

GÓTICO.

La plenitud del gótico corresponde a los siglos XIII y XIV, aunque las formas góticas se prolongan hasta el s XVI.

El cambio social y religioso.

- Este cambio se justifica por un cambio económico y social que también afecta al ámbito cultural.
 - El siglo XIII supone una importante transformación en el sistema de producción agrícola: avances técnicos como el molino, la energía hidráulica...
 - Estos avances técnicos unidos a la paz relativa que se daba en la época, a los nuevos procesos de roturaciones, etc... dan lugar al aumento de la producción.
 - La aparición de excedentes reactiva el comercio.
 - Se sientan así las bases de una economía precapitalista.
 - Al reactivarse el comercio, se produce un renacer de las ciudades.
 - La ciudad se convierte en el centro social, político, económico, cultural, jurídico y religioso, desplazando al sistema feudal de la época anterior. El prototipo de las nuevas urbes es la ciudad de París.
 - En las ciudades aparece un sector cada vez más poderoso: la burguesía, que está integrada por artesanos y comerciantes. Esta burguesía urbana se va enriqueciendo progresivamente y va desplazando a la antigua aristocracia feudal. La burguesía se agrupa en burgos, que son centros de producción material e intelectual.
 - Los reyes recuperan su poder, convirtiéndose en monarcas absolutos, arruinando las estructuras políticas del feudalismo.
 - El pensamiento de la época es la Escolástica.
 - Aparecen facultades en que se imparten clases. Éstas requieren la construcción de nuevos edificios: las Universidades, que constituyen centros de poder y saber en los que se desarrolla la escolástica. La ciencia es el medio para conocer la obra del Creador, la naturaleza, y ésta se adquiere en estas nuevas instituciones.
 - Hay un cambio de mentalidad, una nueva forma de entender el mundo y una nueva actitud, con el consecuente cambio de la concepción artística.
 - La vida y el pensamiento siguen estando dominados por la Iglesia: se da una visión teocéntrica y trascendentalista del mundo y del hombre.
- Surgen dos importantes órdenes monásticos: Dominicos (Domingo de Guzmán) y Franciscanos (Francisco de Asís). Son órdenes mendicantes que predicán entre las gentes de la ciudad.
- Todos estos cambios en el pensamiento, la cultura, la vida, la concepción del mundo... se traducen en el arte gótico, que constituye un fiel reflejo de estos aspectos en la época.
 - Se desarrolla un arte urbano.

- Impregnado de un sentimiento religioso.
- Se da una sensibilidad más realista y plásticamente más naturalista que en el Románico.
- La idea de divinidad es más humana.
- Aparece distinta iconografía: ideas más racionales, desaparecen los monstruos y seres fantásticos en favor de las formas racionales. La piedad religiosa y el pensamiento dialéctico inspiran los programas decorativos.
- El edificio más importante y renovador es la Catedral (surge en Francia. resumir). Es la obra de la comunidad: en su construcción se alían burguesía, Iglesia y monarquía
- Cobra especial importancia el culto a la Virgen / Aparecen las portadas reales.
- Han de construirse también lonjas: edificios que eran utilizados como almacenes por la burguesía, que es su propietaria.
- A lo largo del s XIV se produce un drástico cambio: hambrunas, peste negra, las ciudades se llenan de dolor y desesperación...
- Pasa entonces la muerte a un primer plano: aparece la escultura funeraria.
- Los hombres no dejan de preocuparse por su dios, pero dan también gran importancia a los gozos de la efímera vida.
- Se produce así una transmutación de valores que evoluciona hasta dar lugar al Renacimiento.

La ciudad.

