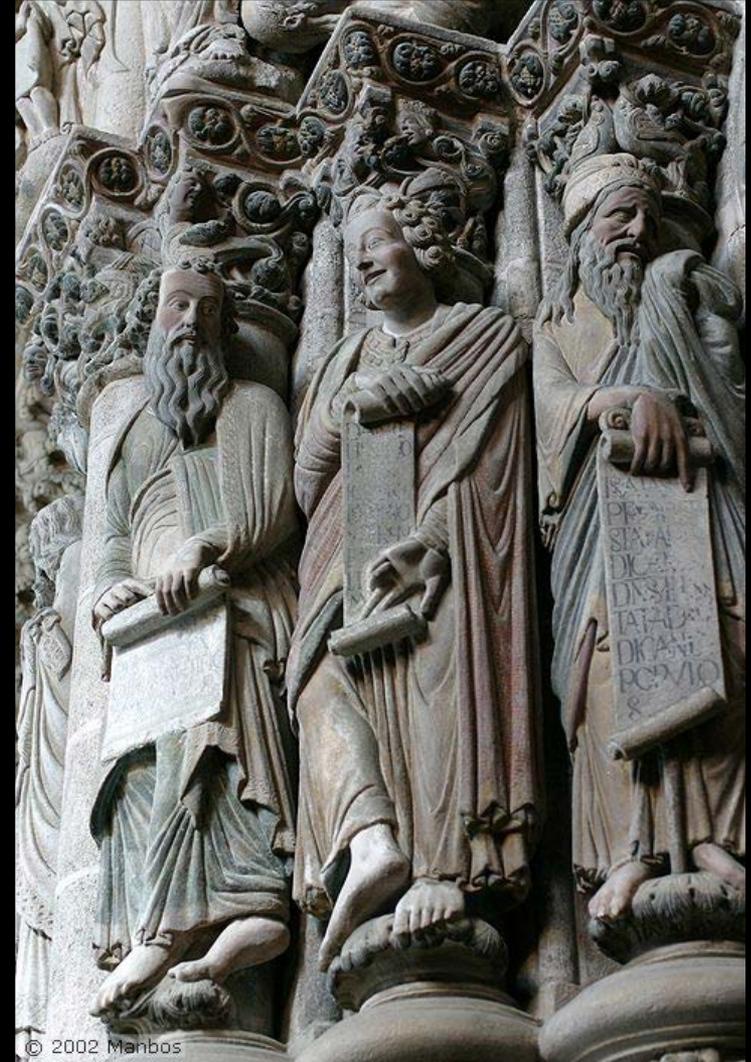

Tumba de Philippe Pot (finales del siglo XV), procedente de la abadía de Citeaux. París, Museo del Louvre.

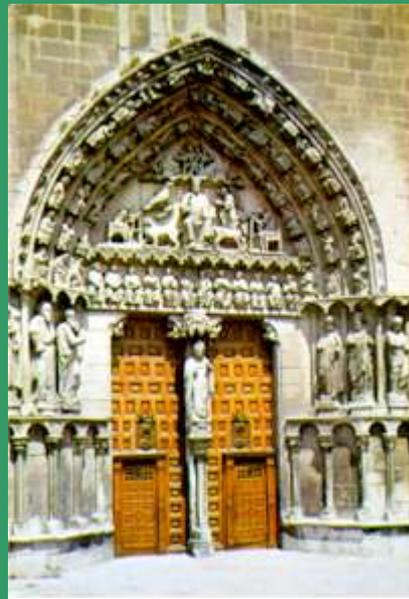
Escultura Gótica en España

El siglo XIII

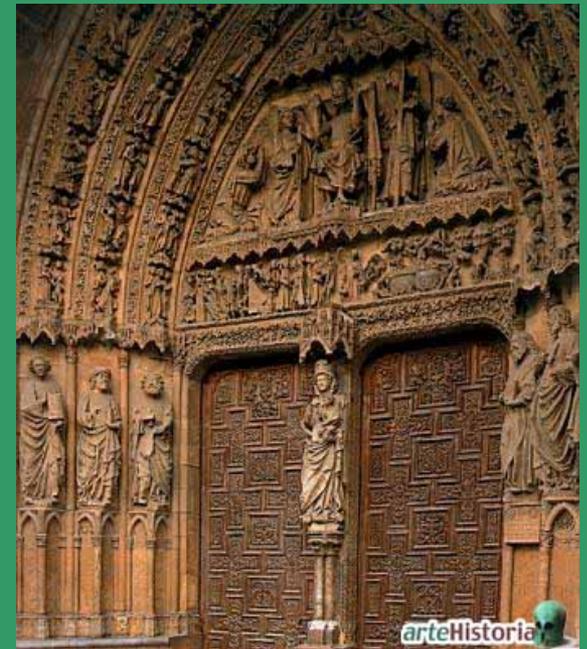
El gótico francés nace en fechas tempranas del siglo XII, pero durante más de un siglo, España vive cómoda y fielmente adscrita al **tardorrománico** y a la arquitectura cisterciense. Aunque la escultura románica de la **segunda mitad del siglo XII y comienzos del XIII** muestra un **creciente naturalismo**, como queda patente en las escenas de la Anunciación de San Vicente de Ávila y Silos, no se puede hablar todavía de escultura gótica propiamente dicha. Sólo el **Maestro Mateo**, en el **Pórtico de la Gloria**, muestra apuntes de un **mayor goticismo** en sus **apóstoles levemente sonrientes y "conversadores"**.

