

El Arte Gótico y sus antecedentes: la estructura arquitectónica. La iconografía de las artes figurativas, con especial atención a la pintura italiana y a la flamenca.

Cronología → desde la 2ª ½ s. XII hasta el 1er. tercio del XVI.

Marco cultural → Deja de ser un arte monacal (Románico) para pasar a ser la expresión del espíritu religioso de la ciudad, cuando ésta inicia su resurgimiento.

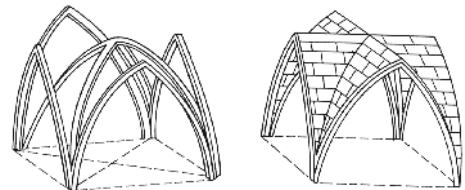
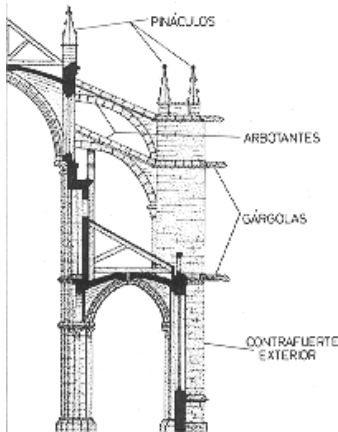
ARQUITECTURA

Los orígenes, en Francia; la Isla de Francia y Normandía se disputan la creación del elemento esencial de la arquitectura gótica -la **bóveda de crucería**-.

Aunque la bóveda de ojivas es utilizada ya a fines del siglo XI por la escuela normanda (Catedral de Durham, Inglaterra) y, antes, por los musulmanes españoles (Mezquita de Córdoba), es en la Isla de Francia donde la arquitectura gótica alcanza su forma definitiva en la segunda mitad del siglo XII, extendiéndose rápidamente por el resto de Europa.

- Elementos característicos de la arq. gótica:

1. **La bóveda de crucería**, que afecta a la estructura, y concentra los esfuerzos en puntos determinados, centralizando los empujes, lo que determina la desaparición de los muros macizos del Románico, que son sustituidos por grandes ventanales con vidrieras. Los empujes son trasladados por medio de los **arbotantes** a los **contrafuertes exteriores**, que rematan en **pináculos**. La bóveda descansa sobre altísimos pilares con columnas o baquetones adosados, tantos como nervios de la bóveda, siendo la transición un capitel decorado con temas vegetales que poco a poco va desapareciendo hasta quedar sólo una faja decorativa.
2. **El arco apuntado**, que afecta a las formas exteriores; y que refuerza la dinámica que la bóveda ojival da a la arquitectura gótica. Es utilizado tanto en puertas como en ventanas, éstas, al igual que los **rosetones**, con tracería de motivos geométricos donde se instalan las vidrieras.

- En general se pueden considerar cuatro períodos en la arquitectura gótica europea:

1º. Período de transición: templos iniciados con estructura románica y acabados en gótico. Presentan grandes pilares con columnas semicirculares adosadas en los frentes y diagonales, contrafuertes, pero nunca arbotantes.

2º. Siglo XIII: pilares de núcleo cilíndrico con columnillas según los nervios de la bóveda; basas y capiteles individuales con decoración vegetal. Bóveda de crucería con nervios finos y molduras. Ventanas con tracerías de dos arcos apuntados y rosetón trifoliado o cuadrifoliado. Arbotantes.

3º. Siglo XIV: subdivisión excesiva de columnillas → + nervios en las bóvedas. Se complican las tracerías con triángulos curvilíneos trifoliados.

4º. Siglo XV (fase barroca), la decoración domina sobre las líneas arquitectónicas. Nuevos arcos (**conopial, carpanel y escarzano**). Tracerías con formas curvilíneas, uso de bóvedas estrelladas, caladas a veces. Los capiteles desaparecen dejando una simple faja decorativa.

(Monasterio → Románico); la arquitectura gótica → la **catedral**. La planta sigue la disposición románica, mientras que en el alzado se destaca una altísima nave central, a la que se abren los ventanales apuntados del triforio, que pronto desaparece para unificarse con las ventanas.

Los ingresos se sitúan en los extremos de los brazos del crucero y a los pies. La fachada se divide en tantas

zonas verticales como naves, y en tres fajas horizontales; una correspondiente a las puertas, otra al rosetón y la tercera al remate de la calle central de la fachada y las torres. Estas flanquean la fachada a los pies, de planta cuadrada con varios cuerpos que rematan en terraza (Francia) o en una aguda flecha sobre cuerpo octogonal.

El perímetro de la catedral está rodeado por contrafuertes, que reciben los empujes de los arbotantes, rematados por pináculos.

ESCULTURA

La escultura gótica se inicia a mediados del siglo XII en la Isla de Francia, alcanzando su apogeo en el siglo XIII y llegando a sus últimas manifestaciones en el primer tercio del siglo XIV.

El **naturalismo**, la **humanización de la divinidad**, la **exposición clara y ordenada** son los caracteres esenciales de la escultura gótica.

La evolución de la escultura gótica pasa del **carácter rudo y convencional** de las obras de la segunda mitad del XII, aún con vestigios románicos, a definirse claramente durante el siglo XIII con las características esenciales del estilo: belleza serena y majestuosa con cierto **aire clásico**, vestidos sencillos cuyos pliegues caen con simplicidad.

