

EL ARTE GÓTICO

1.- INTRODUCCIÓN, CONCEPTO Y CRONOLOGÍA

Término utilizado para designar al estilo artístico que sucede al románico y que predomina en Europa, especialmente en el Norte, desde mediados del siglo XII hasta el siglo XV. Es acuñado por los críticos e historiadores italianos del siglo XVI para describir un arte, anterior a su renacimiento, que ellos condenan por parecerles "bárbaro".

Durante la baja Edad Media (siglos XIII, XIV y XV) se van producir grandes cambios:

- Económicos (resurgimiento de las ciudades y del comercio)
- Sociales (aparición de la burguesía, de los gremios y el artesanado)
- Demográficos (expansión/ pestes)
- culturales (aparición de las universidades, la Escolástica, los comienzos del humanismo, una nueva espiritualidad - Ordenes Mendicantes: Franciscanos, Dominicos, Agustinos –
- Políticos (fortalecimiento del poder real, aparición de las Cortes y Parlamentos.)

1.1. FRENTE AL ASPECTO RURAL Y MONACAL DEL ROMÁNICO, SURGE EL GÓTICO URBANO Y CATEDRALICIO.

Hay un cambio importante con relación a la Alta Edad Media. La Alta Edad Media es rural y está basada en los sistemas feudales y el sistema monacal. La Baja Edad Media, por el contrario, depende del crecimiento de las ciudades, de las villas, del desarrollo del comercio, de la formación de gremios; es un ambiente más cosmopolita. El gótico es un arte urbano y de grandes catedrales, frente al románico que es rural y monacal. Las catedrales van a ser el punto central del arte gótico. Se construían a costa de los gremios y cabildos, con la participación de la burguesía y la nobleza. Todos participaban en su construcción y existía un sentimiento de rivalidad entre los distintos pueblos, por ver quién construía la catedral más alta.

1.2. EL GÓTICO ES UN ESTILO MÁS HOMOGÉNEO QUE EL ROMÁNICO.

No existen tantas variaciones estilísticas regionales, sino más bien una unidad general en toda Europa, con pequeñas matizaciones, como es el caso de Italia, que va a recuperar rápidamente las formas clásicas evolucionando hacia el Renacimiento.

1.3. CAMBIO DE RELIGIOSIDAD.

Es importante el cambio de religiosidad que se va a producir en este momento, como consecuencia de la aparición de las órdenes mendicantes (franciscanos y dominicos, cuyo pensamiento influirá directamente en la pintura y la escultura) y de la aparición de una nueva orden monacal, la orden del Cister, fundada por San Bernardo. Esta orden va a ir poco a poco fundando monasterios y acabará por convertirse en la orden más poderosa frente a la de Cluny, a la que acusaba de estar demasiado vinculada al mundo terrenal y muy alejada de Dios. Tenían los monjes cistercienses un fuerte voto de pobreza que se ve reflejado también en sus construcciones. No se puede hacer demostraciones de lujo, no puede haber en las iglesias decoración escultórica que distraiga al fiel. Surge así una nueva concepción artística (San Bernardo criticaba el excesivo decorativismo románico) basado en lo estrictamente arquitectónico, sin concesiones a la decoración. La clave de la decoración es lo puramente arquitectónico: el juego de columnas, los muros bien trabados, la iluminación interior. Si a todo esto unimos el menor peso de las cubiertas (gracias a la utilización de la bóveda de crucería) y la elevación de las edificaciones tenemos el proceso de formación del gótico. La orden cisterciense crea continuamente nuevos monasterios, lo que supone una rápida expansión de estas nuevas formas constructivas.

