

ARTE GÓTICO

1. REFERENTES HISTÓRICOS

- En el **siglo XII**, **feudalismo**, **religión** y **monarquía** marcaron las pautas de la sociedad.
- A lo largo del **siglo XIII** se inició en Europa una **etapa de prosperidad económica y comercial** que permitió el auge de los burgos y ciudades → aparición de un nuevo grupo social, la **burguesía** (enriquecidos por el comercio).
- Este nuevo grupo social facilitó que la cultura, hasta entonces controlada por los monasterios rurales, pasara a manos de las **órdenes mendicantes** de las ciudades (**franciscanos y dominicos**).
- Estas órdenes mendicantes crearon escuelas y universidades que se convirtieron en grandes centros culturales y de enseñanza.

1. REFERENTES HISTÓRICOS

- La expansión económica de los siglos anteriores se vio interrumpida a **mediados del siglo XIV** por la **crisis de la Baja Edad Media**.
- **Hambre, guerras, epidemias** (Peste Negra de 1348) fueron las causas de la caída demográfica y económica de las ciudades europeas.
- Paralelamente, se inició una nueva corriente de pensamiento, el **Humanismo**, que dio lugar a una visión del mundo basada, ante todo, en la experiencia individual del ser humano y en la reflexión crítica. Sobre este pensamiento se edificaría la época renacentista.

2. LOCALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN

- El arte gótico se gestó en **París** y sus alrededores, desde donde se extendió por la Europa occidental, y fue asimilado y adaptado en grados variables por cada país.
- Generalmente se diferencian **tres grandes ciclos**:
  - Período inicial (segunda mitad del siglo XII y principios del siglo XIII)
  - **Período de plenitud (siglos XIII-XIV)**
  - Período final o flamígero (siglo XV e inicios del XVI)

Características generales

Término Peyorativo

Término introducido en el siglo XVI por los artistas renacentistas para referirse a un tipo de arquitectura medieval que les parecía bárbara e inferior.

Subordinación de la escultura y la Pintura

Escultura y pintura integradas de manera orgánica en la arquitectura para crear una atmósfera espiritual completa.

ARTE URBANO

Arte desarrollado fundamentalmente en las ciudades.

Catedrales

Símbolo de poder económico y espiritual de las urbes

Muros altos y delgados que permiten la apertura de amplios ventanales decorados con vidrieras policromadas

Verticalidad

Arquitectura: características

Grandes ventanales
y rosetones

Arbotantes
y contrafuertes

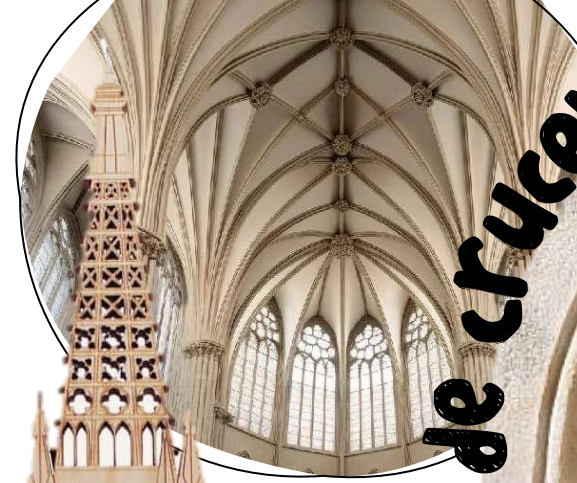
Los arbotantes permiten aligerar la carga estructural de los muros trasladándola a los contrafuertes.

MUROS
DELGADOS Y
ESPACIOS
LUMINOSOS

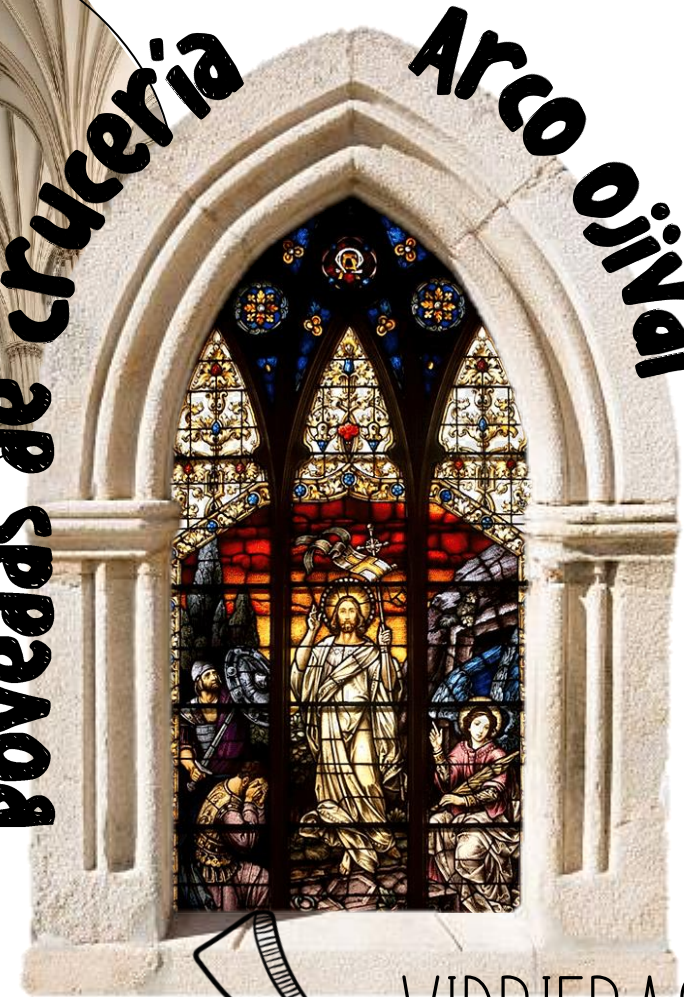
Con una profunda carga simbólica

Verticalidad

Bóvedas de crucería

Arco ojival

VIDRIERAS
POLICROMADAS

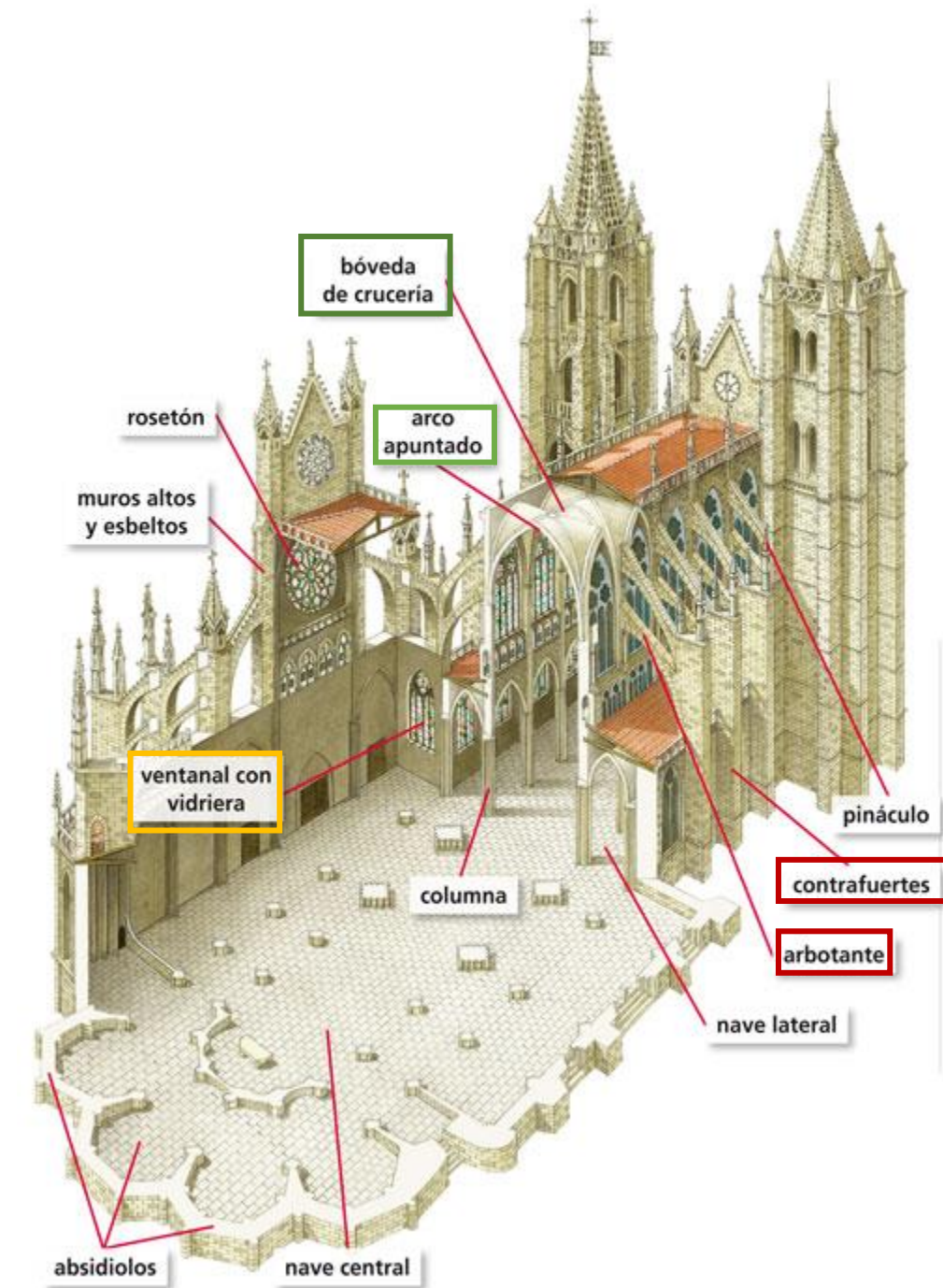
El arco ojival apuntado y el uso de las bóvedas de crucería permiten aligerar los muros y abrir grandes ventanales decorados con vidrieras policromadas.

4. ARQUITECTURA

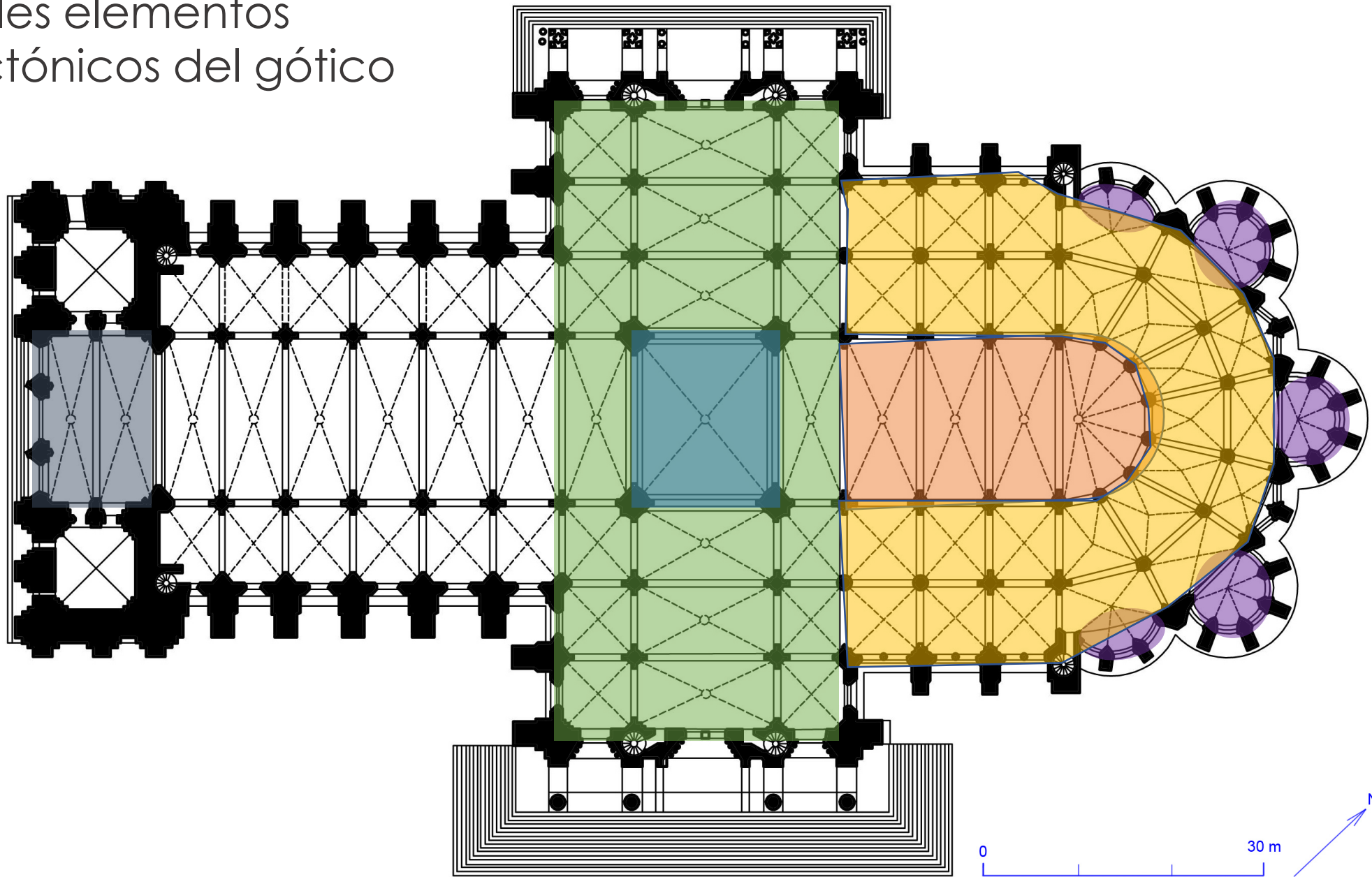
4.1. Elementos arquitectónicos principales:

- Las innovaciones técnicas y constructivas permitieron crear **edificios más altos y muy luminosos**. Para ello fueron indispensable la utilización del **arco apuntado u ojival**, más ligero que el de medio punto, y la **bóveda de crucería**.
- Se abrieron **grandes ventanales**, que fueron decorados con **vidrieras** de colores.
- El aligeramiento de los muros para conseguir mayor altura obligó a reforzar exteriormente la estructura con un complejo sistema de **arbotantes** y **contrafuertes** que compensaba el peso de las bóvedas interiores.
- En cuanto a la planta, la catedral gótica presenta:
  - **Tres o cinco naves longitudinales** (la central más amplia y alta).
  - Cabecera con un **transepto más corto**.
  - El **deambulatorio** o girola, circundado de capillas radiales (**absidiolos**).

