

TEMA 5. EL ARTE GÓTICO

El Gótico es el arte que, desde Francia (lugar de origen), se extiende por Europa occidental entre finales del siglo XII hasta el siglo XV.

Expansión del arte gótico desde París

I.- CONTEXTO HISTÓRICO

- El **crecimiento de las ciudades** provocó la necesidad de nuevos edificios: catedrales, palacios, ayuntamientos, universidades, lonjas...
- Para su construcción, se utilizaron **nuevas técnicas**, lo que dio lugar a un nuevo estilo artístico: el Gótico.

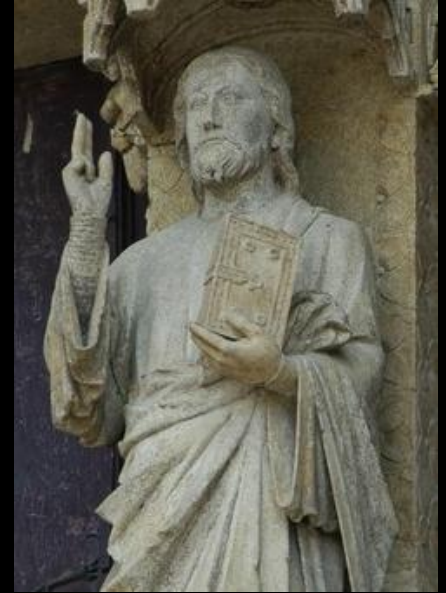
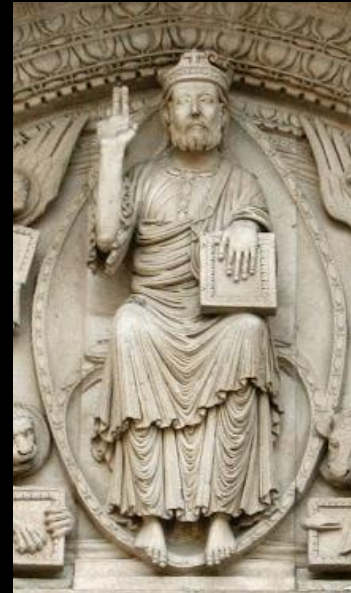

Ayuntamiento de Bruselas

- Pero el arte y la cultura dejaron de ser exclusivos de la Iglesia, ya que en las ciudades medievales, entre los siglos XI y XII, se crearon **escuelas urbanas** que darán lugar a las primeras universidades.
- El origen es que los reyes necesitaban empleados bien formados para gobernar sus reinos.
- Las escuelas urbanas podían depender del obispo (**escuelas catedráticas**) o del ayuntamiento (**escuelas municipales**, especialmente dirigidas a la burguesía).
- Los maestros y estudiantes de las escuelas catedráticas se organizaron en **universidades**.
- Cada una fijaba su calendario y las enseñanzas que se impartían.
- Sólo nobles y burgueses ricos accedieron a las universidades, porque los estudios duraban mucho.
- Las principales universidades medievales fueron París, Oxford, Cambridge y Bolonia.

2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Es un arte urbano y su edificio más importante es la catedral (templo en el que tiene su sede o cátedra el obispo).
- También se desarrolla más que nunca la arquitectura civil (palacios, ayuntamientos y lonjas).
- Arte vinculado al cambio de mentalidad: inicios del humanismo. Cambia el concepto de Dios: es un dios más humano:
- Nueva valoración social del artista: frente al anonimato del artista del románico, su consideración social aumentó hasta el punto de que muchas obras fueron firmadas por sus propios autores.

3.- LA ARQUITECTURA GÓTICA

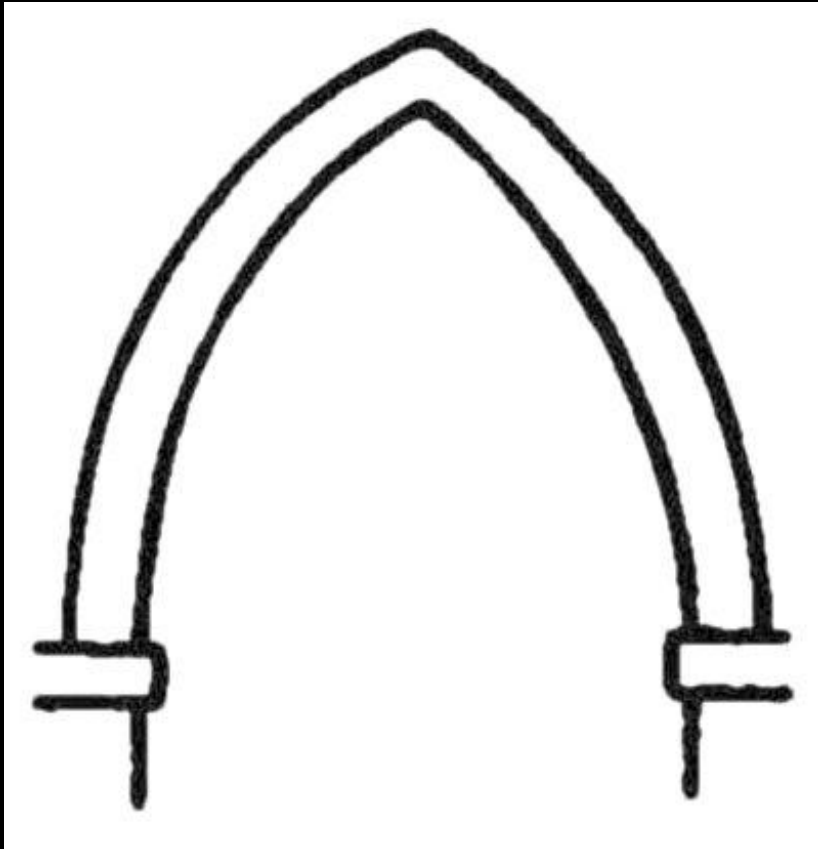
- El edificio más representativo fue la **catedral**.
- Las ciudades rivalizaron por tener la más grande y alta.
- En ellas se plasmarán las obsesiones de los nuevos constructores: la **elevación** y la **luminosidad**.
- Para ello, aplicarán un **nuevo sistema constructivo** con el que consiguieron que el muro fuera perdiendo su función de soporte para ser un mero cerramiento, por lo que acabará siendo sustituido por amplios ventanales.

PRINCIPALES ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

- ARCO APUNTADO
- BÓVEDA DE CRUCERÍA O NERVADA
- PILAR BAQUETONADO
- ARBOTANTES, CONTRAFUERTES Y PINÁCULOS.

Se introdujo el **arco ojival** o **apuntado**. Es un arco con forma de punta o flecha que permite elevar la altura del edificio.

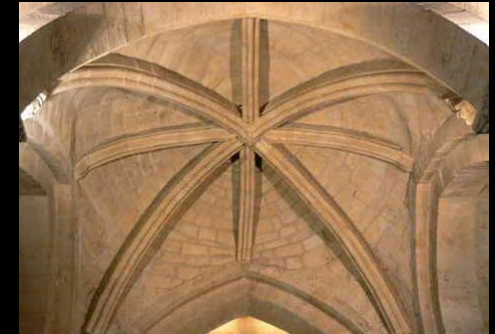
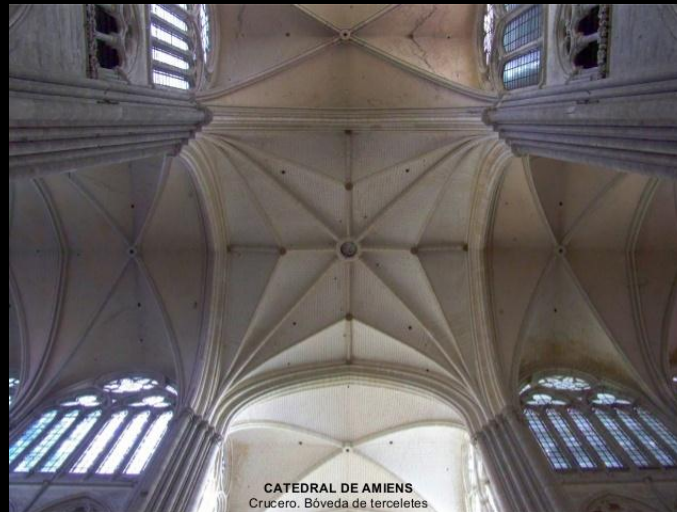
Utilización de bóveda de crucería

