

ARTE GÓTICO

• Arquitectura gótica.

La arquitectura gótica es la manifestación artística que mejor plasma el espíritu gótico (catedral gótica).

El gótico surge tras un largo periodo de tanteos y ensayos. Técnicamente la arquitectura va constituyéndose sobre la románica (p.e. la bóveda de arista se refuerza con neviaciones...) aunque acaba oponiéndose a él.

Esteticamente supone un gusto totalmente distinto caracterizado por:

- el ansia de elevación, gusto por la altura y las líneas verticales
- la luz.

La búsqueda de este nuevo espíritu llevará a los arquitectos góticos a soluciones técnicas respecto a los sistemas de empuje. El objetivo es concentrarlos en puntos concretos, no en todo el muro sobre el vano. El muro perderá su función de soporte y se convertirá en mero cerramiento pudiéndose perforar y se sustituyó por vidrieras.

Será esta nueva arquitectura, inspirada por la naturaleza: esqueletos, plantas, troncos... la que cubrirá las necesidades arquitectónicas tanto en la esfera religiosa como en la esfera civil (ayuntamientos, lonjas..)

El artista:

En realidad no puede hablarse de arquitectos hasta el renacimiento. Para realizar una obra de envergadura de una catedral se creaba una logia que se desintegraba al acabar la obra.

Conocemos los nombres de muchos arquitectos ya que estaban escritos en el centro de muchos laberintos de las catedrales.

El arquitecto contaba con aparejadores, canteros, carpinteros, vidrieros... su formación era teórico-matemática. Los planos se hacían a escala de la realidad.

• Elementos fundamentales que definen la arquitectura gótica.

• arco apuntado u ojival:

tiene múltiples variantes, dependiendo de su amplitud, altura... no es una invención gótica pero es ahora cuando su uso se generaliza. En el siglo XV aparecen nuevos tipos de arcos: conopial, carpanel, mixtilíneo

• Bóveda de crucería:

Deriva de la bóveda de arista románica (los nervios nacen como refuerzo de las aristas). Tiene diversos precedentes romanos, islámicos, románicos... está compuesto por tres elementos fundamentales:

- el esqueleto.
- los plementos
- la clave

está formado por los nervios que cruzados diagonalmente se juntan en la clave, los arcos formeros y los arcos fajones

los plementos son los paños que cierran los espacios entre los nervios, aponyándose en ellos.

Con este sistema los empujes de la bóveda se concentran en los cuatro ángulos. El modelo mas simple de bóveda de crucería es la cuatripartita (formada por cuatro plementos), pero se ve complicando progresivamente con la aparición de nuevos nervios... sexpartita, octopartita... después se complica aun mas con la aparición de nervios intermedios y claves secundarias dando lugar a las bóvedas estrelladas o de terceletes. Finalmente se llega a la aparición de la bóveda de abanico.

- **Pilar:**

Al multiplicarse los nervios de las bóvedas se transforman los soportes. Al principio se usaron columnas sustituyendo al pilar cruciforme románico. Después se adosaron a él columnas de seccion semicircular y apuntada que con el tiempo se disminuyen de grosor y aumentan en número dando lugar al pilar baquetonado o fasciculado. Ello implica la práctica desaparición del capitel individual que es sustituido por un capitel corrido. También desaparece la basa individual por un zócalo común.

- **El arbotante (o arco botarel)**

Es un arco que se apoya en el arranque de la bóveda y conduce su empuje lateral a un contrafuerte bastante separado (entre estos y la nave central se colocan las naves laterales o colaterales). En los edificios mas altos suele haber dos filas de arbotantes.

El origen del sistema de arbotantes está en las bóvedas de cuarto cañón de las tribunas románicas. Ahora esa bóveda se ha convertido en un simple arco de transmisión.

Además el arbotante cumple otra función: sirven de desagüe de las aguas del tejado que arruinarían el edificio si resbalaran directamente por las paredes hasta los cimientos. El final del desagüe acaba en la gárgola.