- Los viejos núcleos urbanos se transforman para adaptarse a los nuevos tiempos y surgen también ciudades nuevas con planes urbanísticos ordenados.
- El renacer urbano supone la aparición de nuevas formas constructivas para los almacenes gremiales, las tiendas y edificios mercantiles... y trazados urbanos en función de las nuevas necesidades sociales y económicas.
- El inmueble y los terrenos urbanos se convierten en valores comerciales.
- Las ciudades suelen ser de reducida superficie (por el elevado coste de ampliar las murallas y por facilitar la proximidad de talleres y tiendas al mercado).
- En el centro urbano se sitúa el mercado: punto neurálgico de la vida económica y ciudadana
- Cuando la ciudad crece en importancia, atrae a visitantes y comerciantes que se instalan fuera de las murallas, surgiendo así barrios extramuros.
- Fuera de las murallas también se sitúan los barrios de los gremios, que, por las características de su trabajo deben trasladarse lejos del núcleo urbano (suciedad, malos olores...).
- El edificio civil más notorio de la ciudad es el Ayuntamiento, sede de la soberanía de la comuna y símbolo de su independencia. Suele situarse próximo al mercado. En él hay salas de reunión, soportales y espacios para la administración del mercado, el control de pesas y medidas, el comercio de los bienes más apreciados

(hierro, vino...), los monopolios de la venta de sal...

- Cerca del Ayuntamiento se sitúan la cárcel y los baños públicos (centro de reunión social).
- Hay también edificios de la beneficencia, como hospitales, que atienden a los enfermos y también sirven de asilo de ancianos.

La transformación económica y social en las ciudades.

El desarrollo urbano junto con el creciente papel desempeñado por los municipios, propicia la aparición de edificios públicos (lonjas, ayuntamientos...) y privados (casas y palacios), que dejan de ser monopolio de la nobleza y se construyen mediante la utilización de elementos formales góticos.

La construcción de tales edificios se incrementa en las zonas donde la actividad mercantil es más acusada. Destacan los edificios del gótico civil en Flandes, en el levante de la Península Ibérica y el Norte de Italia.

La catedral es el edificio que representa el máximo logro arquitectónico y arquitectónico, siendo además el mejor exponente del desarrollo económico, social y espiritual de la ciudad.

Las ciudades que se desarrollan sobre otras más antiguas

- Suelen responder al esquema de ciudad amurallada cuyo perímetro tiende al círculo para facilitar su defensa.
- Tienen un trazado de calles radiales que convergen en la plaza con soportales, apta para el mercado.
- La ciudad se adapta a dos ejes transversales y a las manzanas de casas en damero (como en las ciudades romanas).

La construcción de nuevas ciudades.

- Las nuevas ciudades se construyen al amparo de la Corona o de la nobleza, eclesiástica o laica.
- Se construyen para impulsar la repoblación de nuevas zonas o para constituirse nuevos centros de producción y de intercambio.
- Su diseño sigue, en la mayoría de los casos, un trazado rectangular y ortogonal dividido en parcelas de tamaño regular adaptadas perfectamente al terreno.
- Otro modelo muy extendido es el que se estructura a lo largo de un eje que se ensancha en algunos puntos para albergar el mercado.

La catedral.

La catedral gótica en el marco urbano.

- La catedral es la más genuina creación artística del gótico.
- La catedral es la iglesia de la ciudad y el emblema del gótico.
- en torno a ella se dan intereses espirituales y también materiales.

- Su importancia y monumentalidad pronto compite con las de los antiguos monasterios feudales (la ciudad se ha convertido en el nuevo centro social, económico, religioso...).
- Las catedrales resultan muy costosas y tardan mucho tiempo en construirse.
- El habitante de la ciudad necesita ser partícipe directo de lo divino. Así, la Catedral es el espacio que acerca a los fieles a los valores religiosos y simbólicos de la época.
- La catedral ha de distraer al fiel de preocupaciones externas, trasladarlo desde lo material hasta lo inmaterial, desde un mundo inferior hasta uno superior, acercándole a dios.
- La construcción de las catedrales está íntimamente ligada a varios factores:
- El desarrollo del comercio (produce riquezas).
- El renacer de las ciudades (es en ellas donde se construyen).
- Nacimiento de la burguesía, que se alía con la monarquía y la iglesia para encargarse y patrocinar su construcción, que afirma su poder y su prestigio.
- La catedral gótica refleja perfectamente los intereses espirituales, políticos, intelectuales, económicos y sociales del momento.
- Las primeras catedrales surgen en Francia, formando una especie de rueda en torno a Notre Dame. Esto es debido al gran poder de la monarquía, burguesía e iglesia francesas, que pueden hacer frente a los gastos que supone la construcción de las catedrales.
- La edificación de las catedrales impulsó el desarrollo científico y técnico y actuó como motor de la economía precapitalista de mercado.
- La piedad religiosa y el pensamiento dialéctico inspiran sus programas decorativos.