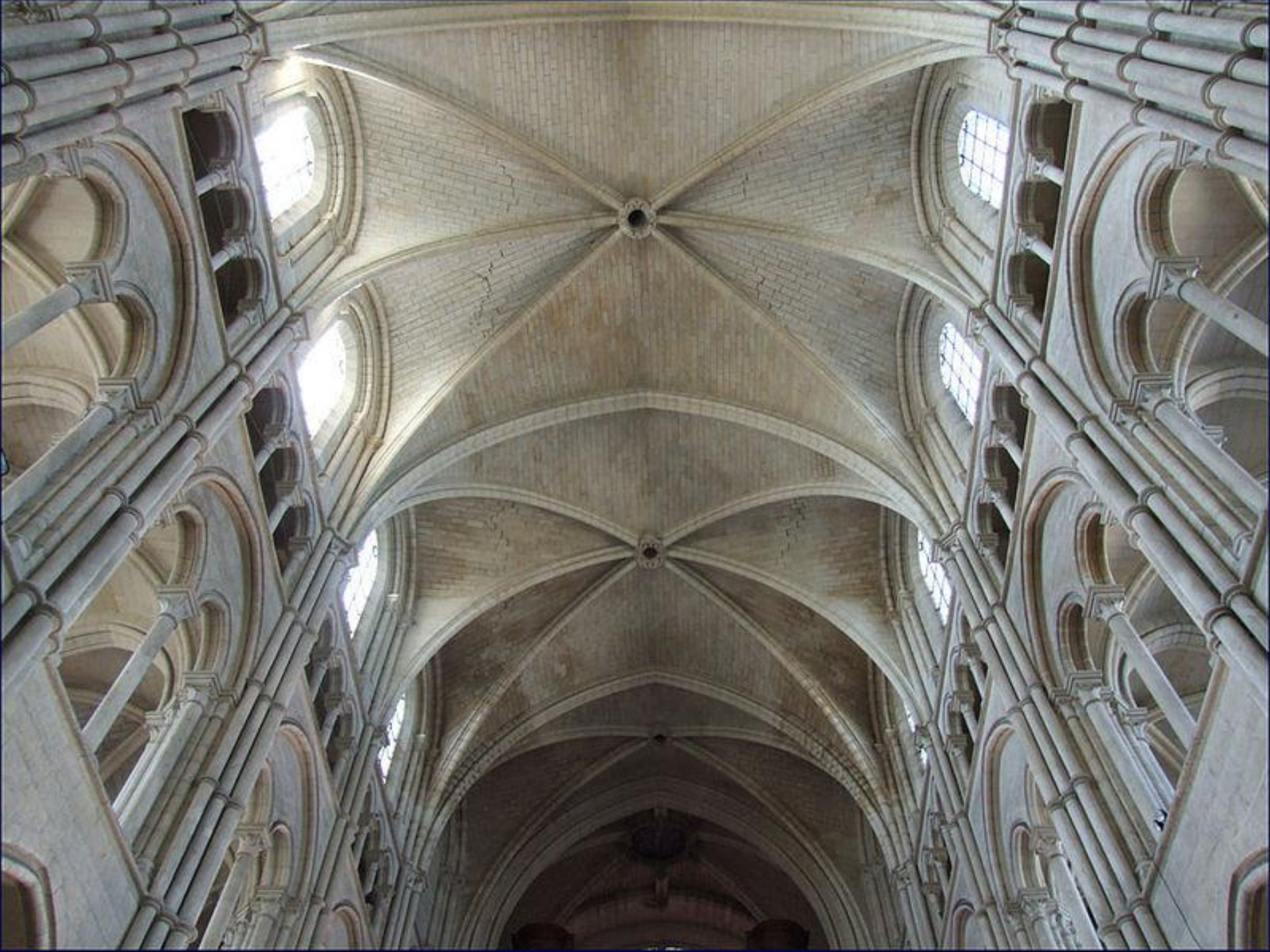

Es aquella que está **sostenida por arcos o nervios** que se cruzan en el centro o clave. Estos arcos o nervios **soportan el peso** de la cubierta, resultando una bóveda más ligera que **no necesita tanto muro** como la de cañón. Los nervios son la parte activa de la bóveda, los que soportan todo el peso y son imprescindibles, mientras que los plementos son un elemento pasivo que no tienen función tectónica.

- **Evolución de la bóveda de crucería:**
 - La más sencilla es la **cuatripartita**, que tiene cuatro plementos.
 - Se irán añadiendo nuevos nervios para formar:
 - bóveda **sexpartita**
 - bóveda **octopartita**
 - Más nervios y nuevas claves en la **bóveda de terceletes**
 - En este ininterrumpido proceso se llegará a las riquísimas **bóvedas estrelladas**.

CATEDRAL DE AMIENS
Crucero. Bóveda de terceletes

El pilar baquetonado

- La consecuencia directa de esta multiplicación de nervios en la cubierta será la transformación de sus soportes
- El pilar baquetonado es un pilar con columnillas circulares llamadas baquetones, que son la prolongación de cada uno de los nervios de la bóveda.

Arbotantes, contrafuertes y pináculos

- Los pilares no eran suficientes para recoger todo el peso de las cubiertas.
- Para soportar los empujes laterales se creó un elemento nuevo: el arbotante, un trozo de arco que parte del muro coincidiendo con los soportes del interior y va a parar a un contrafuerte o estribo al que queda unido mediante un pináculo.

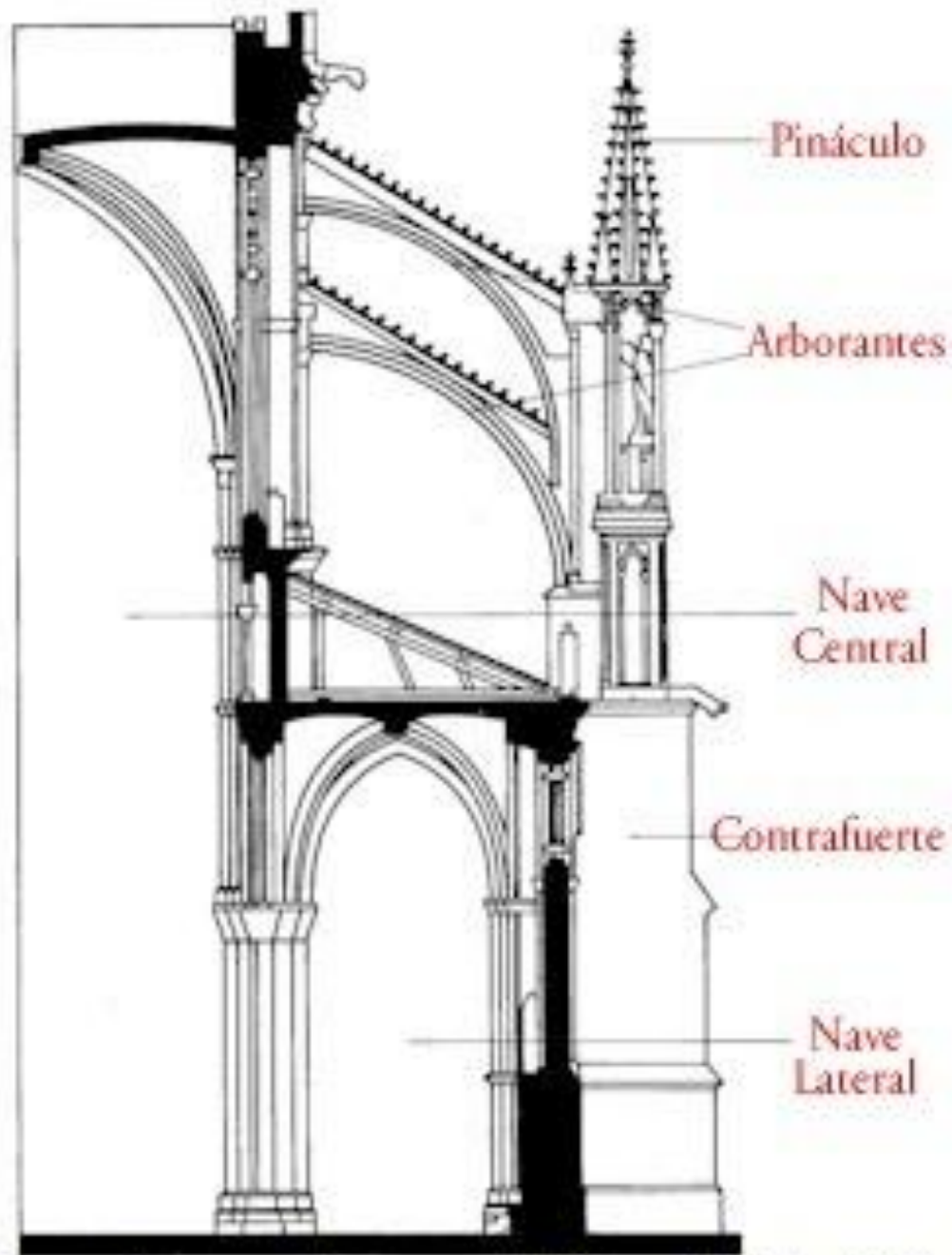
- Cumplen una doble función: contribuyen a descargar el peso de la bóveda y sirven como cauce para la eliminación de las aguas.
- La boca del canal de desagüe se decoraba con figurillas fantásticas en forma animal o humana: las gárgolas.