Principales elementos arquitectónicos del gótico

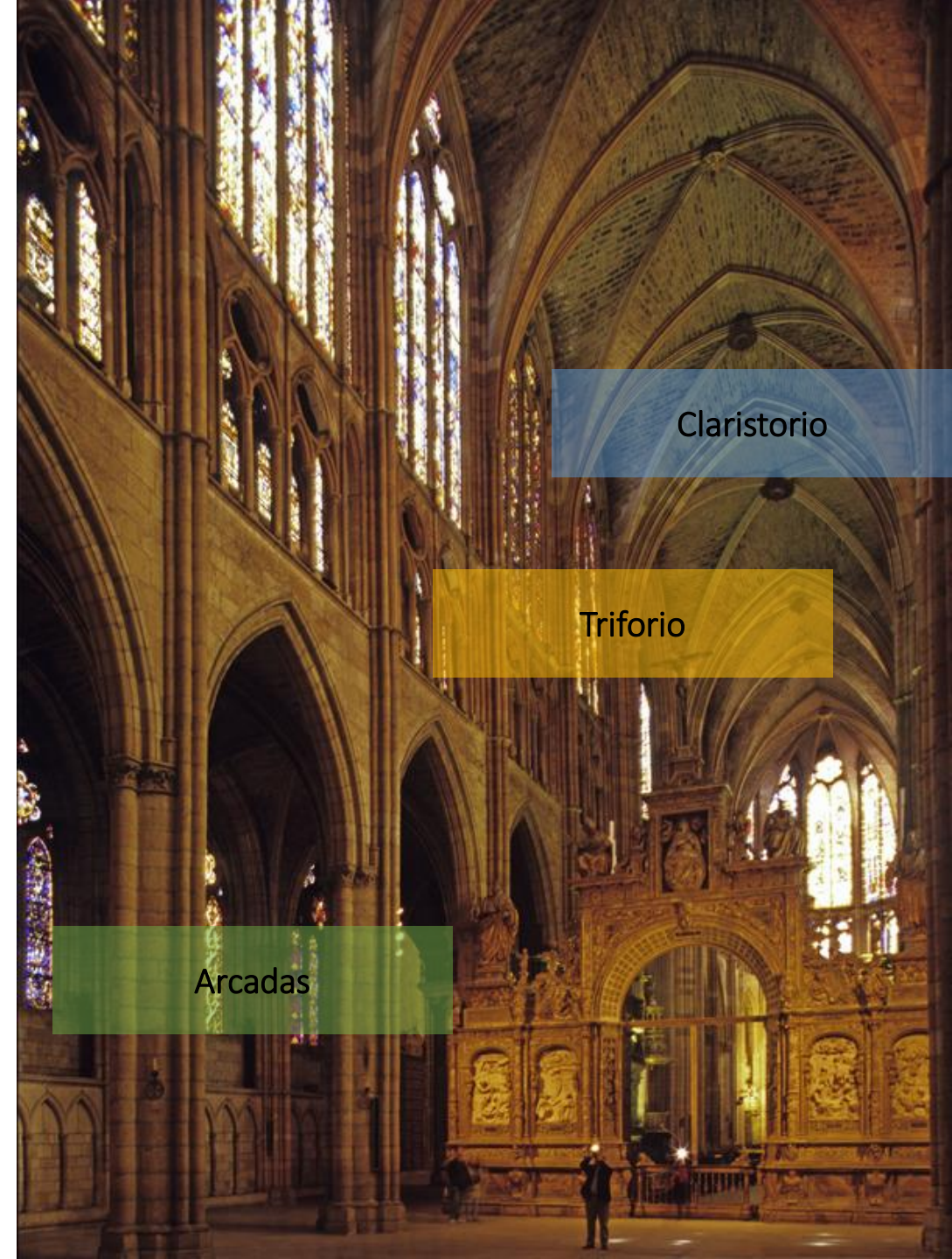

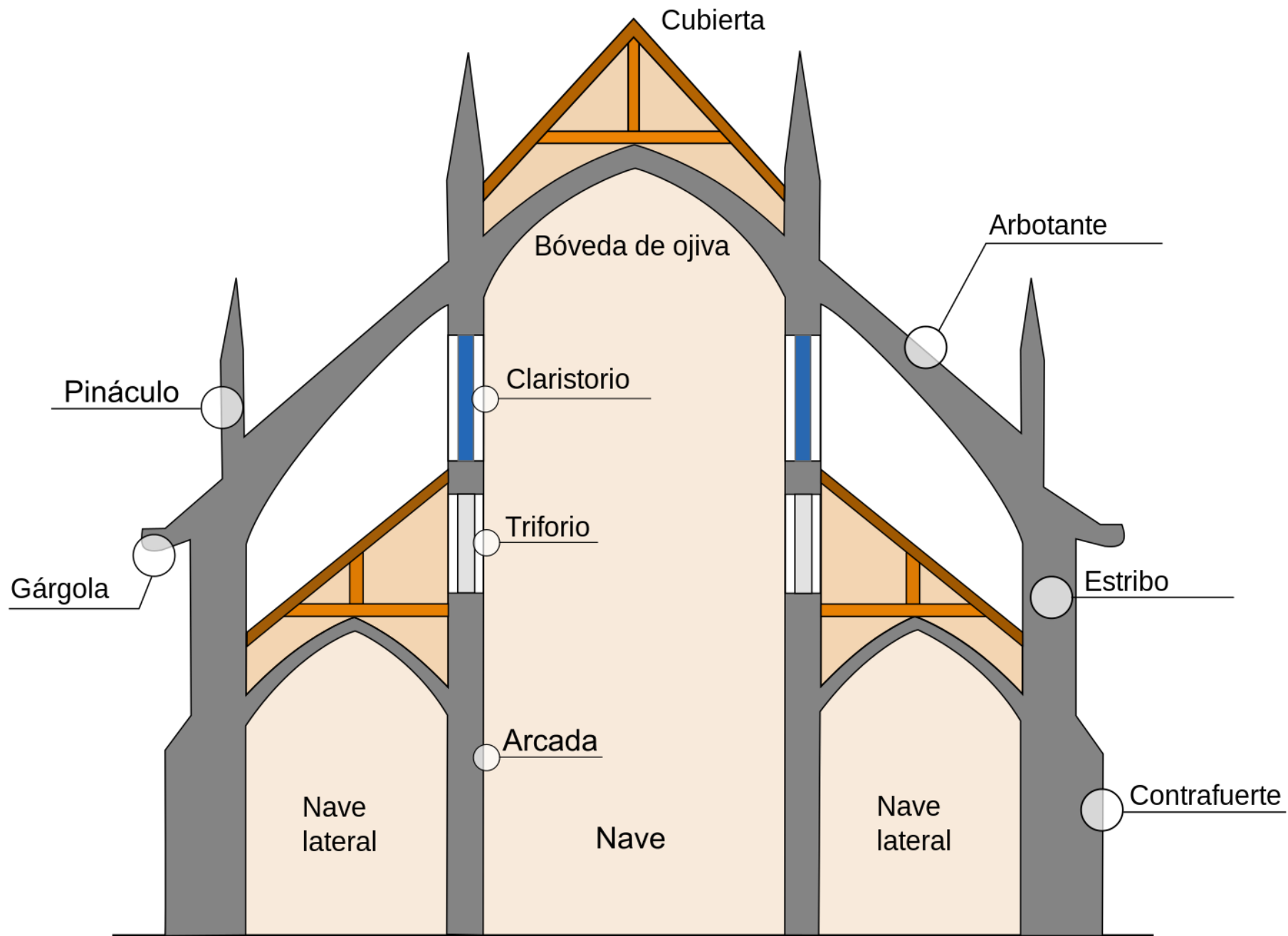
4. ARQUITECTURA

4.1. Elementos arquitectónicos principales:

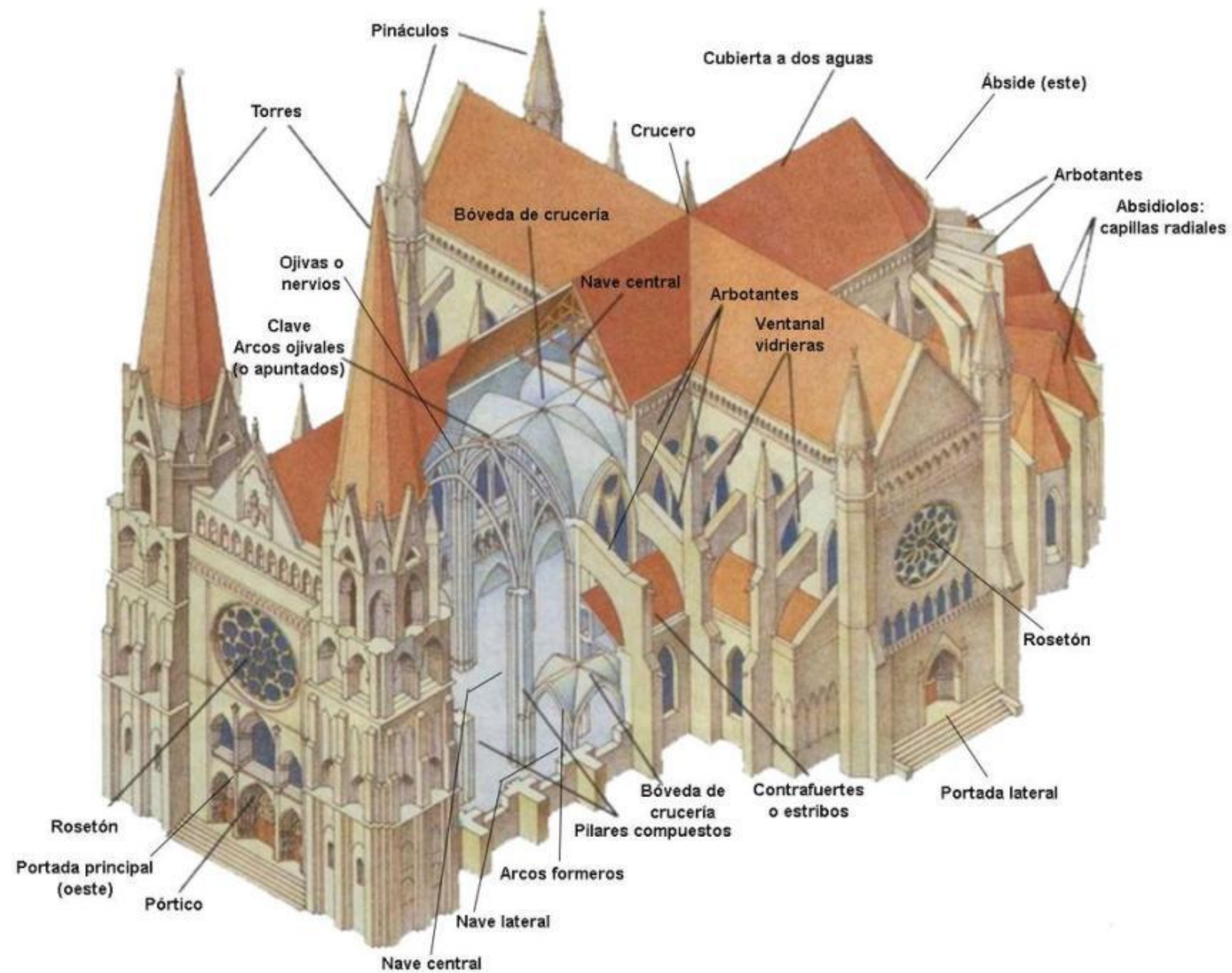
- El **alzado** interior, se divide en tres niveles:
  - Las **arcadas** (ojivales), que dan acceso a las naves laterales.
  - El **triforio**, un pasadizo de estrechas arquerías.
  - El **claristorio**, un cuerpo superior con grandes ventanales.
- En el exterior, el elemento más destacado es la **fachada occidental**, flanqueada por dos altas **torres**.
- En la **fachada** se distinguen varias franjas horizontales superpuestas:
  - En la parte inferior, correspondiéndose con el número de naves interiores, se hallan las **portadas**, decoradas con rica ornamentación escultórica.
  - Encima de las portadas suele haber un cuerpo de arcadas, un gran **rosetón** y un triforio decorado con esculturas

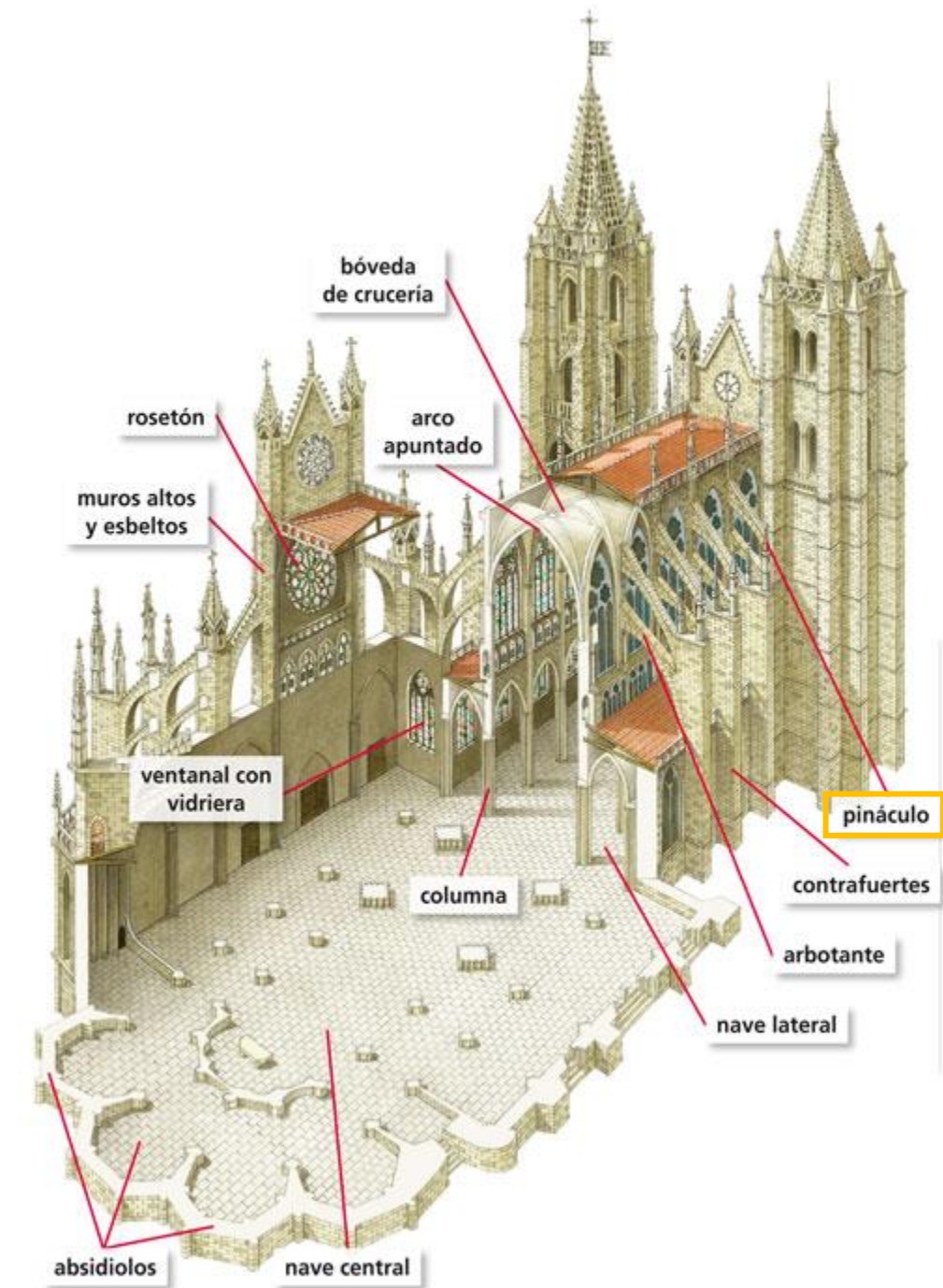

4. ARQUITECTURA

4.1. Elementos arquitectónicos principales:

- Otros elementos destacados del exterior son la **cubierta a dos aguas** que cubre las bóvedas interiores, y el **cimborrio** que en ocasiones corona el crucero.
- Aparecen **agujas** y **pináculos** de forma piramidal o cónica, que coronan la cima de las torres. También destacan los **gabletes** o acabados en punta a modo de frontón. Todos ellos acentúan la verticalidad.
- En cuanto a la evolución de la arquitectura gótica, es preciso diferenciar entre **arquitectura religiosa y civil**. Los edificios civiles adquirieron cada vez mayor importancia como consecuencia del desarrollo de la sociedad civil a partir de los siglos XII y XIII, cuando las ciudades se convirtieron en grandes centros sociales, políticos y económicos.

*Catedral de Notre-Dame
de París (s.XII-XIII)*

Catedral de León (s.XIII)

Catedral de Reims (s.XIII)

CATEDRAL DE REIMS (fachada occidental)

FICHA TÉCNICA

Autores: desconocido.