- **Pináculos y contrafuertes.**

Son los elementos que contrarrestan el empuje de la bóveda central. El pináculo es un pilar piramidal cuyo peso ejerce un empuje vertical que contrarresta el empuje lateral del arbotante. Es un elemento decorativo y funcional.

- **elementos decorativos:**

los temas son geométricos, vegetales y figurativos igual que en el románico, pero ahora el tratamiento es distinto. Las formas geométricas son curvas. Los temas vegetales poseen un gran naturalismo. Las figuras animales igual que las humanas son tambien mas naturalistas.

- ***La iconografía cambia:*** mayor carácter narrativo, sentimientos, expresión... adquiere gran importancia la figura de maria como madre.
- ***Localización:*** la decoración pierde uno de sus soportes esenciales: el capitel. Tambien desaparece la pintura mural, pero aparecen otros nuevos soportes: retablos, silleria del coro, monumentos funerarios... sin embargo la decoración se centra sobre todo en las portadas y los ventanales.
- ***Las portadas:*** son abocinadas, adquiriendo aun mas profundidad, multiplicando las arquivoltas y por tanto las esculturas. Los tímpanos se subdividen en unas franjas horizontales y dan cabida aun gran numero de escenas.
- ***Las esculturas de las arquivoltas*** siguen la direccion del arco. En las jambas se colocan figuras sobre

ménsulas rematadas con doseletes. Sobre los arcos de las portadas se disponen gabletes.

- **Los ventanales:** crecen y en su interior se sitúan columnillas y tracería calada, cerrándose con vidrieras, la vidriera cierra el espacio del sol, luz de Dios. La vidriera crea un espacio metafísico coloreado, espiritualizando la atmósfera...
- También son frecuentes los **rosetones**, monumentales vanos circulares formados por tracerías caladas y cerrados por vidrieras.

- **Planta:**

Predomina el esquema basilical de grandes proporciones con 1,3,5 o 7 naves y crucero no muy destacado en planta y bastante adelantado en la nave central.

La novedad es que la cabecera o testero adquiere gran desarrollo. Consta de presbiterio, girola (sencilla o doble cubierta con capillas radiales)

Desaparecen las formas curvas (difíciles para la crucería y los ventanales). Los ábsides suelen ser poligonales.

- **Alzado:**

Es frecuente que la nave central destaque sobre las laterales. La tribuna románica desaparece y es sustituida por una pequeña galería o triforio. Por encima se sitúan las grandes ventanas del claristorio.

En el exterior torres (ahora adquieren una elevación desmesurada), terminadas con formas diversas aterrazadas, apiramidadas, flechas...

Las fachadas adquieren gran desarrollo, no solo la principal sino las dos del crucero.

El edificio está rematado por un alero de madera y un tejado a dos aguas cubierto de tejas, plomo y pizarra.

La catedral es la máxima aportación del estilo gótico. En ella se reconoce el esfuerzo de toda una ciudad y en ella conviven el estamento civil y el eclesiástico.

LA ARQUITECTURA GÓTICA EN FRANCIA

Ya en la segunda mitad del s.XII – gótico preclásico – se levantan catedrales como las de Sens, Laon, Notre Dame... es aún gótico muy arcaizante con abundante empleo de la sexpartita, pervivencia de la columna, 4 alturas (arquerías, triforio, tribuna, ventanales), contrafuertes...

El s. XIII, gótico clásico, es el apogeo del gótico con sus tres grandes catedrales: Chartres, Reims y Amiens.

Características:

- gran importancia de la cabecera
- bóvedas sexpartitas
- pilares con columnas adosadas
- tres alturas (arquería, triforio, ventanales)
- alturas cada vez más atrevidas
- aumento de vanos
- arbotantes
- pináculos
- agujas

- crucero cada vez mas adelantado que se continua con capillas radiales que circundan la girola
- gran despliegue decorativo en las fachadas
- torres laterales....

al mismo tiempo aparece en el Sur de Francia un tipo de iglesia sencilla de nave unica con capillas entre los contrafuertes.