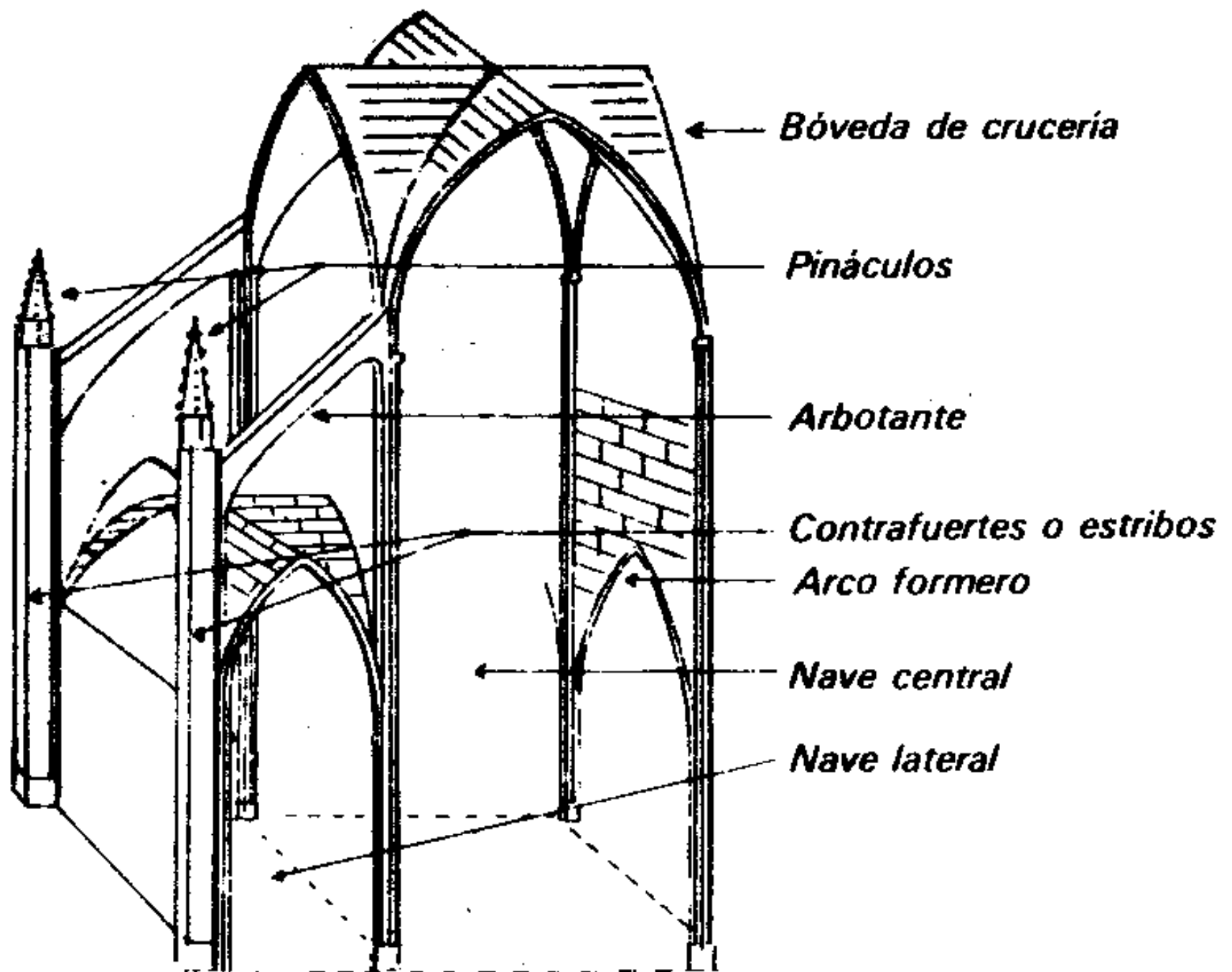

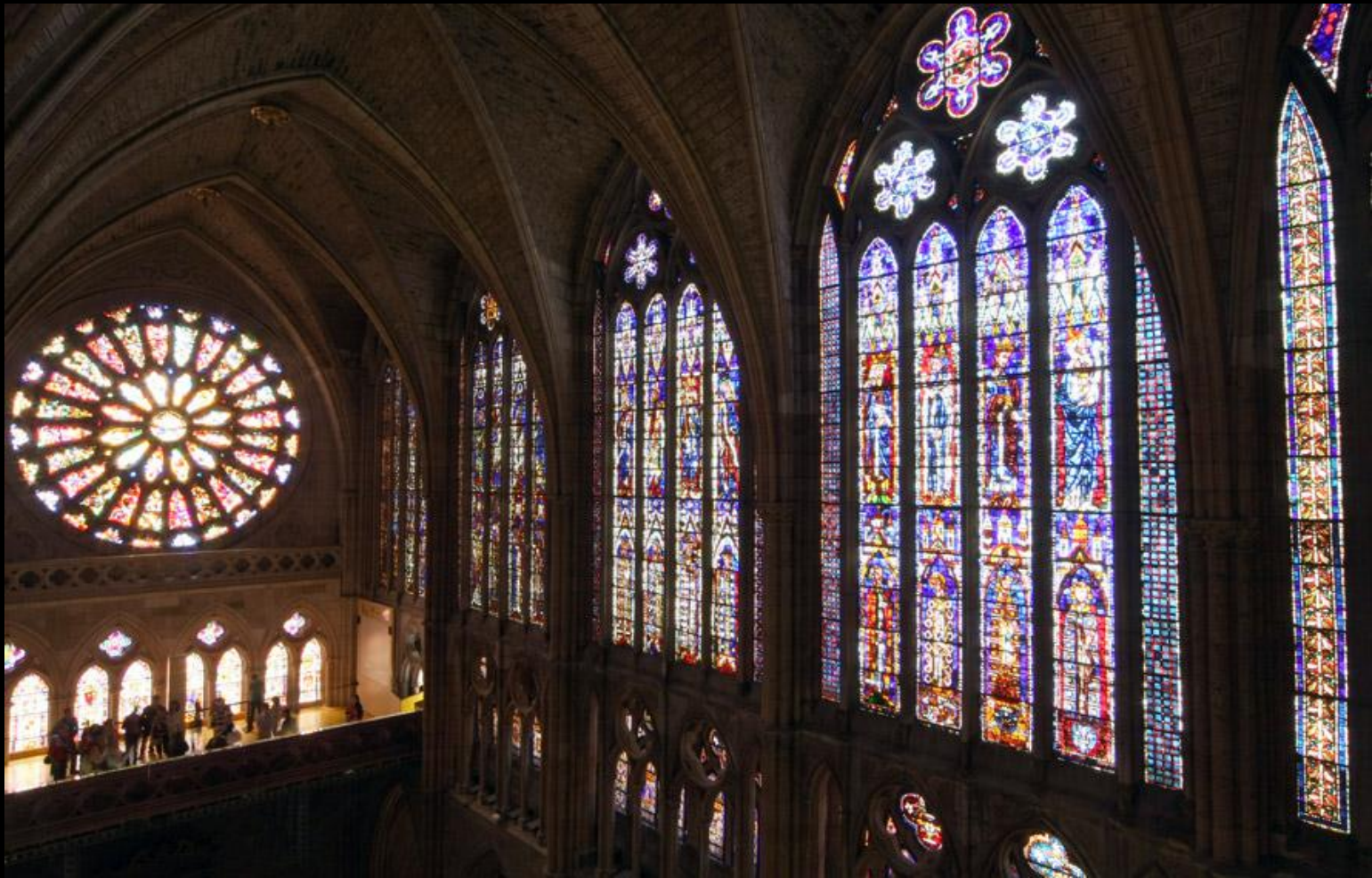
Contrafuerte y arborantes de fines del siglo XIII

LOS VANOS

- La arquitectura gótica se caracteriza por un predominio de los vanos sobre el muro.
- Estos vanos del gótico pueden ser ventanas o rosetones (ventanas circulares) cerradas con vidrieras normalmente coloreadas.