LA ARQUITECTURA GÓTICA

1. – LA CATEDRAL ES LA MÁXIMA EXPRESIÓN DE LA ARQUITECTURA GÓTICA

- A) LA ARQUITECTURA GÓTICA ES ESENCIALMENTE URBANA Y LA CATEDRAL ES SU MAYOR EXPONENTE ... AUNQUE
- no todas iglesias son catedrales
 - hay una arquitectura relacionada con las Ordenes Religiosas (Monásticas : Orden del Císter ; Mendicantes : Dominicos - Franciscanos
 - la arquitectura civil (Palacios Ayuntamientos Lonjas .. adquiere también un gran desarrollo
- B) LA CATEDRAL ES EL NÚCLEO DE LA CIUDAD MEDIEVAL
- ocupa un lugar destacado en la plaza de la ciudad junto a los *edificios* civiles
 - es telón de fondo para las festividades tanto laicas como religiosas. En ocasiones se usa como lonja de contratación para los comerciantes, lugar de reunión para los gremios y espacio de celebración lúdica y festiva para el pueblo (misa del asno y de los locos, Carnaval, ...) y que como toda fiesta , contribuye a dar salida, bajo formas jocosas, obscenas y sacrílegas, a las tensiones del duro quehacer cotidiano.
 - sus campanas regulan la vida de la ciudad
 - contribuye al desarrollo de la ciudad (ferias, gremios ...)
- C) LA CATEDRAL ES EXPRESION Y REFLEJO DE LA CIUDAD MEDIEVAL
- la recuperación económica permite erigir costosas catedrales
 - la burguesía clase urbana por definición y los gremios desarrolla un cierto mecenazgo
 - entre la Catedral (de *cathedra* sede del Obispo) y los Monasterios hay una cierta rivalidad material y espiritual por las doctrinas ascéticas de éstos.
 - la Catedral glorifica no solo a la Virgen y a Jesucristo sino también a los ciudadanos que las levantan
 - las crisis, epidemias, luchas, tienen una gran repercusión en la construcción de la Catedral

2.- SISTEMA CONSTRUCTIVO : ASPECTOS ESTRUCTURALES DE LA ARQUITECTURA

Durante el gótico se van a producir una serie de hallazgos estructurales que van a suponer un cambio radical con respecto a la concepción arquitectónica que encontrábamos en el románico. La ascensionalidad, la sensación de desmaterialización, la espiritualidad y la luz pasan a ser los factores determinantes de esta nueva concepción.

- El problema principal que tenían las iglesias románicas era el peso de las cubiertas, que obligaba a construir edificios pesados, oscuros y de muros anchos. Había que aligerar ese peso, para poder así disminuir el grosor de los muros, haciéndolos más estrechos y elevando la altura de la catedral, que debía destacar sobre el resto de los edificios.
- En este sentido es esencial la utilización de dos elementos arquitectónicos nuevos: el arco apuntado u ojival y la bóveda de crucería (utilizada por primera vez en la catedral de Durham, en Inglaterra).

El **arco apuntado** o arco ojival es el que está formado por dos ramas que se unen en la clave formando un ángulo.

La **bóveda de crucería** está construida sobre dos arcos apuntados que se cruzan en perpendicular, formando cuatro paneles o plementos en cada espacio triangular que forman.

- Ambos elementos permiten una estructura mucho más dinámica que las bóvedas de cañón utilizadas en el románico, ya que a través de su esqueleto de nervios es posible canalizar las tensiones y los empujes hacia unos puntos concretos. Se forman bóvedas mucho más ligeras. Cada tramo o espacio constituido por una bóveda de crucería es independiente de los demás y se separan unos de otros por formeros. Se consigue disminuir el peso de las cubiertas y aligerar todo el peso del edificio. El arco apuntado es mucho más manejable, permite mayor elevación. Los muros no tienen que ser gruesos, porque todo el peso está concentrado en los pilares, los nervios, los arbotantes y los contrafuertes: llega un momento en el que no tiene ninguna función y desaparece, para dar paso a las vidrieras.
- Poco a poco, las bóvedas de crucería van complicándose más, abarcando superficies cada vez más grandes: de las bóvedas formadas por cuatro plementos (bóveda cuatripartita) se pasa progresivamente a la sexpartita (seis plementos) y a estructuras cada vez más complicadas formadas a base de nervios intermedios: bóvedas de terceletes y estrelladas, y las bóvedas de abanico.

- Los puntos más débiles del edificio, los puntos donde se sostiene más peso, son reforzados con los **arbotantes** para evitar que el arco se despiece. La misión de los arbotantes consiste en transportar el empuje lateral de la bóveda hacia unos contrafuertes exteriores.

Elementos sustentantes:

- a) Robustos cimientos
- b) El muro : carece de importancia y puede ser sustituido por vidrieras ⇒ predominio del vano sobre el muro. En el gótico "levantino" predomina el muro sobre las vidrieras
- c) Los pilares suelen ser *compuestos o cruciformes, fasciculados* recorridos por baquetones que prolongan el sentido ascensional de los nervios de las bóvedas que contemplamos, *poligonales*.
- d) Arbotantes : arcos exteriores de descarga del empuje de las naves hacia los contrafuertes reforzados con pináculos
- e) Pináculos y contrafuertes : recogen el empuje de las naves a través de los contrafuertes

Elementos sustentados

- a) Bóveda de crucería ojival o de ojivas (nervios u ojivas cruceros/arcos formeros y arcos torales/plementos/clave) ⇒ ventajas de la bóveda de crucería:
 - solidez
 - elasticidad
 - ligereza
- b) Bóvedas de crucería sencilla, sexpartitas, de terceletes y estrelladas (con terceletes y nervios combados)

Elementos decorativos : gabletes, tracerías de las ventanas, florones, gárgolas, etc.