Cronología: siglo XIII (1211-1275)

Tipología: catedral (arquitectura religiosa)

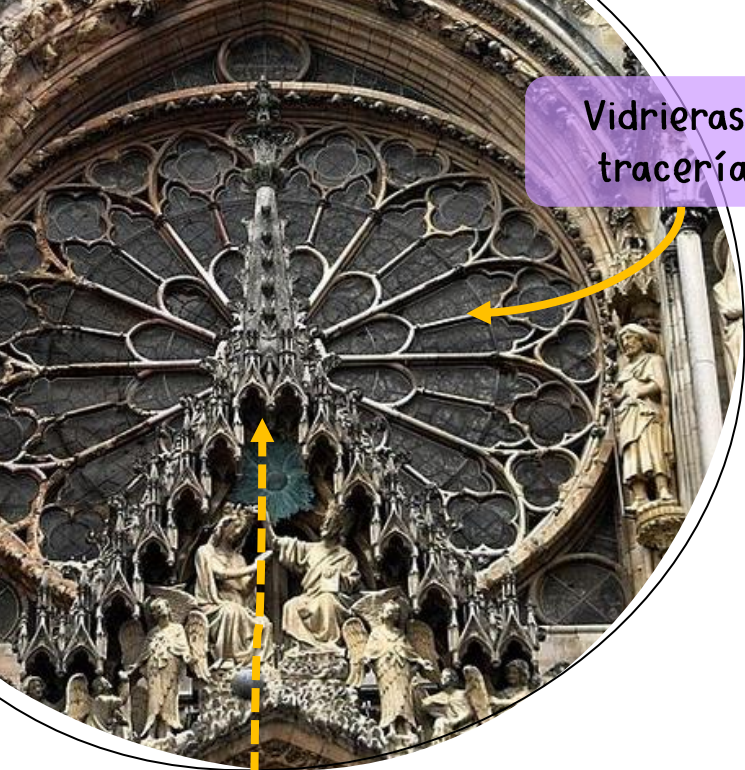
Material: piedra, madera y vitrales

Estilo: gótico

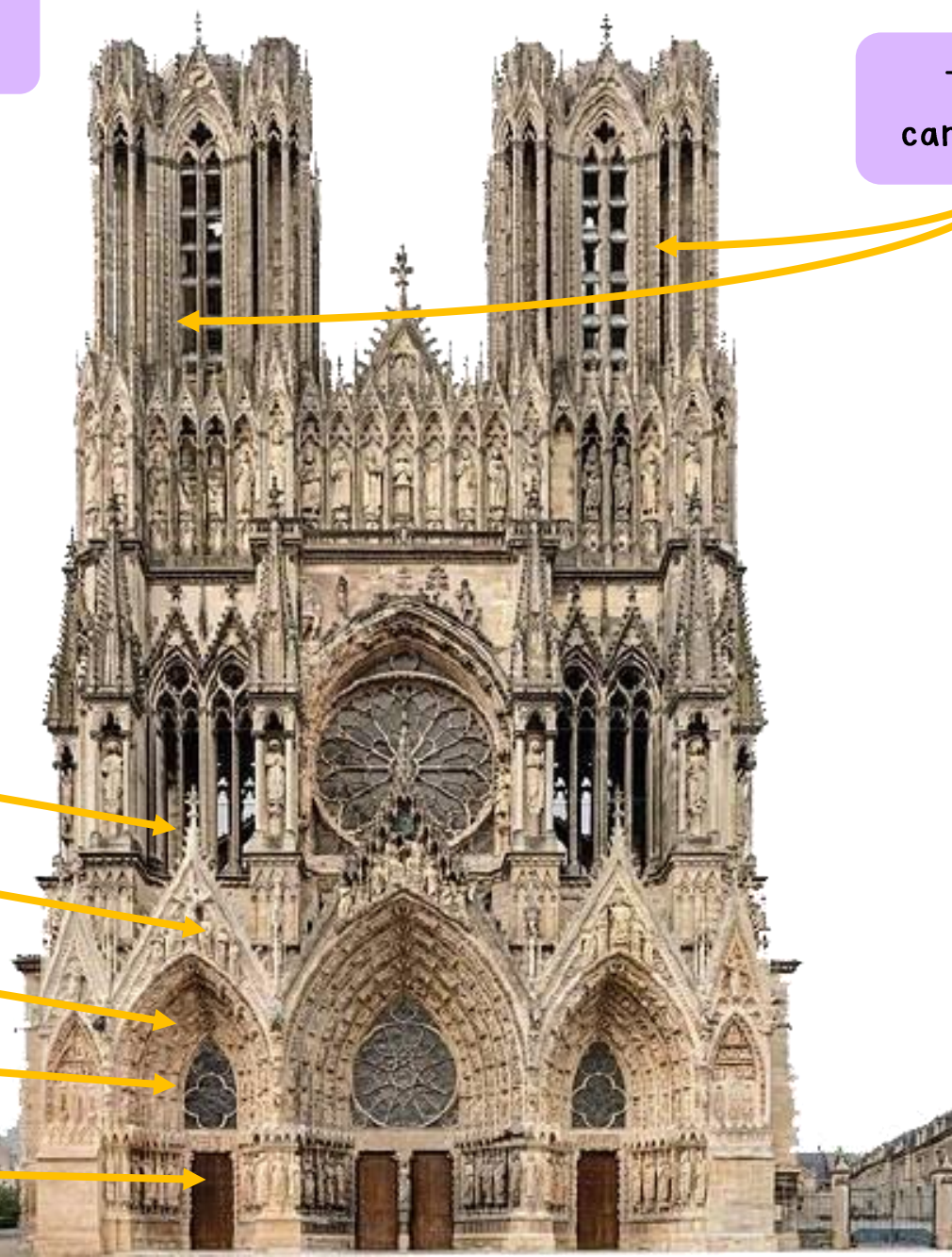
Localización: Reims

Vidrieras y
tracerías

Torres
campanario

Fachada con
esquema tipo H con
varios niveles

Galería de
los reyes

Rosetón y arcos
apuntados geminados

3 portadas
de arco ojival

Pináculos

Gabletes

Arquivoltas

Arcos ojivales

Puertas
adinteladas

Doseletes de arcos apuntados

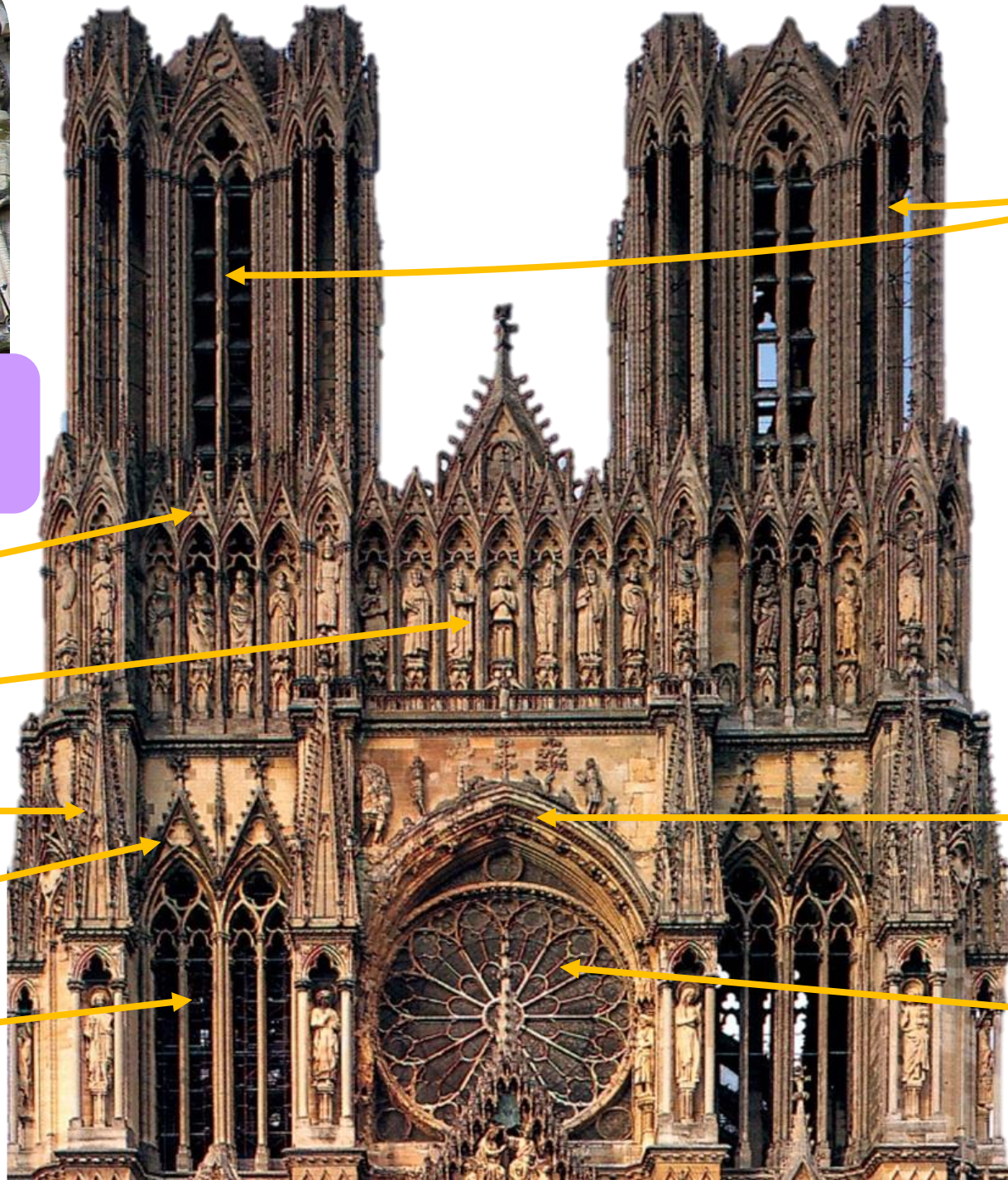
Gabletes

Esculturas

Pináculos

Gabletes

Arcos geminados apuntados

Torres campanario

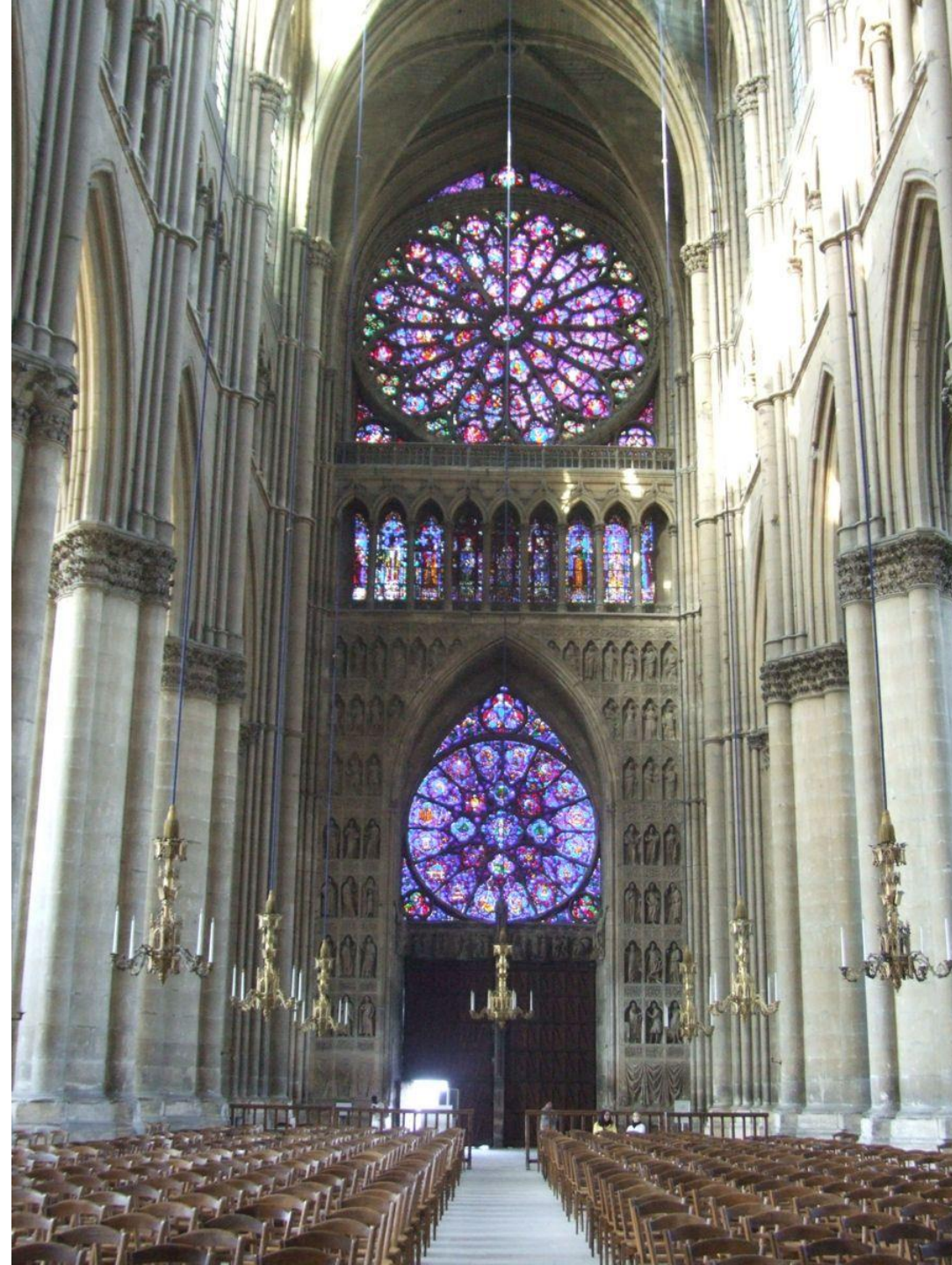
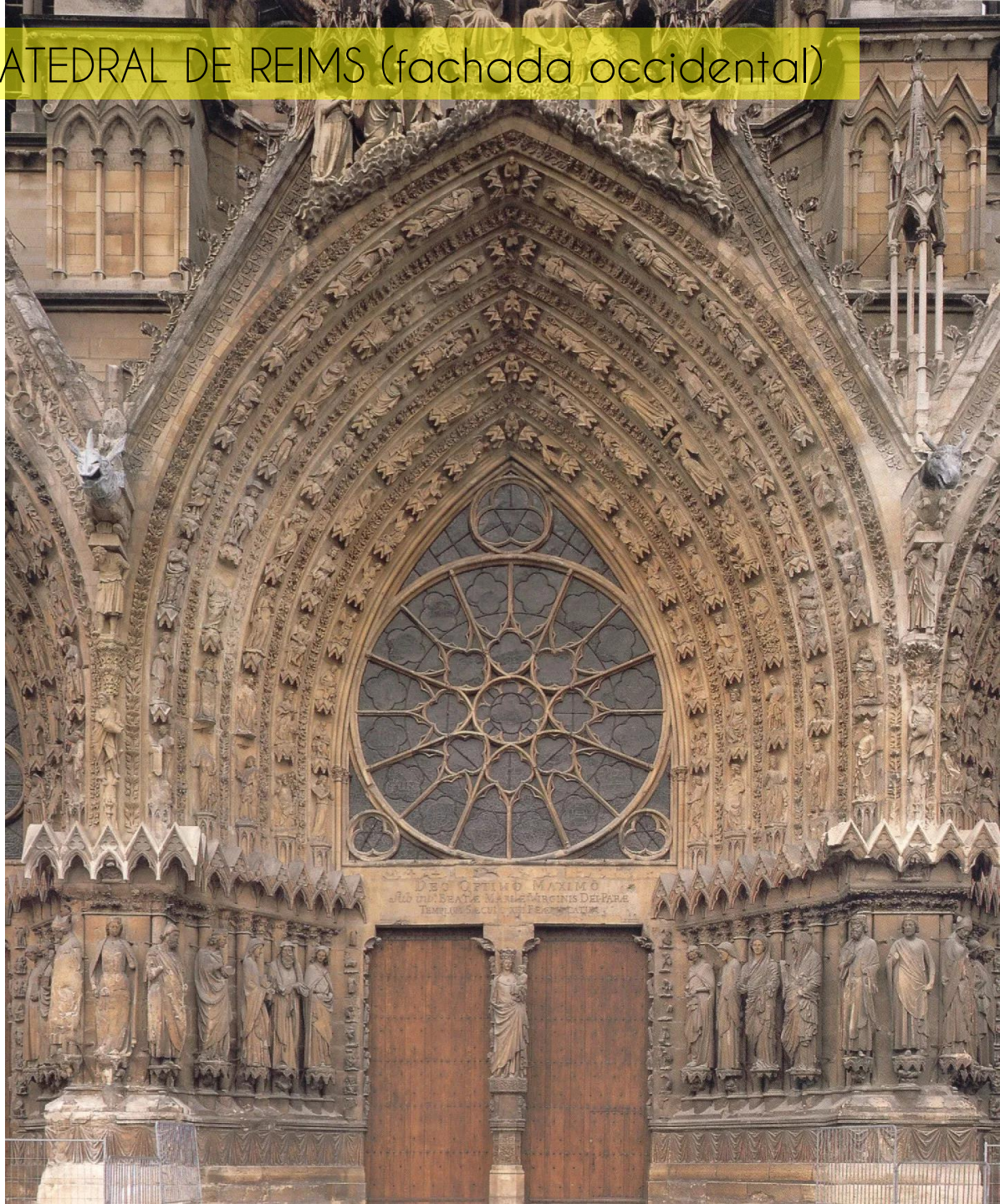
Galería de los reyes