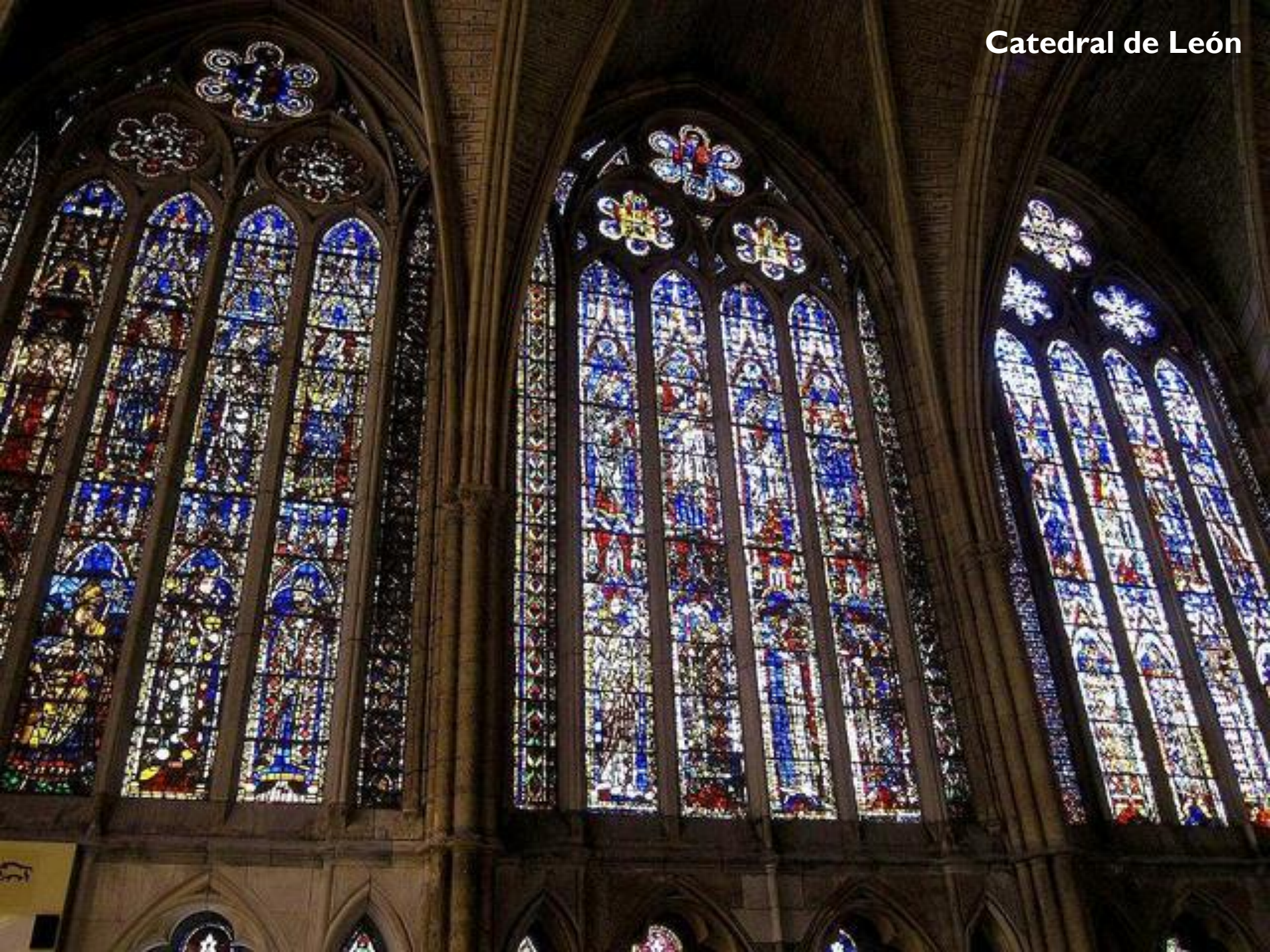

Sainte-Chapelle, Paris

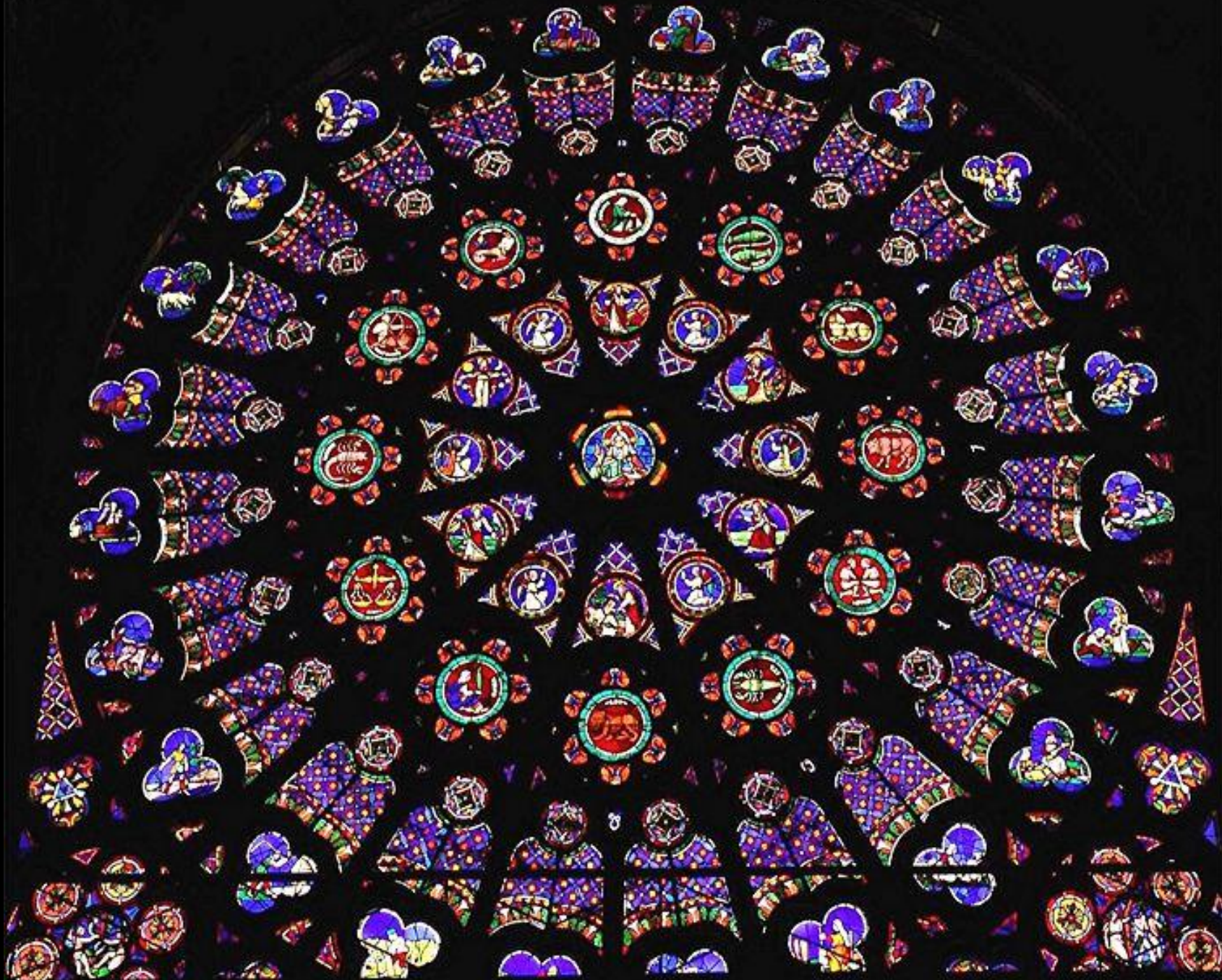

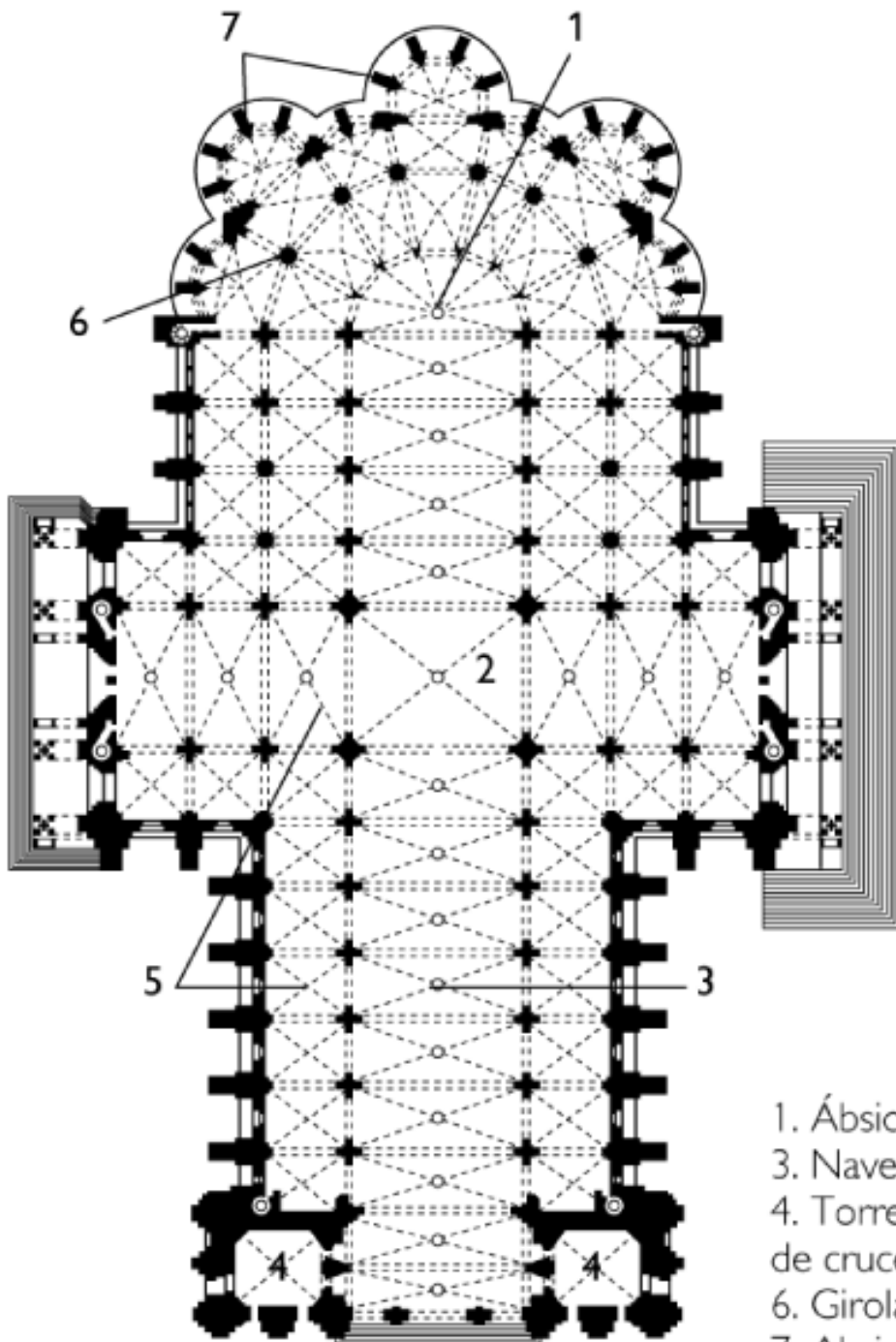

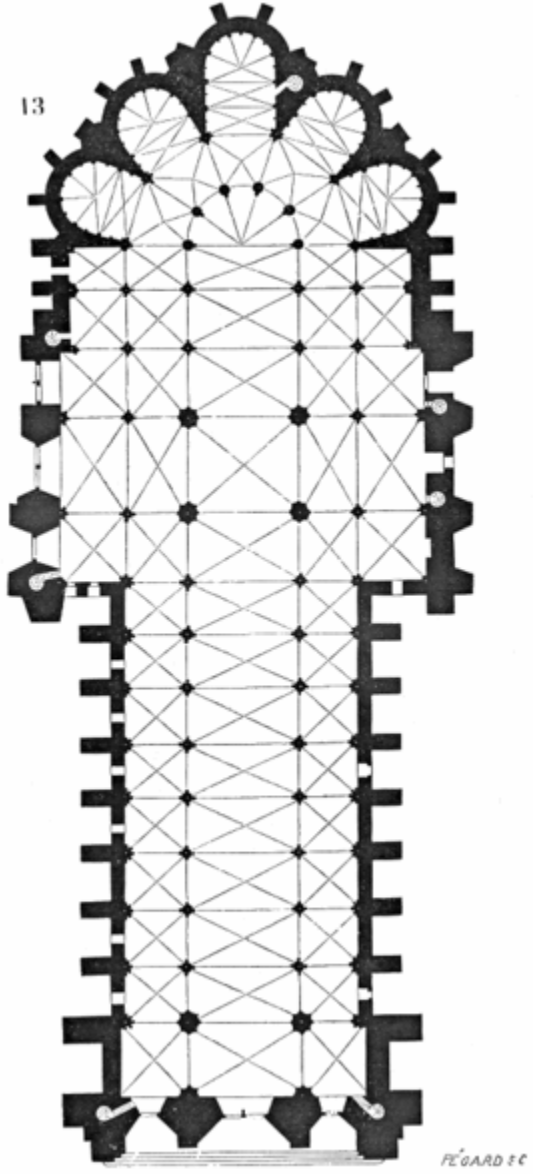
PLANTA

- Las plantas son muy similares a las románicas: planta basilical con torres a los pies, tres o cinco naves longitudinales, transepto, crucero y remate en ábside con girola o deambulatorio.
- En muchas catedrales góticas, la cabecera adquiere especial desarrollo, aumentando el número de naves: catedrales macrocéfalas.
- La girola puede ser sencilla o doble, con capillas exteriores poligonales dispuestas radialmente, distinta a las semicirculares del románico.