Soluciones constructivas (de cubrimiento, de cierre):

- Ventajas de la bóveda ojival
- Los medios técnicos –la bóveda de crucería, el arco apuntado y los arbotantes- que se conocían por separado, ahora se utilizan conjuntamente.
- Envío de los grandes empujes que provoca el conjunto de la cubierta hacia el exterior mediante los arbotantes-pináculos-contrafuertes ⇒
 - cambio de la función del muro
 - predominio del vano sobre el muro vidrieras
 - sensación de ingravidez y verticalidad

3.-PLANTA

- cruz latina , de 3 o 5 naves la central mas ancha y alta que las laterales o basilical (cuando anula el crucero)
- orientada por simbología religiosa (el altar orientado hacia donde surge el sol)
- crucero o transepto , poco acusado en planta subdividido por lo general en tres naves
- portadas monumentales en el crucero enmarcadas a menudo por torres
- cabecera con capillas radiales
- girola o deambulatorio sencilla (1 nave) o doble (2 naves)

4.- SECCION

- inicialmente 4 registros : arcadas , tribuna , triforio y clerestorio con ventanas (Ej. Laon comenzada h. 1155)
- lo mas frecuente son 3 registros : arcadas , triforio y clerestorio (Ej.:Chartres h.1194 . Reims h. 1210)

5.-EXTERIOR

- predominio monumental sobre el resto de los edificios urbanos⇒ es el símbolo de la ciudad
- verticalidad y ligereza , en perfecta armonio con el interior
- predominio de las líneas verticales sobre las horizontales
- **fachada** :
 - se impone la tradición de la arquitectura normanda : portada flanqueada por dos torres⇒ plantea problemas compositivos y quita importancia a la portada ⇒
 - solución de Nôtre Dâme : gran rosetón entre las torres

- solución de la Cat. de Reims : perfecciona la anterior e introduce nuevos elementos como los gabletes, pináculos que junto a la organización en 3 registros : arcadas de los pórticos , triforio y zona de ventanales y rosetón consiguen un armonioso equilibrio entre líneas verticales y horizontales
- la portada se organiza, siguiendo el esquema de la tradición románica : arquivoltas apuntadas, dintel, parteluz, jambas y tímpano.

6.- CONCEPCIÓN ESPACIAL

- coexisten dos directrices visuales la vertical y la longitudinal
- las diferencias entre las distintas escuelas nacionales y regionales se basan en la distinta importancia de las dos directrices
- se mantiene la tradición geométrica utilizada por el románico y el Císter), basada en el concepto de proporción presente también en la escala musical diatónica, y que según la tradición fue utilizada por Dios en la creación del universo . Según S.Agustín , la contemplación de las armonías perfectas lleva al alma a la experiencia de Dios, a través de Cristo como armonía.

7.- IMPORTANCIA Y SIMBOLOGÍA DE LA LUZ

- Es uno de los elementos mas expresivos de gótico (radicalmente distinto al románico) . Para los tratadistas de la época , lo bello se identifica con la luz . San Buenaventura dice que la perfección de una obra depende de su luminosidad . También simboliza a Cristo (Ego sum, lux mundi).La luz aparece como expresión simbólica de la propia divinidad (Dios es como la luz, capaz de atravesar cuerpos sólidos sin romperlos –las vidrieras-, de ser fuente de vida, etc.
- La vidriera permite
 - colorear la luz (desmaterializa el muro ; crea una atmósfera mística , reflejo del mundo celestial; reforzar la analogía entre la Iglesia y la Jerusalén Celestial descrita por S.Juan)
 - ser el soporte para el desarrollo de programas iconográficos (en el Románico - muro/pintura mural
- La luz transfigurada (divina) hace visible la realidad de la naturaleza, lo cual hace posible la concordancia entre fe y razón, entre materia y forma . Para conseguirlo, el arquitecto organiza una estructura que le permita, mediante la técnica, un sabio empleo de la luz – que desmaterializa los elementos constructivos del edificio- para conseguir sensaciones que como la elevación y la ingravidez, transmitan ese sistema de valores.