Novedades.

- Arco apuntado.
- Bóveda de crucería: Es el cruce de dos nervios, en el centro de esta bóveda se da una gran presión y recibe el nombre de clave. El peso de la cubierta lo sostienen los nervios y este peso no descansa en el muro, sino que se transmite a los pilares (en el interior) y a los arbotantes (en el exterior).
- Grandes contrafuertes exteriores, que descomponen también la fuerza en fuerzas menores.
- Pináculos: que rematan los contrafuertes; no son meramente decorativos, sino que constituyen una fuerza vertical añadida.
- Apertura del muro.
- Arbotantes.
- Gabletes **
- Los mosaicos y pinturas se sustituyen por vidrieras.

- Utilización perfeccionada de arcos formeros y fajones.
- Pilares cruciformes con columnitas que derivan en el pilar fasciculado.

La luz en la catedral.

- Se da un cambio en la sensibilidad cristiana. En este fenómeno tienen un gran protagonismo las nuevas corrientes de filosofía neoplatónica.
- En esta filosofía se establece una estrecha vinculación entre luz y divinidad, lo cual tiene una profunda repercusión en la nueva arquitectura.
- Se convierte, así, la luz en un objetivo primordial.
- Debido a esto, la imagen del templo se plasma, sobre todo, mediante la luz física (no figurada en mosaicos ni pinturas), luz transfigurada por los ventanales que pasa a través de las vidrieras.
- Para conseguir esto, el arquitecto organiza una estructura que le permita un sabio empleo de la luz para conseguir sensaciones que transmitan ese sistema de valores.
- Así pues, la luz aparece como expresión de la propia divinidad.
- La luz es considerada como el más noble de los fenómenos naturales, el menos material y la aproximación más cercana a la pura forma.
- La luz transfigurada, la luz divina hace visible la realidad de la naturaleza, haciendo posible la concordancia entre fe y razón, entre materia y forma.
- Se vincula esta idea al valor y aprecio que se da al trabajo: al proceso de transformación de la materia mediante un conocimiento consciente, se puede comprender el interés del hombre de esta época por articular el conocimiento y la fe religiosa.

Elementos sustentantes

- Bóveda de crucería, que transmite el peso a través de los
- Nervios, que transmiten el peso a los
- Pilares fasciculados, esbeltos
- Baquetones, que prolongan los nervios
- Arco apuntado. Los arcos transmiten los empujes hasta los
- Contrafuertes que hay en el exterior, reforzados con
- Pináculos, que ahora se emplean conjuntamente (antes se usaban por separado)
- Arbotantes.

El interior.

– Lo que más llama la atención es el empleo de grandes dimensiones en la nave central, tanto en altura como en longitud. Este problema constructivo se solucionaba en el Romántico con el empleo de gruesos muros y reforzando pesadamente los elementos sustentantes. Ahora, en el Gótico, este problema se soluciona enviando los grandes empujes de la cubierta hacia el exterior, dejando libre de elementos sustentantes la nave central.

– El resultado de esto es una sensación de elevación e ingravidez. Al eliminarse el muro como elemento fundamental de sujeción y éste puede ser sustituido por grandes ventanales y tracerías con vidrieras coloreadas.

– La piedad religiosa y el pensamiento dialéctico y racionalista insuflaron sus programas decorativos.

– El uso de nuevos sistemas de apoyo permite la apertura de grandes vanos: vidrieras que sustituyen a la pintura mural.

– Las vidrieras tamizan y fragmentan la luz, inundando de colores distintos el interior, que varían según el momento del día. Se crea con ellas una atmósfera no natural, que acentúa la tensión entre lo material y el artificio que se utiliza para dar la sensación de ingravidez y desmaterialización.

Las vidrieras sirven, a la vez, como soporte de un contenido iconográfico que aparece como suspendido. Estas imagen nos permiten relacionar la luz con lo divino.

– La planta puede ser en forma de cruz latina o de planta basilical (anulando el crucero).