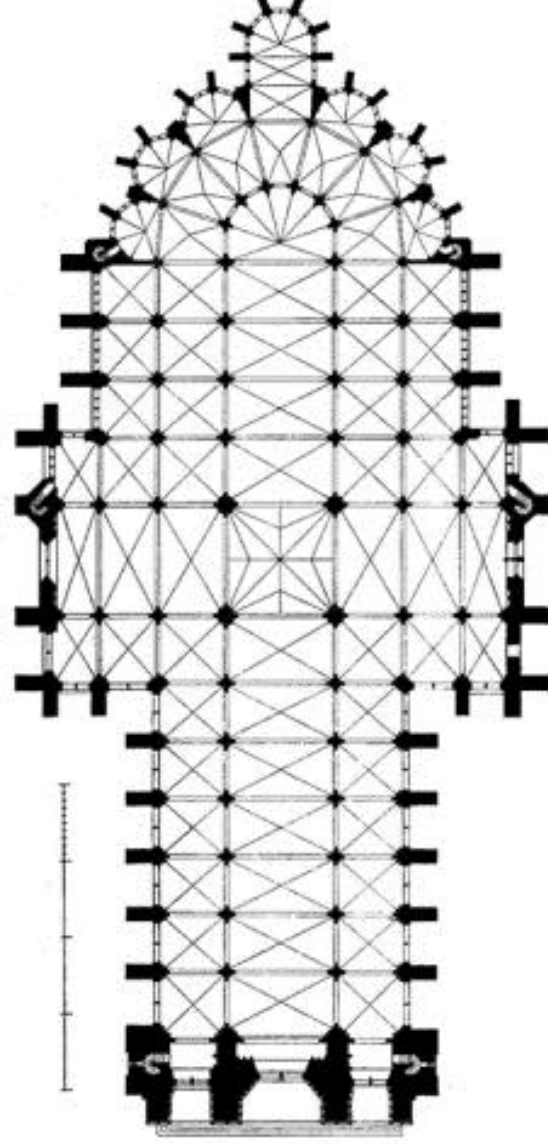

1. Ábside.
2. Crucero.
3. Nave central.
4. Torres.
5. Bóveda de crucería.
6. Girola doble.
7. Absidiolos.