8. - LOS ARQUITECTOS O MAESTROS CONSTRUCTORES

- anónimos
- de origen burgués
- conocimientos de albañilería , geometría de Euclides, técnicas de construcción , dibujo lineal , latín y francés
- funciones hacer el plan tras consultar al cabildo a seleccionar los materiales, procurar mano de obra resolver los conflictos laborales
- la inspección de la obra se la encomendaba el arquitecto a un capataz
- muchos detalles de la construcción los hacían albañiles, carpinteros y escultores de confianza

9.- EL SIMBOLISMO DE LA CATEDRAL GOTICA

“ La catedral era un símbolo ambivalente de Cristo , la Jerusalén Celestial y el universo La magnificencia de ella juzgábase adecuada a su función como ofrenda de los fieles y morada espiritual de Cristo y de la Virgen A través de la catedral el hombre entendía lo invisible y lo infinito y lo divino se hacia inminente - El maestro constructor procuraba idear un marco que estimulase los pensamientos y sentimientos del devoto de tal manera que este pudiera realizar el acto mas importante de su vida la comunión del alma con Dios (Elsen “Los propósitos del arte”, pg. 74-75)

(leer y comentar el texto de la pg.35 sobre las distintas interpretaciones sobre el gótico : formalista, iconográfica, sociológica...)

10.- CRONOLOGÍA

- Origen : En el dominio real capeto de la Isla de Francia, en un radio de 160 km. Alrededor de París. Entre 1140-1144 se construye el coro de la abadía de Saint-Denis, cerca de París.
- Difusión : En Inglaterra y en España, se difunde rápidamente. En Alemania y Portugal, más tardíamente y en Italia, con menor intensidad y con rasgos muy particulares.
- Primera época (s.XIII) . Aparición del gótico, pureza y sencillez. En Francia se le denomina gótico clásico y gótico radiante
- Segunda época (s.XIV). Es el gótico Internacional
- Tercera época (s.XV). Gótico Flamígero –Tudor en Inglaterra, Reyes Católicos en España, y Manuelino en Portugal)

11- PRINCIPALES TIPOLOGÍAS

A) RELIGIOSAS : la catedral

B) CIVILES : la lonja, el ayuntamiento, palacios, etc.

LAS ARTES FIGURATIVAS DURANTE EL GÓTICO: ESCULTURA Y PINTURA

1.- Aunque sigue habiendo una integración de las artes en torno a la arquitectura, **se inicia un proceso de liberación de la llamada ley del marco** ⇒ la escultura adquiere más volumen y la pintura deja de ser el pural. elemento decorativo y se libera del muro (tabla)

2.- Cambio de la mentalidad religiosa y social ⇒ **humanización del mensaje religioso** : la angustia, el miedo y los ideales ascéticos románicos son sustituidos por

- La preocupación por el Dios-Hombre y su naturaleza mortal (escenas de la pasión y vida)
- Gusto por los sentimientos de ternura, compasión y hasta, goce por la vida
- La figura de la Virgen cobra gran importancia (mediadora entre Dios y los hombres) ⇒ la imagen dulce y amorosa de la Virgen con el Niño es típica del gótico
- Importancia del papel de los santos como abogados y protectores de todos los hombres y de sus actividades ⇒ nuevo valor que empieza a concederse a lo humano y a la capacidad de perfección del propio hombre.

3.- Aunque sigue manteniéndose el gusto por lo monstruoso y maravilloso, se aprecia una **nueva valoración de la Naturaleza** ⇒ mayor concreción, mayor identificación de lugares concretos, especialmente en los temas históricos y cotidianos.

Claves estéticas .Tanto las escuelas catedralicias que seguían las doctrinas de Santo Tomás de Aquino que basándose en la filosofía de Aristóteles –que defendían lo sensible como fuente de conocimiento- como los neoplatónicos –defensores de una “idea”, de “los universales” antes de lo particular- traerán consigo un profundo cambio estético ... ⇒ el mundo material dejó de ser fuente de pecado... surgirá un interés por la naturaleza (amor de los franciscanos hacia lo humilde e insignificante de la naturaleza)

LA ESCULTURA GÓTICA

CARACTERÍSTICAS FORMALES

Mayor naturalismo que se aprecia en el volumen, el movimiento y la expresividad ⇒

- Proporciones naturales
- Adoptan relaciones de diálogo
- Aparecen los primeros retratos
- Humanización de la figura de Cristo

FUNCIÓN Y SIGNIFICADO.

Esencialmente, la misma que en el románico, aunque se aprecia una tendencia hacia una mayor humanización por influencia del espíritu de las órdenes mendicantes.