Desde finales del s.XIII, los avances técnicos son escasos y se van abandonando las alturas excesivas. Es el momento del gótico radiante, donde lo que se pretende es crear espacios donde prive la luminosidad, la espiritualidad y la ligereza.

s. XIV–XV, tras el paréntesis de la guerra de los cien años, se revitaliza la construcción aunque ahora lo que predominará será la profusión decorativa, es el gótico flamígero, aunque en estos momentos será mas relevante la arquitectura civil.

ARQUITECTURA ROMANICA EN ESPAÑA

- Periodo de transición: finales del s–XII, en la que se levantan monasterios cistercienses, donde predominan las formas pesadas, escasa decoración, crucería... y tambien algunas catedrales, esencialmente románicas pero que van incorporando ojivas, mayor altura.....
- **Fase clásica:** de clara influencia francesa. Es el momento de las grandes catedrales del renacimiento urbano.
- Burgos: 3 naves. Crucero de una nave muy marcada en planta. Profunda capilla mayor con tres tramos y cierre poligonal. Girola con capillas pentagonales. Triforio. Címborio. Fachada: cuerpo central entre dos torres, rosetón y celosía de arcos. Similar a las francesas, les falta altura. Añadidos del XIX.
- Toledo: grandes dimensiones: 5 naves, crucero de una nave que no sobresale capilla mayor corta: el tramo mas un cierre. Doble deambulatorio (cubierta con tramos rectangulares y otros triangulares en vez de trapezoidales) 5 portadas. Magnífica interpretación castellana del gótico (arcos lobulados...)
- **fase manierista:**

mientras en castilla se terminan las catedrales, en cataluña y levante, se inicia un periodo de grandes construcciones que dejan clara las influencias del Cister y de la arquitectura del sur de francia.

Características:

- Nave única o bien tres naves, la central muy ancha con apoyos diáfanos y cubierta a la misma altura. Es la llamada planta de salón. Entre los macizos contrafuertes suelen colocarse capillas laterales. Ventanales altos y estrechos, deficiente iluminación, exteriores macizos y sobrios, ausencia de arbotantes, torres aterrazadas, predominio de las horizontales, simplicidad y solemnidad.... son importantes los avances técnicos, racionalidad constructiva...
- catedral de barcelona: 3 naves y capillas entre contrafuertes. Nave central muy ancha. Crucero no destacado. Grandiosidad. Esbeltez de pilares. Fachada del siglo XIX. Exterior macizo, pocos arbotantes.
- Catedral de gerona: prevista para tres naves con capillas laterales, para conseguir mayor visibilidad se lanzó una sola nave de 22 m de anchura. Gran profundidad de ingeniería constructiva. Racionalidad. Funcionalidad.

- Santa maria del mar. Barcelona: pureza de lineas, perfectas proporciones matematicas, esa sensación de espacio continuo, con unos soportes esbeltos, octogonales que nos dan la impresión de una boveda de cruceria flotante.
- La Seu de Palma: planta: tres naves con capillas laterales, tres ábsides. Cubiertas de bovedas de cruceria que descansan sobre 14 columnas octogonales. Lllaman la atención su ubicación arquitectónica.

Luminosidad: previsto para 7 rosetones y 85 ventanales, estan cegados 2 rosetones y 35 ventanales. El roseton sobre el ábside central es uno de los mas grandes del mundo (11.5 mts de diámetro)

En el exterior, buenas soluciones: 8 contrafuertes mayores y 14 menores con pináculos y gárgolas. Doble sistema de arbotantes.

Portales: el del mirador, el de l'almoina, junto al campanario y el de la Almudaina, del siglo XIX.

En el siglo XX, Gaudí realizó algunas reformas en el coro, baldaquino, lamparas....

Todos los grupos sociales contribuyeron a su edificación. En las claves hay escudos de los donantes.