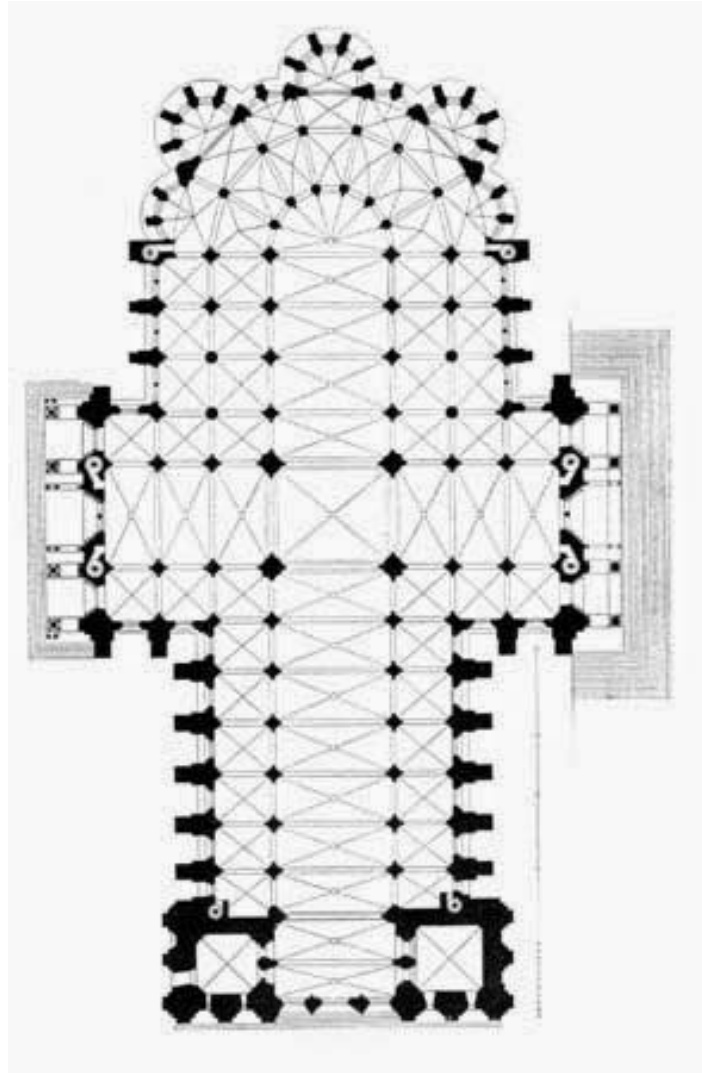
13

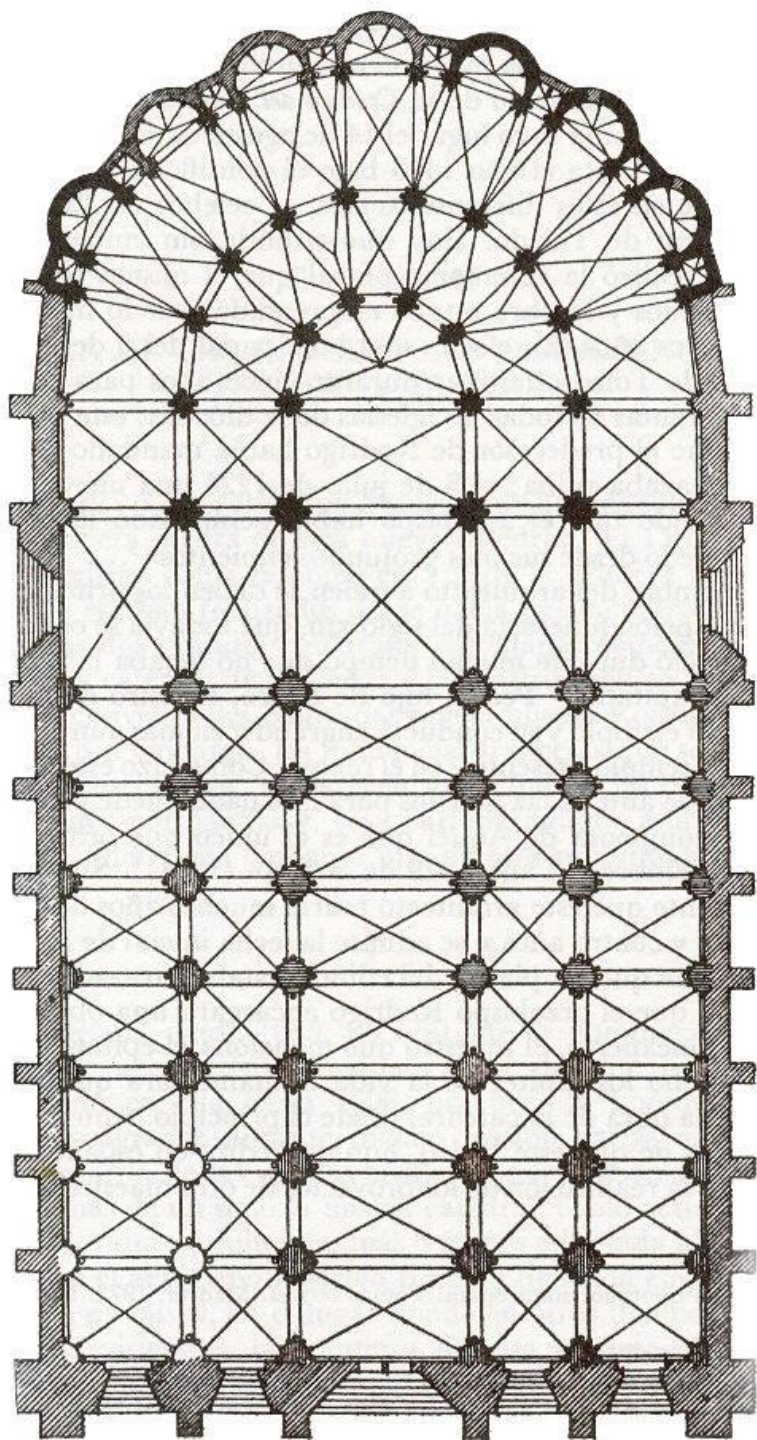
Amiens

Reims

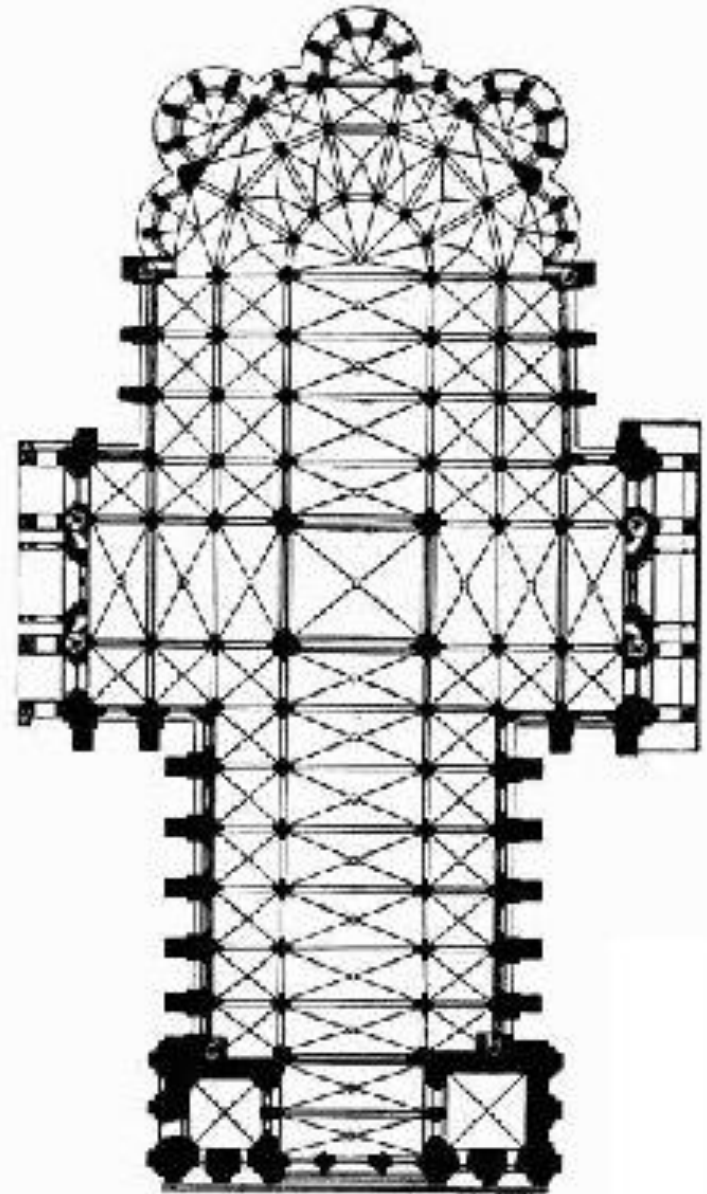
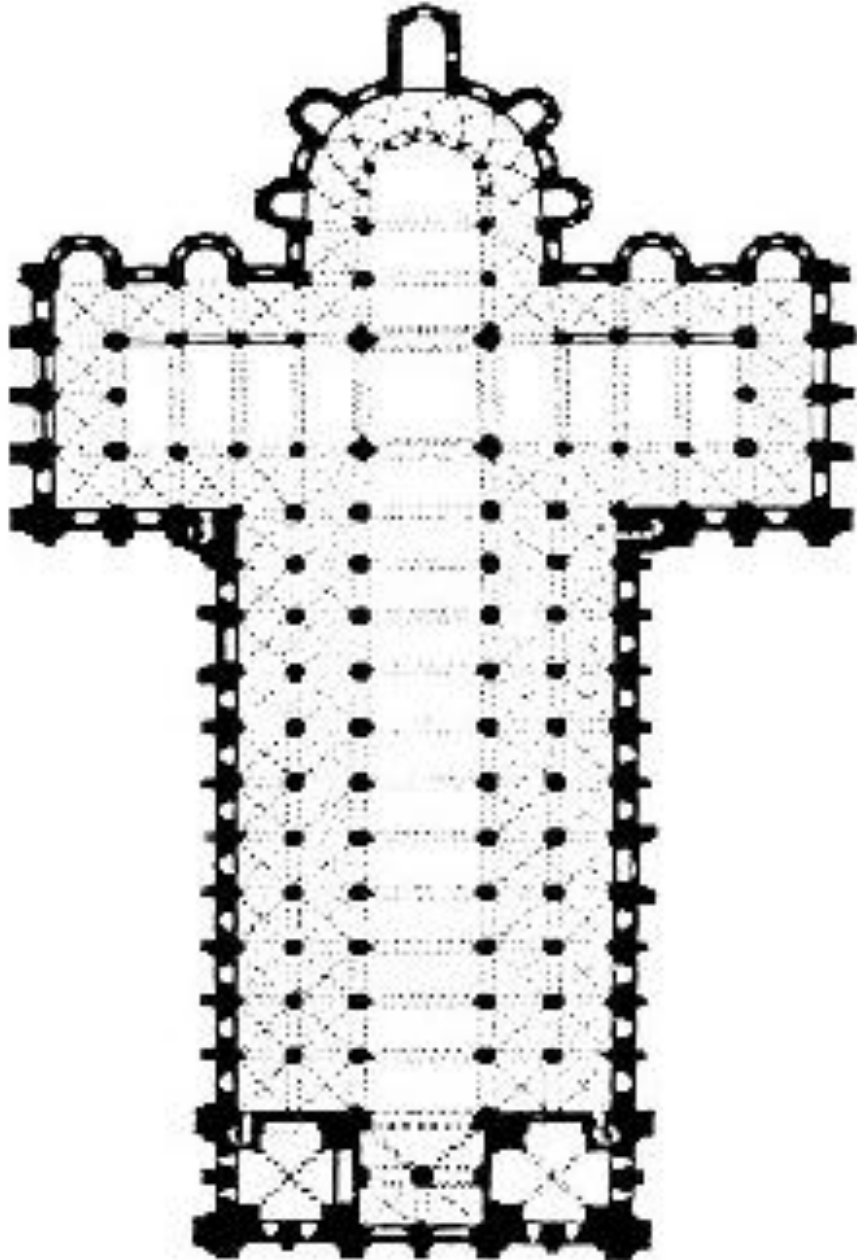

Chartres

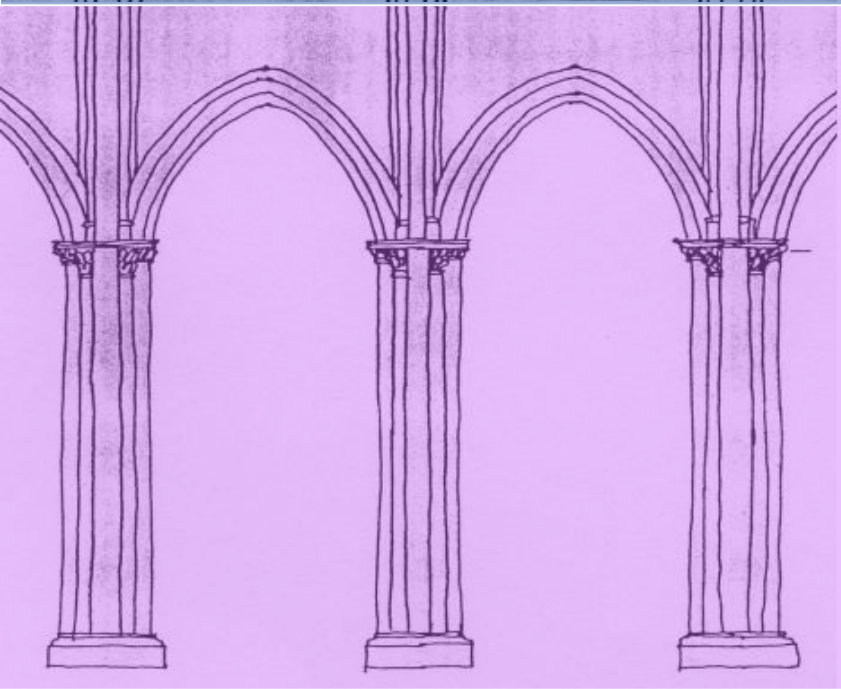
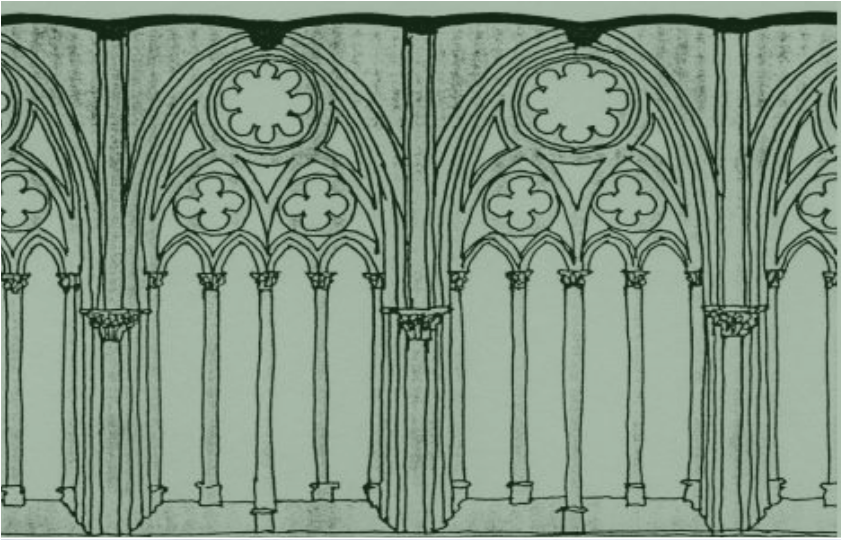

Además de plantas de cruz latina, en algunas catedrales góticas encontramos la **planta de salón**: aquella en la que el transepto no sobresale exteriormente, ya que queda integrado en el cuerpo longitudinal.