- Por tanto, la introducción del gótico puro francés a España es un hecho puntual y abrupto, exclusivamente ligado a la **llegada de maestros franceses contratados por la monarquía para acometer tres grandes catedrales (Burgos, León y Toledo)** Por ello, la mejor escultura gótica en la España del siglo XIII hay que buscarla especialmente en los **programas iconográficos de fachadas y portadas de estas tres fábricas catedralicias.**

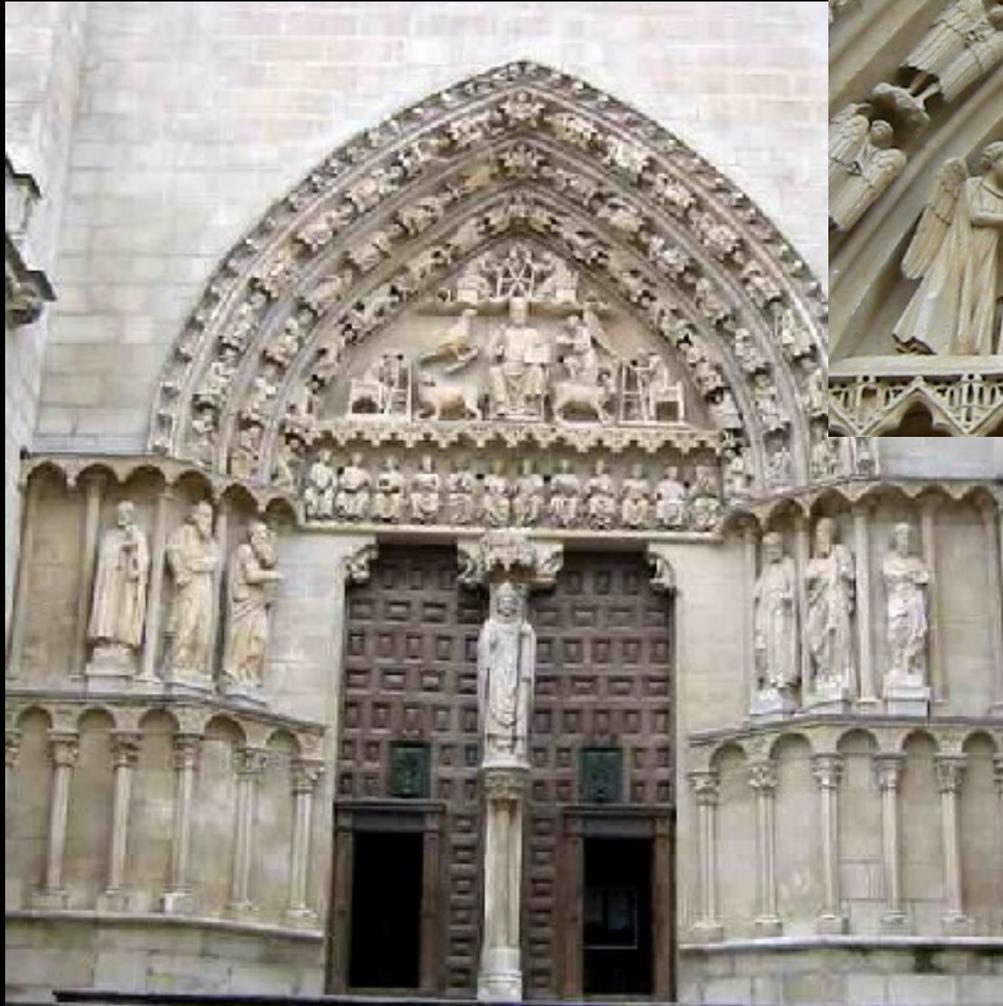
Burgos

León

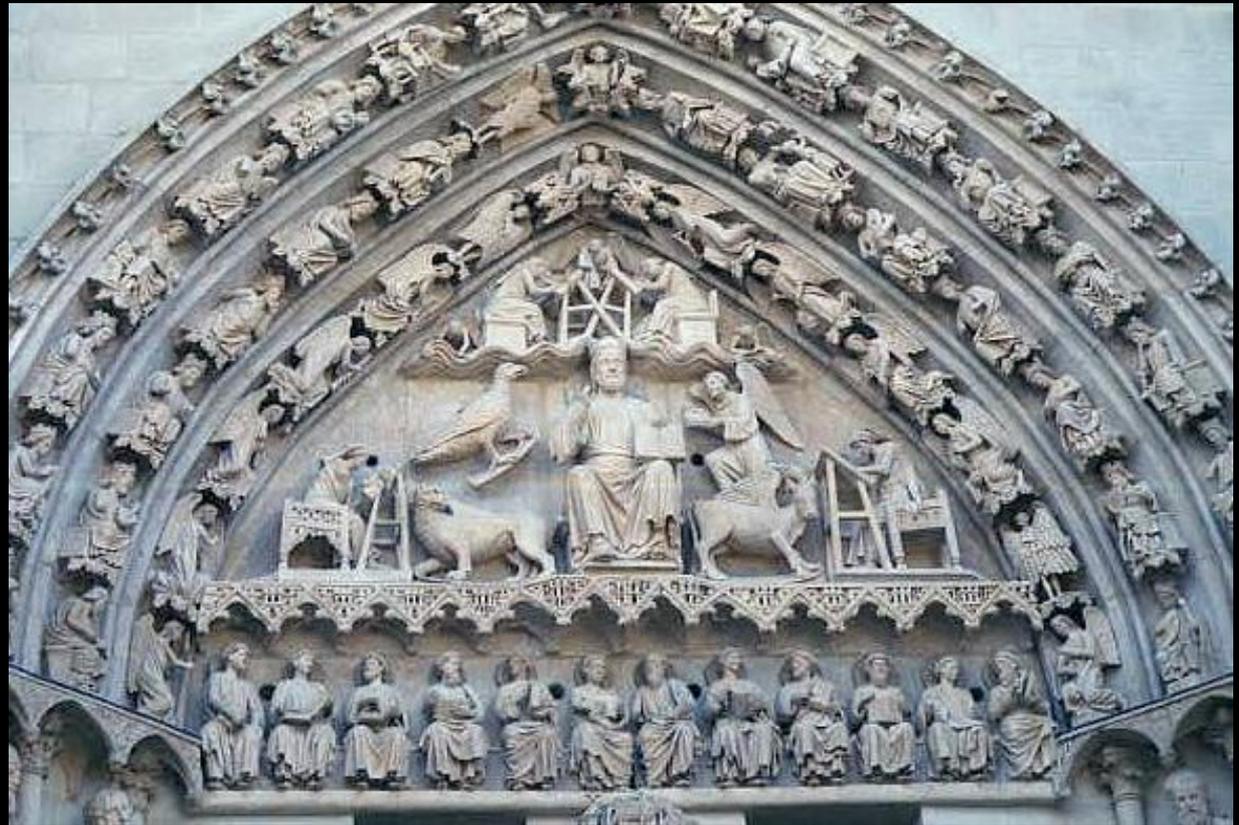
Toledo

**Cristo Juez
flanqueado por la Virgen,
San Juan y ángeles**

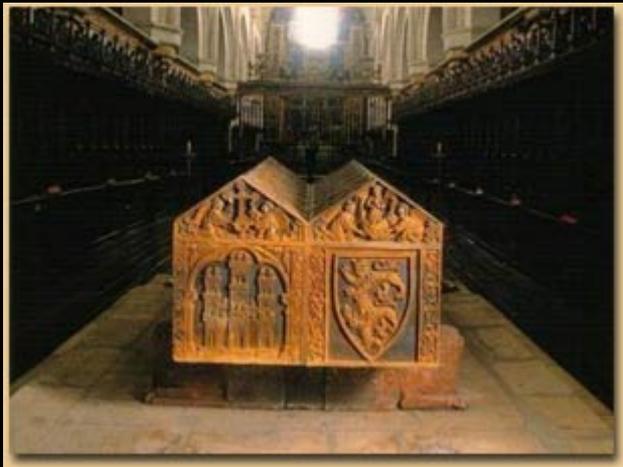
**CATEDRAL DE BURGOS: PORTADA SUR DEL
TRANSEPTO O DEL SARMENTAL**

- **Decoración de las puertas del transepto de la Catedral de Burgos. Puerta del Sarmental.** Es una portada típica gótica, aunque no termina de desprenderse completamente del hieratismo románico.

