

CURSO (20 horas): Viaje en torno al arte Gótico

Profesor: Javier Ibáñez Fernández

- *Centro de estudios Uez:*

Universidad de la Experiencia de Zaragoza

- *PROGRAMA:*

1º.- Principales características artísticas e históricas de la época del Gótico en Europa.

2º.- Arquitectura: Estructura, forma y materiales utilizados

3º.- Escultura: Diversos caracteres y su significado

4º.- Pintura: Técnicas y estilos dominantes

CONCEPTO, LÍMITES GEOGRÁFICOS Y LÍMITES CRONOLÓGICOS

- ***Del latín gothicus, gótico es un adjetivo que hace referencia a aquello perteneciente o relativo a los godos.***
- ***Este vocablo fue acuñado por el tratadista de Florencia, Vasari, quien en una biografía sobre pintores toscanos incluyó un apartado sobre el arte de la Edad Media.***
- ***A partir de entonces se utilizó el término de forma peyorativa para referirse a la arquitectura anterior al Renacimiento, que se caracterizaba por presentar elementos desordenados y “poco dignos”, en contraposición absoluta con la arquitectura clásica, dotada de racionalidad y sentido.***
- ***En arquitectura lo gótico tuvo diversos nombres tales como opus francigenum (estilo francés) o gótico final, como se llamó en España a aquellas construcciones de estilo isabelino o plateresco.***
- ***Actualmente se conoce como gótico el arte desarrollado en Europa entre el siglo XII y el Renacimiento. Este estilo artístico presenta varias similitudes con su antecesor (el románico), como el predominio de lo religioso y una concepción atemporal de las obras.***

Origen de nombre Gótico : Giorgio Vasari. Siglo XVI Italia
Arquitecto, pintor y escritor

- ***El absurdo nombre de gótico con que se conoce el estilo que como consecuencia de la evolución del románico impera durante los tres últimos siglos de la Edad Media, se debe al gran historiador del arte italiano del siglo XVI, Vasari que lo cree de origen germánico.***
- ***El estilo gótico adquiere una difusión geográfica más amplia que el románico, pues de una parte los cruzados llevan sus fronteras por Oriente hasta Tierra Santa y Chipre, y en sus últimos momentos, los españoles, por Occidente, al otro lado del Atlántico.***

CONTEXTO HISTÓRICO

LOCALIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL :

- **A nivel arquitectónico, el estilo gótico nació en torno a 1140 en Francia, siendo considerada como el primer monumento de este movimiento la basílica de la abadía real de Saint Denis (edificada por el abad Suger, consejero de Luis VII de Francia).**
- **El arte Gótico se desarrolla en Europa Occidental desde la segunda mitad del siglo XII hasta fines del siglo XV, sustituido por el Renacimiento.**
- **Francia es la cuna de este estilo y desde aquí se difunde por toda Europa.**
- **El surgimiento y desarrollo del Gótico coincide con cambios notables en Europa:**
- **Inicio de la decadencia del Sacro Imperio Romano Germánico y del sistema feudal puro a favor de las monarquías y a causa del auge del comercio tras las Cruzadas, lo que favorece el desarrollo de las ciudades y la aparición de una nueva clase social burguesa;**
- **La renovación del saber en las universidades y el surgimiento de una nueva espiritualidad más humanizada y próxima a la naturaleza, que se expresa en las nuevas órdenes religiosas mendicantes (franciscanos y dominicos).**
- **La Orden del Cister, reformada por San Bernardo de Claraval, será la promotora del desarrollo del estilo Gótico, favorecido por los nuevos avances científico-técnicos.**

Triunfo del Humanismo, el Naturalismo y la Burguesía

- ***- Durante el Gótico se va a producir una evolución del pensamiento, el hombre deja de obsesionarse sólo por Dios y descubre al hombre y a la naturaleza que le rodea, el arte vuelve a la naturaleza, se hace “naturalista”.***
- ***- En la Baja Edad Media se redescubre al hombre, se produce el despertar del “humanismo”, en escultura esto va a afectar a las figuras, que ahora se parecen y se comportan como verdaderos seres humanos, se inclinan y giran, sonrían, se lamentan, conversan, se comunican entre ellas.***
- ***- Importante en el triunfo del humanismo y el naturalismo fue la vuelta a la filosofía aristotélica, gracias a la obra de Santo Tomás de Aquino. Importante también en este sentido fue el papel de la Orden del Cister, tras la reforma de San Bernardo, que será decisiva en la difusión del Gótico, regulando desde el principio la arquitectura de sus templos.***
- ***- Otro importante factor fue el desarrollo de las ciudades, que se convierten en foco de atracción de la población rural y dan lugar a una nueva estructura social gracias a la expansión de los artesanos y comerciantes, que permitieron el triunfo de la burguesía, cuyas nuevas formas y estilo de vida repercutieron en un arte más rico y decorado.***

Periodización del Gótico

2ª ½ s. XII
génesis del estilo

Orden del Cister

Reforma del
Cister
Región de París
(L'Île-de-France)

s. XIII PLENITUD
Difusión por toda Europa

Crisis de la Baja Edad Media
(guerra, Hambres y peste)
Guerra de los Cien Años
Arte cortesano

s. XIV- 1ª ½ S. XV
Gótico Internacional

Desarrollo
Decorativo.
Agotamiento.

2ª ½ s. XV
Gótico Flamígero

Etapas del Arte Gótico

El arte Gótico nace en Francia en el sig XII pero no se extiende al mismo tiempo por toda Europa, por lo que las etapas son validas sólo para el Gótico Francés.

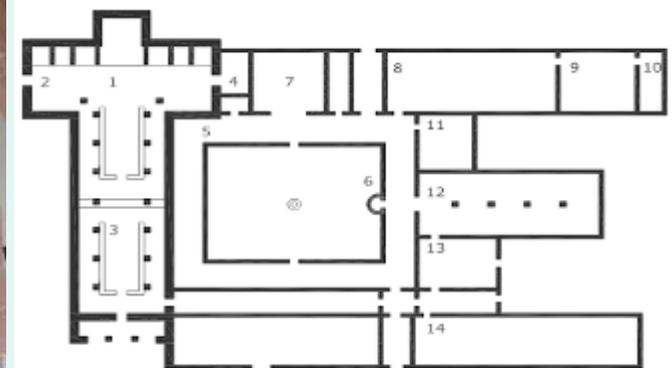
- ***1ª PERIODO INICIAL: 2º mitad del sig. XII y sig. XIII. Coincide con una prolongada etapa de Paz .***
- ***Partiendo de modelos románicos se desarrolla el arte CISTERCIENSE que es la transición del románico al Gótico***

- ***2º PERIODO CLASICO O DE PLENITUD (segunda mitad del sig XII-XIV)***
- ***Se desarrolla una nueva espiritualidad ,se construyen grandes catedrales , creandose el modelo llamado GOTICO SEPTENTRIONAL FRANCÉS , que da gran importancia a la verticalidad , el modelo se extendió con rapidez lo que le da una gran unidad de Estilo.***
- ***En esta etapa se construye Notre Dame en Paris, Chartres y Reims***

- ***3º PERIODO sig. XIV- XVI /primera mitad del XV. (La Guerra de los 100 años , el traslado de la corte papal a Aviñon , el desarrollo de las universidades) En esta etapa se desarrolla un estilo cortesano muy refinado , el llamado GOTICO INTERNACIONAL***
- ***Se pierde la armonia formal que se sustituye por una decoracion exuberante llamado GOTICO FLAMÍGERO***

ARTE GÓTICO: ORÍGENES EL PROTOGÓTICO

A finales del siglo XI y principios del siglo XII se inicia la espiritualidad Cisterciense, siendo coetáneo al Románico y anterior al Gótico. La Cuna de esta reforma monástica es Borgoña, y concretamente el Monasterio de Citeaux. Será esta espiritualidad la que ponga las bases del Arte Gótico, hay un Cister más románico y un Cister más gótico. Los monjes viajaron por Europa construyendo Monasterios y Abadías que desarrollarán el Arte Gótico y lo extenderán.

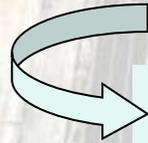
Abadía de Citeaux (s. XI-XII, Francia)

Expansión y límites geográficos del Arte Gótico por Europa

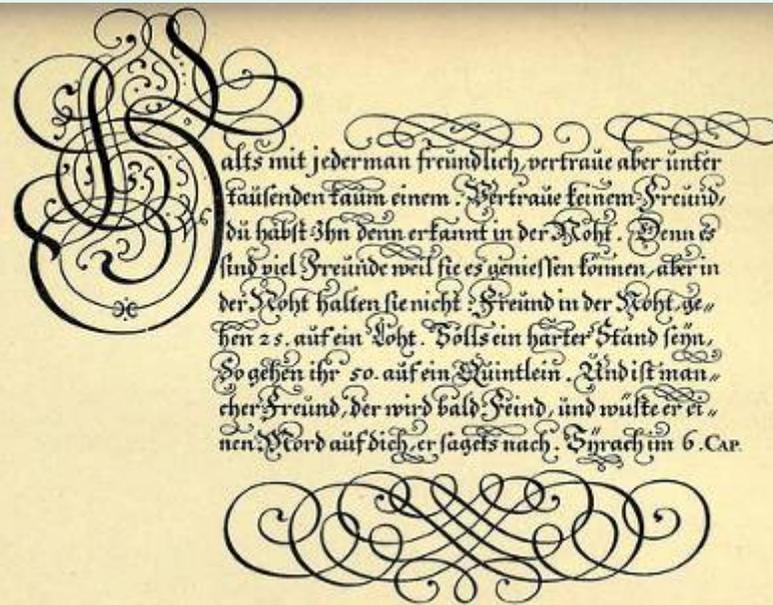
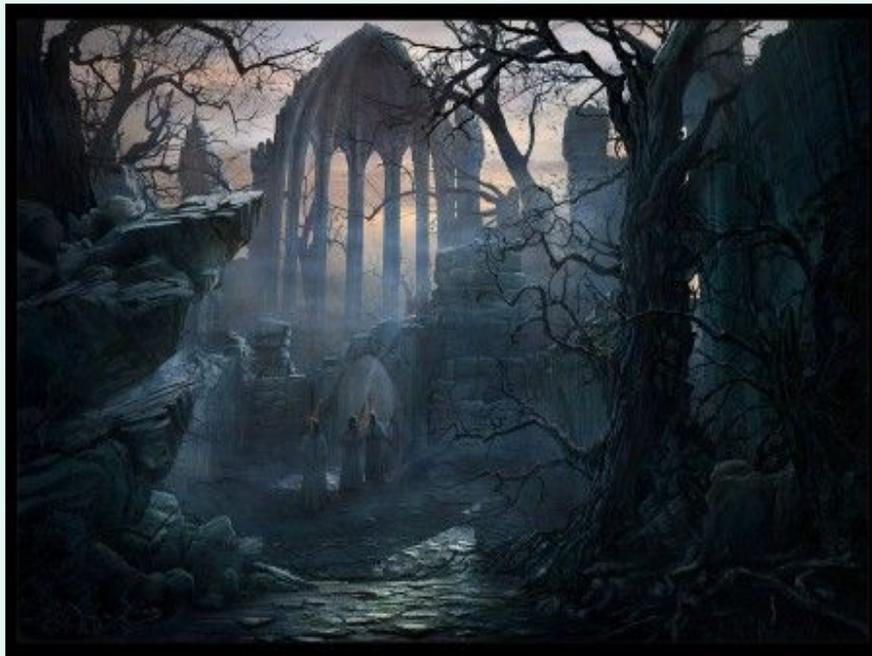

El arte gótico

el renacer urbano

Religioso y Civil

Arquitectura

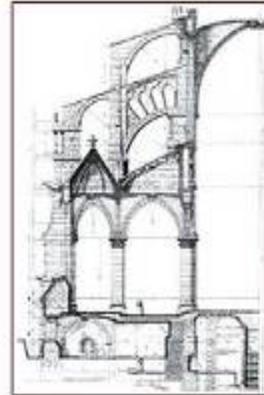
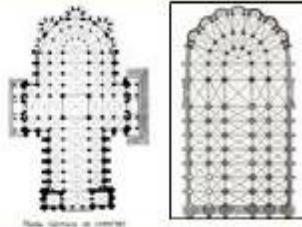
Características generales y arquitectura europea y española

1. El arte gótico como expresión de la cultura urbana de la Baja Edad Media.
2. La arquitectura religiosa: la catedral.
 - El exterior: **volumetría** de la catedral.
 - La **planta** y sus diversas tipologías.
 - **Alzado** y **sección** de una catedral gótica.
 - El **interior** de la catedral gótica
 - La **cubierta**: la bóveda de crucería.
 - Composición de la **fachada**: la portada gótica.
 - **Vidrieras** y **rosetones**.
 - Elementos constructivos: **arcos** góticos.
3. La arquitectura civil: tipologías.
 - El ayuntamiento, la lonja y el palacio

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ARQUITECTURA GÓTICA

LA CATEDRAL: una obra urbana

El alzado: un nuevo Sistema constructivo.

IMPORTANCIA DE LOS ARBOTANTES

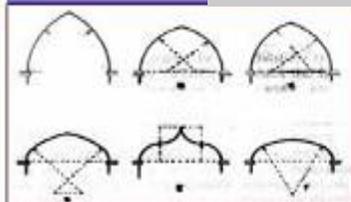
Arquitectura civil

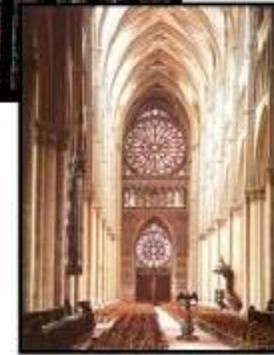
La cubierta: la bóveda de crucería

Las vidrieras: la Jerusalén Celestial (Dios es Luz)

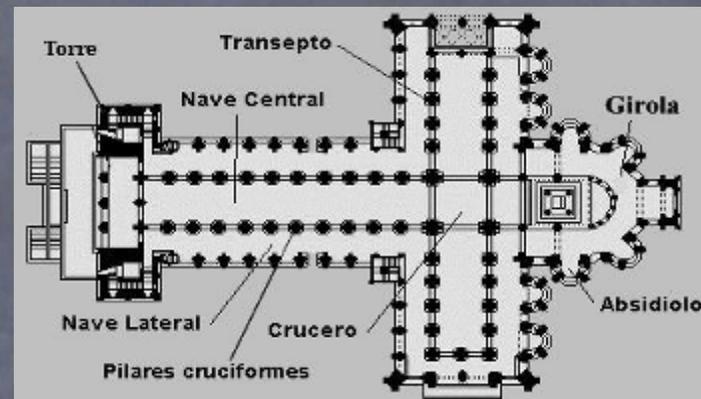
Los pórticos: El programa iconográfico

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ARQUITECTURA GÓTICA

- **1.1. Las dos obsesiones de los nuevos constructores**
- **A) La verticalidad**
 - **La verticalidad, la elevación, la gran altura e increíble esbeltez de la arquitectura gótica, simboliza el deseo de ascensión hacia Dios.**
- **B) La luminosidad**
 - **Con las innovaciones arquitectónicas del Gótico el muro pierde su papel estructural, siendo sustituido por las vidrieras, ya que el nuevo sistema constructivo concentra los empujes en puntos concretos, transformando a los muros en cubrimientos exteriores, no en soportes.**
- **Etapas en su evolución:**
 - a) Un período de transición cisterciense, caracterizado por su austeridad y limpieza decorativa.**
 - b) El Gótico Arcaico, aún etapa de transición, de gestación del estilo, desde finales del XII en Francia.**
 - c) El Gótico Clásico durante el siglo XIII.**
 - d) El Gótico Final, desde el siglo XIV, que presta una mayor atención a lo decorativo.**
 - e) Un Gótico Flamígero, que en algunos lugares se prolonga hasta el XV, caracterizado por el exagerado gusto por la decoración, hasta llegar a ocultar las estructuras arquitectónicas.**

EL ANÁLISIS Y COMENTARIO DE UNA OBRA ARQUITECTÓNICA

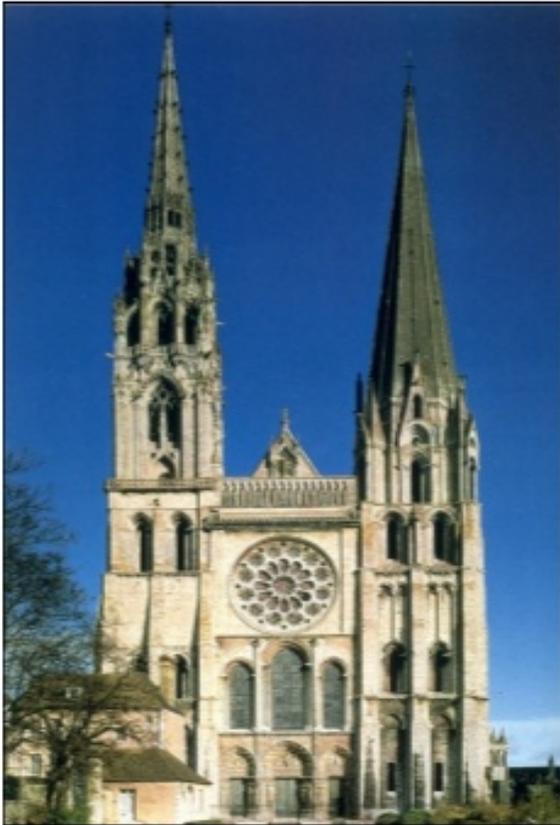
Breve **descripción** de la imagen (qué se ve, cuál era su función y utilidad).
Principales **rasgos técnicos de la obra**, con todo lo característico del estilo.
Cómo son la planta y el alzado del edificio, el tipo de construcción, los sistemas constructivos (soportes, cubiertas, etc.), los materiales de construcción, la decoración y los recursos empleados, el simbolismo del espacio interior y del exterior (la fachada), la iluminación, etc.
Y, por supuesto, **la identificación** de la obra: autor, tipología, localización espacial, cronología, estilo, autor o escuela, época.

- Y la explicación del **contexto** en el que se realiza la obra.

LA ARQUITECTURA GÓTICA: CARACTERÍSTICAS GENERALES Y TIPOLOGÍA.

- **A) CARACTERÍSTICAS GENERALES:** *La arquitectura gótica emplea sillares de piedra bien labrados. Sus elementos esenciales no necesariamente son el arco apuntado y la bóveda de crucería, compuesta por arcos que se cruzan diagonalmente, llamados nervios, con una clave central.*
- *Este tipo de bóveda concentra los esfuerzos en cuatro puntos determinados en que apoyan los nervios cruzados, lo que permite prescindir de los muros macizos del Románico, sustituidos por amplios ventanales con vidrieras, de mayor luminosidad.*
- **B) TIPOLOGÍA:** *El edificio más característico del gótico es la catedral, templo de la sede episcopal, que se convierte en el símbolo del poderío económico de la ciudad y del prestigio de sus habitantes.*
- *El mundo urbano defiende su independencia respecto al decadente mundo feudo-rural, lo que se plasma en la aparición de otras edificaciones civiles emblemáticas, como las casas del gobierno municipal, las lonjas de comercio, los hospitales, mercados, casas de gremios, etc.*
- *La luz está entendida como la sublimación de la divinidad.*
- *La simbología domina a los artistas de la época, la escuela de Chartres considera la luz el elemento más noble de los fenómenos naturales, el elemento menos material, la aproximación más cercana a la forma pura.*

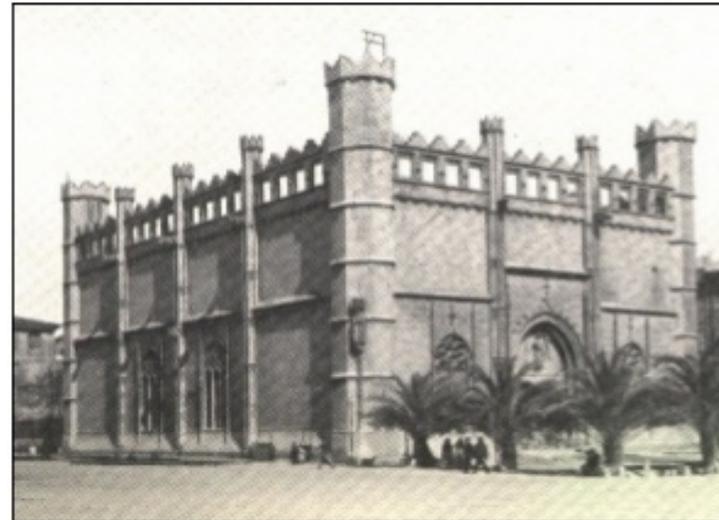
Clases de Arquitectura: Religiosa y Civil

ARQUITECTURA RELIGIOSA
La **catedral** sustituye a la abadía o monasterio como edificio paradigmático

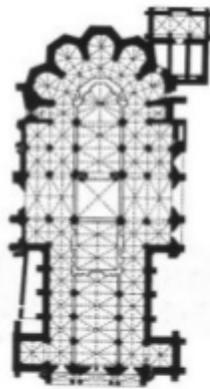
- LA ARQUITECTURA GÓTICA -

El arte gótico es la **EXPRESIÓN DE LA CULTURA URBANA** de la Baja edad media europea, de su prosperidad económica y de su hegemonía cultural