FUENTES ICONOGRÁFICAS. TEMAS ICONOGRÁFICOS

.Se eliminan por influencia de S. Bernardo los Bestiarios. La base será el Antiguo y el Nuevo Testamento

Entraron en el juego iconográfico los **Evangelios Apócrifos**, en los que se narran episodios muchas veces pertenecientes a la vida cotidiana de Cristo, que subrayan su dimensión humana y emocional. La Virgen se convirtió en madre cariñosa, vulgarizándose hasta cierto punto su figura. a pesar del enorme peso que tuvo en la religiosidad gótica como dama a la que ofrecía sus esfuerzos el caballero cristiano (desde San Bernardo) en círculos cortesanos, o como madre sufriente y protectora de los desvalidos el medios populares. A ella se dedicaron, de hecho, las mas importantes catedrales francesas: Chartres (donde se guardaba la túnica que llevaba María cuando recibió el anuncio de Gabriel). París, Amiens, Laón, Reims.

El gran protagonista de la imaginería gótica **es el Cristo de la Pasión** . La Iglesia, frente a las herejías que negaban la naturaleza humana de Cristo, insistió en su linaje humano (con el tema del *árbol de Jessé*), presentó a la Virgen como su madre biológica y mostró su sufrimiento físico. El tema de la Encarnación, fundamental para la doctrina de la Iglesia, se expresó a través de **la Anunciación, la Natividad o la última Cena**. Pero Cristo fue entonces sobre todo el dios crucificado, cuyo evidente dolor debía mover a piedad a **los** fieles.

Los santos hicieron su aparición en tropel. Sus vidas quedaron representadas en los retablos pictóricos y escultóricos, y sus imágenes en estatuas exentas o inscritas en los retablos de la ultima época en los que la profundidad era cada vez, mayor, dando cabida a esculturas de bulto. La más famosa recopilación de santos medievales "*La leyenda dorada*"_de Jacobo de la Vorágine, recogía las biografías de los santos, contribuyendo a difundir sus imágenes (milagros, atributos, momentos de sus vida)

UBICACIÓN DE LA ESCULTURA Y PRINCIPALES TIPOLOGÍAS :

- EXTERIOR:
 - a) En la **portada** (tímpano : El Juicio Final; Escenas de marianas : Vida. Dormición, Asunción y Coronación de la Virgen; Hagiografías o vidas de santos ; arquivoltas : figuras humanas de Santos, Profetas, Apóstoles, etc. ; mainel : estatuas columna; capiteles : casi desaparece como soporte de relieves figurativos)
 - b) las gárgolas : temas animalísticos y fantásticos, generalmente) .
- INTERIOR
 - c) Los **retablos**, que adquieren una gran monumentalidad
 - d) Los **coros**, tanto el muro que lo rodea como la sillería
 - e) La **escultura funeraria**

El siglo XIV trajo consigo nuevas formas de devoción popular que provocaron la proliferación de capillas privadas, escenario del gran desarrollo de la escultura gótica en este siglo y el siguiente. Los nobles ~ los burgueses venidos a más que persiguieron los ideales aristocráticos, quisieron asegurarse la salvación de su alma, por una parte, y por otra la persistencia de su memoria en este mundo. En un principio, por esa tendencia hacia el arquetipo que dominaba en las artes figurativas, no se pretendía la representación de las facciones particulares del difunto, pero pronto la vanidad llevó al retrato funerario. Recostado, sentado, orante ...con escenas del funeral ...

Las capillas funerarias tuvieron también la función de oratorios privados

EVOLUCIÓN

1.- Las primeras manifestaciones las encontramos en la Isla de Francia, zona donde se tipifican los rasgos propios de la escultura del s.XIII (cierta liberación del marco, ciertos rasgos fisionómicos, leve , figuras esbeltas y gráciles, idealización "naturalista", se van abandonando temas como el Juicio Final y se introducen temas de la Virgen y Santos) (Se suele tomar como punto de partida la portada norte de la Catedral de Chartres por su tendencia al naturalismo. Frente a la figuración conceptual del románico que ponía el mensaje por encima de la forma, el arte gótico recuperaba, después de muchos siglos el afán por lograr el parecido entre las formas naturales y las formas artísticas) ⇒portadas de Reims, Virgen Dorada de Amiens

En España :En los talleres creados al amparo de las catedrales de León y Burgos se desarrolla la escultura bajo innegable influencia de modelos franceses Ej. Puerta del Sarmental de la C.de Burgos Virgen Blanca del parteluz de la portada principal de la C. de León

En Italia, sobre todo en Pisa⇒pervivencia de la tradición clásica- inspiración en los sarcófagos romanos-; **Nicolás Pisano** (púlpito del baptisterio de la Catedral de Pisa), Andrea Pisano (puertas en bronce del baptisterio de Florencia)

2.- En el s.XIV, se acentúa el interés por la expresividad , el realismo en los rostros, los paños ondulados y fuertemente agitados ⇒ desarrollo de la escultura funeraria : **Claus Sluter** (complejo funerario de Felipe el Atrevido en la Cartuja de Champmol en Dijon : Pozo de Moisés) **Libro pg.259.**