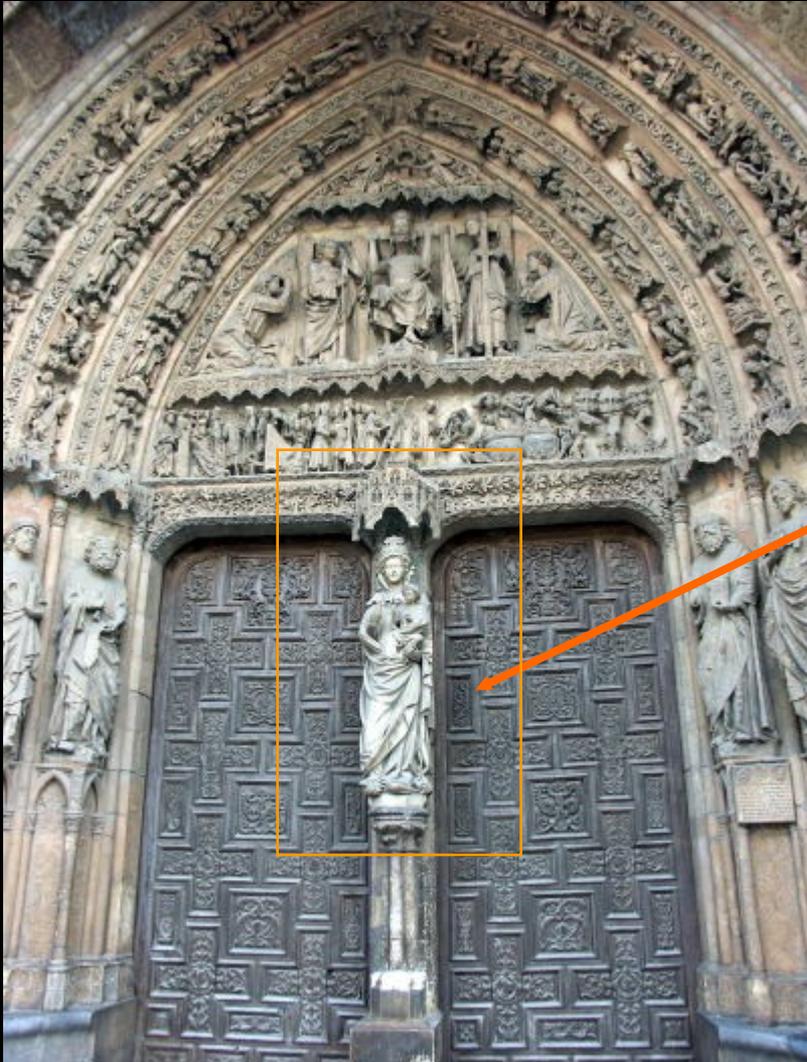
En el tímpano se esculpe a **Cristo en Majestad** (Pantocrátor) rodeado por un **Tetramorfos más naturalista**. En este caso Cristo no está rodeado de la Mandarila Mística. En **el dintel aparece el Apostolado** y en las **arquivoltas: ángeles y reyes músicos**. En el parteluz, aparece el Obispo Don Mauricio.

- En el Monasterio de las Huelgas de Burgos también es muy interesante el **Sepulcro de Alfonso VIII y de su esposa inglesa Leonor Plantagenet**. Están adosados mutuamente y apoyan sobre animales. Todos sus frentes están decorados con relieves.

Catedral de León

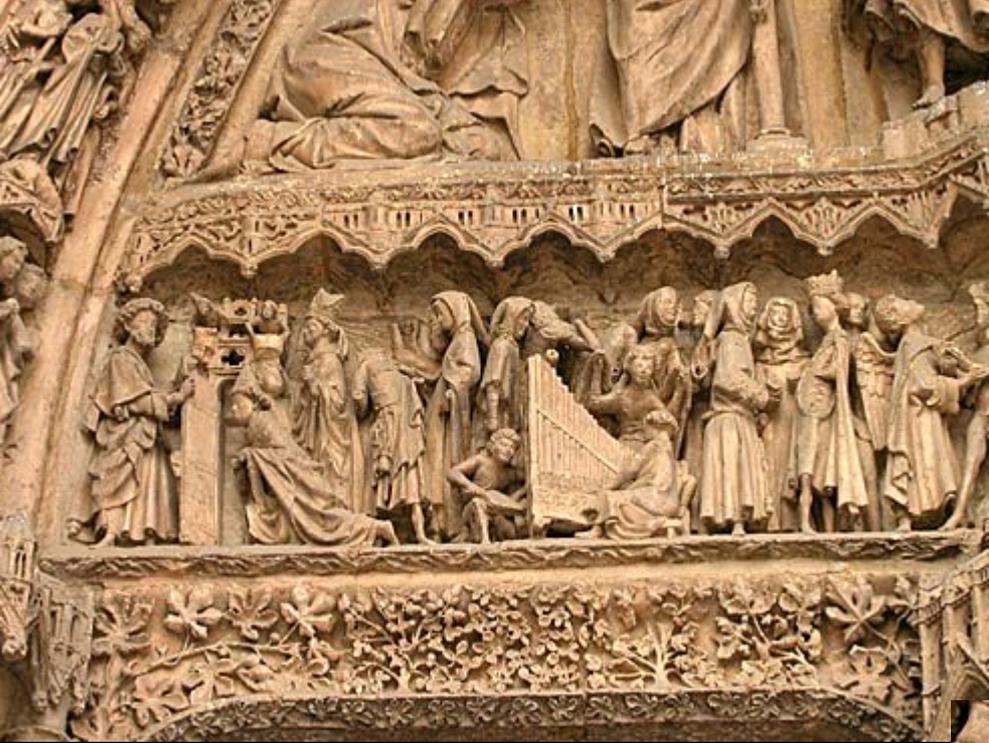
El parteluz de la puerta principal de la Catedral de León está la conocidísima **Virgen Blanca**. Es una típica Virgen gótica plena de **belleza, alegría, armonía, humanización y naturalismo**.