ARQUITECTURA CIVIL
Lonjas, palacios, ayuntamientos

Características de la Catedral Gótica

La planta: cabecera con capillas absidiales

La portada

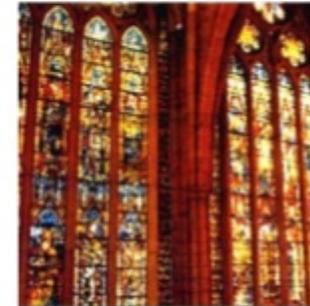
LA CATEDRAL GÓTICA

La sede del obispo:
Monumentalidad urbana

La desaparición del muro: Dios es luz

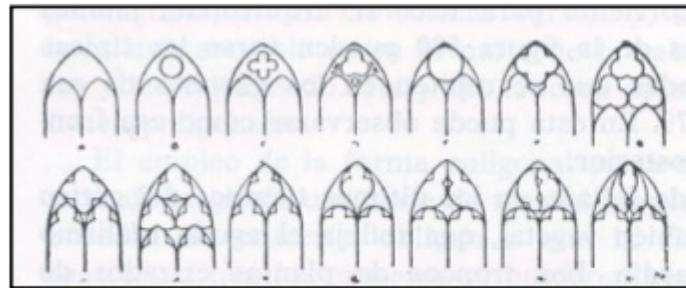

Las vidrieras: la Jerusalén celestial

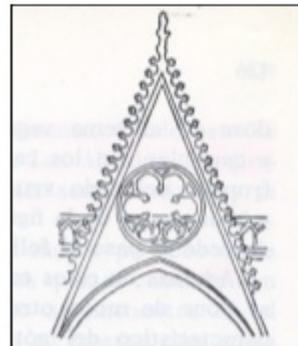
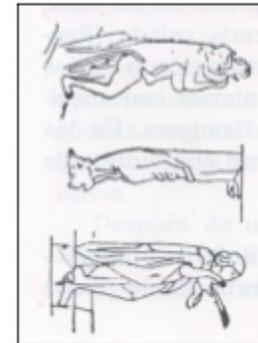
Elementos constructivos

Arquitectura gótica: elementos constructivos

ventanales góticos

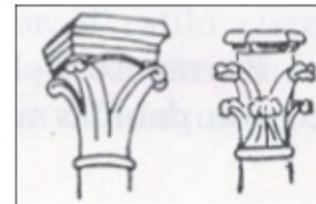
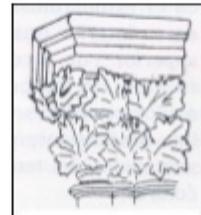

gárgolas

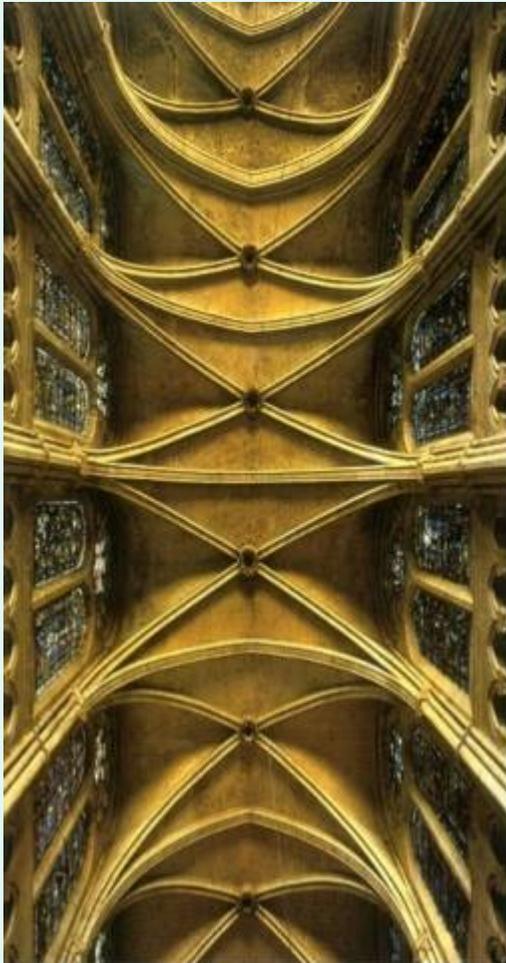
gablete gótico

capiteles

La Cubierta:

La Bóveda de Crucería y el Arco Apuntado

LA CUBIERTA

La **bóveda de crucería** es el resultado del cruce entre **arcos apuntados**, que forman un esqueleto de **nervios**;

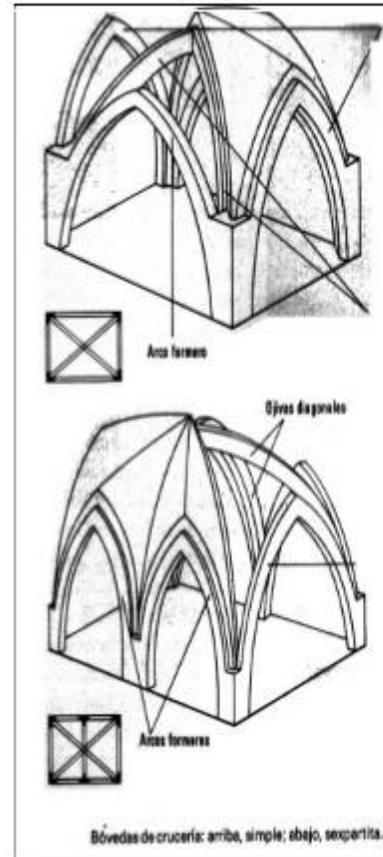
el espacio entre los nervios de piedra se rellena con **plementería** (material ligero de relleno).

La **clave** de la bóveda es la dovela central que la cierra.

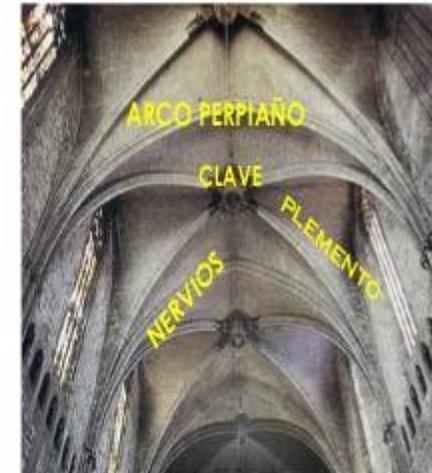
El **arco apuntado** permite elevar considerablemente la altura de la nave sin que se resienta su estabilidad por el peso de la bóveda, ya que las presiones tangenciales se han reducido.

BÓVEDA DE CRUCERÍA DE LA CATEDRAL DE CHARTRES (NAVE CENTRAL), s. XIII

LA CUBIERTA

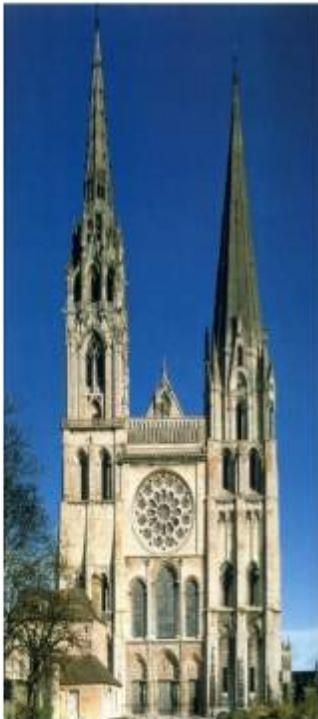
LA BÓVEDA DE CRUCERÍA O NERVADA

El **arco apuntado** u **ojival** es el que hace posible la gran novedad del gótico: la **bóveda de crucería**

Partes de la Fachada

LA FACHADA DE LA CATEDRAL

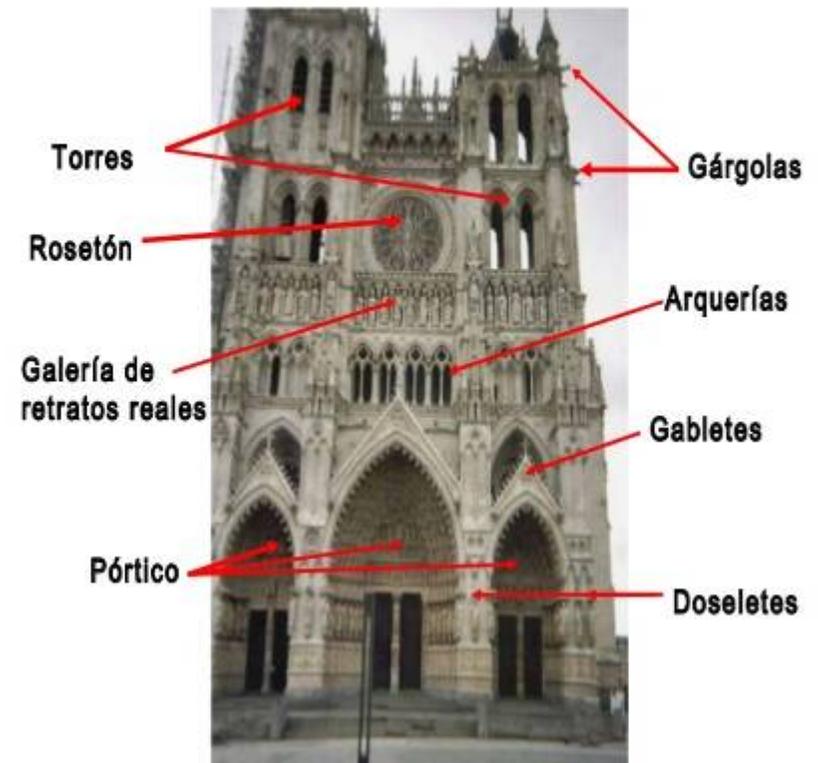
Catedral de Chartres

Catedral de París

Suele estar flanqueada por dos torres, rematadas por **chapiteles** o no; en las imágenes, dos ejemplos distintos.

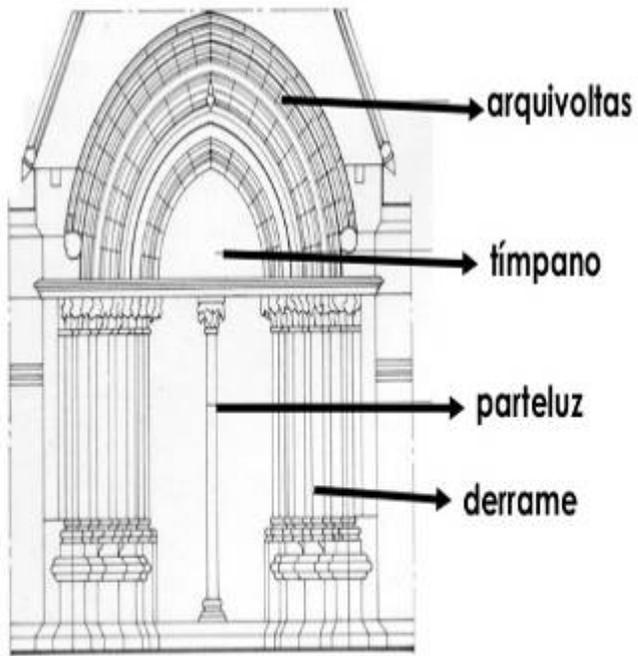
LA FACHADA DE LA CATEDRAL

Composición de la Portada

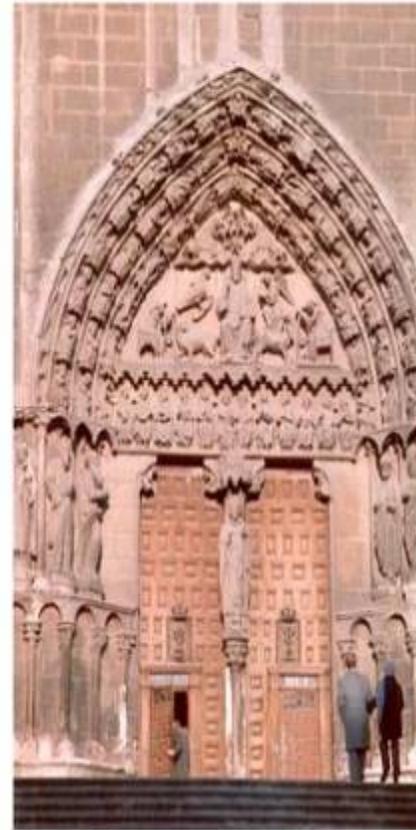
LA FACHADA DE LA CATEDRAL

La arquitectura gótica: la portada

Esquema de portal gótico.

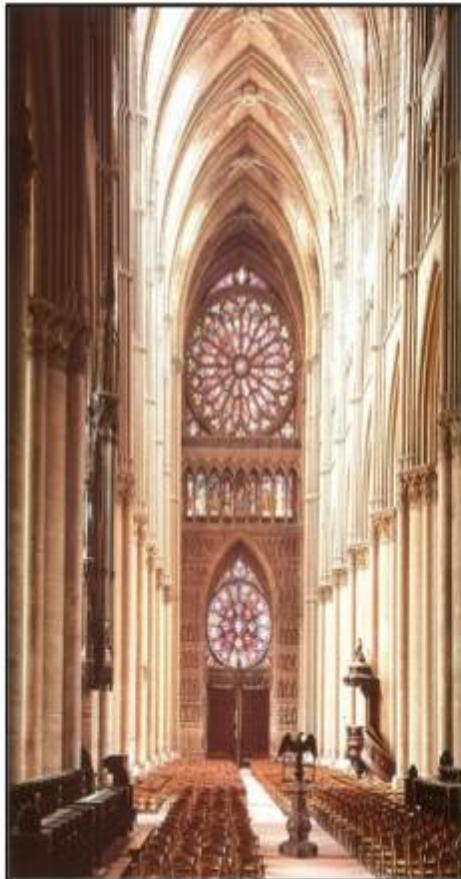
LA FACHADA DE LA CATEDRAL

LA PORTADA
GÓTICA

Alzado y Sección

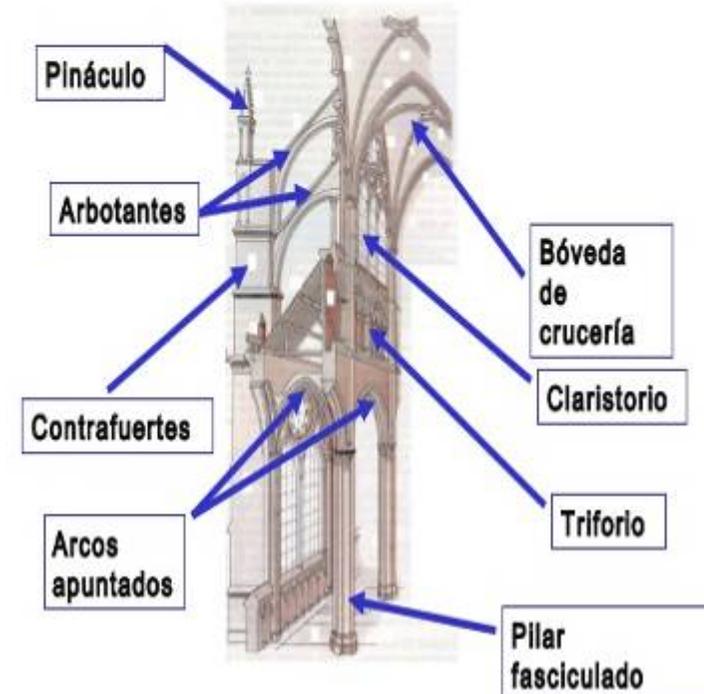
ALZADO Y SECCIÓN DE UNA CATEDRAL GÓTICA

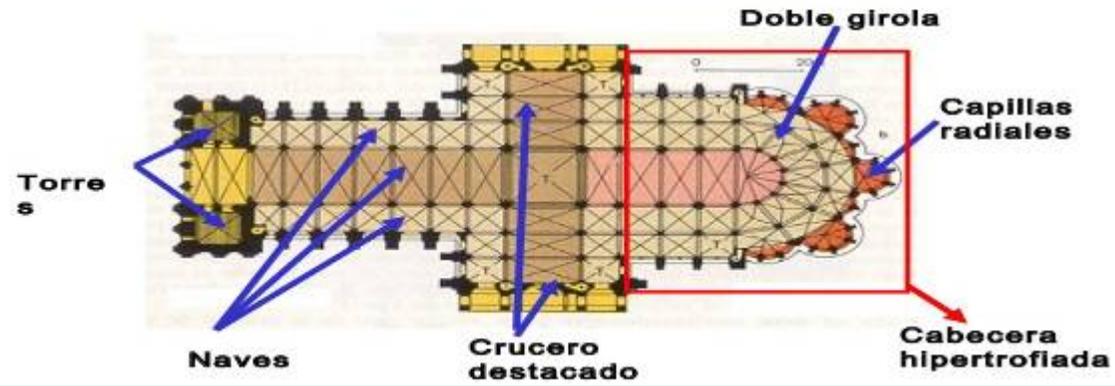
EL INTERIOR DE UNA CATEDRAL GÓTICA

Está dominado por la **luz** y una sensación de intensa “**desmaterialización**” arquitectónica, gracias a la “**desaparición del muro**” como elemento sustentante. Este efecto produce sensaciones de **ingravidez** y **transparencia** que subrayan el carácter místico y **simbólico** del espacio de la catedral, que se convierte así en el mismo **cielo**, no en un cauce para comunicarse con el cielo.

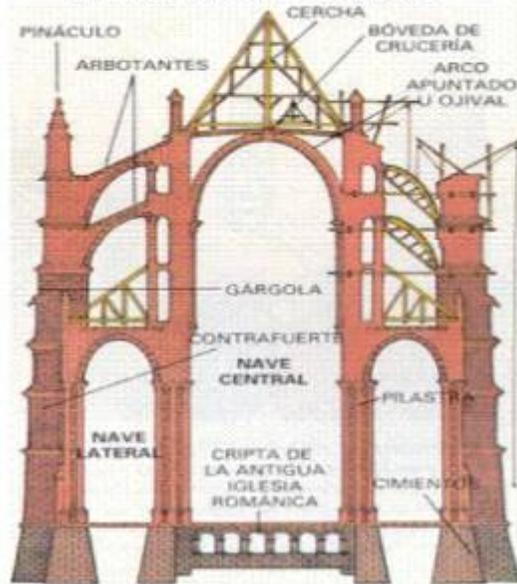
ALZADO Y SECCIÓN DE UNA CATEDRAL GÓTICA

LA PLANTA DE LA CATEDRAL GÓTICA

LA FABRICA GÓTICA

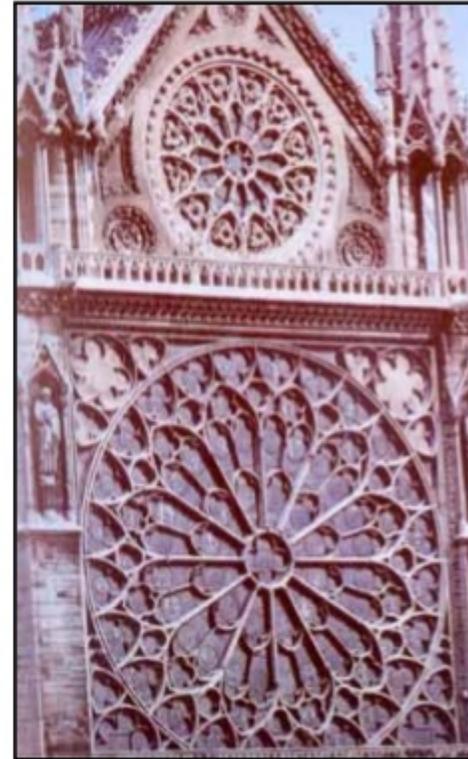

LA FACHADA DE LA CATEDRAL

La vidriera y el rosetón góticos

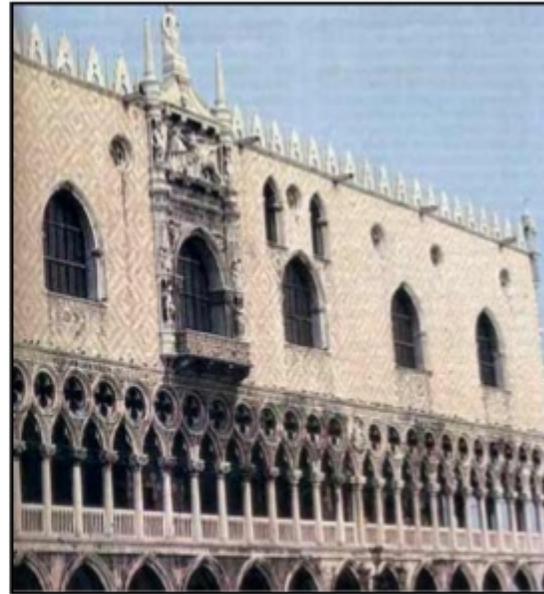
INTERIOR DEL ROSETÓN
DE LA CATEDRAL DE CHARTRES (PARÍS)

EXTERIOR

LA ARQUITECTURA CIVIL

La arquitectura civil es la mejor muestra de la pujanza económica del occidente cristiano en la Baja Edad Media. El auge de las actividades comerciales y artesanales, la apertura de nuevas rutas comerciales y el inminente descubrimiento de América, además de la consolidación de formas de gobierno municipales frente al dominio señorial o eclesiástico, facilitan el desarrollo de numerosos edificios de uso civil. Ayuntamientos, Lonjas, Palacios urbanos, etc. son la mejor muestra de este despertar urbano que anuncia ya la proximidad del Renacimiento.