Arco ojival

Rosetón con vidrieras y tracería

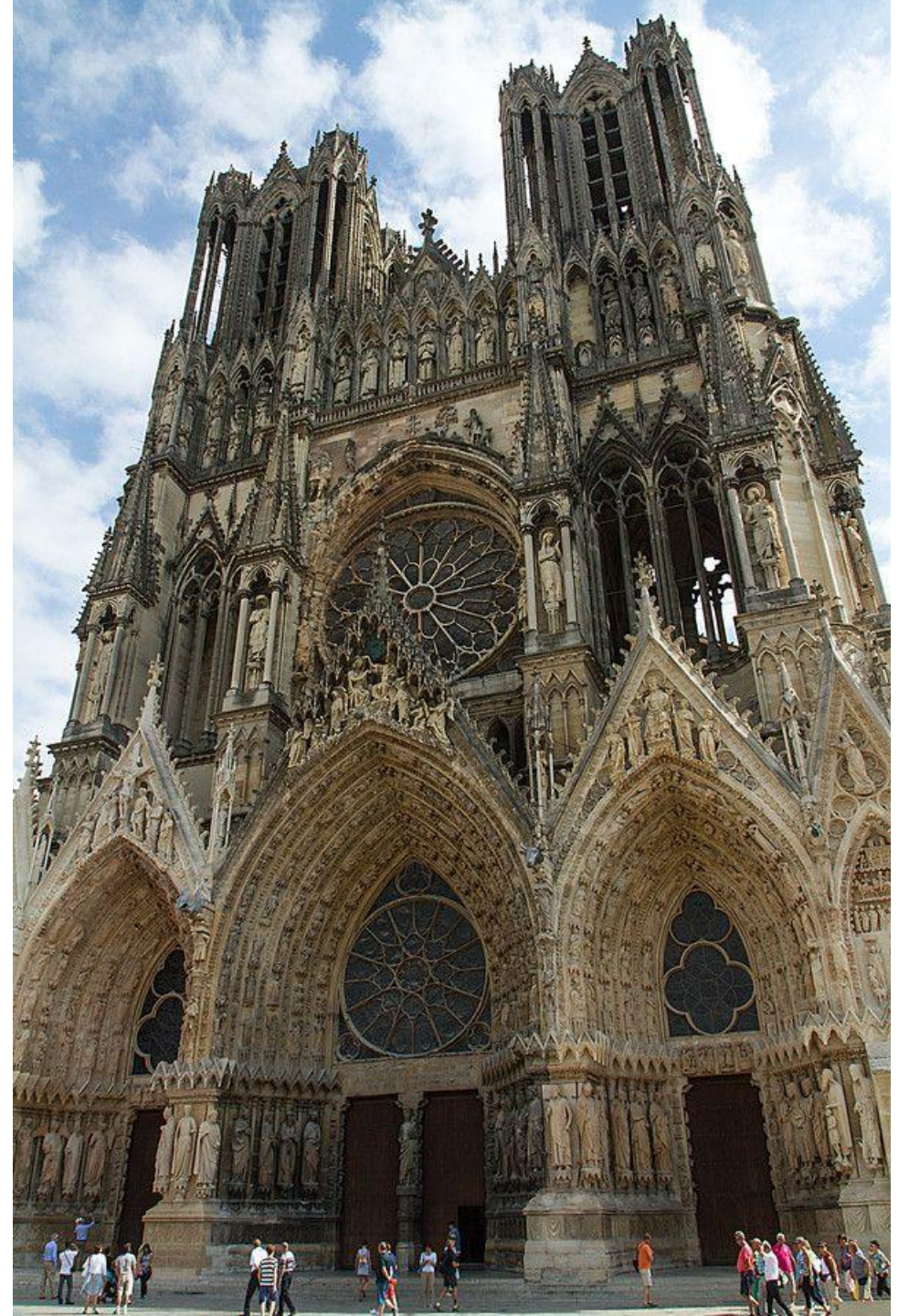

CATEDRAL DE REIMS (fachada occidental)

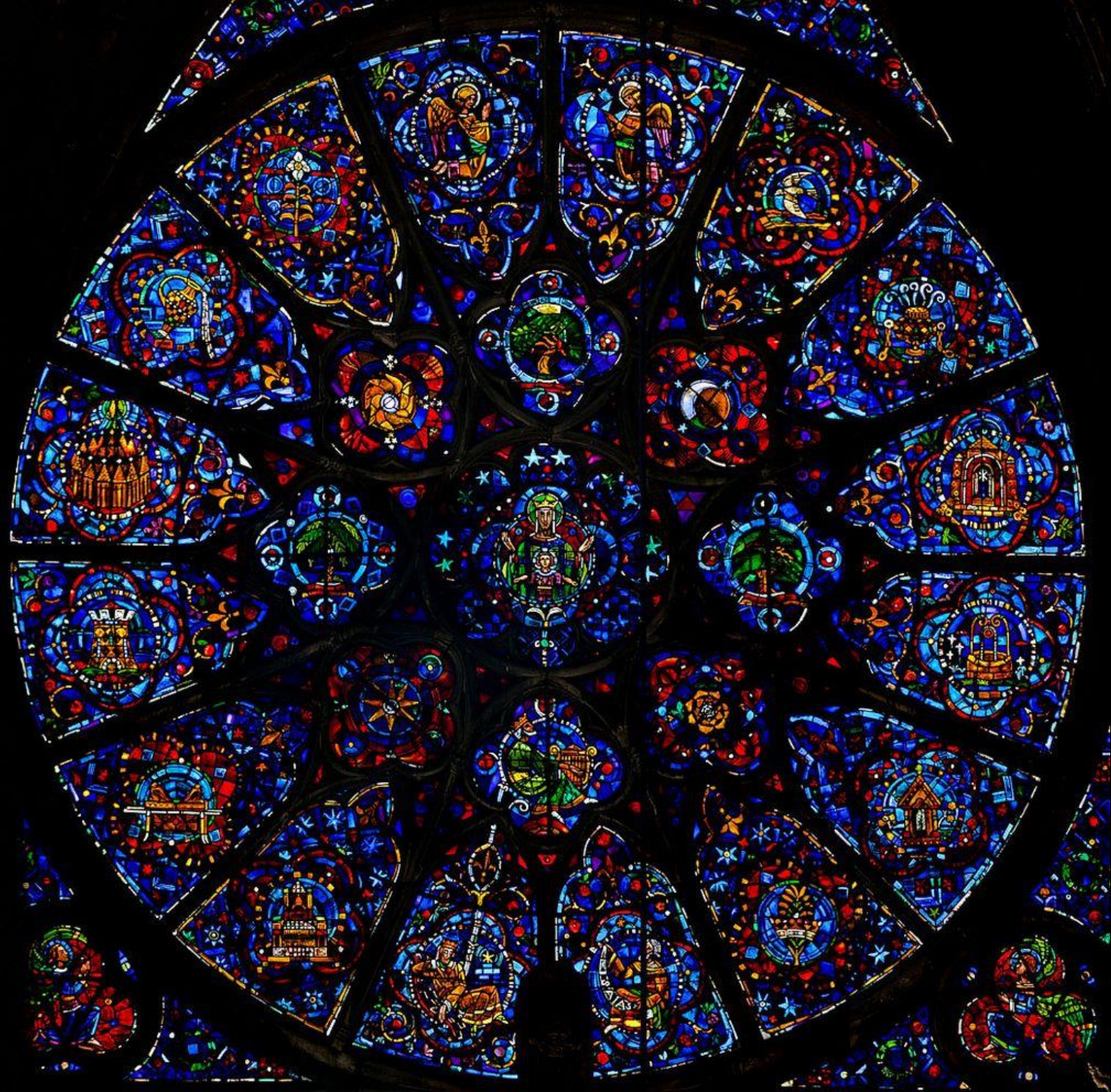

CATEDRAL DE REIMS (fachada occidental)

CATEDRAL DE LEÓN

FICHA TÉCNICA

Autores: VV.AA. (Enrique de Burgos y Juan Pérez)

Cronología: siglo XIII (1255-1300)

Tipología: catedral (arquitectura religiosa)

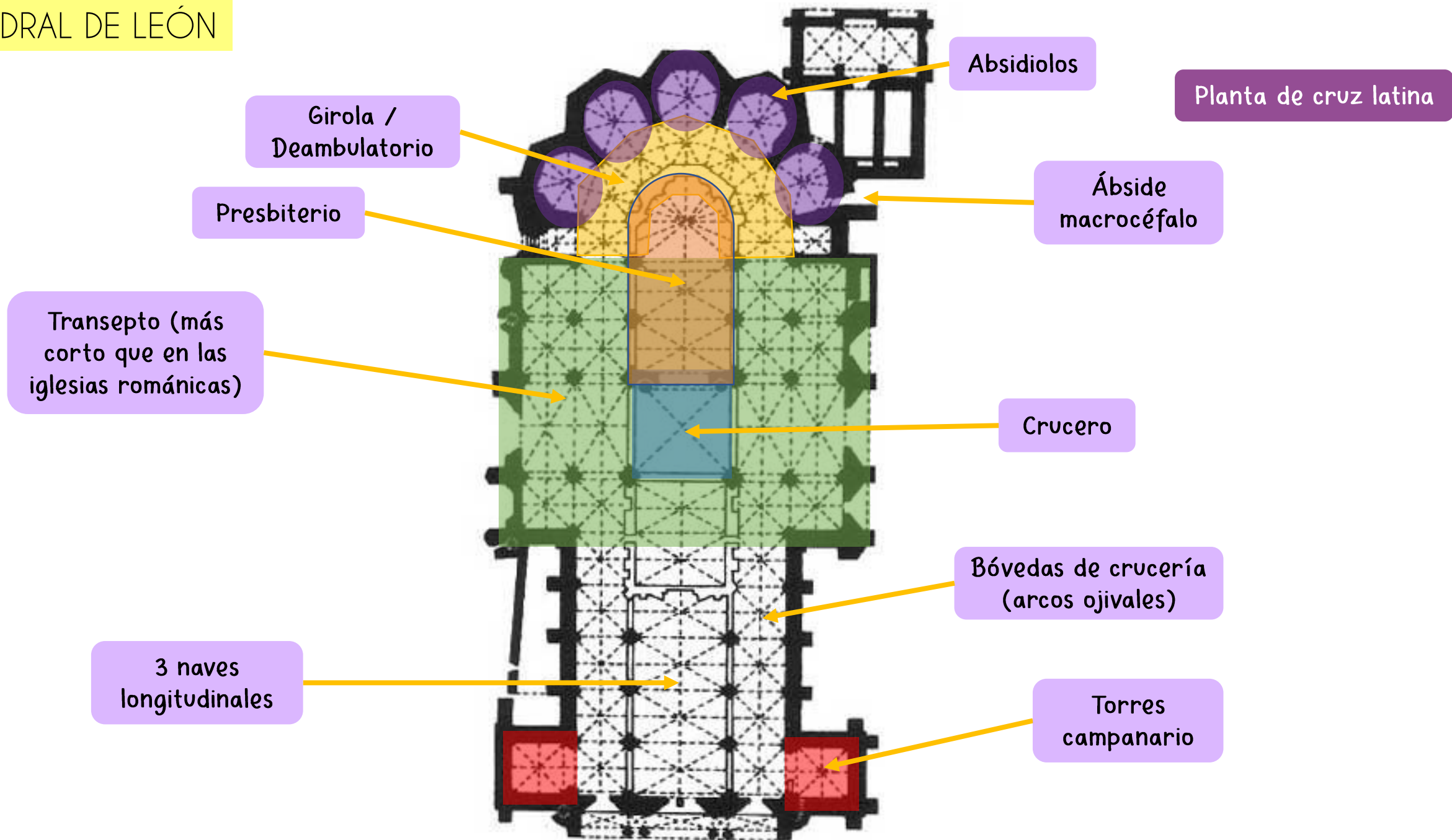
Material: piedra, hormigón y vidrio.

Estilo: gótico

Localización: León

CATEDRAL DE LEÓN

CATEDRAL DE LEÓN

Claristorio

Triforio

Arquería formada
por arcos ojivales

Bóveda de crucería

Vidrieras
(con fuerte
sentido didáctico)

Arcos
ojivales

Ventanas geminadas con
decoración de tracería

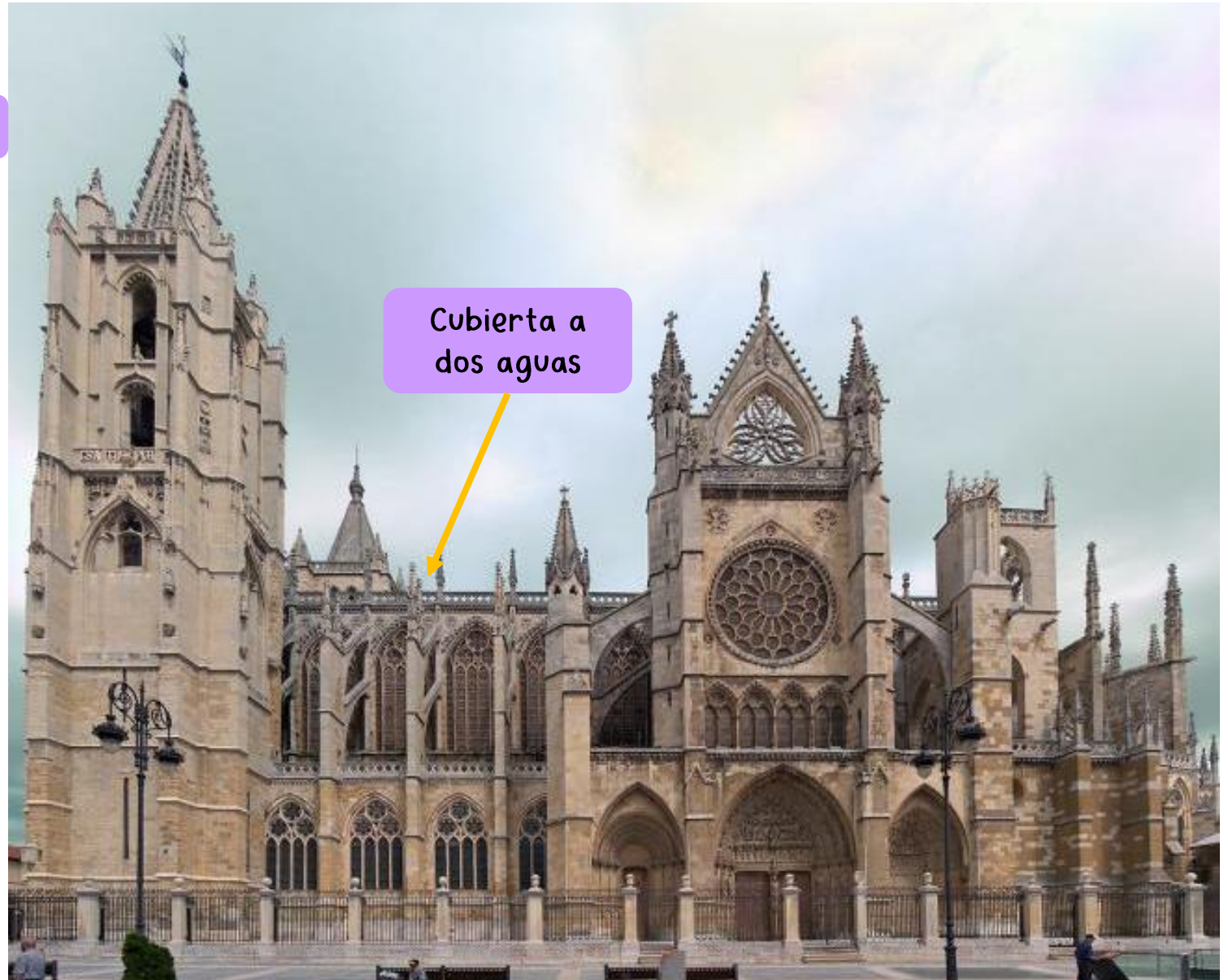
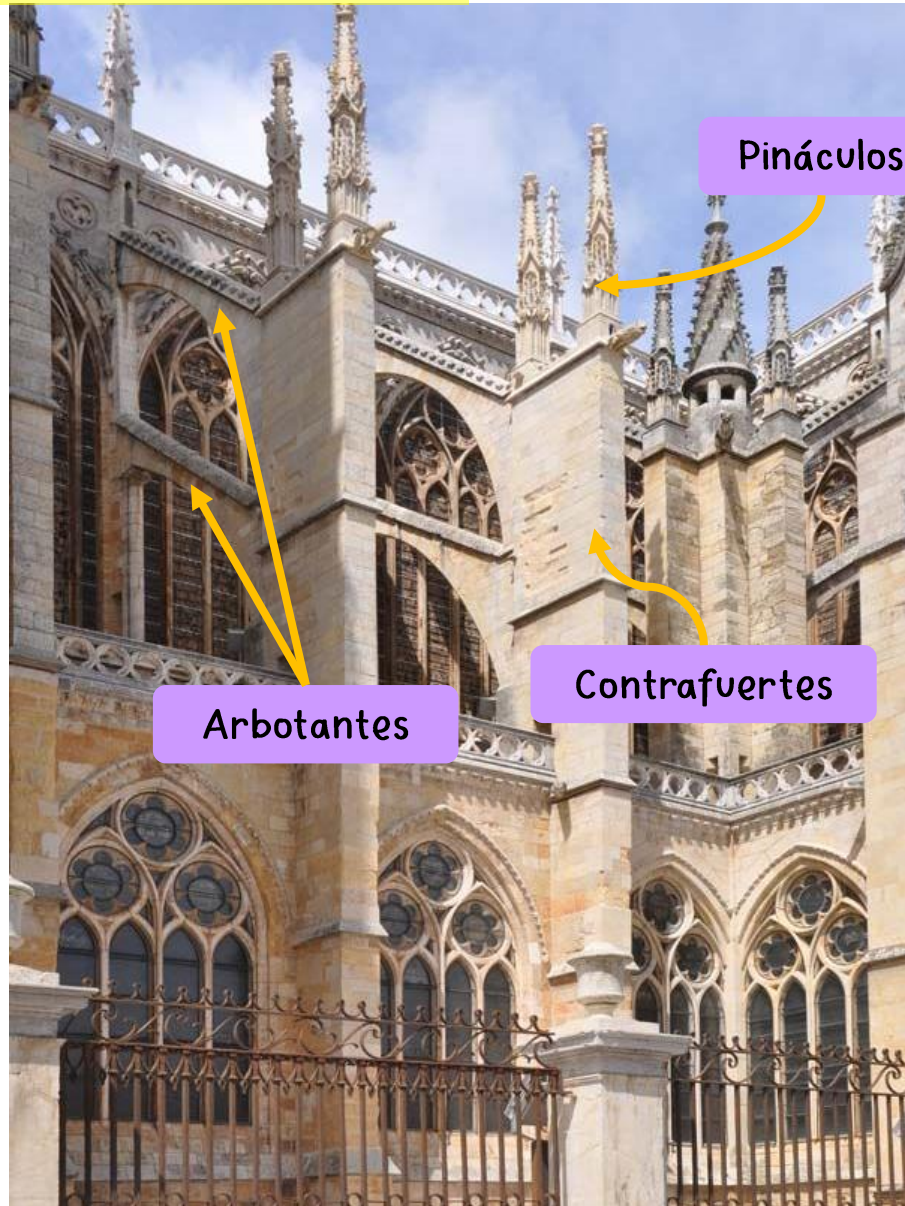