Tímpano con el juicio final

LOS ELEGIDOS

LOS CONDENADOS

**PORTADA LATERAL DERECHA
DE LA FACHADA OCCIDENTAL**

PORTADA NORTE DEL TRANSEPTO

Catedral de Toledo

En la **puerta del Juicio Final**, la primera de las tres en ejecutarse (1300), se representa lo que su nombre indica y **en la del Infierno** hay decoración vegetal.

La Puerta del Reloj, al norte, en el crucero, es de principios del siglo XIV. Aquí destaca un excelente tímpano **dividido en cuatro fajas pobladas de figurillas**. Su ciclo iconográfico comprende la **Anunciación, la Natividad, la Adoración de los Reyes, la Degollación de los Inocentes, la Huida a Egipto, la Circuncisión, Jesús entre los doctores, la Presentación, el Bautismo, las Bodas de Caná** y en el vértice el **Tránsito de la Virgen**.

El siglo XIV

Corona de Castilla

- **La Puerta del Perdón** o **puerta central en la fachada principal de la Catedral de Toledo** es una típica puerta gótica con arquivoltas apuntadas y gablete. En el tímpano, la única escena esculpida es la imposición de la casulla a San Ildefonso. En ella, San Ildefonso recibe las prendas de manos de la Virgen. En el parteluz se representa a Cristo.

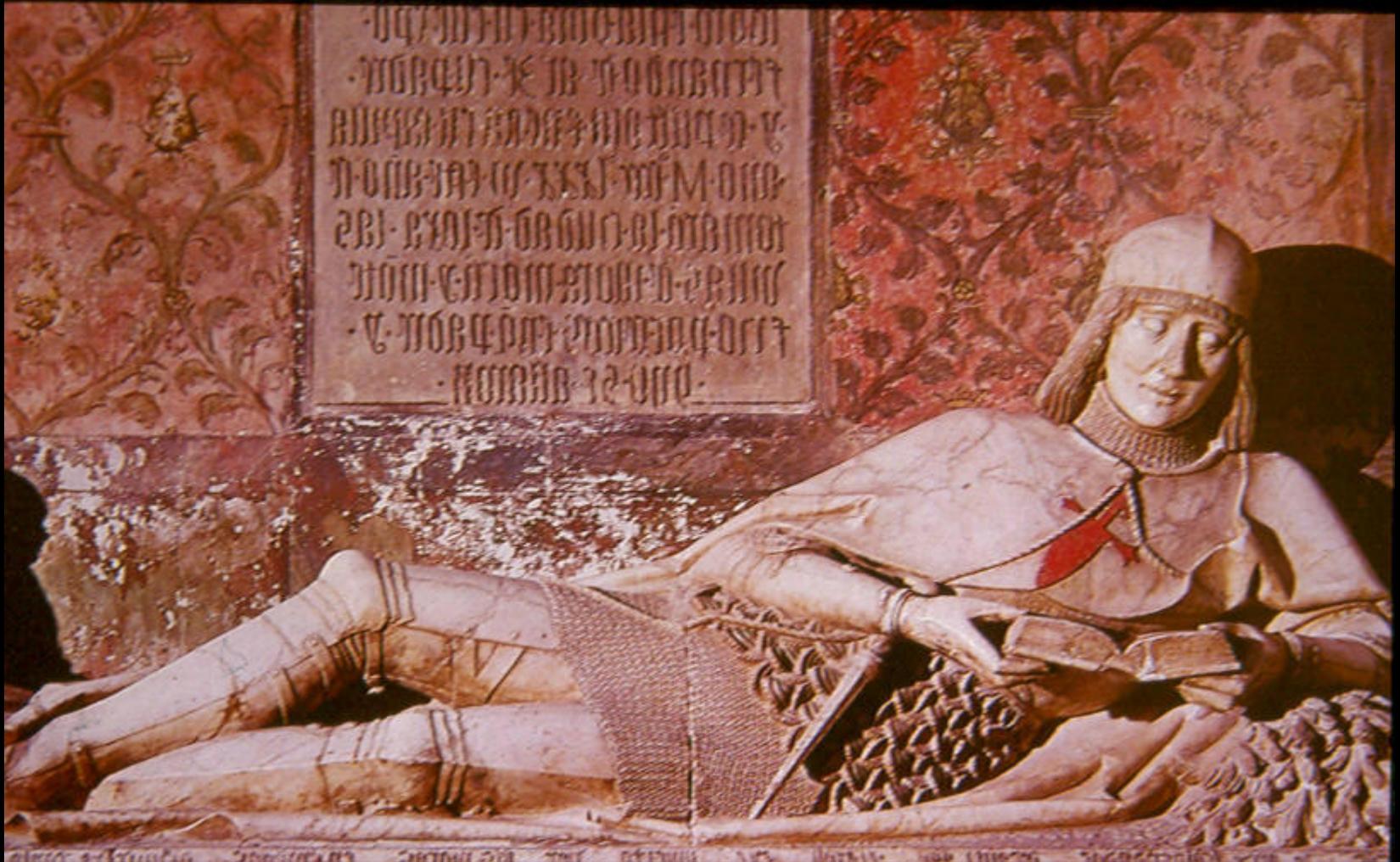
- También cabe citar los sepulcros de la capilla de Reyes Viejos, en la catedral de Toledo.