El Ayuntamiento de Bruselas

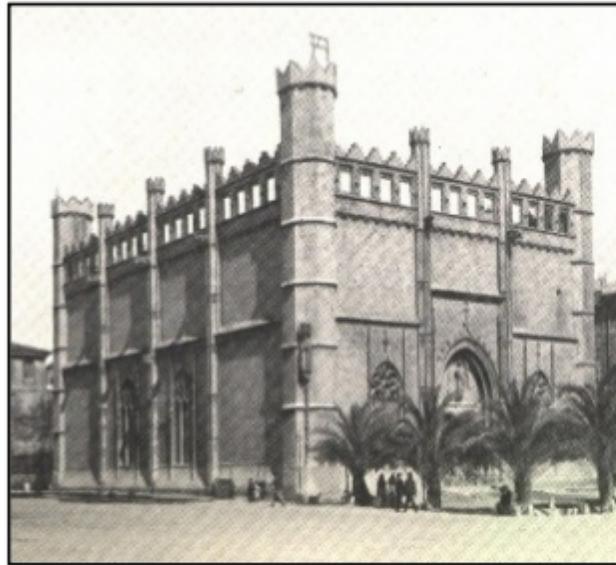
Es un edificio medieval, de arquitectura gótica, situado en la Grand Place, en la ciudad de Bruselas,.

Este edificio se encuadra dentro la arquitectura civil del siglo XV. Inicio 1420

Arquitectos: Jan van Ruysbroeck, Jacob van Thienen

ARQUITECTURA CIVIL: LA LONJA

LONJA DE PALMA DE MALLORCA

El S. XV conoció el impulso definitivo de la arquitectura civil, que en el ámbito de las finanzas tuvo su máximo exponente en la construcción de lonjas (edificios destinados a albergar actividades mercantiles y que eran el reflejo del dinamismo de la clase comercial).

Las lonjas, al principio simples espacios porticados donde realizar las transacciones, pasaron a ser imponentes edificios de piedra que reflejaban la riqueza de una ciudad.

LONJA DE VALENCIA O LONJA DE LA SEDA, S. XV

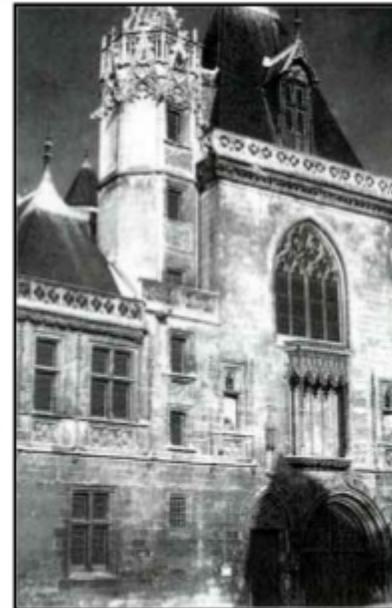
El arquitecto que
Inició y dio su
carácter
primigenio a la obra
fue el maestro
catalán PERE
COMPTE, que se
había instalado en
valencia en 1492
para colaborar en la
ampliación de la
catedral

Dimensiones: 51,47 m x 39,10 m. EL EDIFICIO CONSTA DE LA SALA DE
CONTRATACIÓN, A LA DERECHA EN LA IMAGEN, Y EL CONSULADO
DEL MAR, A LA IZQUIERDA.

LA ARQUITECTURA CIVIL: EL PALACIO

PALACIO DUCAL DE VENECIA

PALACIO GÓTICO

El palacio urbano es técnicamente similar en cuanto a soluciones constructivas se refiere, pero su **riqueza ornamental y suntuosidad** son el mejor exponente del florecimiento de la burguesía mercantil y financiera, de la nueva **aristocracia del dinero**.

LA ARQUITECTURA GÓTICA EUROPEA

EL ARTE GÓTICO

Nace y se desarrolla

**- LA ARQUITECTURA GÓTICA EUROPEA -
EVOLUCIÓN DEL GÓTICO EN FRANCIA**

PARÍS: LA *ÎLE DE FRANCE*

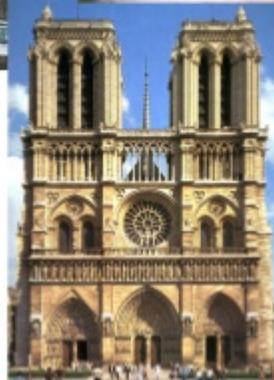
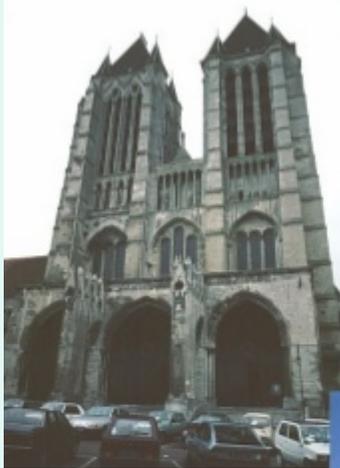

La arquitectura gótica nace y se desarrolla en la Isla de Francia (París).

Evolución S. XII

- LA ARQUITECTURA GÓTICA EUROPEA - EVOLUCIÓN DEL GÓTICO EN FRANCIA

PARÍS: LA ÎLE DE FRANCE

En la segunda mitad del XII, los hitos que jalonarán los avances serán las catedrales de Noyon (1150), Laon y París (1160) y Chartres (1195).

LAS PRINCIPALES CATEDRALES GÓTICAS DE EUROPA

LA ABADIA DE SAN DENIS

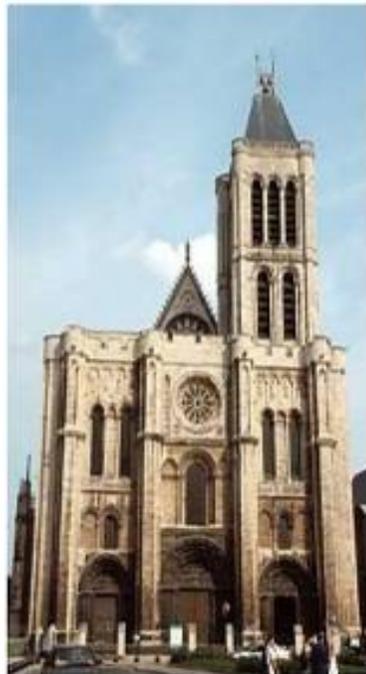
Considerada la primera Iglesia Gótica construida en Francia .

El estilo gótico nació en torno a 1140 en Francia.

La basílica de la abadía real de Saint-Denis o San Dionisio (edificada por el abad Suger, consejero de Luís VII de Francia).

- LA ARQUITECTURA GÓTICA EUROPEA -
EVOLUCIÓN DEL GÓTICO EN FRANCIA

Basílica de Saint Denis

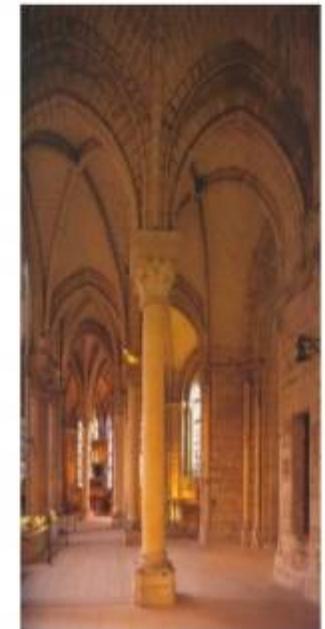

Esta iglesia ofrece de golpe todo el planteamiento claro de la estructura gótica. A partir de aquí, los progresos son claros y fácilmente identificables.

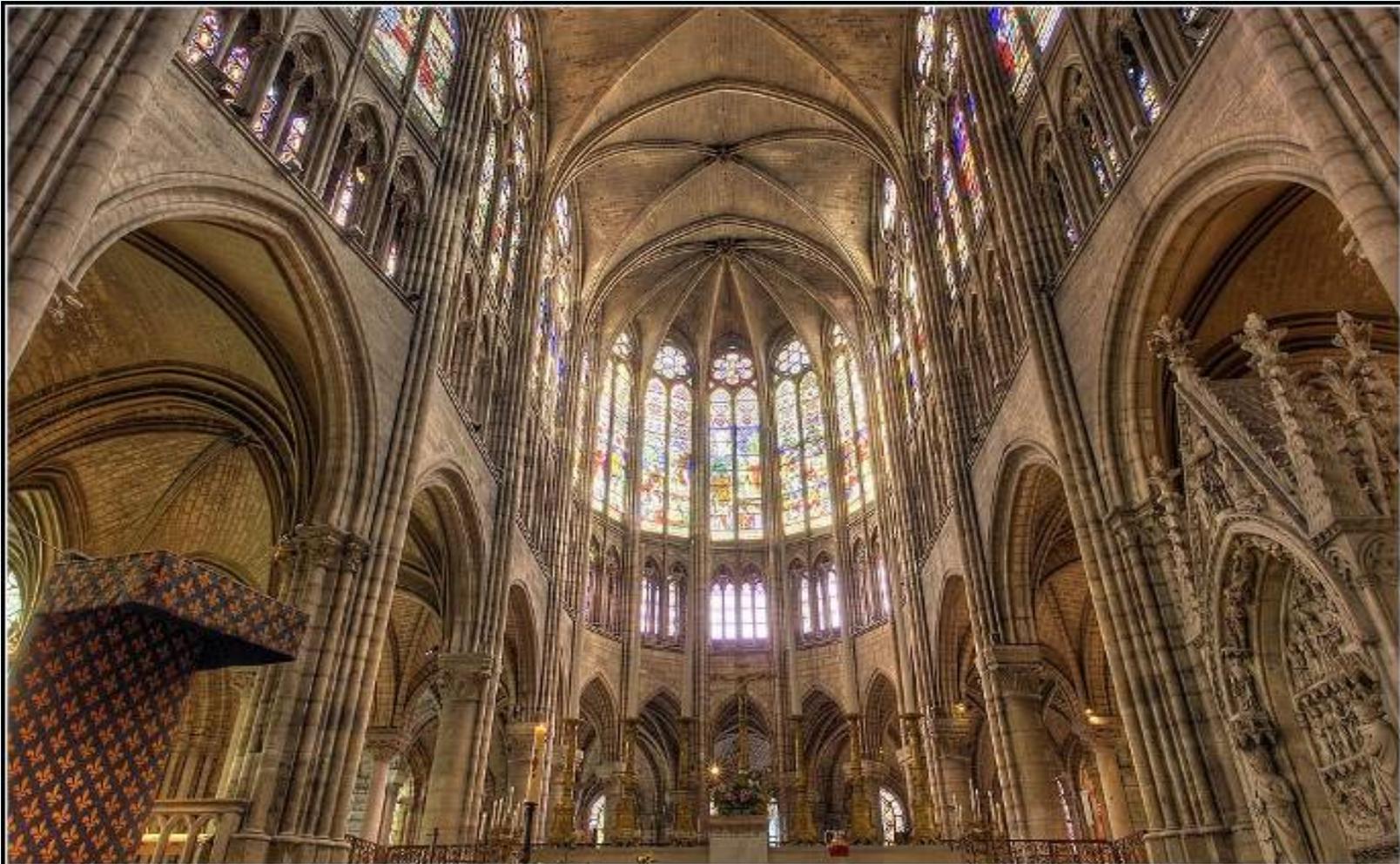
- LA ARQUITECTURA GÓTICA EUROPEA -
EVOLUCIÓN DEL GÓTICO EN FRANCIA

Basílica de Saint Denis

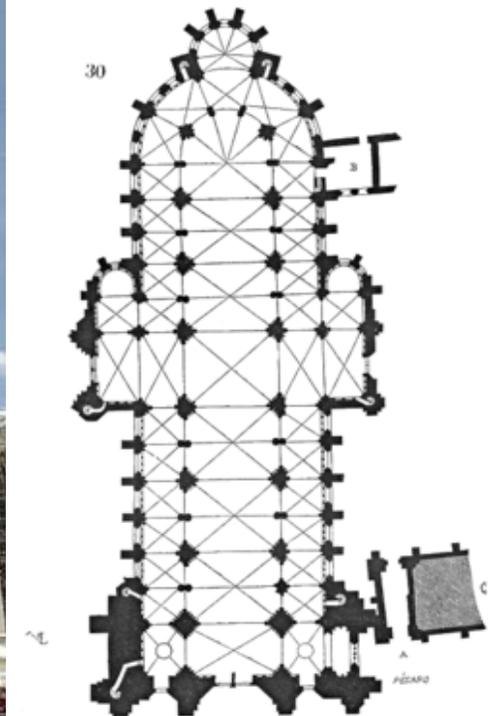

INTERIOR DE LA ABADIA DE SAN DENIS

La catedral de Sens en Borgoña

Es uno de los primeros templos góticos de este país. Su construcción se inició, bajo el auspicio del arzobispo Henri Sanglier (1122-1142), las obras continuaron con su sucesor Hugues de Toucy (1142-1168) y pertenecen principalmente al siglo XII.

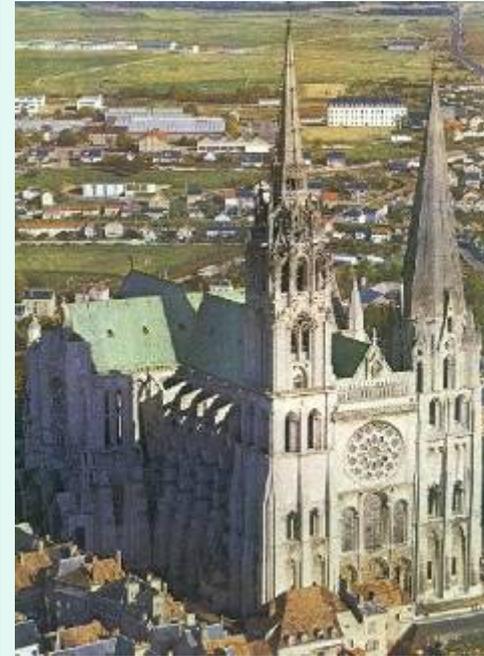
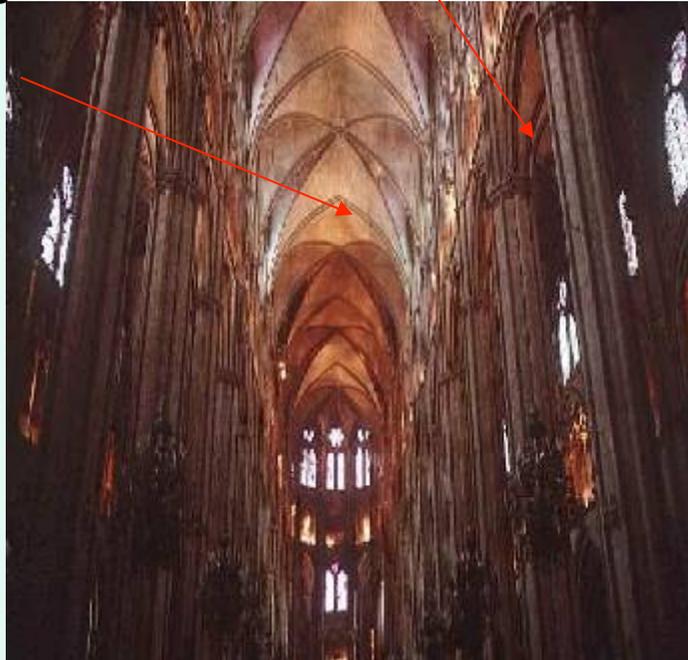

Gòtico clàssico: Catedral de Chartres

Características generales: arcos apuntados, vaciamientos de muros, verticalidad, etc.

Torres coronadas por chapitel la más antigua y por aguja calada la más moderna

Uso de bóvedas de crucería cuatrimpartitas

Ficha técnica

Título: catedral de Chartres

Autor: Fulberto de Chartres

Cronología: finales del siglo XII

Estilo: gòtico francés

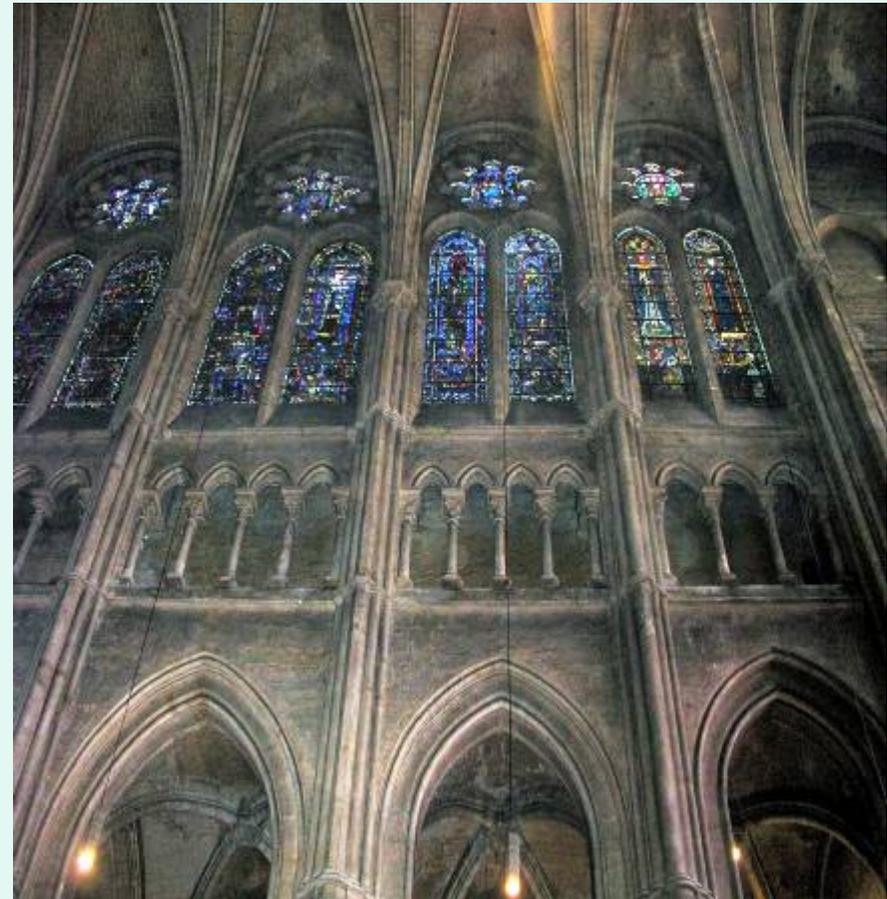
Tipología: catedral (edificio religioso)

Materiales: piedra en sillares y vidrio (vidrieras)

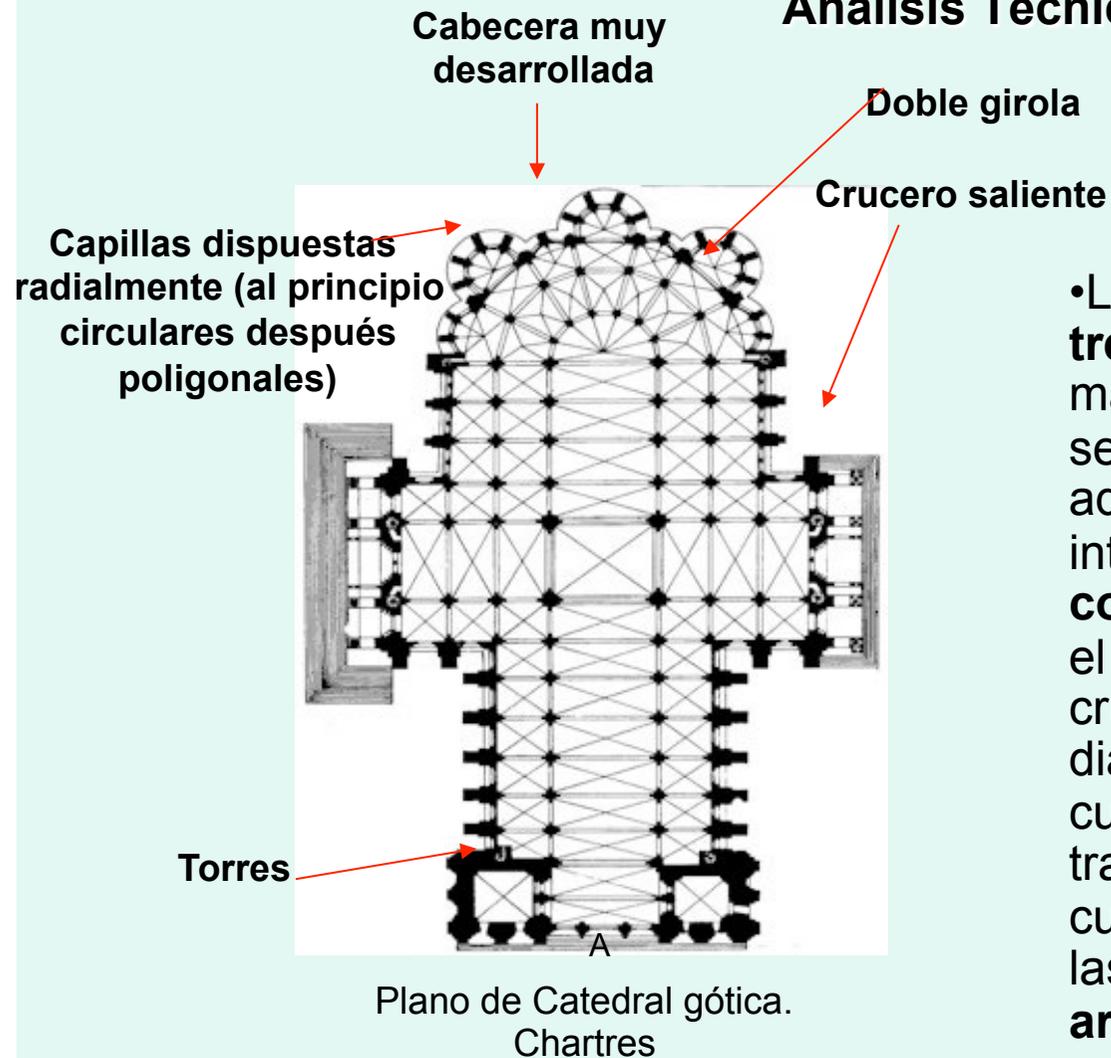
La catedral de Chartres

Fue el modelo de las grandes catedrales francesas. Se trataba de una catedral románica del siglo XI modificada en el XII, que fue incendiada en el año 1194 y reconstruida en el siglo XIII.