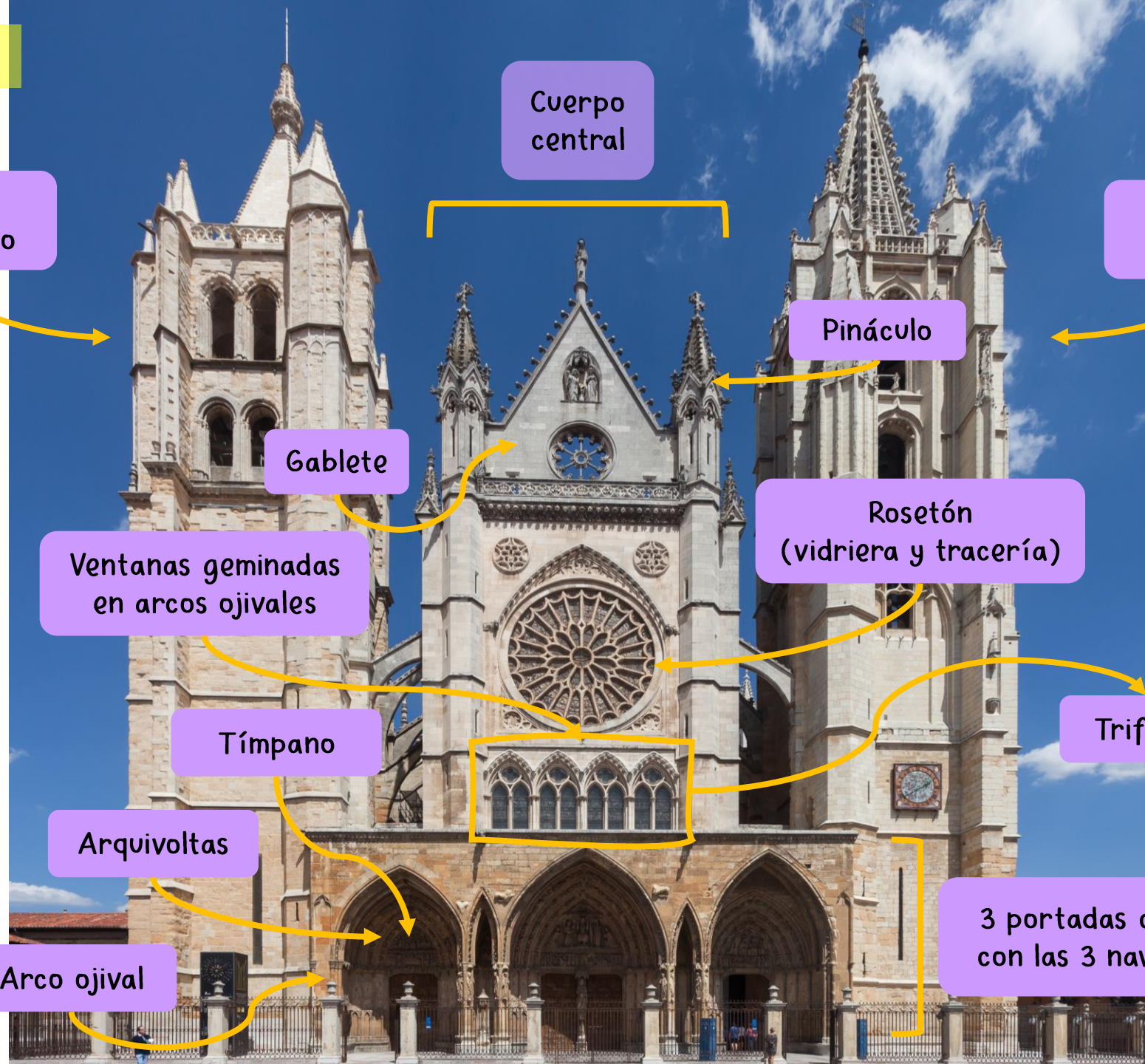

CATEDRAL DE LEÓN

CATEDRAL DE LEÓN

Cuerpo central

Torre campanario

Torre campanario

Pináculo

Gablete

Fachada con esquema tipo H con varios niveles

Ventanas geminadas en arcos ojivales

Rosetón (vidriera y tracería)

Triforio

Tímpano

Arquivoltas

Arco ojival

3 portadas correspondientes con las 3 naves longitudinales

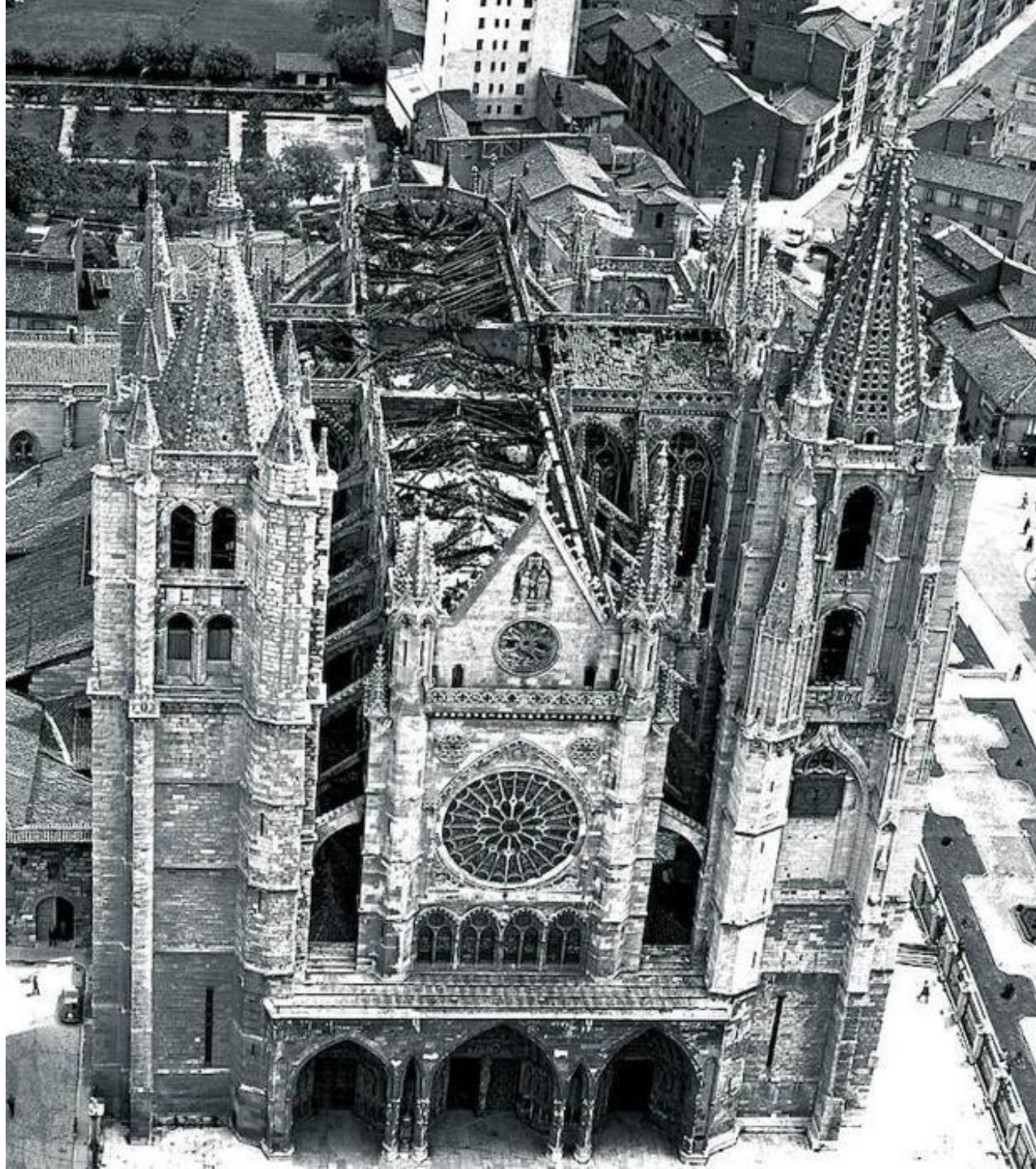
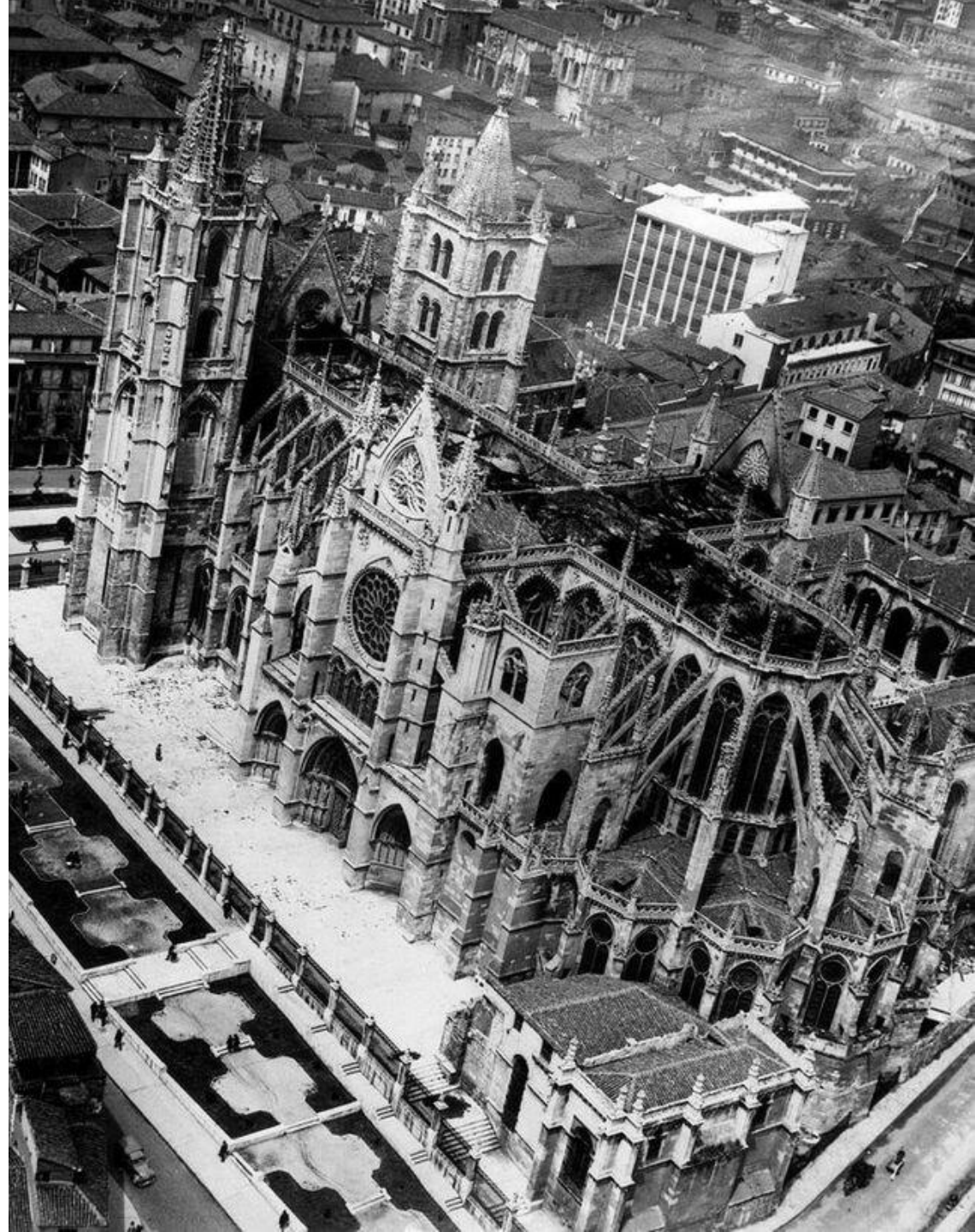
Arbotantes

CATEDRAL DE LEÓN

Escultura: características

Gárgolas

Función práctica, decorativa y simbólica

La escultura va ganando independencia

En las primeras etapas, la escultura estaba subordinada a la arquitectura. No obstante, a medida que el estilo evoluciona, se va independizando.

POLICROMÍA

FUERTE SENTIDO NARRATIVO

Las esculturas se convierten en "biblias de piedra".

A diferencia del hieratismo románico, ahora se muestran emociones, gestos naturales y posturas relajadas. Esto refleja la espiritualidad de la época, centrada en una relación más personal y emotiva con lo divino.

Dinamismo, humanización y mayor realismo

CON
TRA
PPOS
TO

ANUNCIACIÓN Y VISITACIÓN DE LA CATEDRAL DE REIMS

FICHA TÉCNICA

Autores: desconocido

Cronología: siglo XIII (1230-1260)

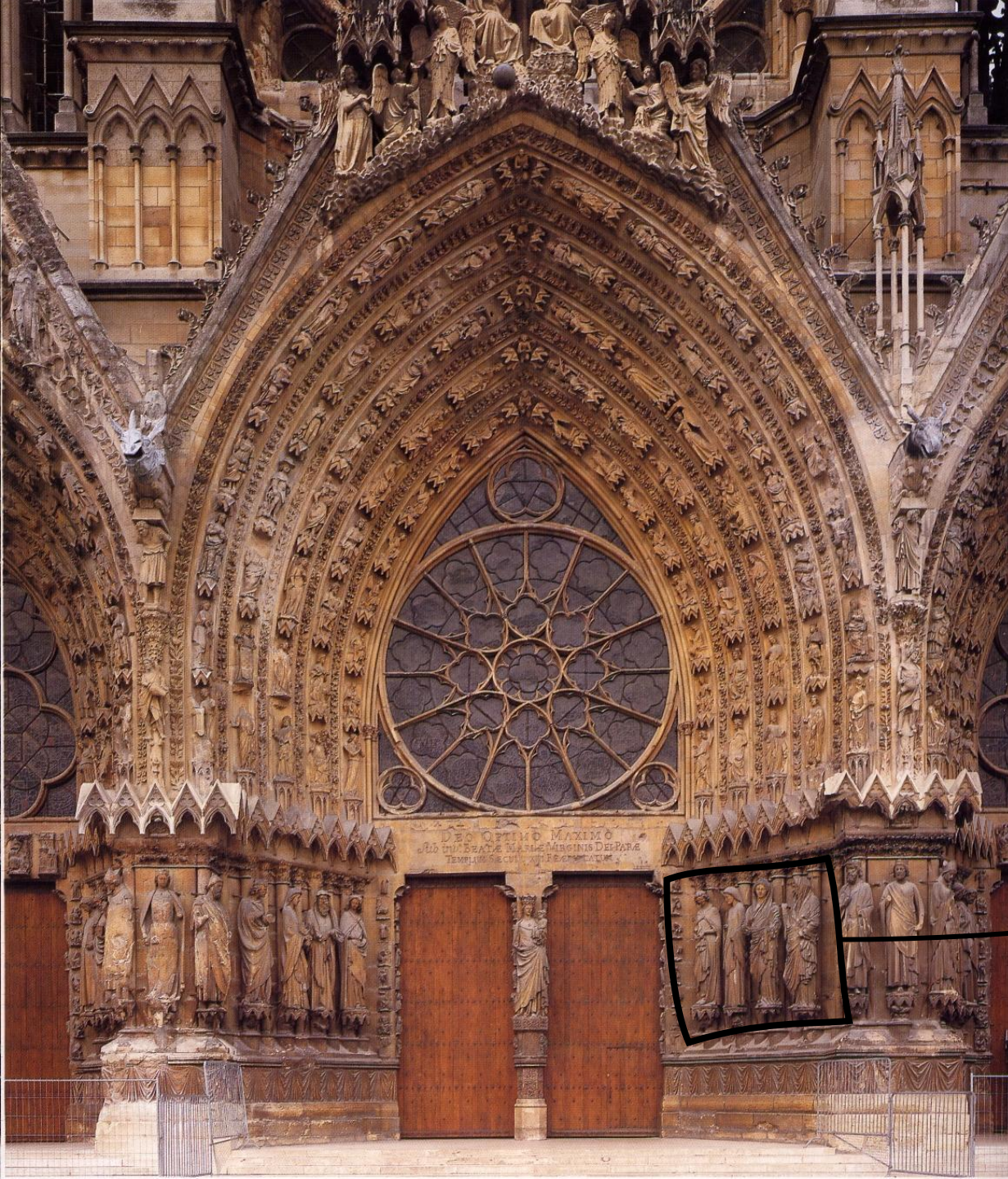
Tipología: escultura

Material: piedra.