- **El sepulcro del doncel de Sigüenza**, Contiene los restos de don Martín Vázquez, el *Doncel*. Bajo un alto arco de medio punto, se halla el sepulcro, aparentemente apoyado sobre tres leones y ornamentado en su frente con motivos vegetales y escudo en la zona central, sostenido por dos pajes.

Capilla de los arce, en la Catedral de Sigüenza

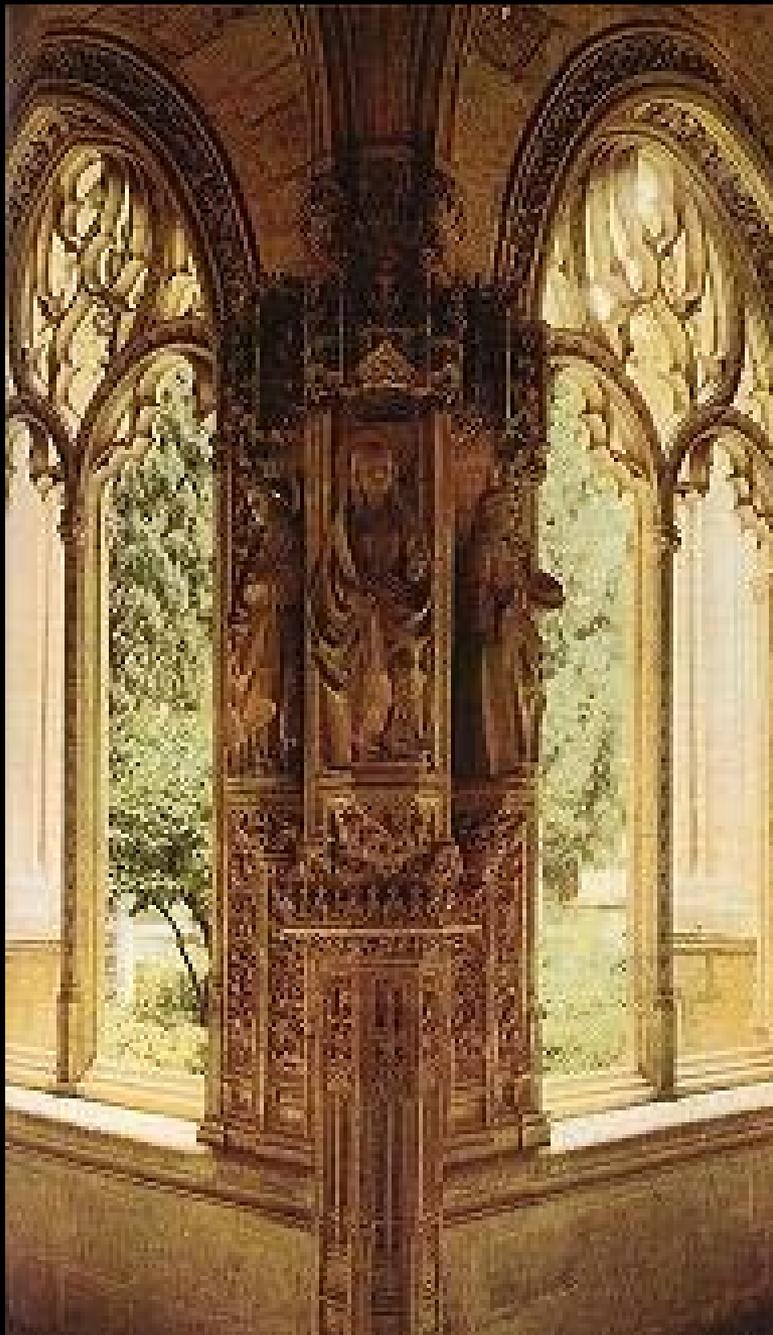

DONCEL DE SIGÜENZA

EL SEPULCRO DEL DONCEL DE SIGÜENZA

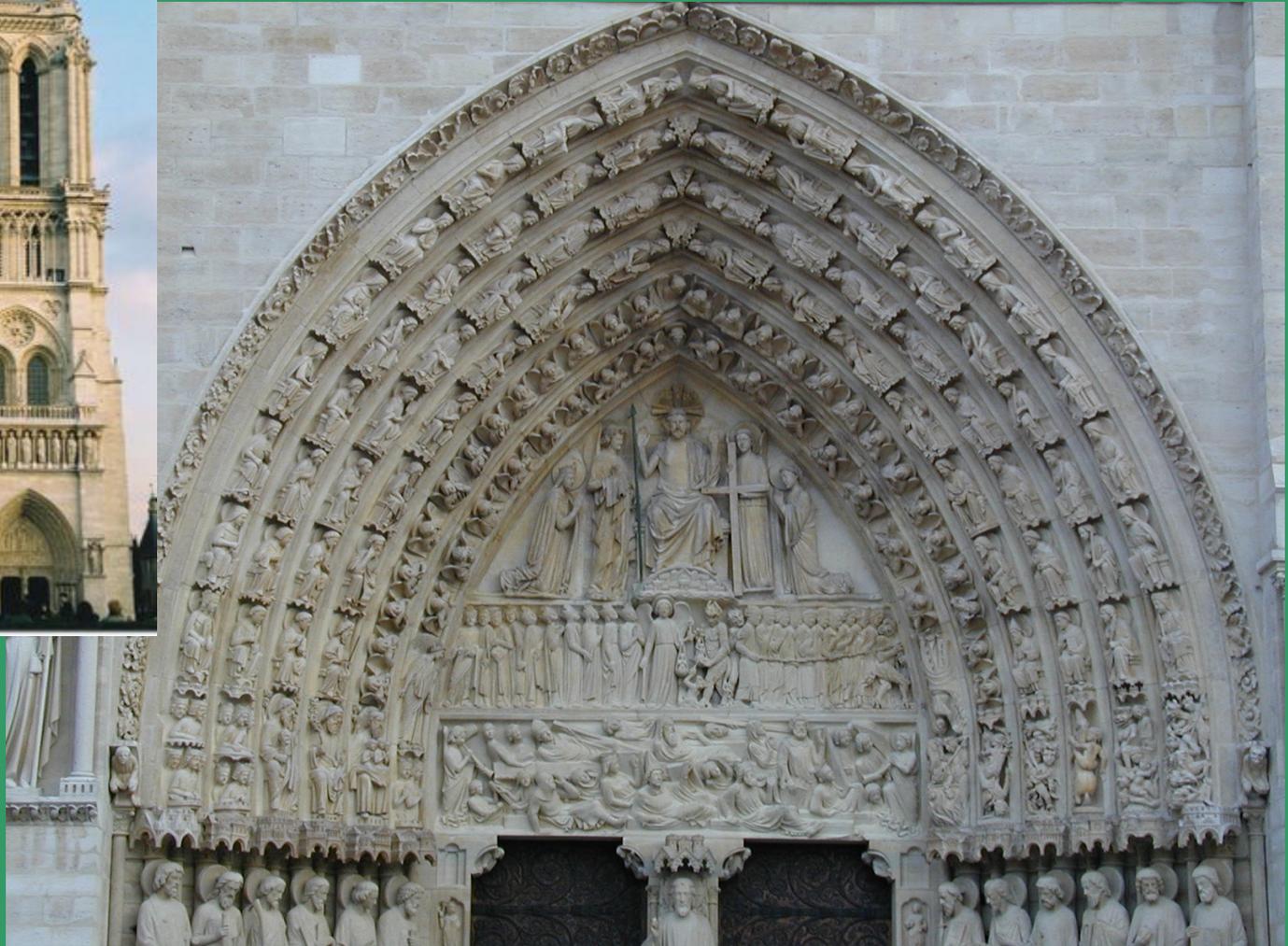
- Contiene **los restos de don Martín Vázquez, el Doncel. Bajo un alto arco de medio punto, se halla el sepulcro**, aparentemente apoyado sobre tres leones y ornamentado en su frente con motivos vegetales y escudo en la zona central, sostenido por dos pajes. Encima descansa **la estatua de don Martín Vázquez de Arce, recostado sobre un haz de laureles, en donde que apoya el brazo derecho**. Tiene las piernas indolentemente cruzadas y un libro abierto entre las manos; brazos y piernas se ven protegidos por una armadura de piezas rígidas, y una doble cota de mallas la inferior, y de tiras de cuero la superior, le defienden el cuerpo. Los hombros y el pecho están cubiertos por una capellina sencilla, y sobre ella, en medio del pecho, se destaca la cruz de Santiago pintada en rojo. La cabeza se halla cubierta por un casquete, y el cabello, prolongado hasta los hombros por los lados, está