Esta catedral reúne todas las características del gótico clásico

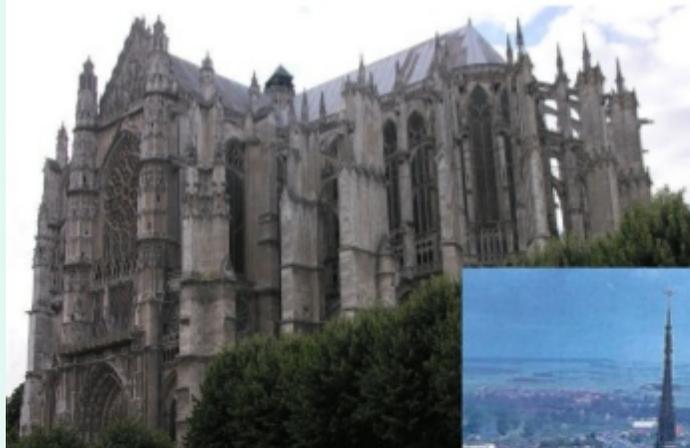

Análisis Técnico

•La planta es cruz latina, dividida en **tres naves** (la central más ancha y más alta que las dos laterales), separadas por pilares con columnas adosadas. Junto con los pilares del interior, los **arbotantes** y **contrafuertes** del exterior soportan el peso de las bóvedas, que son de crucería, resultantes del cruce en diagonal de arcos apuntados. El cuerpo de las naves presenta seis tramos. La nave central está cubierta por bóvedas **de crucería** y las naves laterales por bóvedas **de arista**.

**- LA ARQUITECTURA GÓTICA EUROPEA -
EVOLUCIÓN DEL GÓTICO EN FRANCIA**

Catedral de Beauvais
(51 m de altura en su nave central)

El apogeo de la época clásica de la arquitectura gótica comienza con los logros de Chartres, pero queda fijado en las catedrales de Reims, Amiens y Beauvais, de la primera mitad del XIII.

Catedral de Amiens

Catedral de Reims

EL arzobispo de Reims Aubry de Humbert

El 6 de mayo de 1211 inicia la construcción de la nueva catedral de Reims (el edificio actual), destinada a sustituir la catedral carolingia, destruida por un incendio en el año anterior.

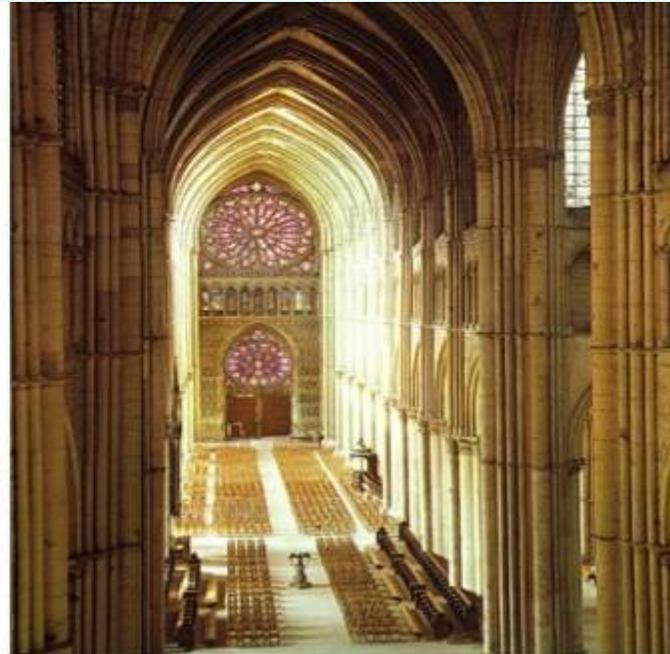
Se sucedieron en las obras cuatro arquitectos (Jean d'Orbais, Jean-le-Loup, Gaucher de Reims y Bernard de Soissons), y en 1275 ya estaba el grueso de las obras terminado.

Catedral de Reims

- LA ARQUITECTURA GÓTICA EUROPEA -

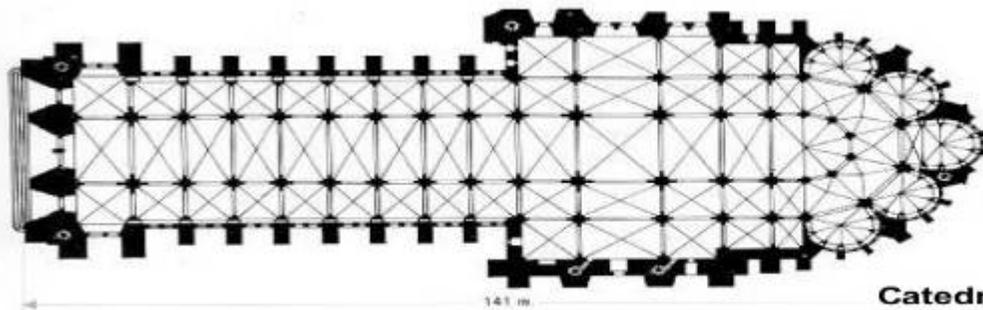
EVOLUCIÓN DEL GÓTICO EN FRANCIA

Catedral de Reims (Interior)

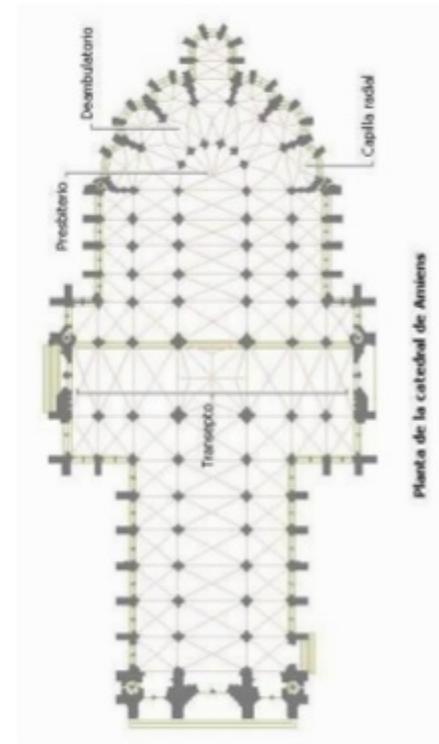
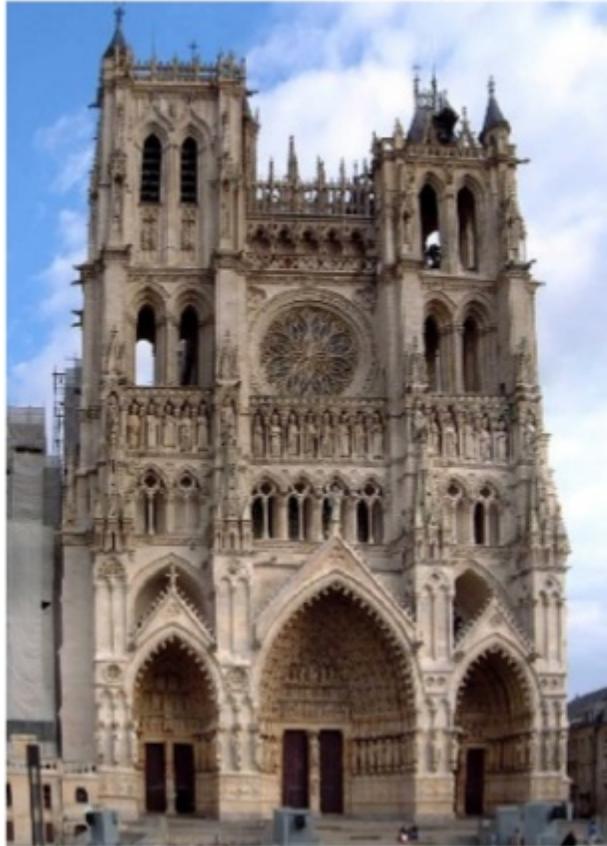
**- LA ARQUITECTURA GÓTICA EUROPEA -
EVOLUCIÓN DEL GÓTICO EN FRANCIA**

Desde Chartres, se observa la diferencia de altura entre la nave central y las laterales, la ubicación del crucero casi en el centro, la supresión de la tribuna, el protagonismo de las vidrieras, la presencia de dos torres flanqueando la entrada principal y la amplitud de la cabecera.

Catedral de Reims

**- LA ARQUITECTURA GÓTICA EUROPEA -
EVOLUCIÓN DEL GÓTICO EN FRANCIA**

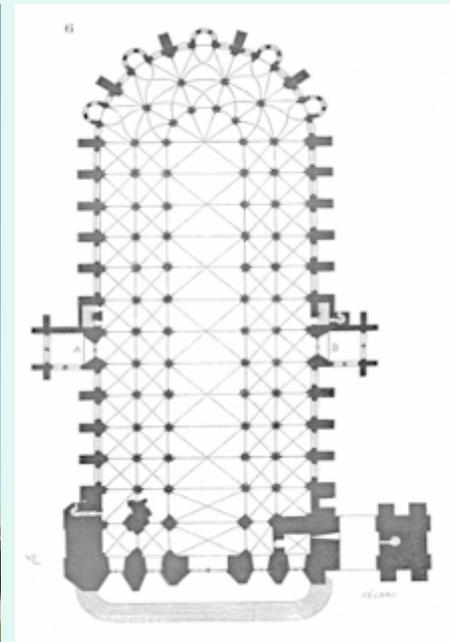
Planta de la catedral de Amiens

Catedral de Amiens

Catedral de Bourges y sus herederos Le Mans, Toledo y Burgos. La catedral de Saint-Étienne de Bourges, considerada como una de las joyas del [Arte gótico francés](#), y sede de la diócesis de [Bourges](#) (departamento del [Cher](#) y del [Indre](#)), fue construida entre el final del [siglo XII](#) y del [siglo XIII](#). Su diseño único, su [tímpano](#), esculturas y vitrales son particularmente destacables.

Se trata de una forma de basílica con diferentes capillas que rodean la nave central. Lo que la convierte en un edificio destacable es la perspectiva de los muros laterales y la unidad del espacio interior, no tiene trancelto. En un principio, el arzobispo Henri de Sully pareció haberse inspirado en los planos de Notre-Dame de París. En 1195

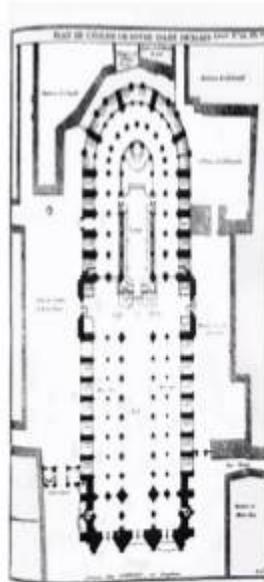
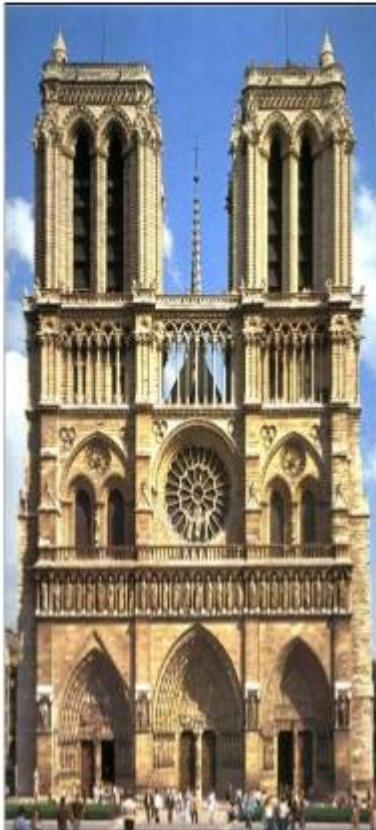
Gótico radiante

**- LA ARQUITECTURA GÓTICA EUROPEA -
EVOLUCIÓN DEL GÓTICO EN FRANCIA**

Notre Dame (París, ss. XII-XIII)

- LA ARQUITECTURA GÓTICA EUROPEA -
EVOLUCIÓN DEL GÓTICO EN FRANCIA

Notre Dame
(París)

- LA ARQUITECTURA GÓTICA EUROPEA -
EVOLUCIÓN DEL GÓTICO EN FRANCIA

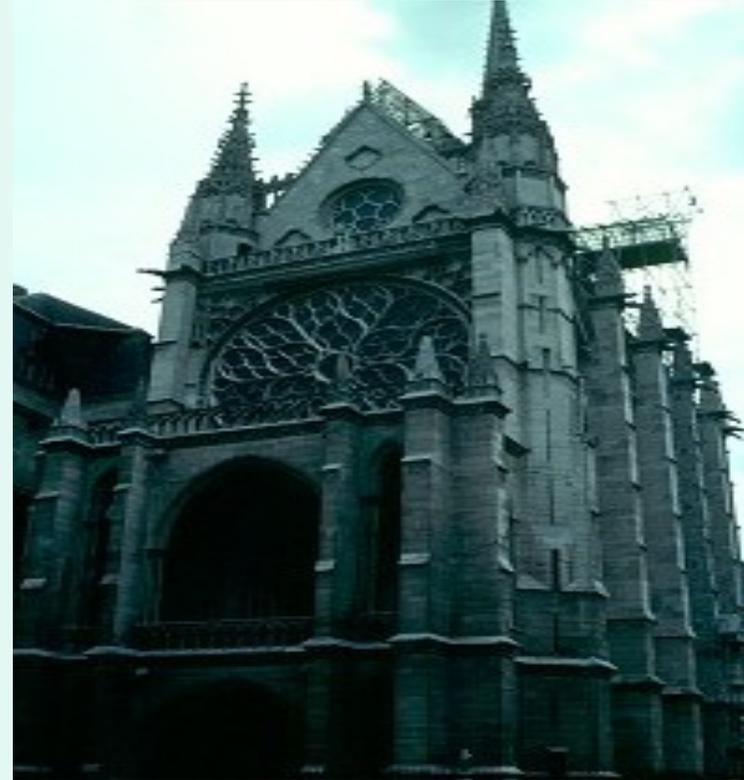

Notre Dame (París)

Mientras tanto, la altura de las catedrales ha ido aumentando progresivamente: 22 m en la nave central de Noyon; 32,50 m en París.

Santa Capilla de París

**Estilo radiante caracterizado
por la desmaterialización del muro
y la multiplicación de tracerías y vidrieras**

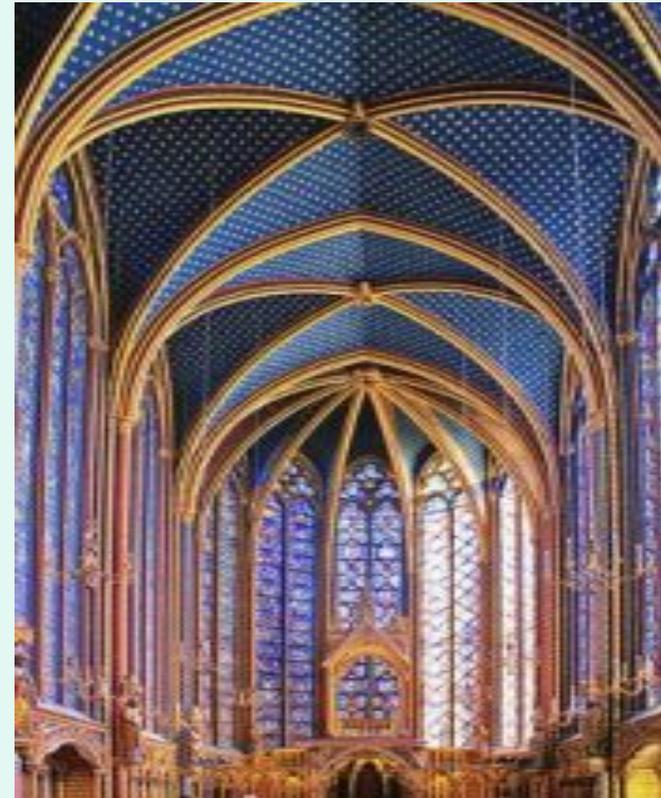

Santa Capilla de París Tomás Cormont

Destinado a albergar las reliquias de la pasión de Cristo
(corona de espina, trozo de lanza, esponja, trozo de cruz, etc.)
recuperada por los cruzados tras la toma de Constantinopla

Capilla Inferior
dividida en tres naves
sostenía el peso de la superior. Estaba dedicada a
la Virgen y a ella tenía acceso la gente común

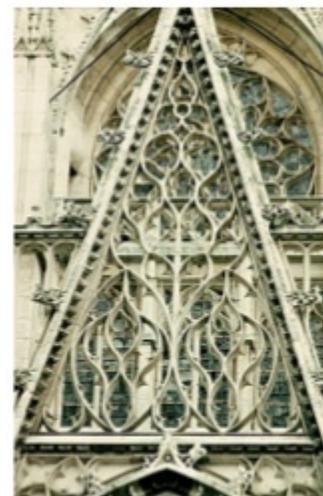
Capilla superior
Se eleva 20m sobre airosos pilares. Cada ventana
se divide en cuatro ojivas rematadas con rosetones
lobulados con vidrieras y está destinada al rey y su corte

Gótico flamígero o tardío

- LA ARQUITECTURA GÓTICA EUROPEA - EVOLUCIÓN DEL GÓTICO EN FRANCIA

El siglo XV será la época de la decoración exuberante del **gótico flamígero**, presente en las catedrales de Tours y Ruán [*Rouen*].

Catedral de Ruán

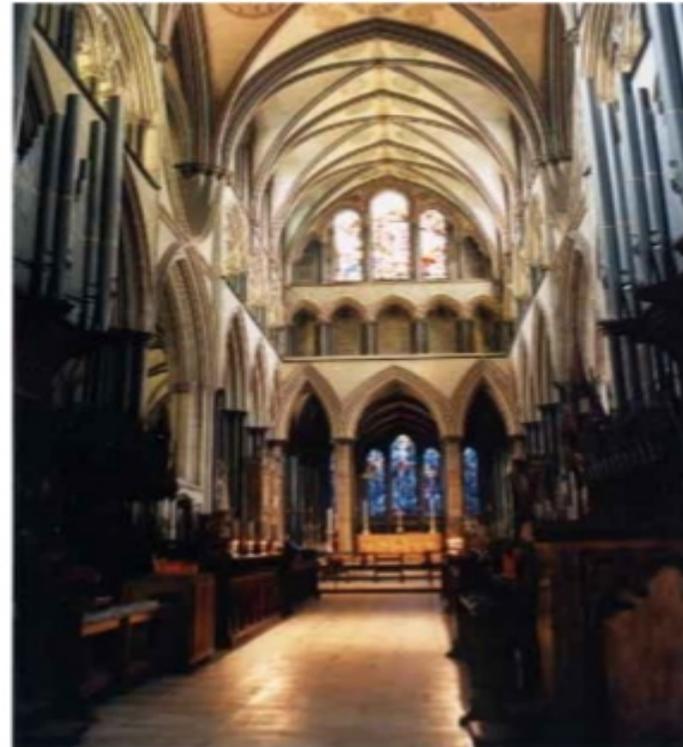
El Gótico en Inglaterra

La primera catedral fue construida en Old Sarum por San Osmund, obispo de Salisbury, entre los años 1075 y 1092. La biblioteca de la catedral contiene una de las cuatro copias que existen de la [Carta Magna](#).