Estilo: gótico

Localización: Catedral de Reims

Jambas del lado derecho de la portada principal de la fachada occidental de la Catedral de Reims

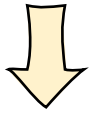

ANUNCIACIÓN

Sorpresa!
estás
embarazada!!

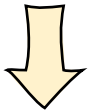
Hostias! Y cómo
se lo digo yo
ahora a José?

Rostro
expresivo y
sonriente

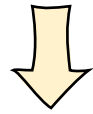
Se
comunica

Ligero *contrapposto*

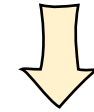
Dinamismo

Inexpresiva

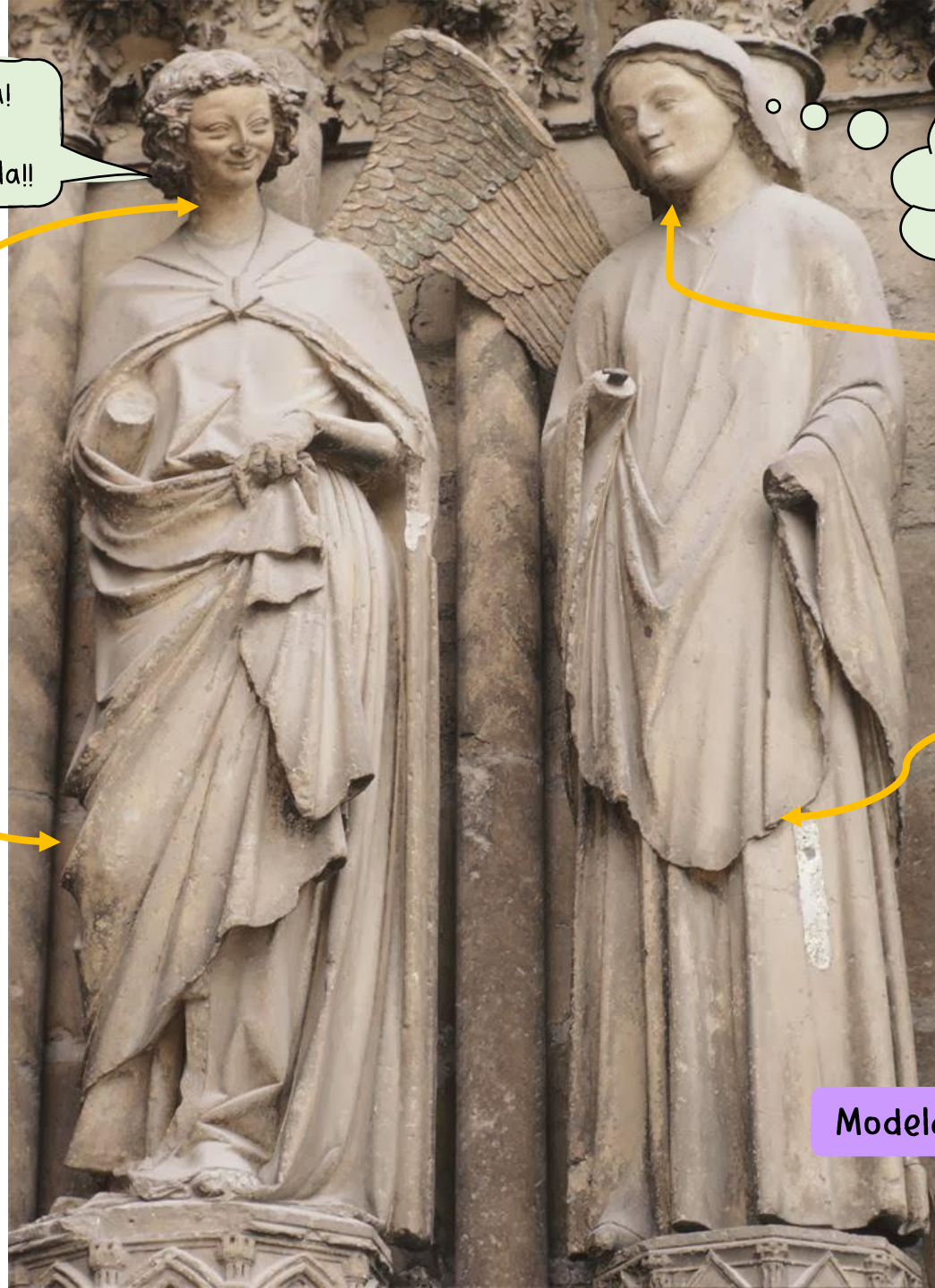
Distante / no se
comunica

Rígida / hierática

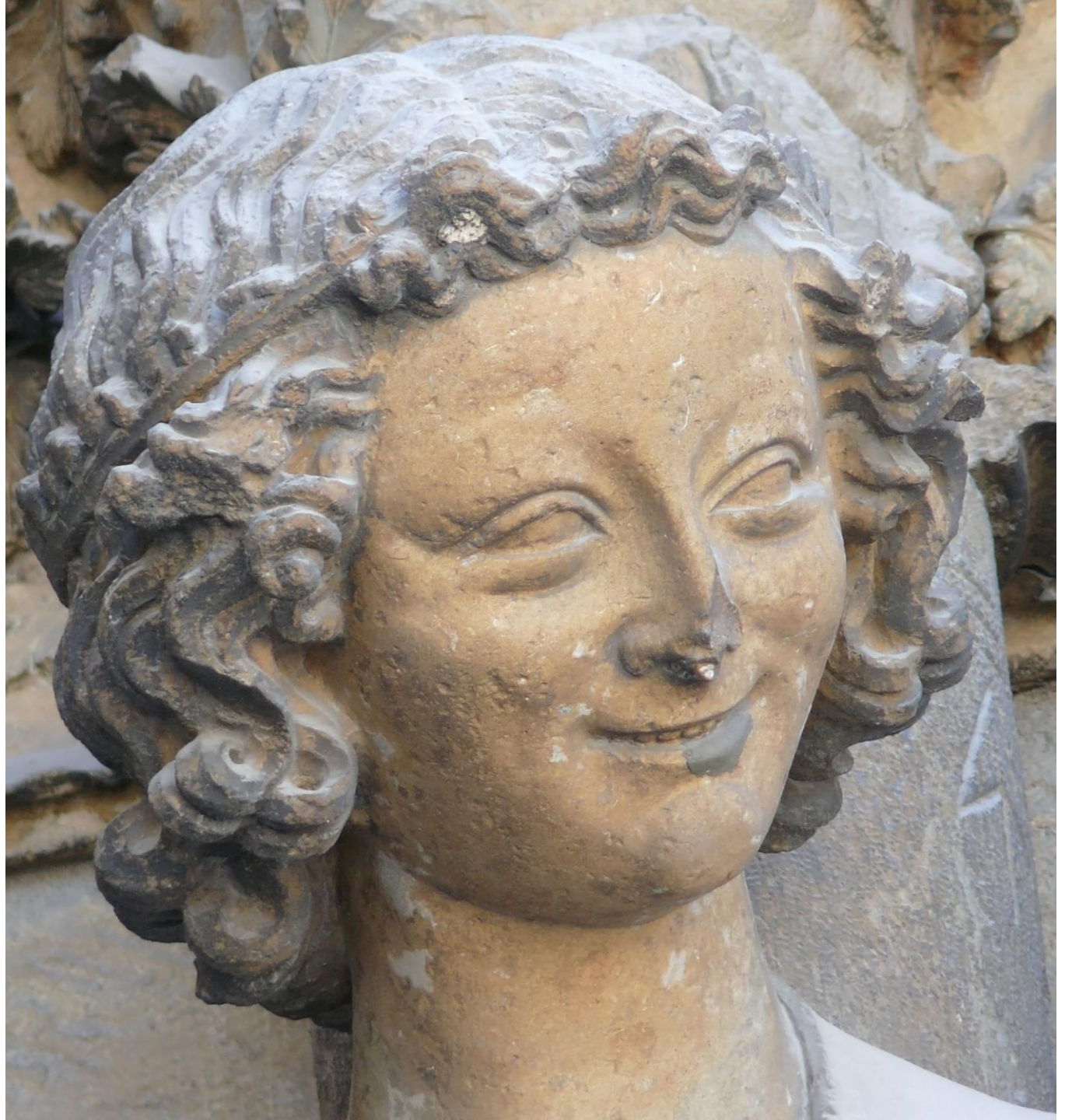

Carece de dinamismo

Modelado superficial

VISITACIÓN

Isa, no te vas a creer lo que ha pasao...

Tú si que vas a flipar prima...

Expresividad de los rostros

Rostro joven

Rostro maduro

Naturalismo

Actitud dialogante

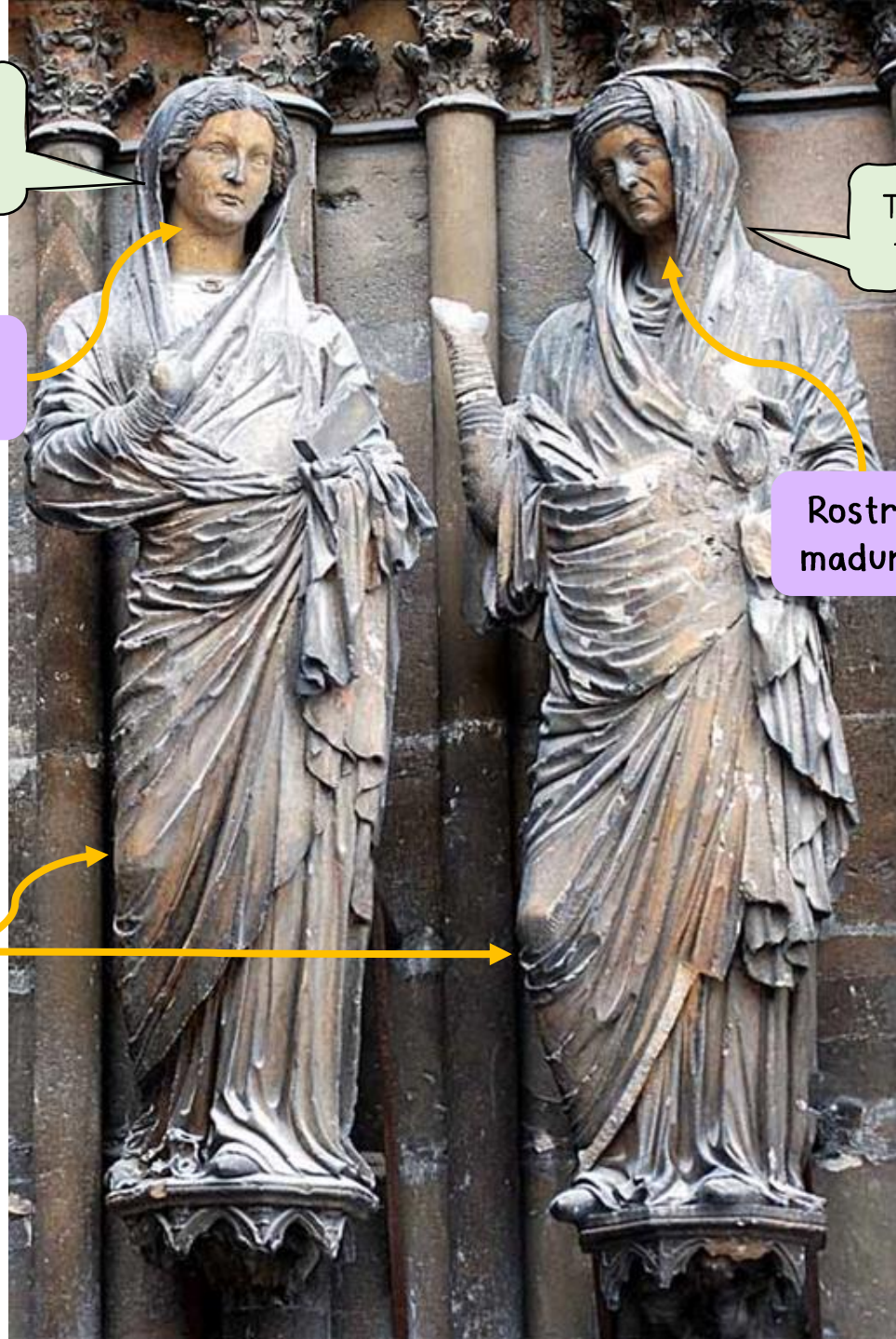
Contrapposto

Dinamismo

Canon más estilizado (7 cabezas)

Gran modelado de los ropajes

Volumen de los cuerpos

Pintura: características

Realismo

Predominio de colores vibrantes y luminosos (rojo, azul y dorado) con un fuerte sentido simbólico

Profundidad

Expresividad

Temática religiosa y Profana

Volumen

Fragmentos de vidrio policromado ensamblados en plomo.

Nuevos formatos como los retablos de madera policromada, los paneles pintados y los manuscritos iluminados.

PINTURA
AL ÓLEO

Novedades técnicas

NUEVOS FORMATOS

Vitrales de la Sainte-Chapelle
(s.XIII), París

JAN VAN EYCK: *Retrato de Margarita* (1439), Bruges

ESTILO FRANCOGÓTICO O LINEAL (FINALES DEL S.XII-XIII)

Estilo que nace en las cortes francesas de París y Borgoña.

Se caracteriza por una **clara influencia del arte de las vidrieras** por lo que **predomina la línea sobre el color** → un grueso trazo negro lo perfila todo.

Las figuras de este estilo presentan **menos hieratismo** que las del románico, aunque **siguen sin tener volumen**.

*Vitrales de la Sainte-Chapelle
(s.XIII), París*

ESTILO ITALOGÓTICO (1250-1400)

Estilo iniciado en Italia, como herencia del arte bizantino pero más naturalizado.

Se caracteriza por ser una pintura de **colores claros**, con predominio de la **línea curva y sinuosa**, la **búsqueda de volumen** y la **voluntad comunicativa a través del gesto y la mirada**.

Dentro de este estilo se combinaron fondos dorados con decoraciones arquitectónicas o paisajísticas muy simples.

SIMONE MARTINI: *La Anunciación*
(1333), Galería degli Uffizi, Florencia

GIOTTO DI BONDONE: *Capilla de los Scrovegni* (1305), Padua

ESTILO INTERNACIONAL O CORTESANO (1375-1425)

Desarrollado en el ambiente de las cortes europeas.

Se caracteriza por una **composición con detalles anecdóticos y delicados**, presentados en una alternancia o mezcla de **fondos dorados y ambientaciones paisajísticas**, junto con una gran predilección por la **intensidad cromática**.

RAMÓN DE MUR: *Virgen de la leche* (1417), Barcelona

ESTILO FLAMENCO (S.XV)

La escuela flamenca se desarrolló fundamentalmente en Flandes y los Países Bajos y derivó técnicamente del gótico internacional.

Se utiliza la **pintura al óleo**, lo que permite representar la realidad con **gran detallismo** así como obtener **luminosidades** hasta entonces inalcanzadas.