recortado en flequillo por delante, según la moda de la época. A los pies del caballero, un pajecillo, sentado a la morisca, que tiene la mano sobre el rostro, con gesto de pena, y, junto a él, algo empotrado en la jamba del arco, un león, de factura semejante a los de abajo, que quiere ser símbolo de la *resurrección* en la otra vida.
- **El fondo de la hornacina se divide en dos partes:** la inferior contiene una inscripción alusiva que dice así: *Aquí yaze Martín Vasques de Arze / cauallero de la Orden de Sanctiago / que mataron los moros socor / riendo el muy ilustre señor duque del Infantadgo su señor a / cierta gente de Jahén a la Acequia / Gorda en la vega de Granada / cobró en la hora su cuerpo Fernando de Arce su padre /y sepultólo en esta su capilla / ano MCCCCLXXXVI. Este ano se tomaron la ciudad de Lora, las / villas de Illora, Moclín y Monte / frio por cercos en que padre y / hijo se hallaron.*
- **La parte superior de este fondo**, está decorada con pinturas que representan escenas de la Pasión, de fines del siglo XV, y buena muestra del arte pictórico castellano de esa época.
- **El eje visual y anímico de esta capilla lo constituye la estatua alabastrina de Martín Vázquez de Arce, semiyacente. Muerto por los moros en un cerco de la vega de Granada, a los 25 años de su edad, en el verano de 1486.**

CLAUSTROS

CLAUSTRO DE SAN JUAN DE
LOS REYES. TOLEDO.