- el castillo de Bellver: de planta circular, avanzándose a los planes del renacimiento. El cuerpo central consta de dos muros concéntricos al que se adosan 3 torres circulares y la torre del Homenaje (separada por un puente) que tiene en su parte subterránea la que fuera famosa prisión.

El patio de armas es circular de doble piso, con arcos de medio punto y cubierta de madera el piso inferior y con arcos apuntados y bóveda de crucería el superior. Inicialmente cubierto con almenas.

EN EL SIGLO XV EN EL ÁMBITO CATALAN

Tenemos una importante arquitectura civil: generalitat, ataranzanas en barcelona...

En mallorca tenemos la Lonja, inicialmente dedicada a transacciones comerciales. Obra de Guillem Sagrera. Es un espacio rectangular con decoración helicoidal que carecen de basa y capitel y que se abren en el techo en forma de palmera originando 12 bóvedas.

En el exterior, 4 robustos pilares refuerzan los vértices (octogonales).

El conjunto está coronado con almenas. Los ventanales, de rica decoración proporcionan gran luminosidad al interior. Preside la entrada principal el Angel de la Mercaderia.

Conjunto muy armónico en sus proporciones.

La almudaina: abajo la arábiga hay restos romanos e incluso talayóticos. Tiene la capilla de santa ana, la de sant jaume....

EN EL SIGLO XV EN CASTILLA

El gótico flamígero provocó el refloreCIMIENTO de Castilla cos dos centros principales: toledo y Burgos, en los que la influencia flamenca sustituye a la francesa. Lo mas peculiar es la riqueza decorativa aunque estranaturalmente no hay nada nuevo.

Burgos: cartuja de miraflores.

Valladolid: san plablo

Toledo: colegio de san gregorio.

Guadalajara: palacio del indantado.

PINTURA GÓTICA

- **Soportes:** la reduccion de los muros llevó a una disminución del campo de la pintura mural. La pintura buscará otros soportes: la tabla, que ya había aparecido en el románico en forma de frontales pero que ahora adquiere un gran desarrollo en los retablos, estos pueden ser monumentales. La forma mas habitual es el tríptico.

Partes principales:

- en la parte inferior la pradela o banco en la superior
- guardapolvos
- division horizontal en pisos y verticales en calles, distinguiendo la central de las laterales que pueden cerrar obre aquella. Tambien podia cubrirse con cortinas.

Las diversas escenas del retablo, se integran en un todo lógico.

Tambien los retablos podian ser de orfebreria o escultóricos.

Tambien se desarrolla la miniatura: ilustración de libros religiosos.

- **técnicas:** el fresco es sustituido por el temple que permite el uso de pinceles mas finos y consigue colores mas brillantes e intensos. Mas tarde aparece el óleo.
- **estilo:** son generales el abandono del hieratismo y esquematismo románicos, buscando un mayor naturalismo y expresividad. Los fondos neutros, dorados, se irán sustituyendo por espacios reales paisajísticos o arquitectónicos, buscando progresivamente la perspectiva.
- **Temática:** sigue siendo sobre todo religiosa aunque no faltan los tema profanos.
- **La iconografía:** cambia, tornándose el tratamiento de los temas mas humanos. Dios ya no es inaccesible y distante, se destaca su lado humano sobre el divino. Aparecen los sentimientos. Cristo sufre en la cruz como un hombre martirizado. Desnudo o con faldilla, su cuerpo pesa: brazos en ángulo, piernas cruzadas, corona de espinas, costado abierto, sangre a raudales... inspira compasión y su dolor nos acerca a él.

Virgen: aparece como la madre de Cristo, entre ellos existe intimidad y sentimiento maternal. Gracia, dulzura, sencillez y belleza con sus características aunque su dolor aparece en las escenas de la pasión.

Otros temas: vidas de santos.