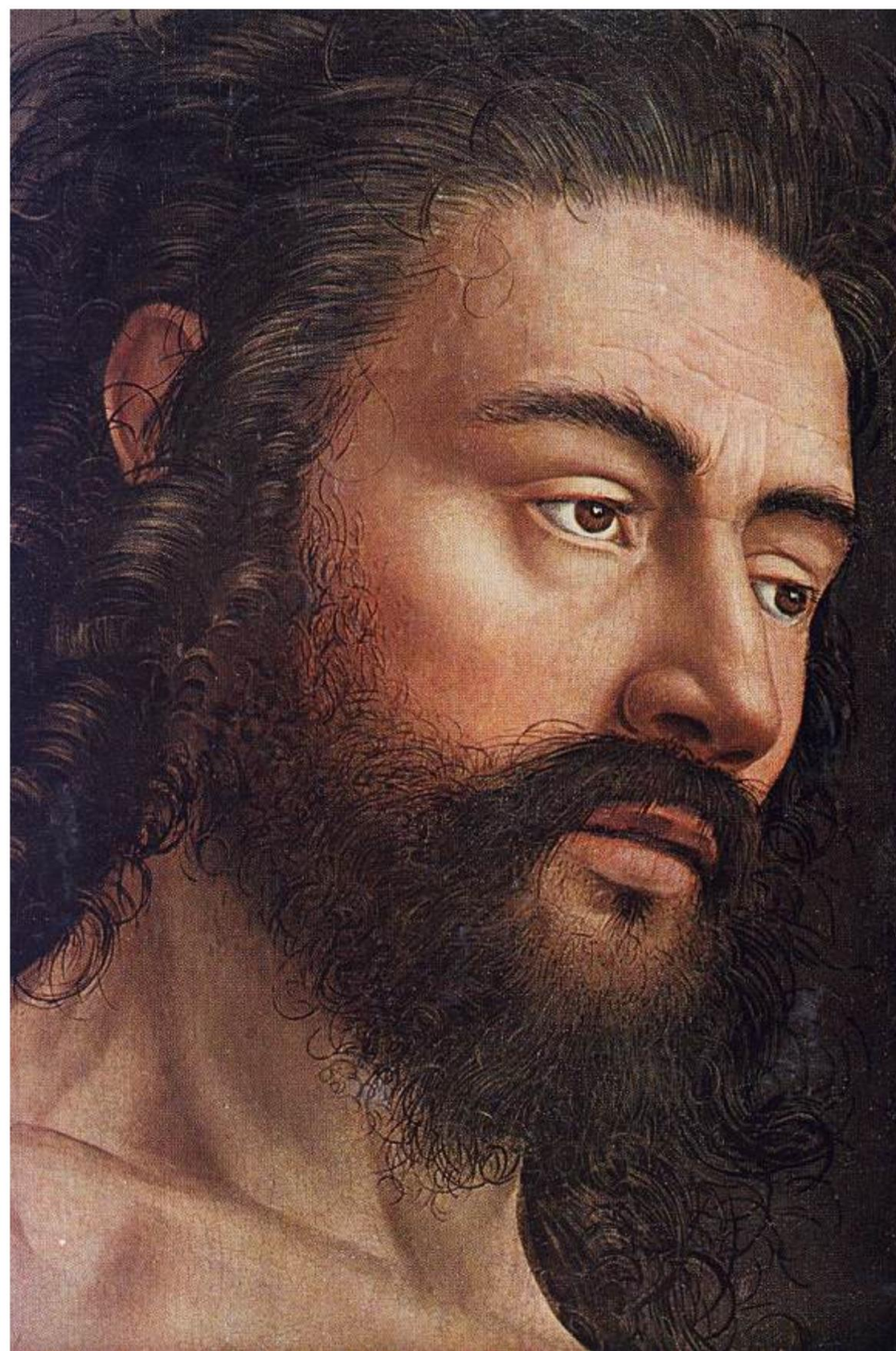
Hay **ausencia generalizada de movimiento** y uso de un **fuerte simbolismo**.

En cuanto a la **temática**, son características la **mezcla de temas religiosos y profanos** y un gran interés por el **retrato**.

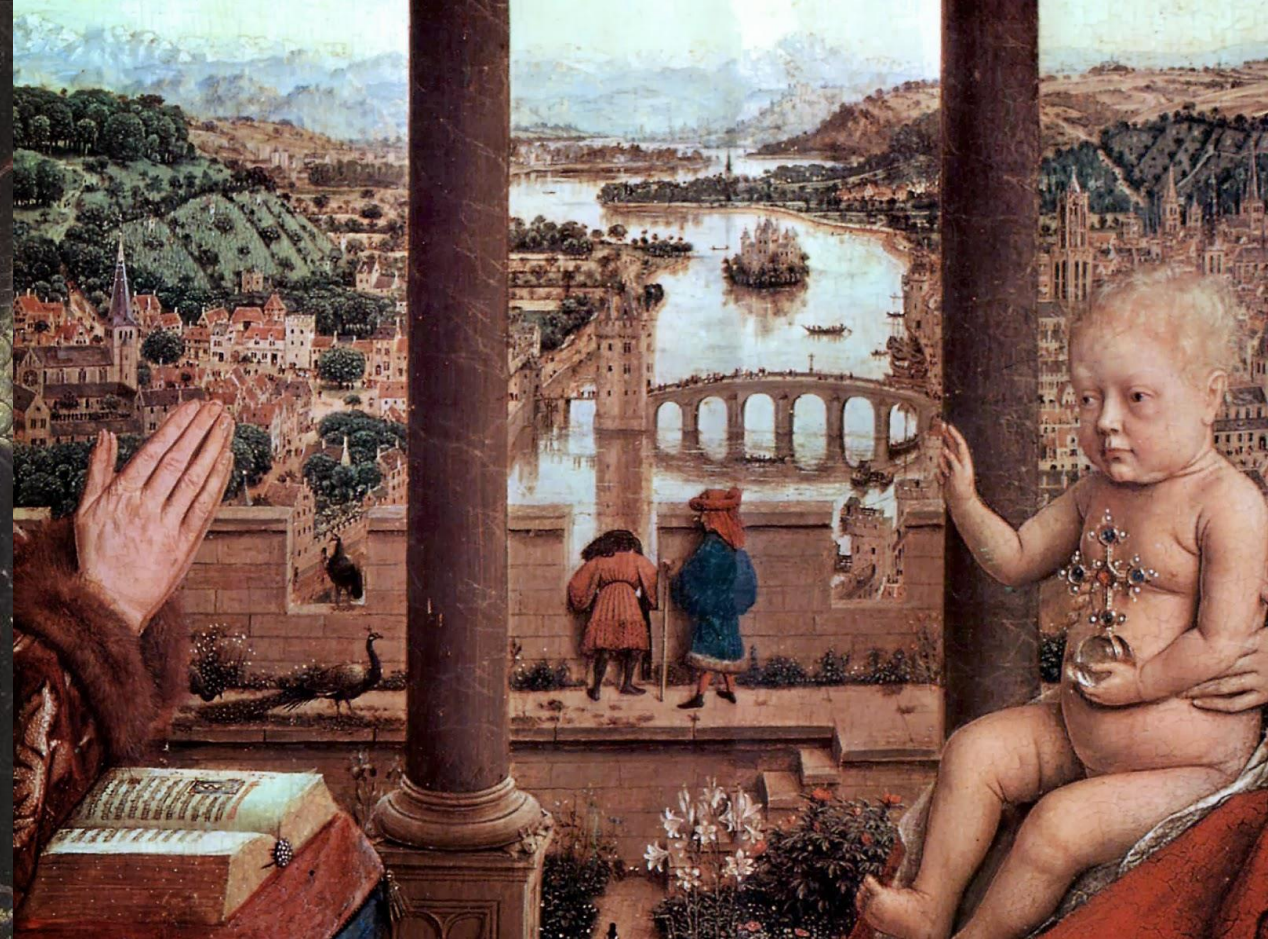
JAN VAN EYCK: *Retablo de la Adoración del cordero místico* (1432), Gante

JAN VAN EYCK: *Virgen del canciller Rolin* (1435), Museo del Louvre, París

LA HUÍDA A EGIPTO

FICHA TÉCNICA

Autores: Giotto di Bondone

Cronología: siglo XIV (1303-1305)

Técnica: fresco

Tema: bíblico

Estilo: gótico

Localización: Capilla Scrovegni (Padua)

Tema: José, María y el niño Jesús huyen hacia Egipto tras ser advertidos del peligro que corren por la persecución de Herodes

María con el niño Jesús en brazos

Acompañantes cerrando la caravana

Ángel del sueño de José que los guía a Egipto

José y un acompañante

Asno

Composición clara
y armoniosa
(cierta simetría)

María centra
la composición

Eje vertical
del cuadro

3 personajes cerrando
la composición

3 personajes cerrando
la composición

Diversidad de actitudes en los personajes y dinamismo

Actitud silenciosa y majestuosa

Se mueve!

Dialogan e interactúan entre sí

Dialogan e interactúan entre sí

Se mueve!

Claro interés por el fondo

Paisaje rudimentario y esquematizado

Paisaje montañoso y árido

Árboles dispersos

Individualización y expresividad de los personajes

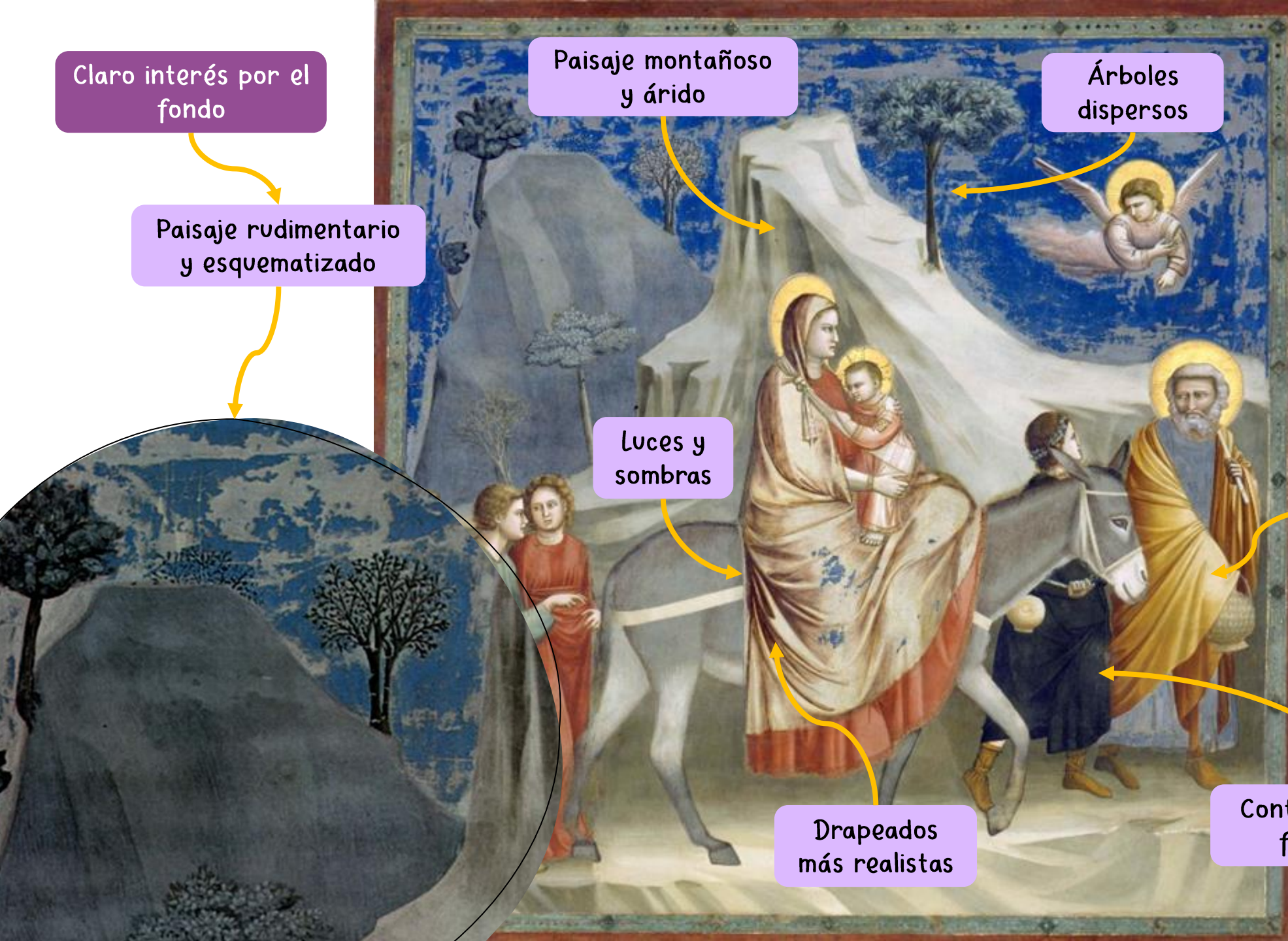
Mayor volumen de los cuerpos

Luces y sombras

Gradación de los tonos

Contraste de colores fríos y cálidos

Drapeados más realistas

LLANTO POR CRISTO MUERTO

FICHA TÉCNICA

Autores: Giotto di Bondone

Cronología: siglo XIV (1303-1305)

Técnica: fresco

Tema: bíblico

Estilo: gótico

Localización: Capilla Scrovegni (Padua)

MATRIMONIO ARNOLFINI

FICHA TÉCNICA

Autores: Jan van Eyck

Cronología: siglo XV (1434)

Técnica: óleo sobre tabla

Tema: escena costumbrista o de género

Estilo: gótico flamenco

Localización: National Gallery (Londres)

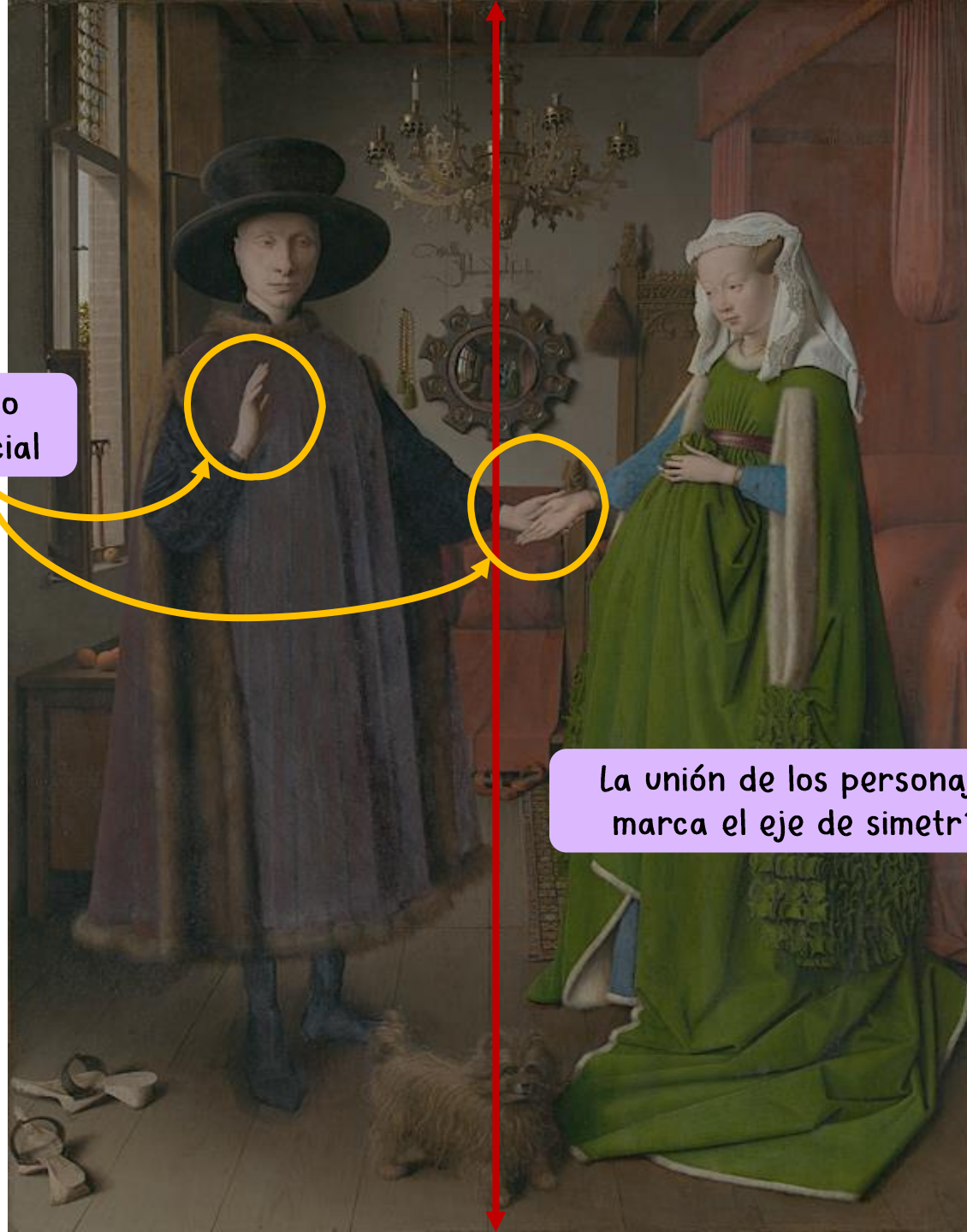
Temática costumbrista:
ceremonia de enlace
entre Giovanni Arnolfini
y Giovanna Cenami