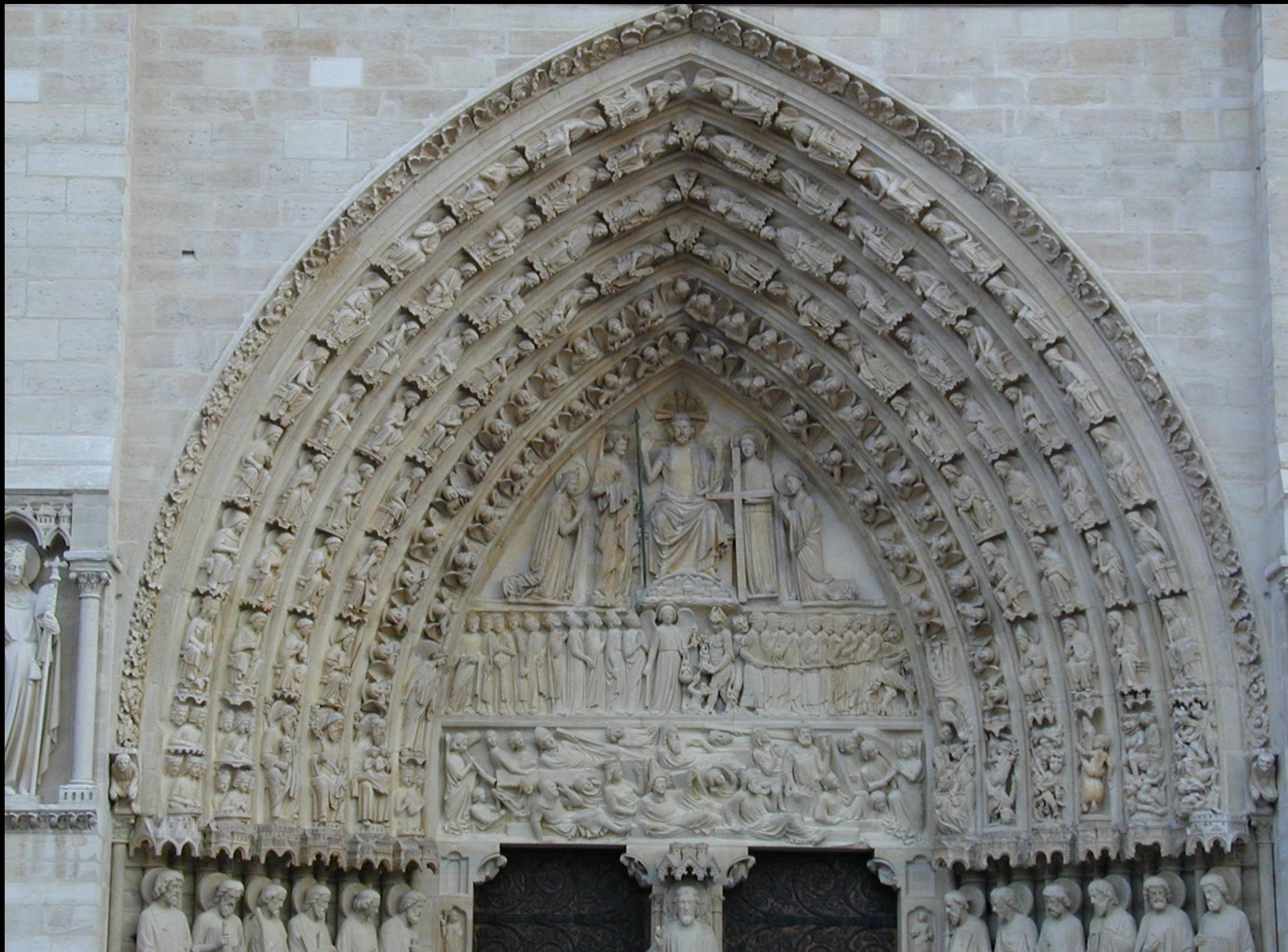
UNA EXPLORACIÓN DE LA ESCULTURA GÓTICA A TRAVÉS DE LA CATEDRAL DE NOTRE DAME DE PARÍS

UNA SENSIBILIDAD
MÁS NATURALISTA Y
APEGADA A LA
REALIDAD IRÁ
HUMANIZANDO LAS
ESCENAS RELIGIOSAS

PÓRTICO CENTRAL DE LA
CATEDRAL DE NOTRE
DAME DE PARÍS

**SE ACENTÚA EL SENTIDO VOLUMÉTRICO DE LAS FIGURAS,
LOS ROPAJES TIENEN TEXTURA...**

**SE AVANZA EN LA REPRESENTACIÓN DE GESTOS Y ACTITUDES,
AUNQUE LOS ROSTROS SIGUEN SIENDO POCO EXPRESIVOS**

LAS SIGURAS SE VAN DESPRENDIENDO DEL MARCO ARQUITECTÓNICO, BUSCAN SU EMANCIPACIÓN

LAS FIGURAS EMPIEZAN A RELACIONARSE ENTRE SÍ, MEDIANTE UN DIÁLOGO DE GESTOS Y ACTITUDES QUE CONVIERTE LAS ESCENAS EN ALGO PRÓXIMO AL ESPECTADOR, MUCHO MÁS NATURALISTA...

MOVILIDAD,
NATURALISMO EN LOS
GESTOS Y ACTITUDES,
VOLUMETRÍA Y
REPRESENTACIÓN
ANATÓMICA....

¿HACIA UN NUEVO
HUMANISMO?