Diferencia entre una planta románica y una gótica

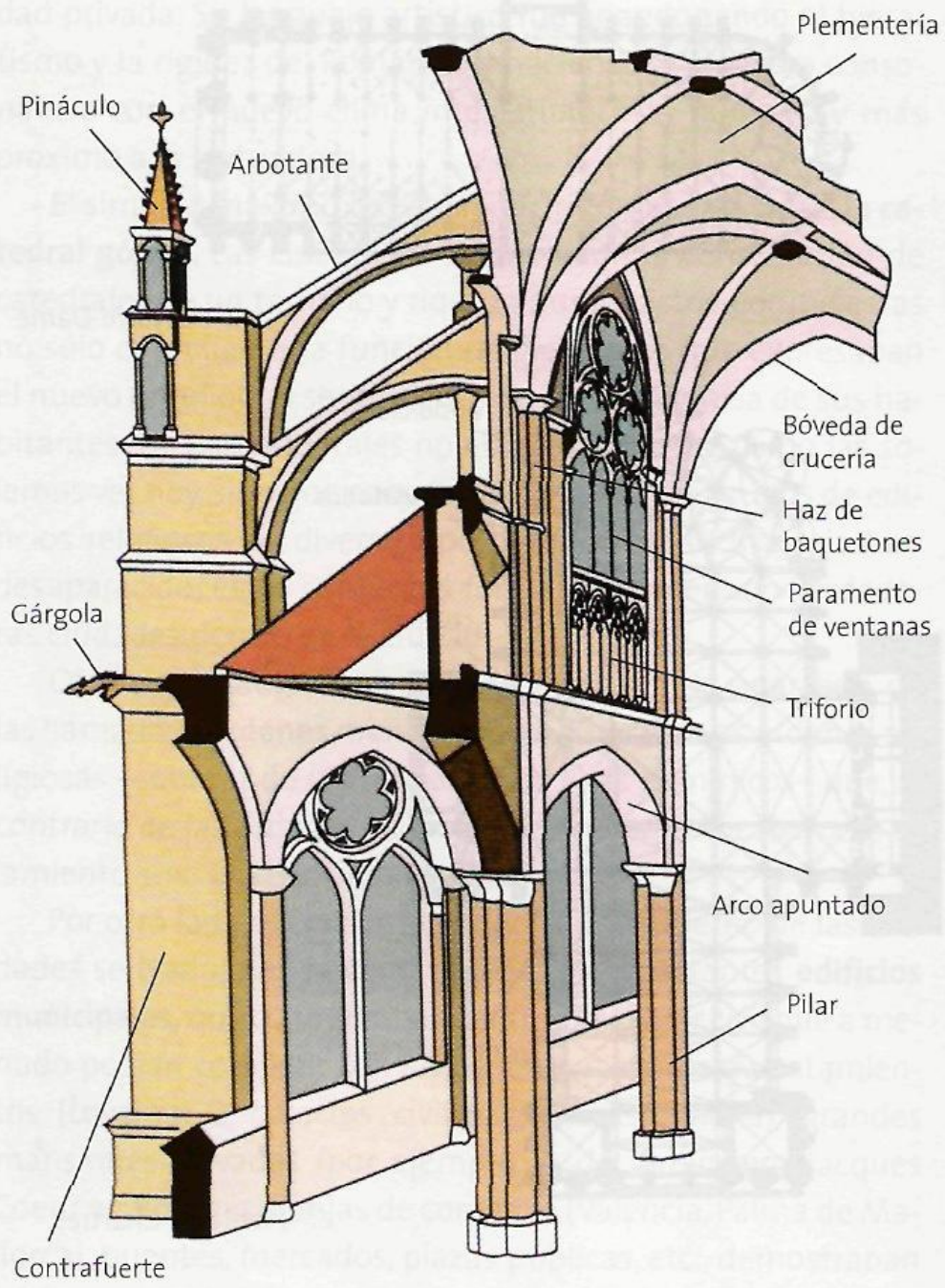
ALZADO

- La nave central es mucho más alta que las laterales.
- Frente al Románico en el que se observan dos pisos (arcos de medio punto y las ventanas de la tribuna), en el Gótico hay tres pisos:
 - el primero con arcos ojivales apoyados en pilares baquetonados;
 - el segundo, el triforio (estrecha galería de servicio que se abre mediante ventanas a la nave central)
 - el tercero es el claristorio (último piso de la nave gótica ocupado por ventanales).

Pináculo

Arbotante

Plementería

Gárgola

Bóveda de crucería

Haz de baquetones

Paramento de ventanas

Triforio

Arco apuntado

Pilar

Contrafuerte

Diferencias alzado entre Románico y Gótico

EXTERIOR

En el exterior la verticalidad se refleja en las torres, en el cimborrio y en la cantidad de pináculos.

- **La fachada:** se divide en tres zonas verticales y tres franjas horizontales:
 - puertas,
 - rosetón
 - remate y torres.

4.- ESCULTURA GÓTICA

4.1.- CARACTERÍSTICAS FORMALES

- **Naturalismo:** figuras humanas, telas y ropajes, animales y vegetales se representaron de forma más realista y natural.

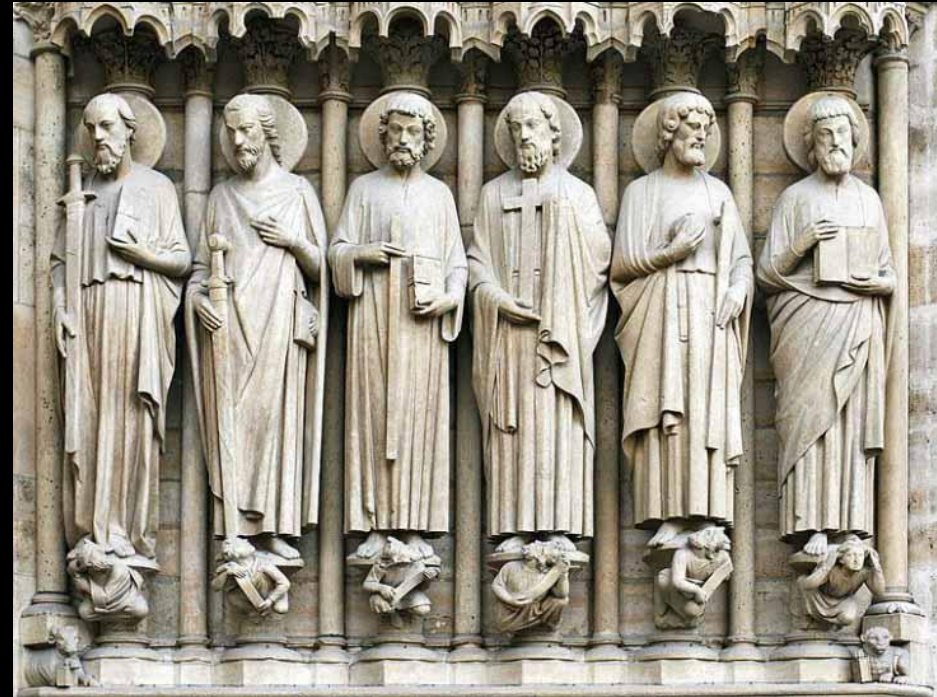
- **Movimiento:** triunfó la línea curva y las figuras fueron adquiriendo movimiento alejándose del hieratismo y la frontalidad del Románico.

ROMÁNICO

Santa M^a la Real, Sangüesa, Navarra.

GÓTICO

Notre-Dame, París.

- **Expresionismo:** existió un interés por expresar sentimientos como consecuencia de la humanización de los personajes sagrados.

Ángel de la sonrisa. Reims

Vírgenes necias. Catedral de Magdeburgo

- **Búsqueda de volumen:** supone uno de los logros más importantes de la escultura gótica, al propiciar la liberación progresiva respecto del marco arquitectónico.

- **Búsqueda de un sentido narrativo:** hay relación entre los personajes (diálogos, giros, miradas...)

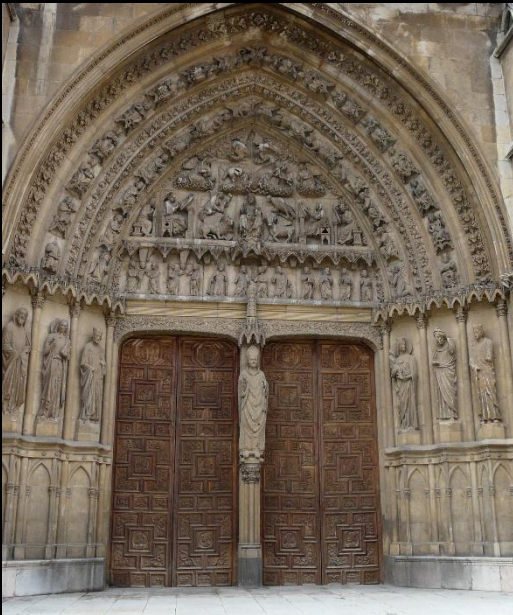
4.2.- FUNCIÓN DIDÁCTICA

- Al igual que la escultura románica, pretende transmitir un mensaje al espectador (fiel).
- Las catedrales han sido descritas como Biblias en piedra y cristal.