En España el influjo borgoñón se aprecia a finales del XIV y XV: Sepulcro de Carlos el Noble de Navarra y su esposa

3.- En el s.XV, influencia norteña, 1º borgoñona (Claus Sluter, paños ondulados, realismo penetrante de los rostros) y luego flamenco (influencia de los Van Eyck), por la angulosidad de los paños y la observación atenta del natural

En Cataluña y dentro del gótico internacional : Pere Johan (Medallón de S. Jordi en la Generalitat)

En Castilla (gótico flamígero, hispano flamenco) : Puerta de los Leones de la C. De Toledo, retablo de la Catedral de Toledo, retablo de la cartuja de Miraflores y sepulcros de Juan II e Isabel de Portugal y el del infante don Alfonso (obras de **Gil de Siloé**, el escultor mas importante de su época)

ANÁLISIS DE DOS OBRAS GÓTICAS DE ZARAGOZA SEPULCRO DE D. LOPE FERNÁNDEZ DE LUNA.

Localización : Capilla Parroquial de S.Miguel Arcángel "la parroquieta"

Fundación : don Lope Fernández de Luna, fallecido en 1382

Tipología : Sepulcro gótico de tipo arcosolio, es decir bajo un arco y adosado a la pared con estatua yacente del prelado en la cubierta, una fila de encapuchados bajo arquerías en los tres lados visibles del sarcófago y la ceremonia fúnebre en el frente del nicho.

Material : Alabastro de Gerona. Estuvo policromado y en los fondos de las arquitecturas, había pasta vítrea.

Autor : el catalán Pedro Moragues, entre 1376-1379 .

Suele constar de los siguientes elementos (TIPO ARCOSOLIO):

- La arquivolta, el tímpano – con una crucifixión como símbolo de la redención del muerto por la sangre de Cristo-
- cama funeraria, el yacente encima plácidamente dormido, con un perro a los pies del yacente como símbolo de fidelidad o de fidelidad matrimonial si son esposos; suele apoyar sobre figuras de leones
- Otras escenas frecuentes son : la bendición del cadáver, las plañideras, los sufragios o limosnas, la ascensión del alma a los cielos

OTRAS TIPOLOGÍAS DE SEPULCROS EXENTOS⇒ Orante (arrodillado), Leyendo (ligeramente incorporado y con un pajecillo a los pies Ej. El Doncel de Sigüenza, s.XV)

RETABLO MAYOR DE LA SEO

Pieza capital de la escultura gótica europea

Fundación :Emprendida durante el arzobispado de don Dalmacio de Mur (1434), se terminó con don Alonso de Aragón (1480)

Autores :

1º Pere Johan (y colaboradores), contratado por Dalmacio de Mur⇒ en dos fases :

- 1ª(1434-1440): parte inferior del retablo -zócalo y bancal- en alabastro de Gelsa policromado. En el zócalo esta el escudo del Arzobispado Mur y el del Cabildo sostenidos por ángeles de caballera rizada y dulce sonrisa
En el bancal, dividido en siete compartimentos coronados por dosetetes se suceden historias de los santos aragoneses Lorenzo, Valero y Vicente
- 2ª (1441-1445) : cuerpo del retablo, tallado en madera con tres historias y flanqueadas por columnas de alabastro y el marco con cabezas de angelitos en el óculo del expositor, en el centro del cuerpo del retablo

2º Ans Piet D´anso,(Hans de Suabia : plan en forma de cruz, según un modelo flamenco, con 3 escenas de bulto muy salientes; una claraboya en la calle central para la exposición del santísimo sacramento) imaginero alemán (1467) a quien encarga el cabildo la realización de tres escenas en alabastro, para hacerlo mas duradero. Temas elegidos: La adoración de los Reyes o Epifanía como titular, flanqueado por la Trasfiguración y la Ascensión de Jesús a los cielos . Son composiciones grandes, de acusada verticalidad, con vistosa policromía y dentro de la influencia estilística septentrional y germánica. Entre 1473-1477 se realizó el pabellón sostenido por ángeles sobre el óculo del expositor