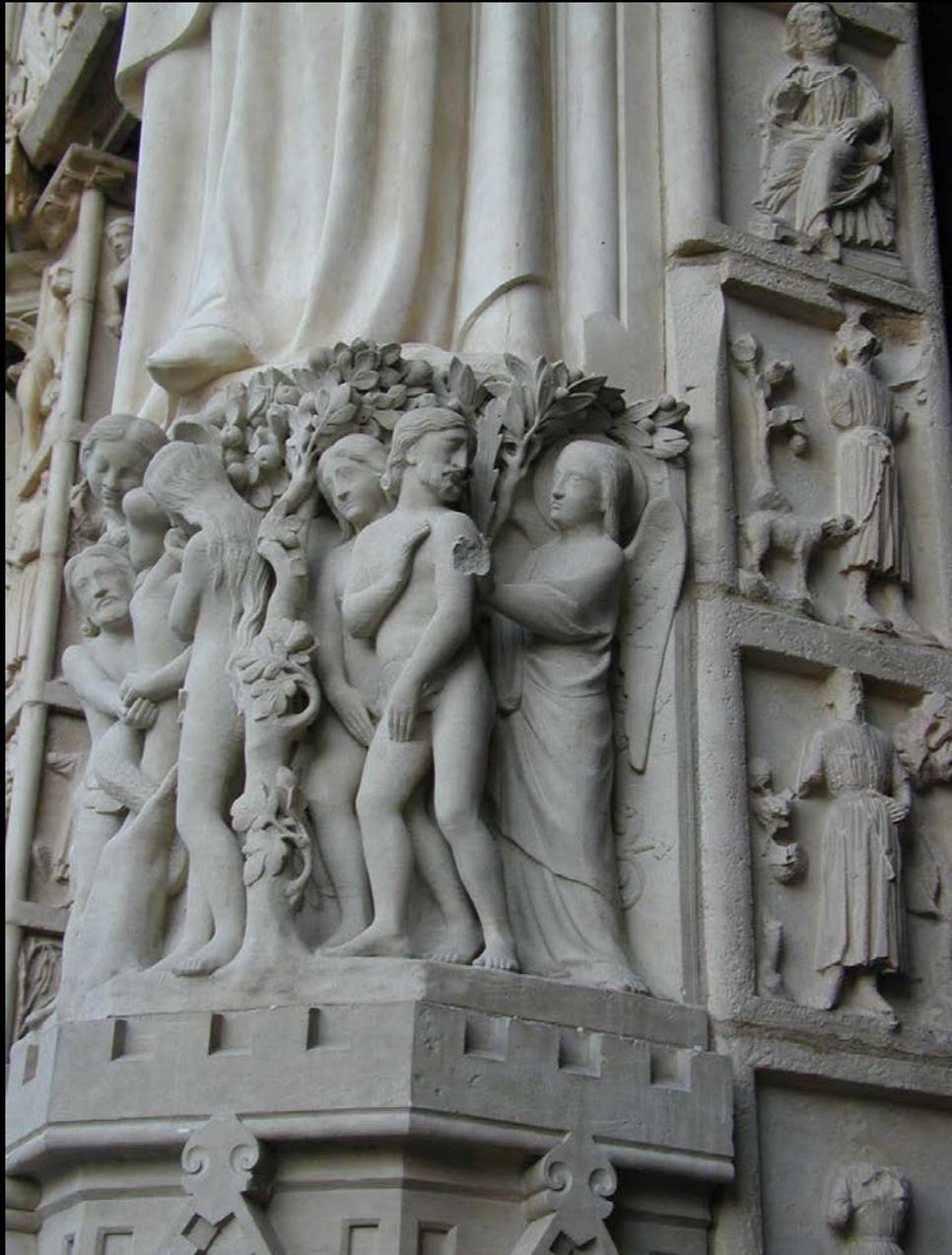
NOTRE DAME DE PARÍS

NOTRE DAME DE PARÍS

ESCENA DEL
GÉNESIS...EVA
COMIENDO LA
MANZANA

¿VUELVE EL DESNUDO?

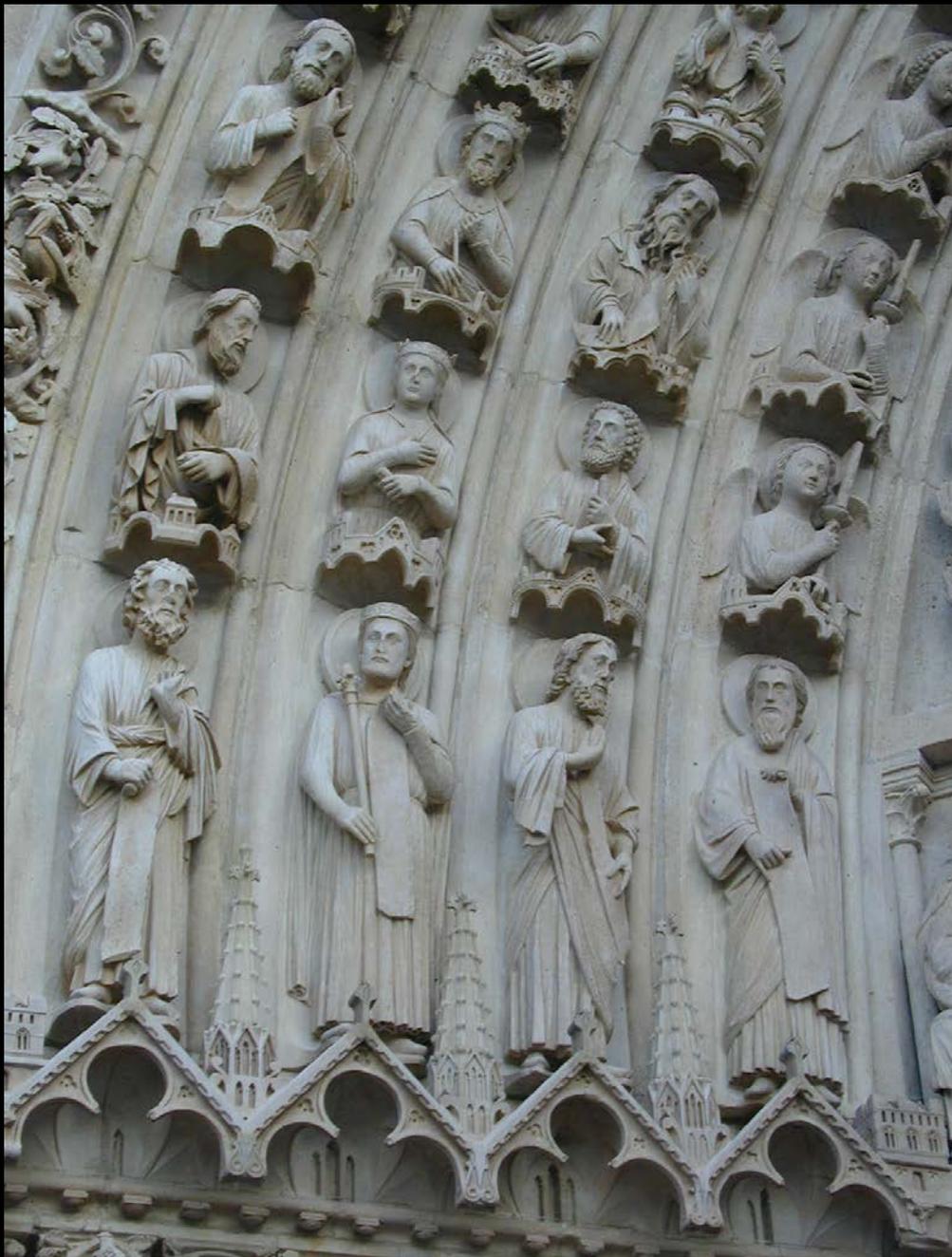
...Y SON EXPULSADOS
DEL PARAISO POR
ELLO...EL CARÁCTER
NARRATIVO Y
DIDÁCTICO SE COMÚN
A TODA LA PLÁSTICA
MEDIEVAL, PERO UNA
CIERTA IDEA O GUSTO
POR LA BELLEZA FÍSICA
EMPIEZA A ABRIRSE
CAMINO.....

EL HORROR AL VACÍO Y LA REPRESENTACIÓN DE ANIMALES
CON SIGNIFICADO SIMBÓLICO SE MANTIENE...

LAS FIGURAS SE SIGUEN
DISPONIENDO EN EL
PÓRTICO OCUPANDO
TODO EL ESPACIO
ARQUITECTÓNICO,
DESPRENDIÉNDOSE DE ÉL,
PERO PROTEGIDAS POR
UN DOSELETE...

TAMBIÉN OCUPAN
LAS ARQUIVOLTAS
DEL PÓRTICO.....

PÓRTICO DE LA FACHADA IZQUIERDA DE NOTRE DAME