EVOLUCIÓN de la pintura gótica:

Podemos distinguir 4 fases:

- estilo franco-gótico
- italo-gótico o TRECEN TO

- gótico internacional
- pintura flamenca

A) PINTURA FRANCO-GOTICA:

Francia marca la pauta, destacando sobre todo la miniatura. Es el gótico lineal donde predomina el dibujo y la línea, es una pintura plana, sin volumen. Fondos dorados.

B) EL TRECENTO (s.XIV)

Italia fue pionera en el cambio de estilo y en su pintura utilizó la técnica al fresco, aunque también se pintan tablas al temple y miniaturas.

El estilo italo-gótico, se separa bastante del bizantino, predominante hasta entonces. Si este buscaba la belleza abstracta y tenía una ejecución muy planista, los pintores italianos propugnarán la belleza naturalista y valorarán los volúmenes, buscando la perspectiva. En el trecento italiano se intentará restablecer la ilusión de espacio tridimensional intentando situar las figuras no delante de un espacio sino detrás de él.

- **escuelas:** Florentina y la Sienesa

- **Florencia:**

Giotto: (firma ya sus obras)

- antes de Giotto las figuras se entendían como siluetas coloreadas que se recortaban sobre un fondo plano. Él intenta conseguir figuras con volumen, sólidas y macizas. Modela las figuras dándoles corporeidad y tridimensionalidad.
- Con Giotto la pintura vuelve sus ojos hacia la realidad. La realidad será la fuente de inspiración y su gran espíritu de observación será patente en su obra.
- Valora el espacio y para situar las figuras en él crea pequeñas arquitecturas o paisajes. Se abandonan los oros y el espacio se vuelve concreto. Los hechos acontecerán en espacios determinados aunque estos no se correspondan a realidad alguna.
- En las figuras acentúa el sentimiento y el dramatismo, sus seres conocen el dolor, la tristeza, la alegría... nos transmiten sus sentimientos a través de sus gestos y su presencia. Introduce una nueva dimensión humana plena de expresividad y vida.
- De la obra de Giotto destacan los frescos de la capilla de la arena de Padua.
- El mérito de Giotto es haber conseguido un estilo pictórico nuevo, en cuanto al tratamiento de la línea, el color, la luz, el paisaje, la perspectiva.... que tuvo enorme difusión por toda la Italia.

- Siena

- **Escuela sienesa:**

Esta escuela desarrollará los valores lineales y colorista de la tradición gótica, la línea será grácil, ondulada... el color será tratado con delicadeza, y todo ello acentuado con el brillo luminoso de los fondos dorados que vuelven a sustituir a la arquitectura y al paisaje (el dorado es símbolo de la gracia divina)

Elegancia y delicadeza serán dos notas predominantes.

- **Duccio:** destaca la pintura sobre tabla. Sin separarse de la raíz bizantina introduce una línea mucho más rítmica. Abandona la concepción bidimensional para dejar paso a una estructura en profundidad donde las figuras adquieren volumen por el uso de claroscuros. Frente a la rotundidad de Giotto sus

figuras son mas graciosas y elegantes. Gran sensibilidad en el uso del color.

- **Simone Martini:** da a sus personajes un delicado refinamiento. Todo respira un aire delicado y amable, figuras estilizadas, rostros idealizados, ojos almendrados, dulces miradas... sentido narrativo.

Tambien en algunas obras asume el reto de la contrucción espacial. Anunciacion de fondos dorados, simbolismos... Condottiero: paisaje...

- **Hermanos Lorenzetti:**

Pietro: fiel a la escuela sienesa, detallismo, matizado cromatismo...

Ambrosio: abandona un poco la delicadeza sienesa para sumergirse en un mundo de mayor naturalidad y fuerza expresiva.

Alegorías del buen y mal gobierno, para el palacio de Siena Ambrosio elevó el paisaje urbano a protagonista de una escena descrito con minuciosidad.

C) GÓTICO INTERNACIONAL (finales del XIV)

Predomina lo curvilíneo, la estilización, el color brillante, el naturalismo y la abundancia de paisajes, escenas cotidianas y anecdóticas, abandonándose los fondos dorados.