– Esta nueva concepción espacial no elimina las formas geométricas, tanto en las plantas como en los alzados y el diseño de cada una de las partes de la estructura.

El exterior.

– Lo que más destaca de la catedral gótica es el predominio monumental sobre el resto de los edificios urbanos.

– La catedral es el edificio que caracteriza en su conjunto al espacio urbano de la ciudad.

– El exterior viene determinado por la estructura de la planta, que puede ser en forma de cruz latina o de planta basilical (anulando el crucero).

– La fachada adopta la solución de una portada flanqueada por dos torres (salvo en Italia: torre exenta).

– Torres: la masa de las torres empequeñece el protagonismo de la portada y entorpece la relación de esta con la organización interior en varias naves. Para solucionar este problema se usan distintos procedimientos (la Catedral de París introduce un gran rosetón que equilibra el conjunto de la fachada; en Reims se consigue un armonioso equilibrio mediante el refinamiento de todos sus detalles: las líneas ascendentes se compensan con arquerías, frisos de tendencia horizontal...)

– La portada: suelen abrirse portadas en las fachadas correspondientes al Sur, al Norte y Oeste. La portada se organiza según el esquema de la tradición románica:

. Arquivoltas apuntadas. . Parteluz.

. Jambas. . Dintel.

. Tímpano, que muchas veces es sustituido por *rosetones* y *tracerías*.

Introduce también elementos nuevos como:

. Gabletes.

. Pináculos.

Y otros componentes decorativos que se combinan con un complejo programa escultórico.

Funciones de la catedral.

La catedral es la obra máxima en la que se empeña toda la colectividad. Constituye un emblema y símbolo de la confianza de la ciudad en sus propios recursos, de su riqueza y capacidad técnica y es también expresión de su prestigio, de forma que, como maravilla y monumento de la ciudad, se eleva como punto de referencia físico y espiritual para el viajero.

La catedral es la materialización de la iglesia espiritual. En su interior el hombre entra en contacto con la realidad espiritual.

La catedral es, en definitiva, la suma de todo lo que el hombre necesita saber y creer.

Además de esta función religiosa, era también el espacio profano utilizado por el conjunto de los habitantes de la ciudad y alrededores. A veces se usaba como lonja de contratación por los comerciantes, lugar de reunión por los gremios y como espacio de celebración lúdica y festiva para el pueblo.

Monarquía, iglesia y burguesía en la construcción de las catedrales.

Como ya hemos visto anteriormente, monarquía, burguesía e iglesia, se asociaban para promover y sufragar los gastos de la construcción de las catedrales. Esto aumentaba su prestigio y era una muestra de su poder y su riqueza, ya que, como también hemos visto antes, en torno a la construcción de las catedrales había un importante interés material, no sólo espiritual.

LOS REYES Y LA CATEDRAL..

- La función político-religiosa de la catedral queda configurada con el pensamiento del abad Suger y la consagración de la cabecera de la iglesia en la abadía real de Saint Denis, con la participación de Luis VII de Francia.
- La construcción de templos era una parte primordial de las obligaciones del rey.
- Se enlaza la esfera monárquica con la celestial para mayor gloria de ambas.
- El rey es un retrato de Cristo. El gobierno monárquico constituye una delegación del gobierno divino y la corte real una imagen de la corte celestial en nuestro mundo.
- La consagración del rey y las asambleas políticas eran celebradas en la catedral.
- El tema monárquico está presente en catedrales como la de París, Chartres, Reims y Amiens: se evoca en las galerías reales y en determinadas escenas bíblicas (como la de Salomón y la reina de Saba).
- En todo esto está presente la estrecha vinculación que hay entre la realeza y la catedral.

OBISPOS Y CANÓNICOS Y LA CATEDRAL.