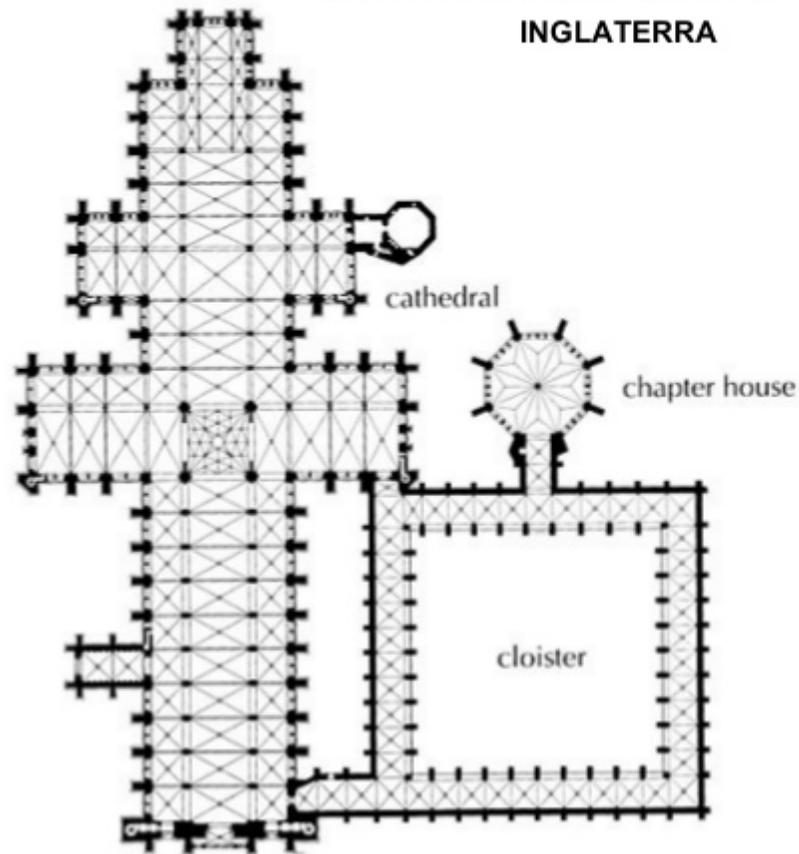
- LA ARQUITECTURA GÓTICA EUROPEA - INGLATERRA

Catedral de Salisbury

- LA ARQUITECTURA GÓTICA EUROPEA -
INGLATERRA

Catedral de Salisbury
(planta)

- LA ARQUITECTURA GÓTICA EUROPEA -
INGLATERRA

El Gótico perpendicular

Capilla del King's College

(Cambridge), ca. 1515.

Exterior y bóveda de abanico

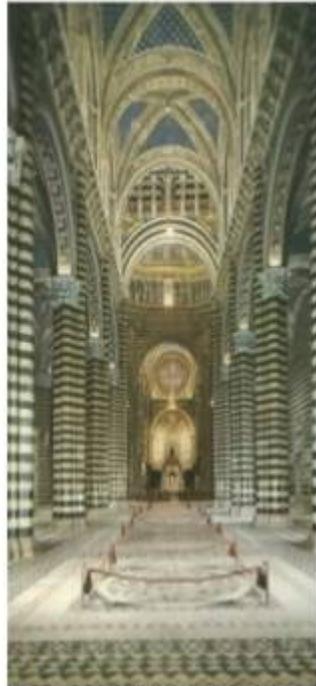
LA ARQUITECTURA GÓTICA EN ITALIA

**Catedral
de Siena**
(s. XIII)

- LA ARQUITECTURA GÓTICA
EUROPEA -
ITALIA

Catedral de Siena

- LA ARQUITECTURA GÓTICA EUROPEA -
ITALIA

Catedral de Florencia, proyectada por **Arnolfo di Cambio** hacia 1294

***Placa conmemorativa de la colocación de la primera piedra en 1386.
En 1386 el arzobispo Antonio da Saluzzo comenzó el nuevo proyecto en
estilo Gótico radiante;. El inicio de la construcción, que coincidió con el
acceso al poder en Milán de Gian Galeazzo Visconti,***

**- LA ARQUITECTURA GÓTICA EUROPEA -
ITALIA**

Catedral de Milán (ss. XIV-XV)

Catedral de Colonia

Alcanzo notoriedad en 1164 El arzobispo Rainald de Dassel trajo las reliquias de los Reyes Magos de Milán a esta iglesia..

La obra fue terminada en 1225.

- LA ARQUITECTURA GÓTICA EUROPEA - ALEMANIA

Catedral de Colonia (s. XIII)

La catedral de Ulm (“Ulmer Münster”)

El [30 de junio](#) de [1377](#) se empezó a construir la catedral de Ulm, dirigida por el maestro [Heinrich II Parler](#). Siendo Emperador Carlos IV en 1376 es la principal iglesia [luterana](#) de la antigua Ciudad Libre Imperial de [Ulm](#), en [Alemania](#).. Este edificio, de estilo [gótico](#) del [siglo XIV](#), fue terminada en el [siglo XIX](#). Es la [iglesia más alta del mundo](#) con una aguja de 161,53 m de alto.

LA ARQUITECTURA GÓTICA ESPAÑOLA

EL ARTE GÓTICO

- LA ARQUITECTURA GÓTICA ESPAÑOLA -

Catedral de León

Catedral de Burgos

HISTORIA DE SUS ORIGENES

En el año **916** el rey **Ordoño II**, que hacía pocos meses había ocupado el trono de **León**, venció a los **árabes** en la batalla de **San Esteban de Gormaz**.

Como señal de agradecimiento a Dios por la victoria, cedió su palacio para construir la primera **catedral**. Regido por monjes de la orden de **San Benito**.

Se inició su construcción en el año **1205**. Llamada *Pulchra Leonina*, es una joya universal del arte gótico. Es una sinfonía de luz y de piedras componiendo en su conjunto, a través de sus vidrieras, el ejemplar más delicado y transparente del mundo entero.

Tiene forma de **cruz latina**, con **tres naves**, un **crucero triple** y **girola**. Mide 91 metros de largo, 40 metros de ancho y su nave central alcanza los **39 metros de altura**. Destaca la **pureza** de su estilo gótico, su asombrosa **armonía y equilibrio**, la belleza incomparable de sus **vidrieras** y la reducida superficie de sus muros.

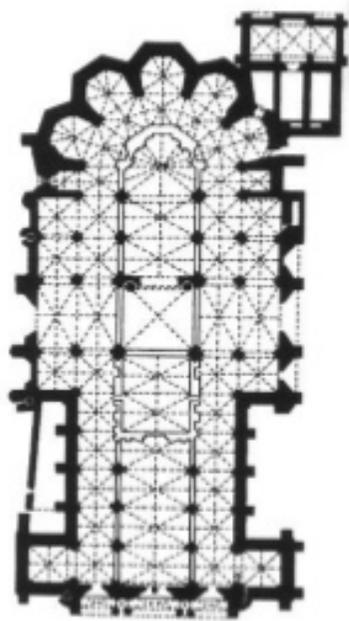
Unos 1.800 metros cuadrados de vidrieras artísticas cubren los 31 ventanales de 12 m de altura, las 83 rosas polilobuladas que los coronan y los tres grandes rosetones de ocho m de diámetro, además de multitud de enjutas, triángulos...

Los vicios y las virtudes, los santos del cielo, los reyes de la tierra, mitra y báculo, cetros y coronas, escudos de nobles, componen los motivos de este mundo de color de los vitrales de la Catedral de León.

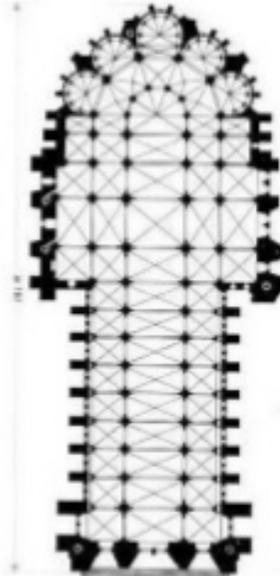
Catedral de León

Catedral de León

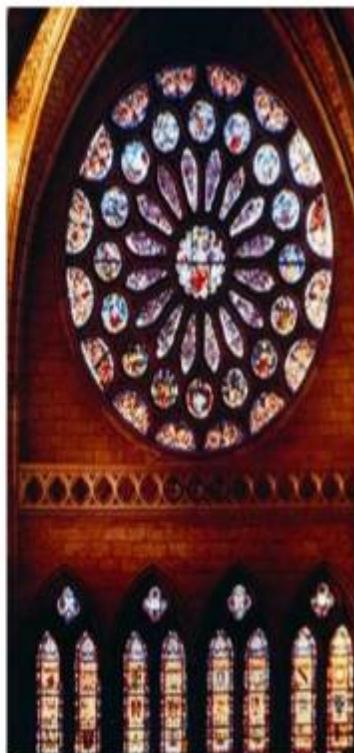
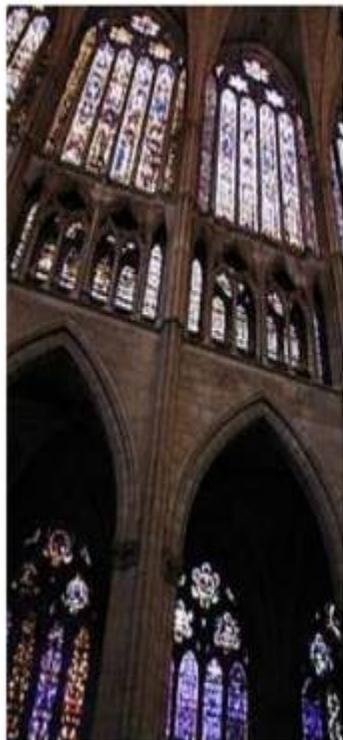
Planta de
la catedral
de León

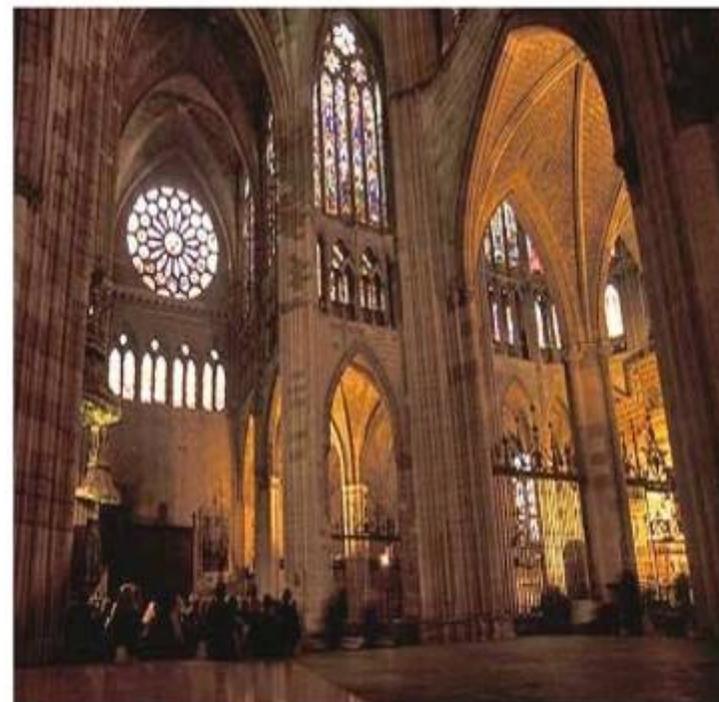
Planta de
la catedral
de Reims

Vidrieras de la Catedral de León

Catedral de León. Interior

Comienzos de la Nueva Catedral de Santa María de Burgos

La primera piedra se colocó el 20 de julio de 1221 en presencia de los promotores del templo: el rey Fernando III de Castilla “El Santo” y el obispo Mauricio, prelado de la diócesis burgalesa desde 1213.

Cabe suponer que el primer maestro de obras fue un anónimo arquitecto francés -si bien algunos investigadores dan el nombre del canónigo Johan de Champagne, citado documentalmente en 1227.

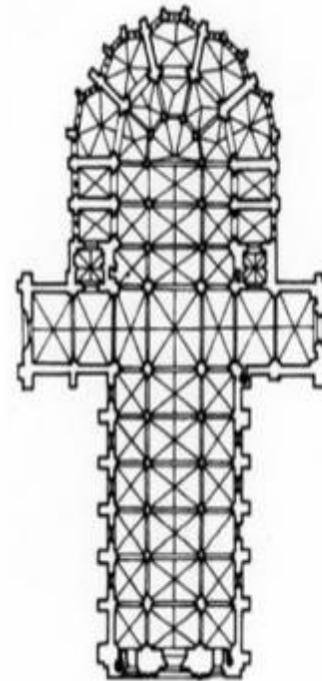
Catedral de Burgos

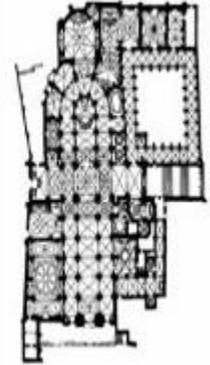

Catedral de Burgos

Catedral de Burgos

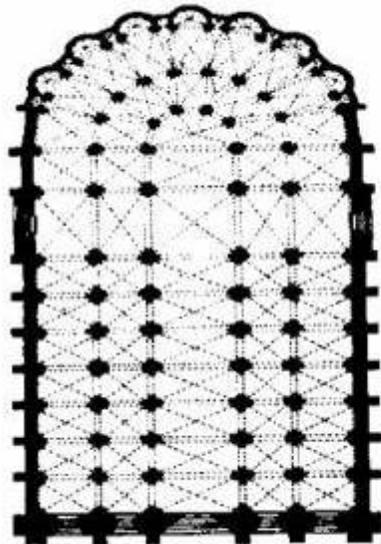
Planta

La catedral de Santa María de Toledo,

Llamada también Catedral Primada de España , (Urbano II) sede de la Archidiócesis de Toledo, es un edificio de arquitectura gótica, considerado por algunos como la opera magna del estilo gótico en España. Su construcción comenzó en 1226 bajo el reinado de Fernando III el Santo y las últimas aportaciones góticas se dieron en el siglo XV cuando en 1493 se cerraron las bóvedas de los pies de la nave central, en tiempos de los Reyes Católicos. La ciudad de Toledo fue conquistada por Alfonso VI, rey de León y Castilla en 1085 .

Catedral de Toledo

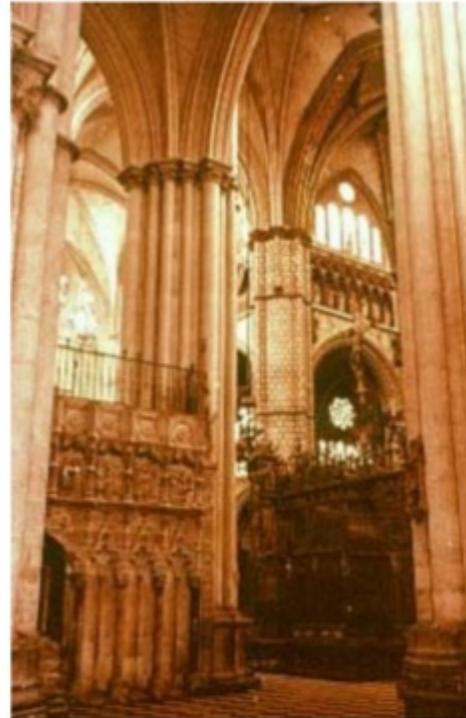

Planta

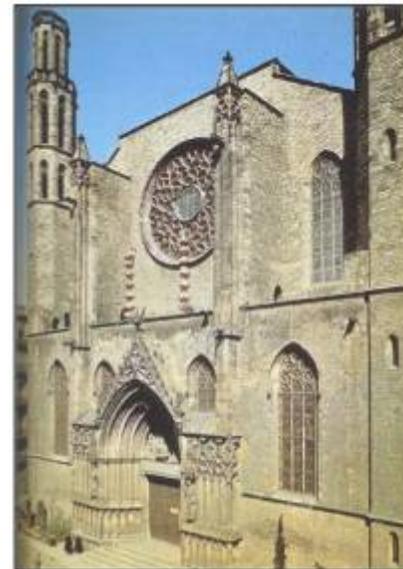
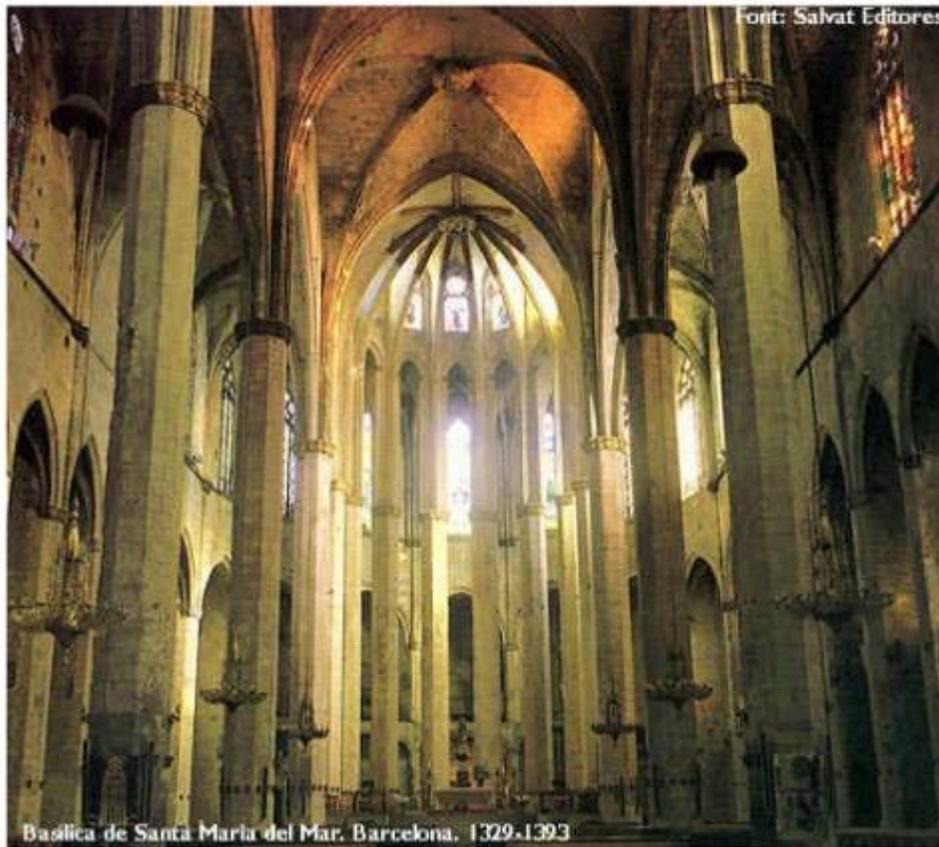
Catedral de Toledo. Interior

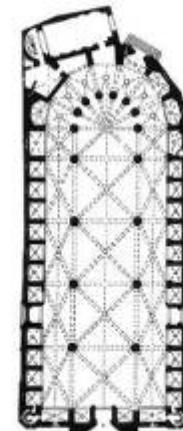
La Basílica Menor de Santa María del Mar

Es una iglesia gótica catalana de Barcelona, situada en el barrio de la Ribera y construida entre 1329 y 1383. Los maestros de obra fueron Berenguer de Montagut (el diseñador principal del edificio) y Ramón Despuig. La iniciativa sobre la construcción de la iglesia la tuvo el canónigo Bernardo Lull.

Basilica de Santa Maria del Mar. Interior

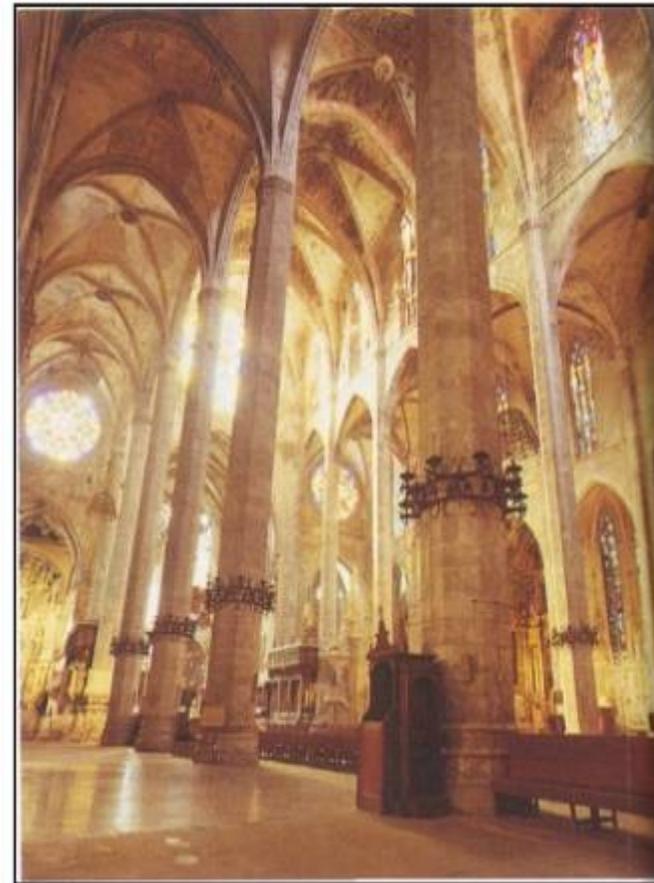
Basilica de Santa
Maria del Mar
(Barcelona)

Plano de Trullas
Santa Maria del Mar

El primer arquitecto del proyecto fue Ponç des Coll, Comenzó construyendo la capilla de la Trinidad . Su construcción se inició en 1229, después de la conquista de la isla por la Corona de Aragón. El rey Jaime I, decidió derribar la antigua gran mezquita de Medina Mayurca para construir un gran templo dedicado a Santa María,

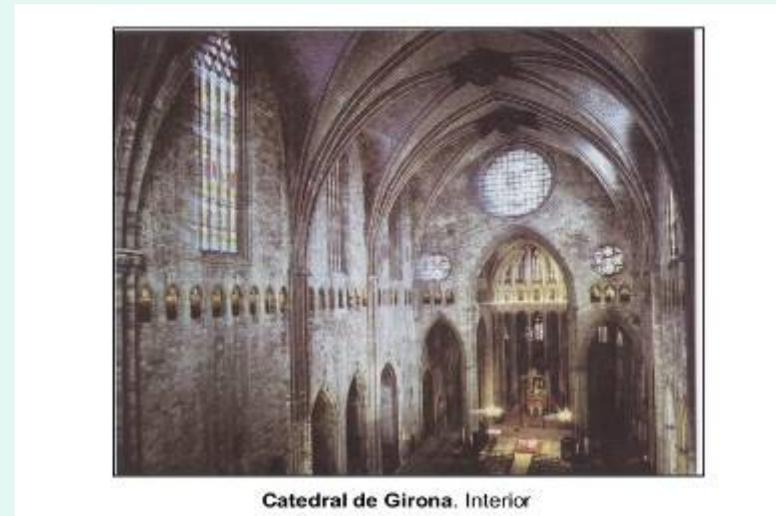
Catedral de Palma de Mallorca

Catedral de Palma de Mallorca.
Interior

En el año 1015 se hallaba en estado lamentable y ruinoso.