3ªMaese Gombao (1480-1486), puertas de cierre

PINTURA GÓTICA

- **CONDICIONAMIENTOS Y EVOLUCIÓN SIMILARES A LOS DE LA ESCULTURA**
 - Nueva espiritualidad
 - Cultura más laica que da más valor al hombre y a la naturaleza
 - Nueva temática religiosa (Pasión de Cristo, la Virgen –temas marianos-, los santos –hagiografías-)
 - Importancia de la burguesía naciente y del comercio
 - Importancia de la vida urbana
- **GRAN VARIEDAD DE TÉCNICAS Y RASGOS REGIONALES**
 - Mientras que en Italia lo predomina la pintura mural, en Francia es la vidriera, tapicería en Francia y Flandes ...
 - Miniatura , fresco y temple (pintura mural), tapicería, temple y óleo(pintura sobre tabla),pintura de caballete
- **EVOLUCIÓN ICONOGRÁFICA**
 - Esencialmente religiosa, ampliada con temas marianos y hagiografías en un ambiente de un naturalismo idealizado por influencia de S. Fco de Asis.
 - A partir del s.XIV (crisis de los universales/nominalismo, Cisma de occidente, peste negra, luchas sociales entre nobleza y campesinos, la Guerra de los 100 años ...) se produce una escisión de la cual surgirá una pintura de temática realista cortesana (realismo cortesano) frente a otra de temática realista-religiosa (realismo burgués)
- **AMPLIACIÓN DE LA CLIENTELA (COMITENTES, COMANDITARIOS)**
 - Aunque seguirá siendo esencialmente religiosa, se amplia. Suelen ser de dos tipos, representantes de cofradías, parroquias o pueblos (rara vez aparece en el retablo representación alguna de ellos, todo más los símbolos del gremio o cofradía) y personas particulares (que si que tienen interés en aparecer ya sea con sus armas pintadas en el guardapolvo o polsera, con los nombres escritos o bien retratados como donantes).
- **EL SISTEMA DE TRABAJO**
 - Sigue siendo relativamente frecuente el anonimato
 - Trabajan agrupados en gremios: los aprendices y oficiales preparaban las tablas (ensamblarlas con lengüetas o pasadores poniendo estopa en las juntas y reforzándolas con barrotes para evitar la deformación), les daban una imprimación (consistía en colocar una tela empapada en cola o yeso sobre la madera , con ello se pretendía hacerlo menos absorbente, más luminoso y duradero), el dibujo (se hacía con tinta o con algún objeto duro mediante una incisión), el dorado (el dorador colocaba la hoja de pan de oro sobre el fondo humedecido con pulimento de huevo) y el maestro terminaba el retablo pintando las ropas y paisajes y dejando para el final las encarnaciones de rostros, pies y manos.
 - La colocación se hacía en el lugar destinado para el retablo, colocándose las tablas sobre el armazón . Normalmente se exigía en los contratos que el maestro estuviera presente.
- **CARACTERÍSTICAS FORMALES : SU EVOLUCIÓN**
 - Hay una progresiva conquista de la realidad
 - Progresiva importancia del volumen, del gesto, del detalle ...

- Enriquecimiento de las gamas cromáticas
- Nuevos esquemas de composición (escorzos, perspectiva caballera...)
- Nuevas técnicas : el óleo.

• **EVOLUCIÓN ESTILÍSTICA Y CRONOLÓGICA :**

A) GÓTICO LINEAL O FRANCO GÓTICO (mediados del XIII-mediados XIV)

- Origen francés como la arquitectura y la escultura
- Predominio de la línea que separa colores planos casi sin valoración tonal
- Predominio en los temas del naturalismo idealizado
- Principales manifestaciones : la vidriera (Chartres, St. Chapelle, Bourges...) y la miniatura (encuadrada por arquitecturas y orlas vegetales, con colores vivos)

B) ITALO GÓTICO (mediados del XIII-mediados XIV)

Sobre una fuerte tradición bizantina , van a confluir dos corrientes : la de tradición gótica (importancia de la línea) y la clásica (observación de la realidad).

Habrán dos escuelas : la florentina en la que destaca la figura de **Giotto** (1266-1337) ▶ gran aportación en la conquista de la realidad y la sienesa en la que destacarán **Duccio** (1/3 XIV) y **Simone Martini** (1/3 XIV) ▶ más apegada a la tradición bizantina, a la importancia de lo lineal (serpentinata) y de lo anecdótico

Características y aportaciones (especialmente de la escuela florentina)

- a) Preocupación por la representación de la profundidad (tanteos en el estudio de la perspectiva, orientación intelectual hacia la representación del espacio)
- b) Estudio de la anatomía basada en el natural y del gesto y de los sentimientos (representación de los estados anímicos)
- c) Valoración de la luz que se convierte en un elemento importante de la composición
- d) Atención a la representación de la naturaleza por influencia de la espiritualidad franciscana
- e) Principales obras : La Maestà de la catedral de Siena de Duccio, La Anunciación de S.Martini y los frescos de Asís y los de la Capilla de los Scrovegni en Padua de Giotto.