Puntos de vista elevados (perspectiva caballera).

D) PINTURA FLAMENCA (XV)

En los países del norte aparece un movimiento de renovación artística.

En el s. XV hay una burguesía que se ha enriquecido con la banca, el comercio o la artesanía.

- en los cuadros aparecerán las viviendas de la burguesía, limpias y confortables y cuando se traten temas religiosos se representará como algo cercano, sensible... también tendrán gran auge temas como el retrato.
- En esta escuela aparece una novedad técnica: el óleo (utilizaba aceite como aglutinante). No era una técnica nueva, pero ahora se alcanza una gran perfección. El óleo permite colores mas vivos y brillantes y una mayor variedad cromática permitiendo una mayor gradación de sombras, además el poder de pintar sobre capas sucesivas permite las veladuras y transparencias, además gracias a su fluidez y consistencia a la vez, permite un dibujo mas preciso y la posibilidad de captar muchos mas detalles.
- El gremio velaba por la alta calidad de las obras. Las tablas sobre las que se pintaba eran de la mejor calidad, sin nudos ni imperfecciones, de ello dependía la conservación de la obra. Sobre la tabla se depositaba una capa de estuco pulimentado, quedaba como esmaltado, blanquísimo y después se aplicaba la pintura, de ahí la luminosidad.
- El estilo de los pintores flamencos tiene su origen en la miniatura. El fresco apenas aparece en Flandes.

Características:

- **El realismo:** no conseguido a través de perspectiva artificial sino por el asombroso parecido con la realidad. Para ellos la técnica era mas importante que la teoría.

Abolición de los fondos dorados que son sustituidos por un paisaje realista.

- **Detallismo:** precisión, minuciosidad, suntuosidad.

Todas las partes de la obra: joyas, rostro, espacio... están tratados con la misma atención y delicadeza.

Cada obra es fruto de meses de ejecución esmerada.

Son obras hechas para ser miradas con lupa si se quieren conocer el fondo.

Es también importante la abundancia de elementos simbólicos. En general predominan los formatos pequeños. Las obras suelen estar muy restauradas.

Autores Principales:

- **Los hermanos Van Eyck** afirman el Político de la adoración del cordero místico. El tema es la Redención. Formato enorme, 20 tablas.

El programa iconográfico es muy complejo. En la tabla central aparece el cordero al que se acercan varios grupos caminando lentamente.

El paisaje del fondo está salpicado por torres góticas. Gran realismo y profundo sentimiento religioso.

Destacar: los retratos, el detallismo y los importantes estudios espaciales y lumínicos. La iluminación es ficticia.

- **Roger Van der Weyden:**

Destaca como gran creador de gestos, actitudes y composiciones monumentales equilibradas. Sus figuras están dotadas de un gran valor escultórico. Se preocupa por la plasmación de sentimientos, dolor... gran habilidad para el retrato. Utiliza fondos dorados prescindiendo de los paisajes. Figuras alargadas y sinuosas.

- **El Bosco:** sus pinturas son de gran contenido satírico y sutil sentido del humor.

Sus obras son contradictorias en su contemplación: por una parte nos asusta la fiereza de sus monstruos y por otro nos mueve a risa su grotesca figura. Todo el conjunto excita nuestra imaginación, son obras muy sugestivas.

Su obra tiene un fuerte carácter moralista y didáctico. Seguramente a través de sus imaginarias figuras quiso plasmar los pecados de sus contemporáneos y sin embargo creo una pintura de fuerte sensualidad.

El Bosco busca una alegoría y el símbolo. Entre sus fuentes de inspiración están las miniaturas y sin embargo no se puede concluir diciendo que el Bosco en un gesto extravagante que hacía cosas medievales, es una reducción demasiado simplista.

Se preocupó menos por los problemas de volumen y modelado, en este sentido su pintura es más plana.