El obispo Pedro Roger (hijo de Roger II de Cominges, conde de Carcassonne), y hermano de Ermesenda de Carcasona, condesa de Barcelona y de Gerona, se ocupó de llevar a cabo las reparaciones.

La historia de la Catedral de Santa María de Sevilla

En su origen fue una fábrica almohade en 1172.

El templo se convertiría, gracias a las sucesivas adiciones, en la catedral gótica más grande del mundo.

De la magnífica mezquita almohade, inaugurada en 1182, se conservan la Giralda, el Patio de los Naranjos y la Puerta del Perdón.

Fernando III de Castilla conquistó la ciudad el 23 de noviembre de 1248

Catedral de Sevilla

Arquitectura gótica en Aragón ***Esta coaligado con el cisterciense***

Arquitectura gótica en el reino de Aragón

- A partir del s.XIII se inicia la difusión del estilo gótico, que tuvo un gran desarrollo en el territorio de la Corona de Aragón.
 - La arquitectura gótica está formada por edificios religiosos y civiles, como lonjas, palacios, castillos...
 - La arquitectura gótica religiosa se caracteriza por una **escasa decoración y el predominio de líneas horizontales.**
- Dentro de este periodo podemos establecer diferentes etapas:
 - **Gótico inicial**
 - **Gótico pleno**
 - **Gótico en el siglo XIV**
 - **Gótico final (s. XV-XVI)**

Catedral de Santa María de Huesca, gótico nítido
Arquitectura: Construcción de 1294-al siglo XVI
Fundador Jaime I de Aragón, obispo Jaime Sarroca

Gótico Pleno s. XIII

- Hay pocas manifestaciones en Aragón debido a que algunos edificios que se iniciaron o continuaron en este periodo y estilo fueron posteriormente transformados. Como: la **Seo de Zaragoza**.

Iglesia de Sádaba.

Bóveda de crucería estrellada.

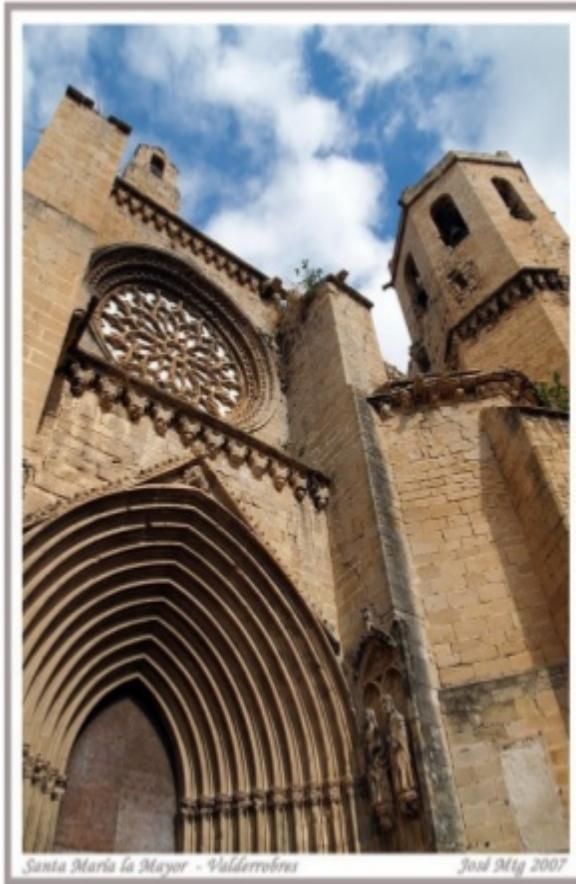
Catedral de Tarazona

Portada y representación en el tímpano de Santa María de Daroca

Época en el Bajo Aragón

- En el siglo XIV, el gótico de Aragón vive su mejor época en el Bajo Aragón, especialmente en las comarcas de Teruel que limitan con la actual Comunidad Valenciana.

Como consecuencia, aparecen numerosos edificios religiosos y civiles, próximos geográficamente al reino de Valencia, que sigue las características formales del Gótico levantino.

Portada de la iglesia de Valderrobles es gótico nítido

Iglesia de San Francisco en Teruel

- La etapa final del Gótico se manifiesta en Aragón con un importante florecimiento constructivo que enlaza la etapa anteriormente vista del gótico levantino del siglo XIV hasta los inicios del siglo XVI en que triunfa la estética formal del gótico flamígero.

La Escultura Gótica

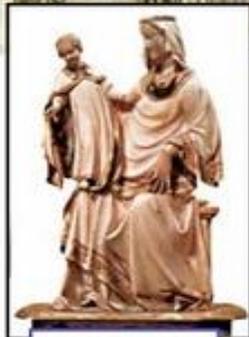
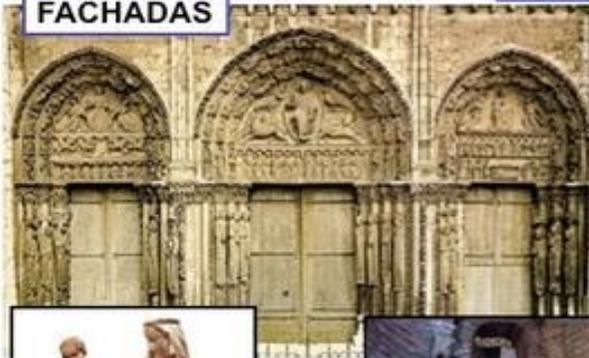
DIVERSOS CARACTERES

TIPOLOGÍAS Y SOPORTES

MATERIALES: PIEDRA,
MADERA, ALABASTRO

POLICROMÍA
Y DORADOS

FACHADAS

VIRGEN
CON NIÑO

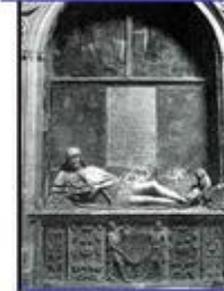
CRISTO TRIUNFANTE
Y CALVARIOS

RETABLOS

PÚLPITOS

SEPULCROS

*Progresiva liberación
del marco
arquitectónico*

SILLERÍAS DEL CORO

ELEMENTOS FORMALES QUE SE INTERRELACIONAN EN CUALQUIER OBRA ESCULTÓRICA

LOS MATERIALES

LA TEMÁTICA

EL VOLUMEN

EL MOVIMIENTO

LA COMPOSICIÓN

LA PROPORCIÓN

LA EXPRESIÓN
FORMAL

LA MASA

LA LUZ

EL COLOR

LA FUNCIÓN Y EL SIGNIFICADO DE LA OBRA

Características de las Obras

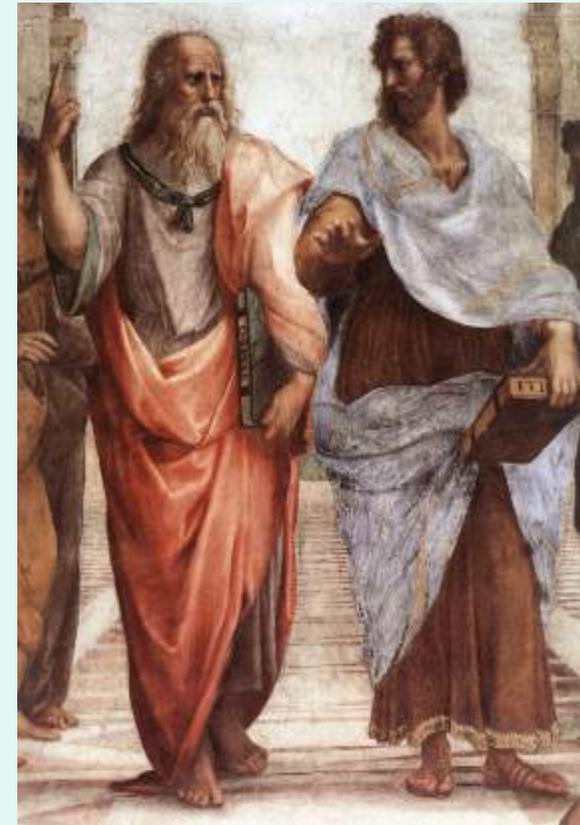
- ***1ª.- Creciente naturalismo de las figuras, que se llenan de vida parecen más humanas, con actitudes y gestos cada vez más realistas y expresivos, dejando traslucir sus emociones.***
- ***2ª.- Las figuras aparecen con rasgos individualizados***
- ***3ª.- En las composiciones con varias figuras se comunican entre sí***
- ***4ª.- Es un arte narrativo, no simbolista***
- ***5ª.- La temática sigue siendo religiosa***
- ***6ª.- La arquitectura no condiciona el valor plástico de la escultura***

Introducción a la escultura gótica

Aparición de una corriente humanística, un nuevo concepto del hombre, basándose en la filosofía aristotélica.

La escultura comienza a humanizarse.

- **Esta es la principal característica. ¿Por qué se dice que son estatuas que guardan un cuerpo dentro, que respiran? Porque si en el románico vemos esculturas que más bien parecen pilares, en esto que se estudia como gótico las estatuas parecen querer salir de las fachadas de los templos.**
- **En cambio, una cosa es nueva: de Platón se pasa a Aristóteles, a su dialéctica.**
- **Los estudios de los musulmanes, sus traducciones sobre todo tipo de ciencia, tanto la clásica como la de su tiempo, incluida por supuesto la Filosofía, madre de todas ellas, viajan por Europa. Surgen así escuelas y universidades, y se debate, como siempre, sobre Razón y Fe. Surge esto que se denomina Escolástica.**

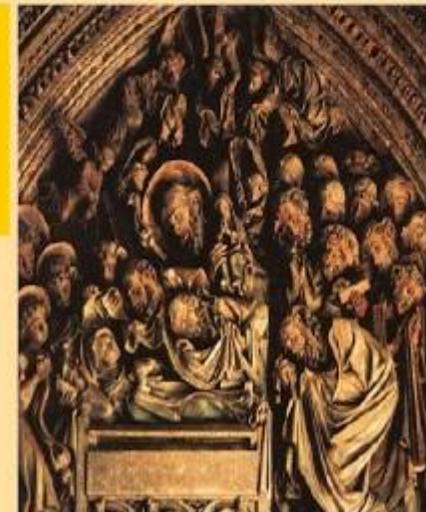
ESCULTURA GÓTICA

- Temas:
 - Virgen con el Niño.
 - Cristo crucificado.
 - Tympanos.
 - Sepulcros.
 - Gárgolas.
 - Sillerías de coro, púlpitos y retablos.

ESCULTURA GÓTICA

- Características generales:
 - Tendencia hacia el naturalismo.
 - Mayor realismo de los gestos y movimientos.
 - Disminución de la rigidez, las figuras no son tan hieráticas como en el románico.
 - Suavidad de los pliegues.
 - Comunicación entre las figuras.
 - Rasgos del rostro afilados: labios, ojos, nariz,...
 - Humanización de los personajes sagrados.

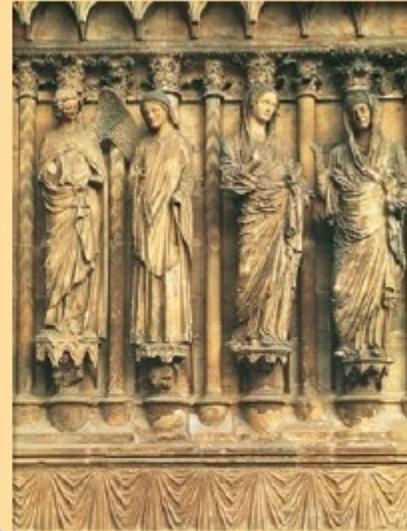
Mediante el **concepto naturalista de la escultura gótica** se pretende **representar el mundo visible tal y como es**. Se representa la **naturaleza**, y por tanto **desaparece el anhelo simbólico** (excepto en arquitectura).

EVOLUCIÓN DE LA ESCULTURA GÓTICA

S. XIII

Clasicismo del siglo XIII donde se busca la serena belleza del naturalismo idealizado

Amaneramiento que se advierte en la estilización y alargamiento de las figuras, en sus posturas en curva

S. XIV

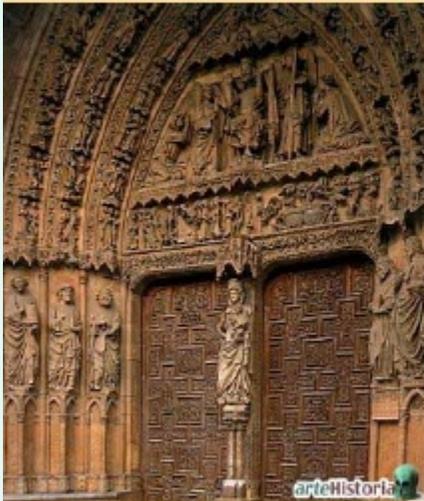

Predominan las esculturas de reyes, burgueses, y aristócratas

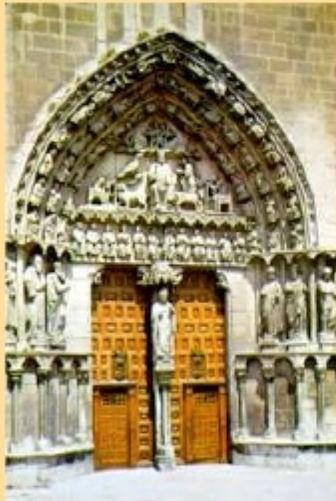
S. XV

- **Fase clásica: siglo XIII.**

- **Difusión de las formas clásicas procedentes de Francia.**
- **Consolidación de los nuevos temas y del nuevo naturalismo formal.**
- **Mayor independencia de la arquitectura.**
- **Sobre todo se da en las Catedrales de León, Burgos y Toledo.**

León

Burgos

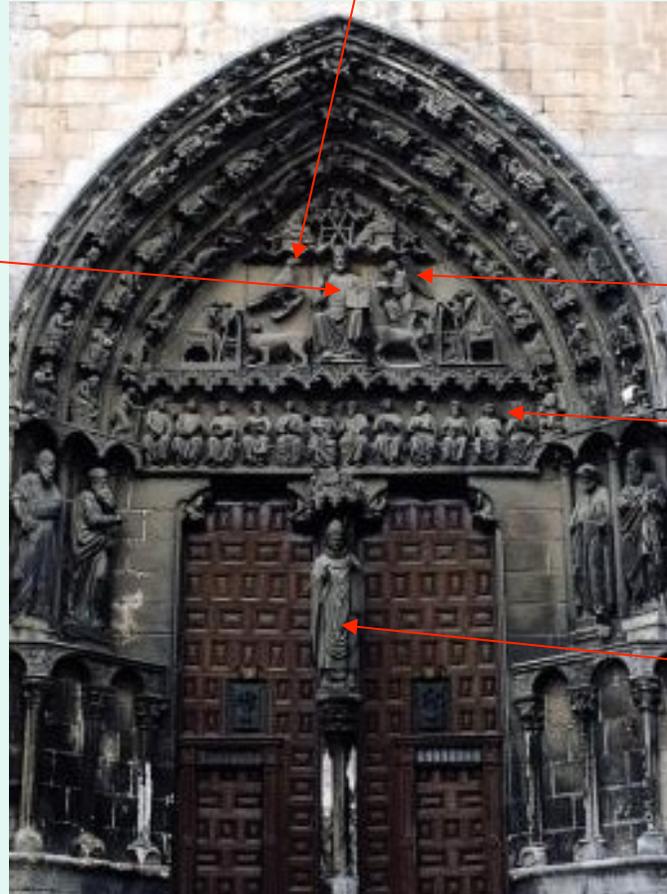

Toledo

Las portadas son de principio del siglo XIV.
Las incluiremos en la siguiente fase.

**Símbolos del Tetramorfos
flanquean a Cristo**

**Tema de Cristo en
majestad realizado
al estilo de la
catedral de Amiens**

**Los cuatro evangelistas
redactando en el escritorio**

**Friso en el dintel con los
doce apóstoles, algunos girados
para interrelacionarse y otros en
actitud pensativa**

**Estatua de Mauricio
Obispo de Burgos**

**Portada del Sarmental.
Catedral de Burgos**

Catedral de León y Toledo

El parteluz de la puerta principal de la Catedral de León está la conocidísima Virgen Blanca. Es una típica Virgen gótica plena de belleza, alegría, armonía, humanización y naturalismo.

Virgen Blanca del coro de la catedral de Toledo. labrada en alabastro policromado.

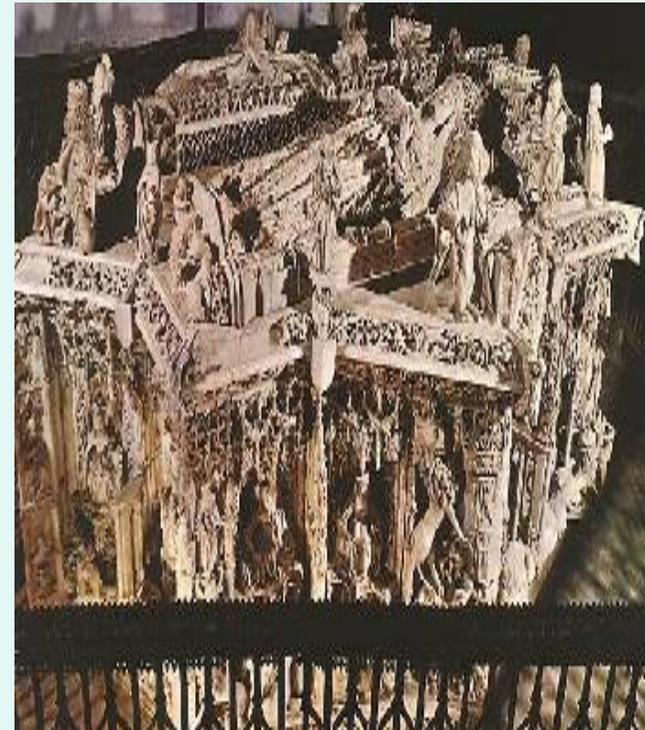

Catedral de Toledo y Burgos

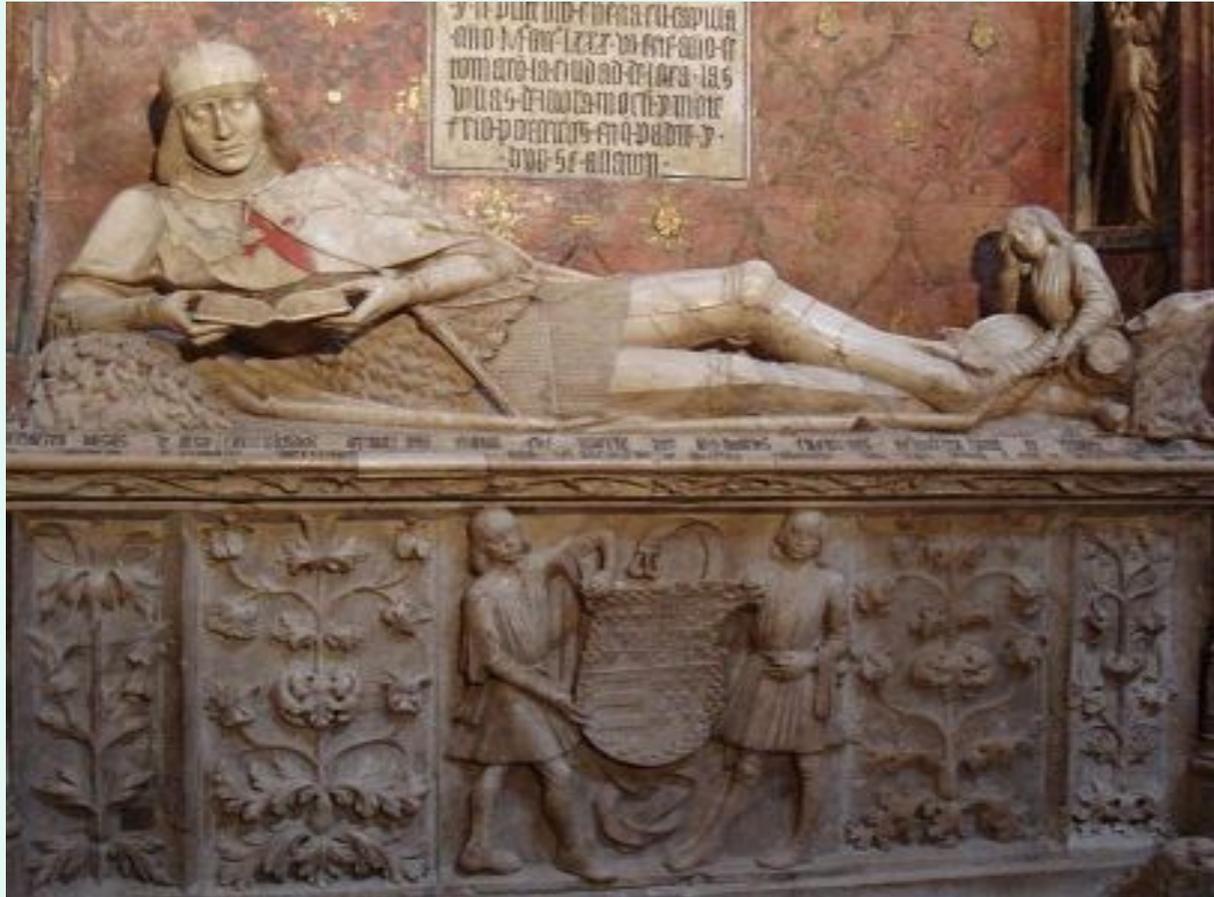
En la puerta del Juicio Final, la primera de las tres en ejecutarse (1300), se representa lo La Puerta del Perdón o puerta central en la fachada principal de la Catedral de Toledo es una típica puerta gótica con arquivoltas apuntadas y gablete. En el tímpano, la única escena esculpida es la imposición de la casulla a San Ildefonso. En ella, San Ildefonso recibe la casulla de manos de la Virgen. En el parteluz se representa a Cristo.