- Destacados obispos han jugado un importante papel en la planificación y financiación de las catedrales góticas. (ej: Maurice de Sully en Notre Dame, Evrard en Amiens, Mauricio en Burgos...).
- Son numerosas las catedrales que erigen sus estatuas de santos ataviados con el clásico ropaje episcopal.
- Así se acrecienta la imagen del obispo en relación con la catedral. Aunque esta relevancia resulta injusta, porque habitualmente es el cabildo catedralicio el responsable auténtico de la construcción, siendo excepcionales las aportaciones del obispo.
- Los canónigos nombran al operarius, que es quien capta y administra los recursos financieros y controla la planificación y ejecución de las obras.
- Incluso los propios canónigos, que gozan de grandes privilegios y suelen escapar de la jurisdicción episcopal, también aportan considerables contribuciones.
- Ej: el capítulo de canónigos de la catedral de Chartres aplicó durante 3 años sus cuantiosas rentas para la construcción de la nueva catedral.
- La fugaz estrella del canónigo desaparece y deja paso a la permanente ocupación de los canónigos.

LA VANIDAD DE LOS BURGUESES.

- El espíritu del burgués medieval juega un papel decisivo en la construcción de las catedrales.
- La burguesía, animada de un fuerte patriotismo local, no considera nada demasiado grande o maravilloso para la obra de su catedral.
- Constantemente se establecen nuevos récords de altura (Chartres mide 36,55m, Reims 37,95, Amiens 42,3...).
- Los gremios de comerciantes y artesanos rivalizan en la financiación de las vidrieras de la catedral de Chartres, por ejemplo.
- la iglesia había creado una mala conciencia entre los comerciantes (Maurice de Sully describía al diablo como un comerciante) y éstos, para hacerse perdonar, se sentían obligados a legar donaciones para obras piadosas.
- Nada podía detener esta empresa. Dominaba por todas partes la pasión de construir, una fiebre constructiva.

La catedral como motor económico.

- Muchos historiadores afirman que la arquitectura religiosa constituyó la empresa más destructiva de la Edad Media: la construcción de catedrales había arruinado la prosperidad económica que se daba en la época.
- Esta afirmación ignora que los factores económicos y los espirituales están estrechamente unidos: las campanas de la catedral regulaban todas las actividades diarias de la ciudad; los acontecimientos más sobresalientes del calendario cristiano marcaban las fechas de las ferias y mercados de la región.
- Las ferias se celebraban en terrenos de la iglesia, contribuyendo con los beneficios obtenidos a la construcción de la catedral.
- Los intereses económicos y los religiosos están profundamente unidos. esto aparece en numerosas

esculturas talladas en los portales de la catedral de Chartres, que reflejan el mundo del trabajo.

- Las obras de la catedral fomentan el desarrollo técnico y científico.
- Gracias a la catedral gótica, oficios como el de cantero, vidriero... experimentan una época de esplendor.

Arquitectura gótica y pensamiento escolástico.

- Edwin Panofsky, historiador de la escuela de Warburg, utiliza un destacado método para relacionar el arte con el pensamiento gótico.
- Parte del principio por el que los distintos aspectos del gótico ofrecen un parentesco de elección. Panofsky ha descubierto que los modos de comportamiento son análogos en los pensadores escolásticos y en los maestros de obra góticos.
- en definitiva, una summa teológica y una catedral gótica son perfectamente comparables, ya que constituyen conjuntos inteligibles que participan de una estructura mental común.
- Rasgos comparativos que Panofsky ha encontrado, entre otros:
 - . Rigurosa separación que se establece entre las partes.
 - . Explícita claridad de las jerarquías formales.
 - . Armoniosa conciliación de los contrarios.

Así, el clásico esquema tripartito del gótico se aprecia igualmente en la tabla pintada por Lorenzetti, presentación en el Templo, como en esta sección de la catedral de Bourges. pintura y arquitectura se unen en una misma fórmula para concebir el espacio formal.

Artes figurativas: el sentido de la muerte.

- A partir del siglo XIII (sXIV de peste, hambrunas, desesperación...) se producen cambios profundos en la actitud del hombre ante la muerte, desde el punto de vista de su significación religiosa y desde el punto de vista de la propia liturgia del entierro.
- Las imágenes del Juicio Final son sustituidas por las del momento de la muerte personal, cuando tiene lugar el juicio particular en el que el moribundo se juega su salvación eterna.
- Este tema generará una amplia manifestación artística que se conocerá como Ars moriendi: el arte de morir.
- El arte del bien vivir y el bien morir será ilustrado en el s XIV en numerosos grabados de madera.
- El lecho de muerte constituye el lugar del drama personal en que el moribundo se sobrepone a las tentaciones de desesperación por el peso de sus pecados.
- Durante los siglos XIV y XV, proliferan los temas macabros: representación de la descomposición del cadáver (tumba del cardenal Lagrange), la muerte enarbolando su guadaña, el tema de las danzas macabras...
- Las nuevas órdenes mendicantes (Dominicos y Franciscanos) evocan con frecuencia los horrores de la descomposición del cadáver para conmover a los laicos y convertir a las poblaciones urbanas.