Voto
nupcial

Imagen teatral y poco
espontánea, carente de
movimiento

Composición sencilla,
equilibrada y cerrada

La unión de los personajes
marca el eje de simetría

Vivienda burguesa
repleta de detalles

Preocupación por la
profundidad

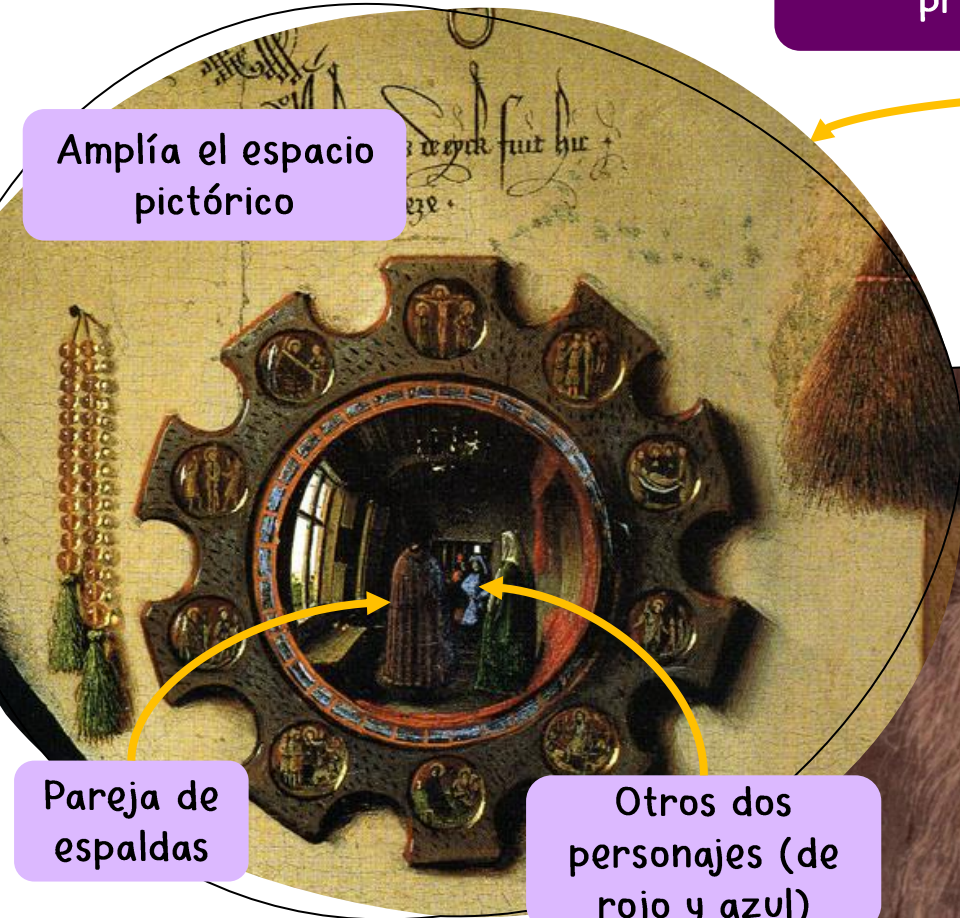
Amplía el espacio
pictórico

Óleo aplicado
con plumillas

Pareja de
espaldas

Otros dos
personajes (de
rojo y azul)

Precisión y minuciosidad
microscópica del dibujo

Dos focos de luz

Ventanas

Junto con el espejo,
aumentan la sensación
de profundidad

Marrón

Dominan los
colores fríos

Verde

Rojo

Volumen de los cuerpos

Luces y sombras

Gradación tonal

Obra cargada de un fuerte simbolismo

TRÍPTICO DE EL JARDÍN DE LAS DELICIAS

FICHA TÉCNICA

Autores: El Bosco

Cronología: siglo XVI
(1500-1505)

Técnica: óleo sobre tabla

Tema: religioso

Estilo: gótico flamenco

Localización: Museo del Prado (Madrid)

Tríptico cerrado:
tercer día de la
creación del
mundo

Paraíso

Jardín de las delicias

Infierno musical

Comienza
el pecado

Lectura
lineal

Paisaje
unificado

Pecado en
estado puro

Castigo del
pecado

Nexo: pecado y caída en
desgracia de la humanidad

Panel de la izquierda: Paraíso, donde ya se origina el mal

Fuente de la vida con 4 chorros (4 ríos)

Presentación de Adán a Eva por Dios padre

Charca de la que salen animalillos

Panel central: Jardín de las delicias (pecado de la lujuria)

Nivel central donde se impone la geometría

Más personas manteniendo relaciones

Nivel superior con 5 construcciones fantásticas

Más personas manteniendo relaciones

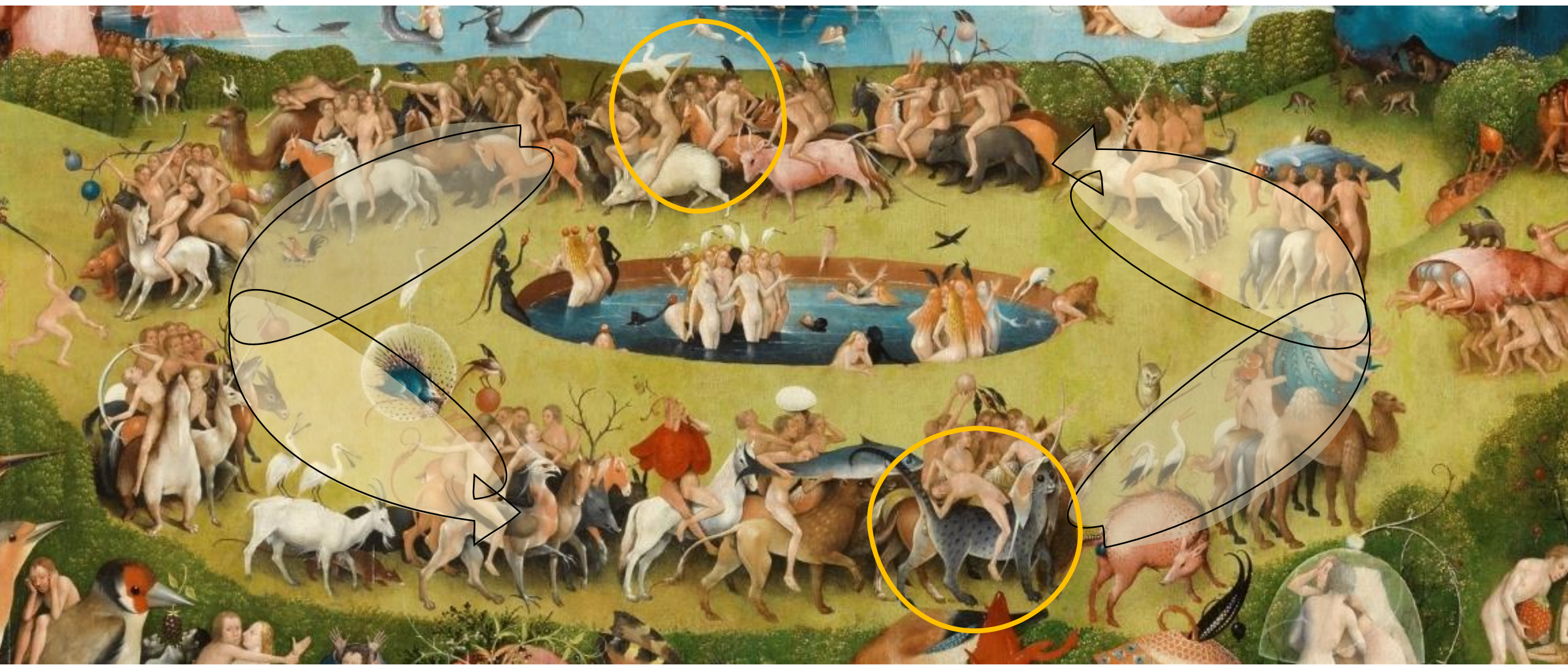
Nivel inferior dominado por el caos (*horror vacui*)

Infinidad de personas manteniendo relaciones

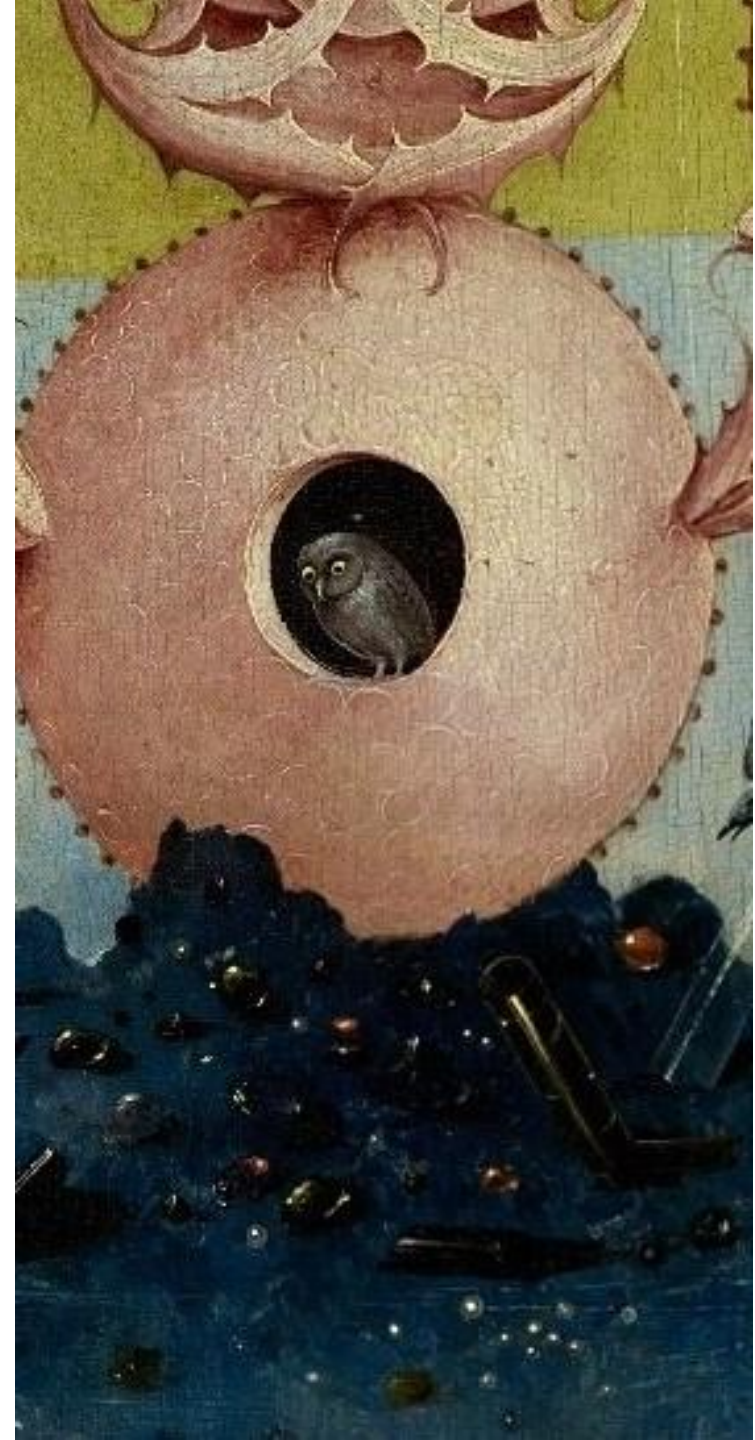

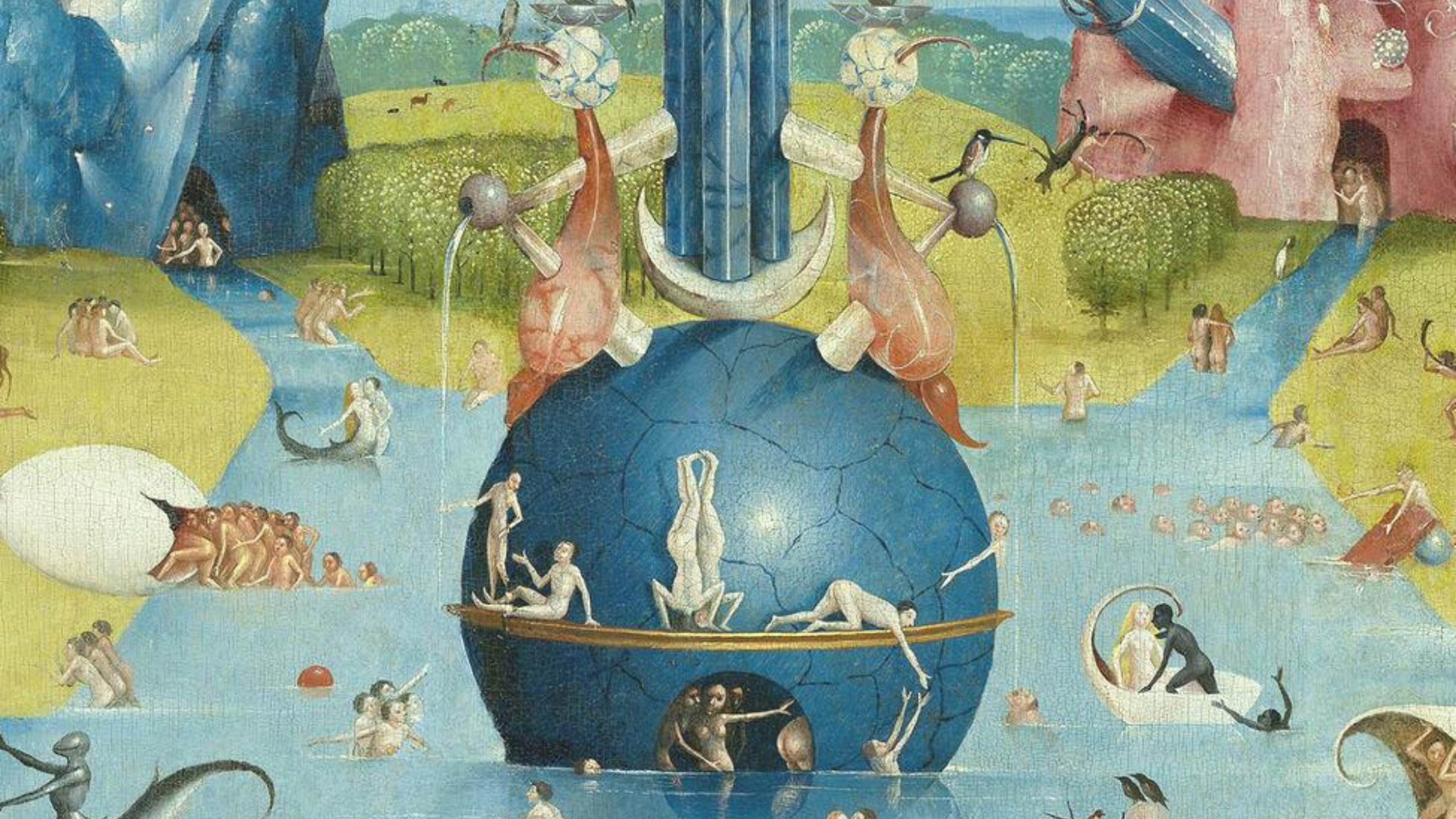

Panel de la derecha: el Infierno musical (castigo de los pecados)

Escena inferior,
dominada por la tortura
con instrumentos
musicales

TRÍPTICO DE EL JARDÍN DE LAS DELICIAS

- En todo el cuadro **predomina la línea sobre el color**.
- Destaca la **minuciosidad de la técnica** (influencia de la escuela flamenca de la época).
- **Los colores están supeditados a la temática:**
  - En el Paraíso dominan los tonos amarillos y verdes.
  - En el panel central se mantienen esos colores y se añade el rojo (pasión).
  - En el Infierno dominan el negro y el rojo.
- Con todos estos elementos el Bosco envía un **mensaje claro**: la **fragilidad** y el **carácter efímero** de la **felicidad** o el **goce** de los **placeres pecaminosos** que recibirán su **castigo** → **función moral**.