**Reyes yacen inclinados hacia lados contrarios
(Isabel de Portugal tiene un libro en las manos)**

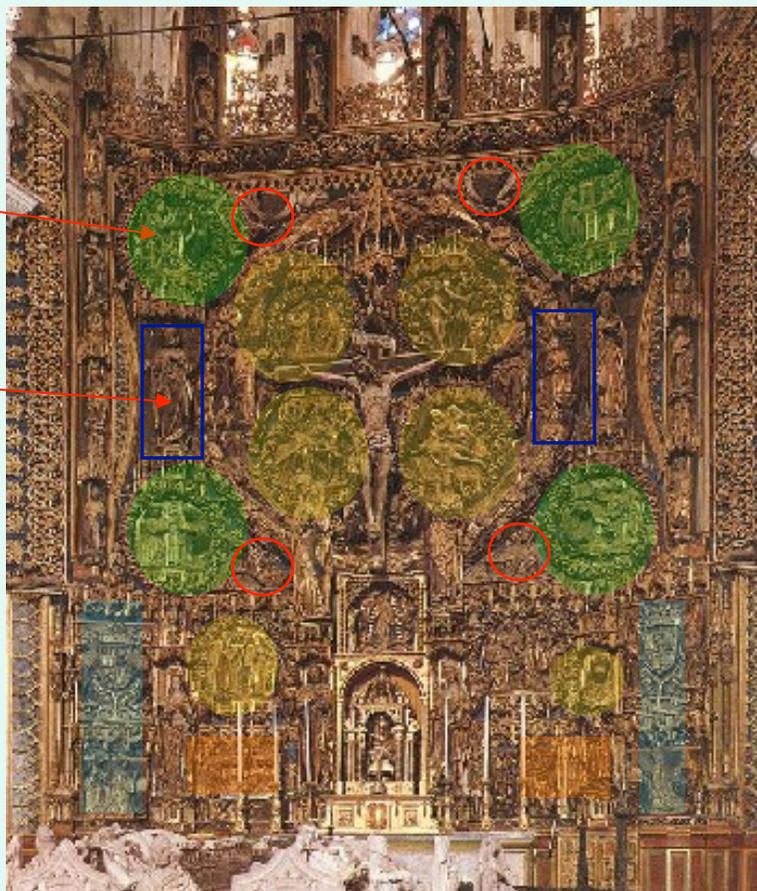
***Sepulcro de Juan II e Isabel de Portugal
Cartuja de Miraflores
s. XV. Gil de Siloé Burgos***

**Sepulcro de Martín Vázquez de Arce
“El Doncel de Sigüenza”
Fines s. XV. Catedral de Sigüenza**

**En los cuatro ángulos se
sitúan
círculos con los cuatro
evangelistas**

San Pedro y San Pablo

***Retablo.
Cartuja de Miraflores.
Diego de Siloé Burgos***

– **Sillerías de coro, púlpitos y retablos** (detrás del altar mayor).

También se decoran las **sillerías de coro** (madera de nogal) con **relieves**.

También los **púlpitos** (planta poligonal).

Y los **retablos** que se sitúan detrás del altar y que, divididos en calles y nichos, representan diversos pasajes de la vida de Jesús o de la Virgen.

púlpito

Sillería de coro

Gótico italiano

Es la denominación historiográfica de la división local del arte gótico centrada espacialmente en el territorio de la actual Italia, que en la época (siglos XIII y XIV) no tenía unidad política.

- En la [escultura gótica italiana](#) la tradición clásica se continúa con la recuperación del principio de axialidad. Destacó la familia de los [Pisano](#), con [Andrea Pisano](#), [Giovanni Pisano](#) y sobre todo [Nicola Pisano](#) ([Púlpito del Baptisterio de Pisa](#) -1260-, [Púlpito de la Catedral de Siena](#) -1268-, [Fontana Maggiore](#) de Perugia -1278-) del que se dice que fue a la escultura lo que [Giotto](#) a la pintura.. Surgieron escuelas escultóricas sobre todo en [Toscana](#).

Giotto: Detalle de la Historia de San Francisco en la Basílica de Asís

Escultura gótica en Italia

- **Púlpito del [baptisterio](#) de Pisa. Siglo XIII**
- **Nicola Pisano**
- **La escultura gótica italiana bebe de la Antigüedad clásica.**
- **Es en el norte, en Toscana, donde, a mediados del Siglo XIII, Nicola Pisano hace resurgir el mundo antiguo en el púlpito del baptisterio de Pisa.**
- **Tiene forma poligonal (hexagonal). Se apoya sobre columnas sostenidas sobre leones y adorna los antepechos con relieves.**
- **Los relieves, casi de bulto redondo, muestran, en el tratamiento de los ropajes y los pliegues, las formas del cuerpo. La expresión de los rostros resulta digna y severa .**

Nicola Pisano

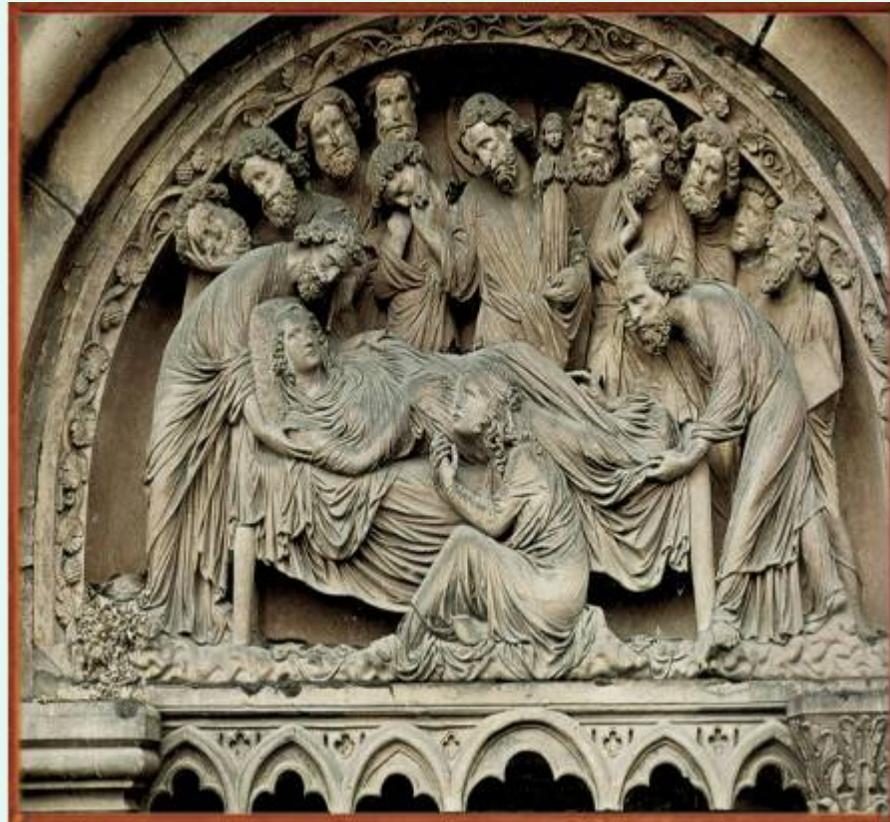
La Fuente Mayor es uno de los principales monumentos de la ciudad italiana de Perugia. Fue proyectada entre 1275 y 1278 con la colaboración de Fray Bevignate da Cingoli para la parte arquitectónica

Detalle del sepulcro de Riccardo degli Annibaldi, de Arnolfo di Cambio.

Su hijo Giovanni Pisano

fue el primer artista italiano en adoptar las directrices del gótico francés, combinadas con la influencia clásica recibida. La Escultura Gótica En El Norte De Italia. Por Marco Rosci.

LA ESCULTURA GÓTICA EN FRANCIA

- **- Francia, como cuna de este estilo, será la que marque las pautas a seguir también en escultura.**
- **- Luego cada país le irá infundiendo su propia personalidad, con el tiempo más acentuada.**
- **- La escultura francesa durante el siglo XIII se centrará en las grandes portadas de las catedrales:**
 - A) Las Portadas de la Catedral de Chartres**
 - **- En el Pórtico Real de la fachada occidental encontramos la transición entre el Románico y el Gótico, como se puede apreciar por la mezcla de las características de ambos estilos.**
- **En una de las portadas del crucero se representa el Juicio Final, con las jambas decoradas con altorrelieves de santos y apóstoles, de gran belleza. Al lado opuesto del crucero se representan distintas escenas de la vida de la Virgen (Tránsito, Asunción y Coronación).**

LA ESCULTURA GÓTICA EN FRANCIA

- **Sus orígenes**

- ▶ Siglo XII y XIII. En la región de París surge la escultura gótica, de donde se irradió a otras regiones de Francia y a los demás países europeos.
- ▶ Principales obras:
FACHADA DE LA CATEDRAL DE CHARTRES,
PÓRTICOS DE LA VIRGEN Y SAN ESTEBAN DE NOTRE-DAME DE PARÍS
PORTADA DE LA DE LA CATEDRAL DE REIMS.
- ▶ La evolución de la escultura hará surgir múltiples talleres preocupados cada vez más de la técnica de la representación que del tema representado, adquiriendo mayor importancia la escultura exenta.
- ▶ Siglo XIV: la escultura se vuelve exenta. En Francia destaca la escuela borgoñona, y dentro de ella **CLAUS SLUTER**, que realiza el **POZO DE MOISÉS**

Historia de la Catedral de CHARTRES s. XII

En el año 1145, con la ayuda del pueblo el obispo Godofredo de Lèves, comenzó las obras sobre la catedral edificada por Fulberto. El 24 de octubre de 1260, la catedral se consagró ante la visita del Rey Louis IX (el santo) y su familia.

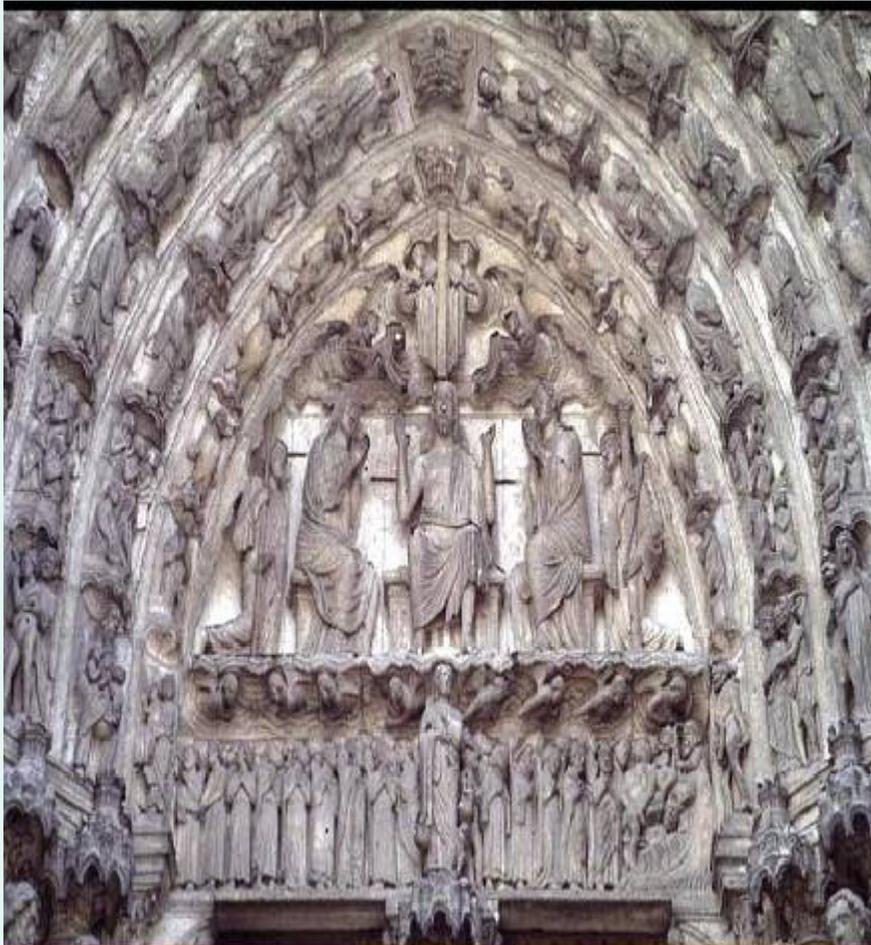

PÓRTICO REAL DE CHARTRES, Siglo XII

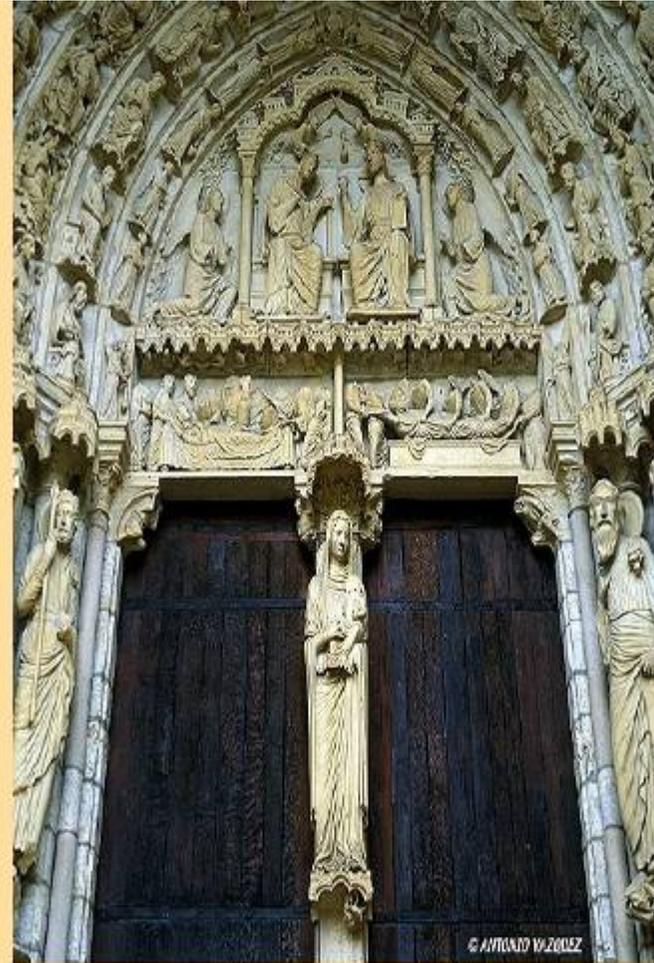
AUTOR: Desconocido
MATERIALES: Piedra
caliza

El tímpano central está dedicado a la Maiestas Domini rodeada del Tetramorfos, y los laterales a la Maiestas Mariae y a la Ascensión de Cristo

Timpano del Juicio Final

Portada norte del crucero: tímpano del pórtico central

DETALLE DEL PÓRTICO DEL
CRUCERO NORTE DE
LA CATEDRAL DE
CHARTRES O DE LA ALIANZA

Parecen **moverse, mirarse entre sí, solemnes**; la disposición de sus **vestiduras** indica nuevamente que hay un **cuerpo** debajo de ellas.

Cada figura está marcada claramente con un **símbolo** que debía ser **reconocible** para todo el que conociera el **Antiguo Testamento**. No resulta difícil reconocer a Abraham, en el viejo que sostiene a su hijo delante de sí dispuesto al sacrificio (...). De este modo, casi cada una de las figuras que llenan los pórticos de las grandes catedrales góticas está claramente señalada con un **emblema para que su sentido y mensaje fuera comprendido y meditado por el creyente**. En conjunto forman una **corporeización de las enseñanzas de la Iglesia** (...) y, sin embargo, advertimos que el escultor ha emprendido su tarea con un **nuevo espíritu**. Para él, estas estatuas no son tan sólo símbolos sagrados, solemnes **evocaciones de una verdad moral**, sino que cada una de ellas debió de ser **una figura válida en sí misma, distinta** de su compañera en su **actitud y tipo de belleza** e imbuida de una **dignidad individual**."

Ordena su construcción, el obispo Maurice de Sully

Coloca la primera piedra de la nueva catedral de París en el año 1163.

Los arquitectos Jean-Baptiste Lassus y Eugène Viollet-le-Duc a partir de 1845 rehabilitaron totalmente el decorado esculpido.

NOTRE DAME, PARÍS

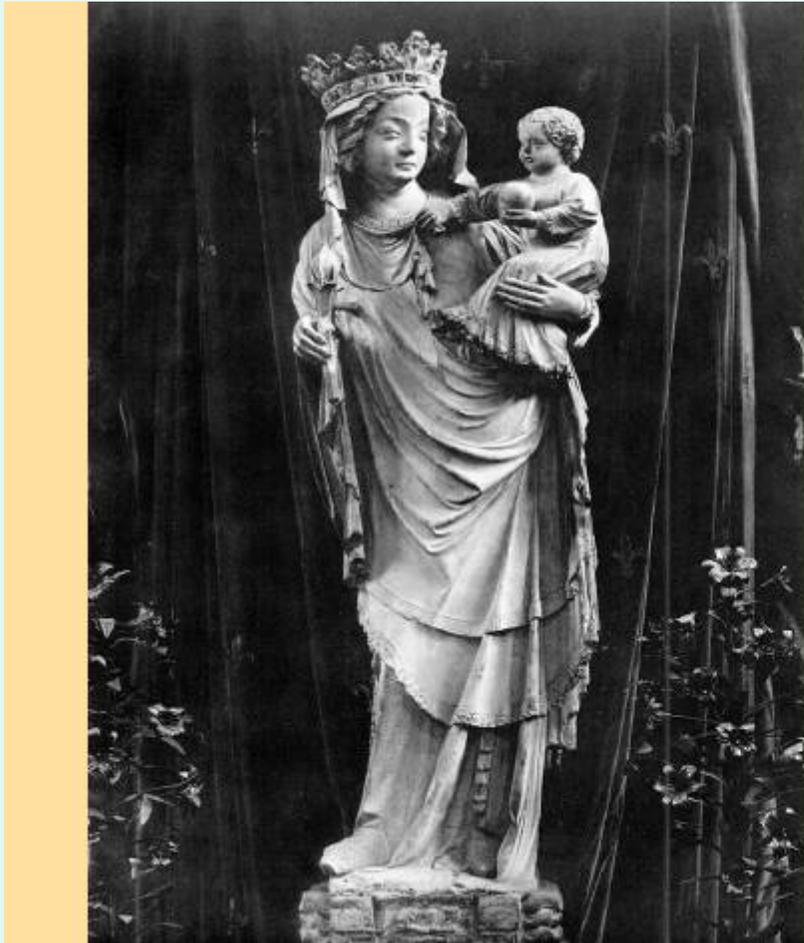

UNA SENSIBILIDAD
MÁS NATURALISTA
Y APEGADA A LA
REALIDAD IRÁ
HUMANIZANDO LAS
ESCENAS
RELIGIOSAS

PÓRTICO CENTRAL DE LA
CATEDRAL DE NOTRE
DAME DE PARÍS

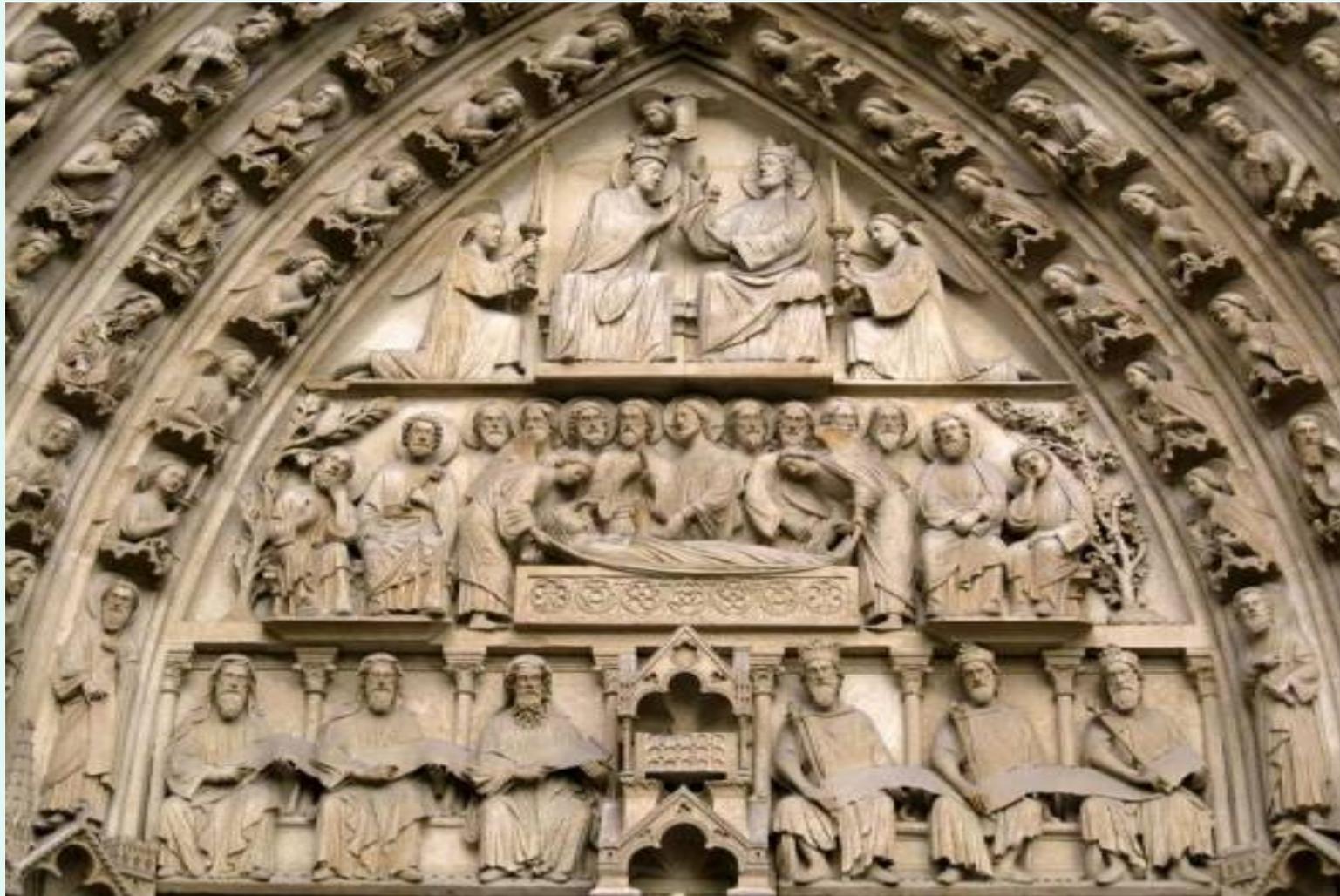
Las Portadas de la Catedral de Notre-Dame de París

- La temática se repite en la portada principal, mediante escenas en franjas paralelas superpuestas de carácter narrativo: el Juicio Final en la central y en las laterales escenas de la vida de la Virgen y Santa Ana, con una imagen de María en el parteluz de justo renombre y la Crucifixión.