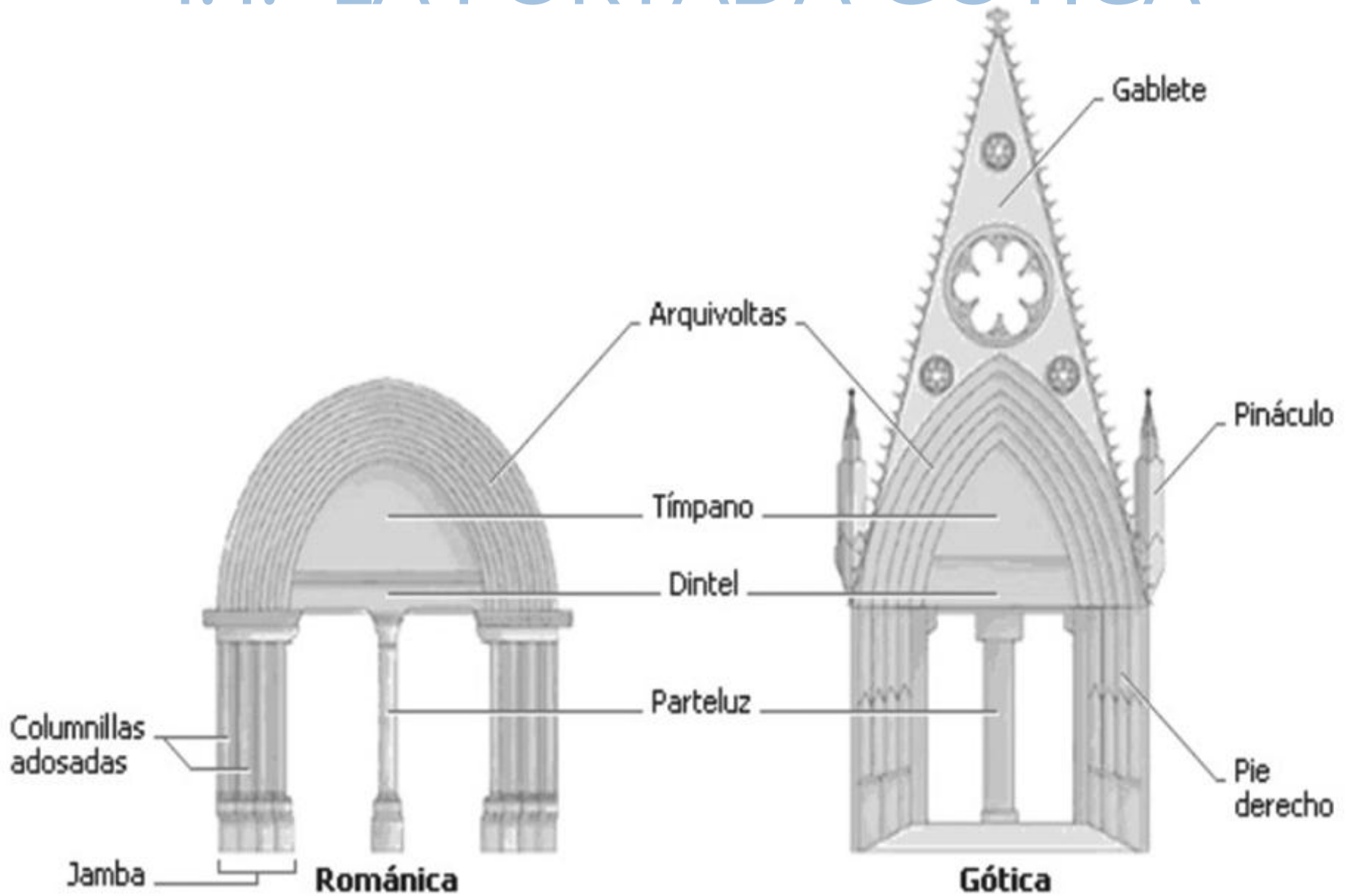

4.3.- UBICACIÓN

- La obra arquitectónica fue en el arte gótico, al igual que en el Románico, el marco propio de la escultura.
- En el exterior de las catedrales, la escultura se concentra en torno a las **portadas**.
- En el interior, adquirieron importancia los **retablos** y las **sillerías de coro**.

4.4.- LA PORTADA GÓTICA

4.4.- ESCULTURA EXENTA: CRUCIFICADO Y VIRGEN CON NIÑO

Son las dos figuras sacras en las que más se percibe el expresionismo característico de la escultura gótica.

Los crucificados románicos tienen el cuerpo perfectamente vertical, los brazos horizontales, no sufren y tienen cuatro clavos.

En un crucificado gótico el cuerpo tiende a curvarse, pesa, y por eso los brazos ya no están horizontales; muestran dolor, sufrimiento y tienen tres clavos (pies cruzados).

La Virgen y el Niño románicos no se conciben como seres humanos: la Virgen es el trono del Niño (Todopoderoso). La Virgen y el niño góticos son humanos: se representan como madre e hijo, hay relación entre ellos: se tocan, se miran...

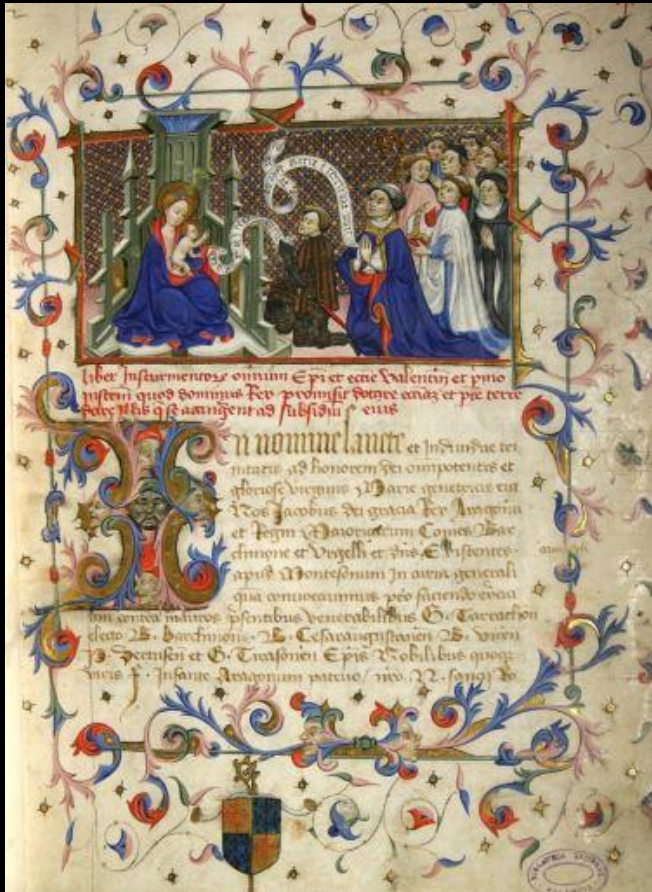
5.- PINTURA GÓTICA

5.1.- CARACTERÍSTICAS

- La pintura mural perdió la importancia, ya que los muros fueron sustituidos por amplios ventanales y no hubo lugar donde realizar las pinturas. Por eso, la pintura mural es sustituida por las **vidrieras**.

- También tuvieron importancia las **miniaturas**, consistentes en pintar sobre pergamino o papel de pequeño tamaño en los que se emplea sobre todo el minio o polvo rojo.

- Después, adquirió importancia la pintura sobre madera, dando lugar a la aparición de los retablos pictóricos.

El descendimiento de la Cruz, de Roger van der Weyden

- Los temas más representados siguieron siendo los religiosos y también los retratos.

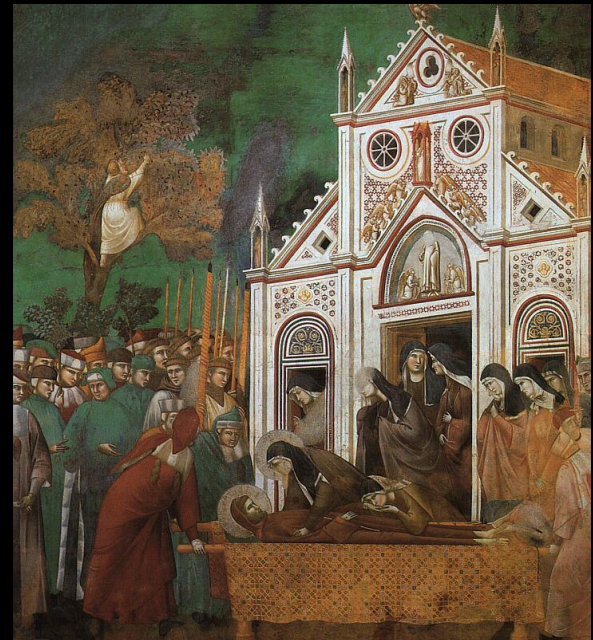

- Aspectos formales:
 - riqueza de colores,
 - el uso del dorado,
 - la introducción de paisajes de fondo,
 - la búsqueda del realismo y el movimiento de las figuras

5.2.- EJEMPLOS

- Uno de los artistas más importantes fue el pintor italiano **Giotto**. Sus obras más famosas son sus grandes conjuntos murales (frescos) de la iglesia de San Francisco de Asís, de la Capilla Scrovegni en Padua y de la iglesia de la Santa Croce de Florencia.

- En la segunda mitad del siglo XV y hasta principios del XVI tuvo gran importancia la **pintura flamenca**.
- Allí, los hermanos Van Eyck perfeccionaron la técnica del óleo.
- Además de la técnica, otra novedad fue que también los burgueses encargaban cuadros, no solo la Iglesia, que se interesan por los retratos para manifestar su posición social.
- Una de las obras más conocidas de esta escuela es el retrato del *Matrimonio Arnolfini*, de Jan van Eyck.

- El más original de los pintores flamencos fue **El Bosco**, que revolucionará toda la temática y la iconografía de la pintura. Sus imágenes son irracionales, procedentes del mundo de los sueños, con las que critica la dura realidad social. Entre sus obras más destacadas están *El Jardín de las Delicias* y *El Carro del Heno*.