- La nueva iconografía se relaciona con las grandes mortandades de la época, producidas por la peste negra, las guerras, el hambre...
- Un tema iconográfico generalizado es: El triunfo de la muerte, en forma de momia o esqueleto, enarbolando la guadaña y conduciendo un carro triunfal tirado por bueyes aplastando a las gentes.
- la liturgia del velatorio y del entierro sufren profundas transformaciones. Se ha hablado incluso de la clericalización de la muerte:
 - . El cadáver, tras el lavatorio se oculta en una caja de madera.
 - . Se traslada estando formado el cortejo fúnebre por una procesión de frailes mendicantes y cófrades de las órdenes terceras. Procesión de encapuchados que sustituye a la familiar.
- Este nuevo sentido de la muerte está estrechamente vinculado con el de la vida.
- Todo esto generará una rica manifestación artística, tanto en la representación de la muerte de Cristo como en la iconografía funeraria, donde, paulatinamente, la imagen del difunto se va convirtiendo en un retrato debido a la obtención generalizada de mascarillas funerarias para tal fin.
- En torno a la muerte se dan importantes intereses espirituales y materiales: la elección del lugar de enterramiento dentro de la iglesia, la edificación de capillas funerarias, las misas de difuntos, donaciones en el momento de morir...
- Las nuevas órdenes participan activamente en estos intereses.

La muerte de Cristo.

- La iconografía de la crucifixión de Cristo en el periodo gótico presenta unas notables diferencias con la del periodo anterior, el románico.
 - La imagen del crucificado gótico presenta un sentimiento de humanidad doliente. Esta iconografía expresa el sufrimiento. Cristo tan sólo viste el paño de pureza, tiene los brazos descoyuntados, los pies clavados uno sobre otro. se trata de la representación del Dios-hombre muerto en la cruz.
- (En el románico: la crucifixión representa a la majestad divina, la cruz constituye un auténtico trono, no sufre, apoya los pies en el subpedáneo, no siente ni padece...).
- La crucifixión gótica representa a la vez la vida, ya que Cristo, con su muerte y resurrección, es un fuente de vida eterna.
 - El tema de la muerte de Cristo va a ofrecer en la escultura del siglo XV algunas tipologías iconográficas de gran interés como El santo entierro y la piedad.
 - La expresión de dolor contenido inicia el cambio del estilo dramático y declamatorio de la primera mitad del s XV a la melancolía de la segunda mitad.

Tipos de sepulcros.

- El tipo de enterramiento más sencillo es una sencilla losa dispuesta horizontalmente a ras del suelo y que suele responder a deseos de manifestar humildad.

– Sepulcros de carácter monumental: el sarcófago puede estar exento, con frecuencia en el centro de una capilla, o adosado a un muro (más comunmente) y cobijado: esta última tipología es heredera de determinados sarcófagos paleocristianos en las catacumbas.

Cuando se representa la figura del difunto, éste suele disponerse de forma yacente u orante.

La representación de los yacentes evoluciona paulatinamente:

. En principio (s XIII), parecen estar echada de pie, como desafiando las leyes de la gravedad, con los pliegues como si estuvieran en posición vertical. Los ojos abiertos no representan al muerto, sino al bienaventurado.

. A partir de los siglos XIV y XV, hay un mayor naturalismo en la representación de los yacentes: se les representa muertos, dormidos o incluso recostados y leyendo. En otros casos, los caballeros son representados con sus armas y hasta montados a caballo, como auténticos monumentos conmemorativos.

Cuando la escultura se dispone orante, de rodillas sobre el sarcófago, se convierte en una auténtica figura de eternidad:

En los frentes del sarcófago suele representarse el tema del cortejo fúnebre.