**Virgen con el Niño
Siglo XIII
Nôtre Dame de París**

Esculturas de Notre-Dame

La escultura gótica en el ducado de Borgoña

- ***Pozo de Moisés Siglo XIV Borgoña francesa Cartuja de Champmol (Dijon) Claus Sluter Gótico tardío, realista y atormentado***
- ***Las esculturas de Claus Sluter están totalmente liberadas del marco. Además, están dotadas de un naturalismo extremo.***
- ***Las figuras son corpulentas, con un volumen rotundo y gran monumentalidad.***
- ***Esto se debe a la forma de esculpir los ropajes, que tiene un carácter pesado y voluminoso con pliegues gruesos y profundos.***

CLAUS SLUTER

- Slutter fue un gran **artista flamenco** que trabajó principalmente en **Borgoña** a finales del siglo XIV. Trabaja para un gran mecenas: El Duque de Borgoña Felipe "El Atrevido". **Claus Sluter es el mejor representante de la angustia del final de una etapa**, la del mundo gótico al final de la Baja Edad Media. A Sluter se le ha calificado como **el gran patético del cristianismo**.

Su mejor obra es la **Cartuja de Champmol**. Allí realiza **retratos del duque y de su esposa** en la puerta. En el cementerio esculpió el "**Pozo de Moisés**", sobre el que se situó a Cristo crucificado. Este pozo tiene forma cuadrada. A ambos lados, se disponen **los profetas**, donde el más famoso es **Moisés**.

CLAUS SLUTER
Pozo de Moisés
Siglo XIV
Cartuja de Champmol
Borgoña

Siglo XIV: la escultura se vuelve exenta.
En Francia destaca la escuela borgoñona,
y dentro de ella **CLAUS SLUTER**, que
realiza el **POZO DE MOISÉS**

Creado para el claustro de la Cartuja de Champmol. Parece que la obra se basó en la idea de la fuente de la vida (*fons vitae*). Las esculturas aparecen totalmente liberadas del marco, además de estar dotadas de un naturalismo extremo.

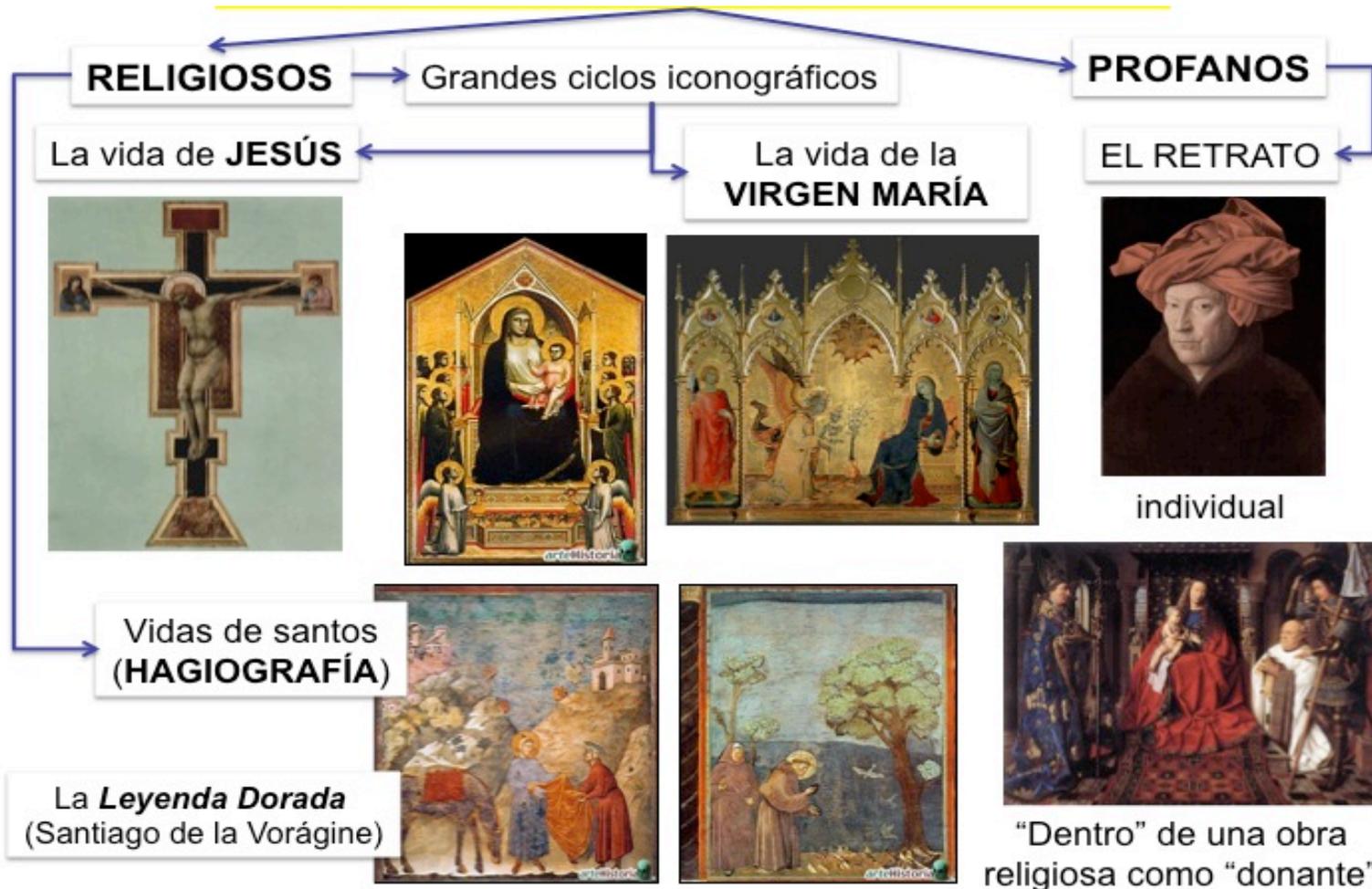
El grupo escultórico servía de basamento de una monumental fuente situada en la cartuja de Champmol.

Los tipos humanos son corpulentos, de volúmenes rotundos y gran monumentalidad. Esto se debe en parte a la forma de esculpir los ropajes, que tiene un carácter pesado y voluminoso con pliegues gruesos y profundos, muy peculiar del maestro. Es característica también la forma de captar las expresiones, convirtiendo las esculturas en auténticos retratos.

La Pintura Gótica

Diferentes temas

EL ANÁLISIS Y COMENTARIO DE UNA OBRA PICTÓRICA

- Breve **descripción** de la imagen (qué se ve). Principales **rasgos técnicos de la obra**, con todo lo característico del **estilo**. Técnica y soporte, formas y composición, dibujo, color, luz, profundidad, movimiento... Función, simbología y significado de la obra. Y, por supuesto, **la identificación** de la obra: autor, tipología, localización espacial, cronología, estilo, autor o escuela, época.
- Y la explicación del **contexto** en el que se realiza la obra.

LA PINTURA GÓTICA: LOS RASGOS FORMALES, GENERALIDADES

Figuras de proporciones alargadas y curvilíneas (canon)

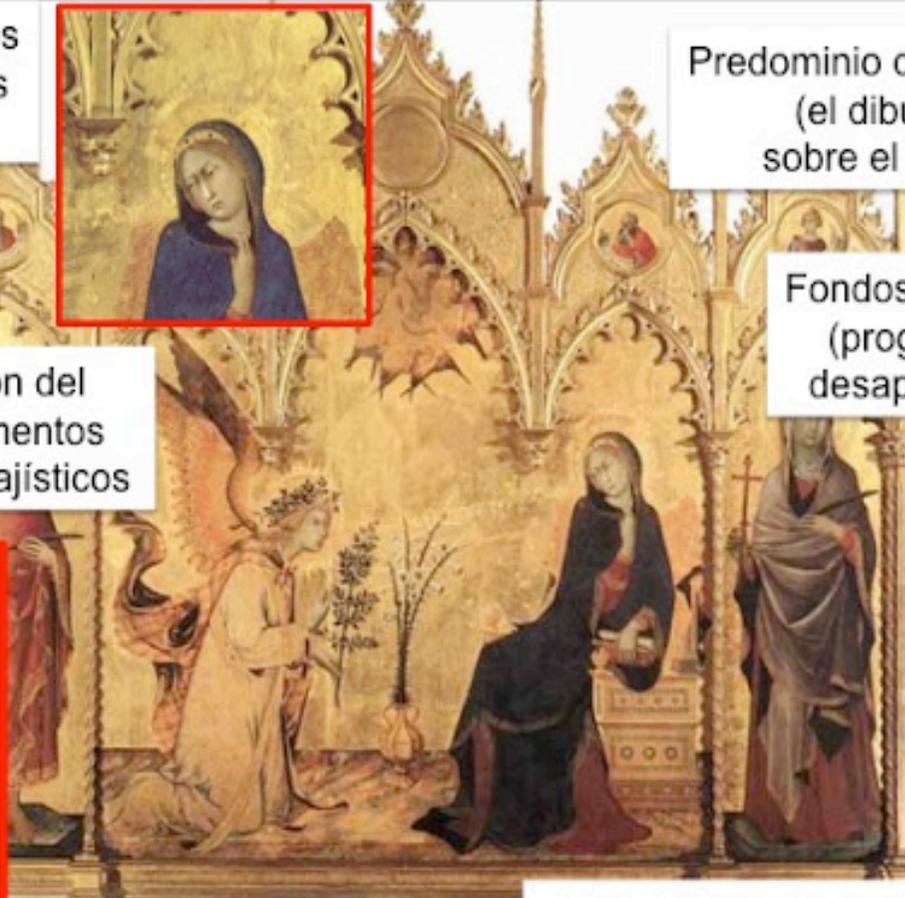
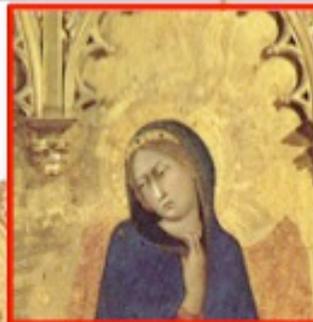
Expresividad facial y gestual

Progresiva definición del marco espacial: elementos arquitectónicos y paisajísticos

Predominio de la línea (el dibujo) sobre el color

Fondos dorados (progresiva desaparición)

Modelado de los cuerpos través del color y de la luz

Origen de la Pintura gótica

Pintura gótica

- **Hasta alrededor de 1200 no apareció un estilo de pintura que pueda llamarse «gótico»; es decir casi 50 años después del comienzo de la arquitectura y la escultura góticas.**
- **La transición del románico al gótico es muy imprecisa y no hay un claro corte, pero podemos ver los comienzos de un estilo que es más sombrío, oscuro y emotivo que en el periodo previo.**
- **Esta transición ocurre primero en Inglaterra y Francia alrededor de 1200, en Alemania en torno a 1220 e Italia alrededor de 1300.**
- **Es usual indicar que, mientras en el románico las representaciones figurativas son simplificadas e idealizadas, en el gótico se tiende a aumentar el realismo y naturalismo, aproximándose a la imitación a la naturaleza que será el ideal del renacimiento, incluyendo la representación de paisajes, que, no obstante, sigue siendo poco usual.**

Principales Técnicas

- **La pintura, esto es, la representación de imágenes sobre una superficie, durante el periodo gótico, se practicaba en cuatro :**
- **Frescos. La pintura mural o frescos siguieron usándose como el principal medio para la narración pictórica en las paredes de las iglesias en el Sur de Europa, como una continuación de las tradiciones cristiana y románica anteriores.**
- **Vidrieras. En el norte de Europa, las vidrieras fueron el arte preferido hasta el siglo XV.**
- **Pintura sobre tabla. Comenzaron en Italia en el siglo XIII y se extendieron por toda Europa, de manera que para el siglo XV se había convertido en la forma predominante, suplantando incluso a las vidrieras.**
- **Miniaturas. Los manuscritos iluminados representaron la más completa documentación de la pintura gótica, documentando la existencia de una serie de estilos en lugares donde no han sobrevivido otras obras monumentales.**
- **La pintura al óleo sobre lienzo no se hizo popular hasta los siglos XV y XVI y fue el punto de partida del arte renacentista.**

LA PINTURA GÓTICA: ESCUELAS Y TENDENCIAS

EL GÓTICO LINEAL
(Francogótico)
(S. XIII)

EL ÍTALO-GÓTICO
(EL *TRECENTO*, S. XIV)

EL GÓTICO INTERNACIONAL
O CORTESANO
(F. S. XIV - I. S. XV)

Naturalismo

F. S. XII - S. XIII

S. XIV

S. XV

Dibujo
Estilización

Duccio

Cimabue

Escuela
Sienesa

Simone Martini

Escuela Florentina

Giotto

Equilibrio: Estilización y
naturalismo

LA ESCUELA FLAMENCA
(LOS *PRIMITIVOS*
FLAMENCOS, S. XV)

Hermanos Van Eyck

R. Van der Weyden, El Bosco

Características del Estilo

El estilo italo-gótico: Los Primitivos Italianos

Dos escuelas de pintores italianos marcarán las pautas a seguir por la pintura gótica desde finales del siglo XIII hasta mediados del XIV, la **Escuela de Florencia** y la **Escuela de Siena**.

Características generales del estilo:

- + En Italia se mantiene el protagonismo de las pinturas murales al fresco.
- + Riqueza cromática, azules intensos, rojos profundos, amarillos, rosas que no son naturales y se adaptan a la psicología de los personajes. Modera el uso de los tonos dorados características del Gótico.
- + El desarrollo de un marco real con paisajes urbanos o rurales donde superponen las figuras.
- + Naturalismo en la expresión del sentimiento, de los estados anímicos por medio del gesto.
- + Esta preocupación por el hombre y su entorno está relacionada con la religiosidad franciscana que abría el cristianismo a la naturaleza.
- + La monumentalidad de las figuras será característica principal de la **Escuela de Florencia**. La característica principal de la **Escuela de Siena** es su dulzura y elegancia y la búsqueda de la belleza pura concentrada.

La pintura mural o frescos.

Madonna con ángeles y San Francisco, obra de Cimabue, hacia 1280, pintura al fresco ejecutada en la iglesia inferior de Asís.

Maestá del Duomo de Siena, obra de Duccio di Buoninsegna, una de las obras más famosas de la pintura italiana; temple sobre madera, 214 x 412 cm Museo dell'Opera Metropolitana del Duomo, Siena

Cantigas

Ante la escasez de muros en las catedrales góticas,
se suele desarrollar más la pintura en las vidrieras y en los
códices miniados

Alfonso X dictando el libro de los dados
Estilo lineal o Franco gótico
Siglo XIII

Llanto sobre Cristo muerto.
Giotto

Escuela de Florencia
S. XIV. Trecento italiano.

**Huida a Egipto.
Giotto. Escuela de Florencia
S. XIV. Trecento italiano.**

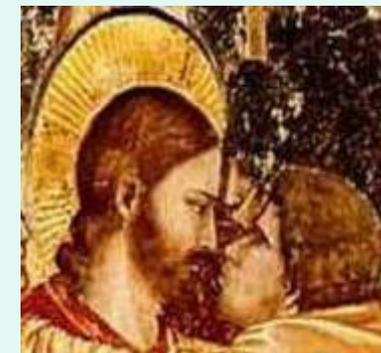
Cimabue

El iniciador de la escuela florentina del Trecento.

El gran maestro de esta escuela es un discípulo suyo, Giotto (h. 1266-1337), al que se considera como auténtico iniciador de la pintura moderna.

**Resurrección de Lázaro. Giotto.
Escuela de Florencia.
Trecento italiano**

**El prendimiento.
Giotto.Escuela de Florencia.
S. XIV.Trecento italiano**

Modelado de la figura más natural

**Maestà.
Duccio. Escuela de Siena.
S. XIV. Trecento italiano**

LA INFLUENCIA DE LA PINTURA GÓTICA INTERNACIONAL EN ESPAÑA

Escenas del Antiguo y Nuevo Testamento

Autor.1394

**Pere Serra S. XIV. (sigue escuela sienesa)
Retablo del Espíritu Santo. Manresa**

LA INFLUENCIA DE LA PINTURA GÓTICA INTERNACIONAL EN ESPAÑA

**Antigua patrona de Barcelona:
Santa Eulalia**

**San Andrés pues la elección
del consejo era el 30 de noviembre,
día de su festividad**

**La Virgen del Consellers.
Dalmau S. XV**

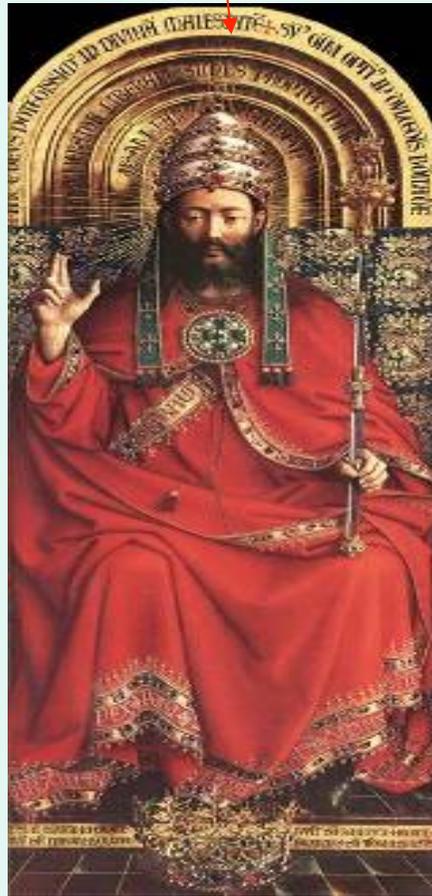

**El libro de las muy ricas horas del duque de Berry
Hermanos Limbourg
Estilo Internacional. S. XV**

**Políptico del cordero místico (detalle)
Hermanos Van Eyck.
Gótico flamenco. S. XV**

Cristo representado como fusión de padre e hijo y con un hieratismo y frontalismo propio de épocas anteriores

**Políptico del cordero místico (detalle)
Hermanos Van Eyck.
Gótico flamenco. S. XV**

**Óleo sobre
tabla de muy
pequeñas dimensiones
(85 cm. X 57 cm.)**

**Escrito de firma de
Jan Van Eyck**

**El matrimonio Arnolfini.
Jan Van Eyck.
Gótico flamenco. S.XV**

**Óleo sobre
tabla**

**El hombre del turbante rojo
Jan Van Eyck.
Gótico flamenco. S. XV**

**El descendimiento.
Roger van der Weyden.
Gótico flamenco. S. XV**

Paraíso

**Relajación de los
hábitos y costumbres**

Infierno

El jardín de las delicias.

El Bosco.

Gótico flamenco Fines S.XV-inicios XVI

Audiovisual del curso: “ Viaje en torno al Gótico ”

Centro de estudios:

- *Universidad de la Experiencia de Zaragoza*
- *Recursos de texto e imágenes:
Internet (Wikipedia) y archivos personales (Slideshare).*
- *Música y título:
José Negrete, Tributo al Arte Gótico*
- *Edición y Realización : Federico Orús*
- *Zaragoza 25/12/2014 . Navidad*

FIN

Uez