C) GÓTICO INTERNACIONAL (finales del XIV-1/3 del XV)

Frente a la crisis social y espiritual de la Baja Edad Media, la estética se encamina hacia un realismo inicialmente de carácter poético, aristocrático y refinado que alcanzará con la pintura flamenca un carácter simbólico aunque fuertemente realista

Características y aportaciones

- a) Predominio de la línea curva, del detallismo y minuciosidad de las composiciones (por influencia de la tradición miniaturística)
- b) Estilización de las figuras
- c) Importancia de lo anecdótico (ropajes , animales...)
- d) Introducción de detalles aparentemente naturalistas con significado simbólico
- e) Predilección por temas y modales delicados (manos finas y alargadas, gestos elegantes...)
- f) Principales obras : Los principales focos son las Cortes de los duques de Berry y Borgoña, destacando las miniaturas (Las Grandes Horas del duque de Berry y las Muy Ricas Horas del duque de Berry). También destaca el pintor Jean Pucelle que rompe el estilo lineal incorporando el estudio del paisaje y un fuerte interés descriptivo mediante un estilo minucioso y delicado

D) GÓTICO FLAMENCO- PRIMITIVOS FLAMENCOS- (s. XV-pcios. XVI)

A partir de la Baja Edad Media, coincidiendo con un cierto renacimiento comercial en el Occidente europeo, en las ciudades flamencas se concentra la producción de tejidos de lana que por la suavidad y belleza de sus colores desplazan a los de las ciudades francesas y conquistan los mercados mediterráneos. Brujas se erige en el principal centro comercial del Occidente europeo hasta bien entrado el s.XV.

Características y aportaciones

- a) **Minuciosidad**

Suelen ser obras de pequeño tamaño, más apropiadas por tanto para adornar estancias hogareñas y oratorios que iglesias o palacios, concebidos para ser contemplados de cerca. Recrean los detalles más nimios (pétalos de las flores en un prado, líneas y letras en los libros, cabellos en la cabeza, etc.

b) Naturalismo

Hay un deseo de representar verazmente la realidad... aunque sin el apoyo de teorización sobre la perspectiva como en el quattrocento italiano

c) Fuerte contenido simbólico.

Los temas religiosos son tratados con un deseo de interpretar la realidad tal como es. Elsen habla de "síntesis del cielo y la tierra". Este binomio a la larga se inclinará del lado de la tierra, del realismo, de la naturaleza.

d) Amor al paisaje

Montañas, caminos, prados verdes, bosques. Incluso cuando la escena se desarrolla en un interior, el paisaje, muy detallado, aparece a través de una puerta o ventana.

e) Delectación en la reproducción de objetos

En general los pintores se detienen más en las cosas pequeñas que llenan la vida cotidiana: objetos de vidrio o metal, monedas, mesas, telas...

f) El soporte utilizado es la tabla

g) Técnica al óleo

El aglutinante de los colores es el aceite de linaza. Aunque ya se conocía, fueron los hermanos Van Eyck sus perfeccionadores. Sus principales ventajas son:

- Permite pintar en sucesivas capas, mediante *veladuras*
- Enriquecer la gama cromática
- Obtención de nuevos colores mediante mezcla de los mismos
- Realización de efectos tales como las transparencias, la luz, la atmósfera
- Obtener minuciosos detalles al permitir un trabajo lento, ya que seca lentamente

h) Nuevos temas

La iconografía religiosa se verá enriquecida por temas relacionados con la muerte y el diablo (desde Bouts al Bosco – El tríptico del Jardín de las Delicias-) fruto del pesimismo de final de la E. Media y expresión de la crisis del pensamiento medieval que protegía al hombre de la duda, los Santos patronos de los gremios (Petrus Christus "S. Eloy").

Los temas religiosos se amplían a otros más laicos que son reflejo de las nuevas profesiones (banquero, usurero...), de los conflictos sociales, de escenas cotidianas, de interiores de viviendas burguesas (Quintin Metsys "Prestamista y su mujer", Marinus van Romerswalen "Cambistas", Bruegel "Gordos y flacos", Van Eyck "Los esposos Arnolfini"...))

i) Organización gremial de la pintura

Principales pintores

- a) Los iniciadores (1/3 s.XV) : los hermanos (Jan y Hubert) Van Eyck, Rober Campin (el Maertro de Flemalle)
- b) Los continuadores (2/3 s.XV) : R. Van de r Weyden, D. Bouts, P. Christus
- c) Los que evolucionan hacia formas más personales (3/3 s.XV-s.XVI) : El Bosco, Brueghel