A fines de este siglo se buscan los efectos pintorescos, la escultura se hace **anecdótica y narrativa**. A la belleza ideal dominante durante el XIII se opone en el XIV una nueva corriente **más realista**: aparece el retrato. Los plegados se multiplican y las figuras se incurvan.

A finales del siglo XIV se impone un estilo originario de Borgoña, perfeccionándose el arte del retrato. Los pliegues de los vestidos se vuelven **angulosos y quebrados**; se copian escenas de la vida real y las representaciones se llenan de un gran patetismo al igual que los temas patéticos (martirios, piedades) son los preferidos.

La escultura gótica se halla **subordinada a la arquitectura**. Desaparecen las representaciones iconográficas de los capiteles, que se sustituyen por motivos vegetales. Los conjuntos escultóricos más representativos del gótico se sitúan en las portadas de las catedrales. Estatuas de bulto redondo se adosan a jambas y mainel (parteluz); el tímpano, dividido en fajas, se decora con relieves de escenas del Juicio Final, de la vida de la Virgen, de Jesús o de los Santos. En las arquivoltas, bajo doseletes, se representan ángeles, ancianos del Apocalipsis u otras figuras, siguiendo la dirección de la curva del arco.

La decoración escultórica de las fachadas se completa con otras esculturas repartidas en torres y ángulos o, como en Francia, con galería de arcos con estatuas. Después de las portadas, **los relieves del trascoro y las estatuas de las capillas funerarias** son las manifestaciones más destacadas.

PINTURA

Introducción

La estructura del templo gótico, con grandes vanos, presenta escasos espacios aptos para ser decorados con pinturas murales, por lo que no existirá, excepto en Italia, un gran desarrollo de la pintura monumental. Será en las **vidrieras** y en los **códices miniados** donde se desarrolle la pintura gótica de la primera época; pero pronto, con la pintura sobre tabla, serán los **retablos** donde se manifestarán las principales muestras de la pintura gótica.

En su evolución se presentan varias fases: Hacia 1250, la pintura gótica en Francia se halla plenamente formada, extendiéndose su influencia hasta mediados del siglo XIV. El momento culminante del **estilo franco-gótico** se alcanza en la primera mitad del siglo XIV, coexistiendo después con el **estilo sienés** hasta 1400. Sigue el estilo de las vidrieras y esculturas, con un brillante colorido, sin la estilización románica, apareciendo con frecuencia paisajes o construcciones de fondo con cierto estudio de la perspectiva lineal. Presenta una tendencia hacia lo naturalista y anecdótico, pero, al igual que en la escultura, existen ciertos convencionalismos, como el tipo oval de cabeza con trazos finos y boca pequeña y, a finales del XIII, la incurvación de las figuras y el tratamiento de los paños.

A mediados del XIV y durante la segunda mitad del siglo, la **influencia italiana, en especial de Siena**, se difunde por toda Europa, aportando un mayor desarrollo y perfeccionamiento de las formas y un rico y luminoso

colorido. Hacia finales del XIV el estilo sienés, por influencia de lo flamenco y lo francés, se transforma en el llamado **estilo internacional**, que prevalecerá en Europa hasta ser sustituido por la influencia flamenca en la segunda mitad del siglo XV. El **estilo internacional** se caracteriza por las figuras alargadas y líneas caligráficas, los espléndidos ropajes y el rico colorido, por influencia sienesa, y, por las influencias flamencas y francesas, el naturalismo, la introducción de temas secundarios y anecdóticos, la tendencia a la caricatura y los cuidados retratos.

El último período lo representa, en la segunda mitad del siglo XV y el primer decenio del XVI, la difusión de la **escuela flamenca**, que propaga la técnica al óleo, las composiciones patéticas, el brillante colorido y una técnica minuciosa y detallista, formando la base de la pintura de la Edad Moderna.

Pintura Italiana

En el "**Ducento**" (Siglo XIII) se difunde en Italia la técnica de pintura al fresco y sobre tabla, aunque aún se sigue utilizando la técnica de mosaico, principalmente por la **escuela romana**, donde destaca **Pietro Cavallini** que realiza en mosaico el ábside de **Santa-María-in-Trastévere** y con técnica al fresco la decoración de **Santa-Cecilia-in-Trastévere**.

En la **escuela sienesa** del Ducento destaca la figura de **Duccio di Boninsegna** y su obra maestra, **La Maestá** (Virgen con el Niño), de la catedral de Siena, donde se aprecia su influencia bizantina, la estilización de las formas (idealización) y el cuidado del tratamiento de los pliegues que realiza con líneas de oro.

Durante el **Trecento**, la escuela sienesa tiene como continuador a **Simone Martini** cuyas obras principales son la **Virgen del Palacio Comunal de Siena** (sutileza ornamental, rico vestido, rostro ovalado con ojos rasgados) y la **Anunciación** (Uffizi), donde se mezclan las tradiciones bizantina y gótica.

En la **escuela florentina** el máximo representante es **Giotto di Bondone**, habiéndole de considerar, además, como precursor de la pintura renacentista. Sus obras, realizadas al fresco, se encuentran en Asís, Padua y Florencia. Destacan entre aquéllas las decoraciones de la **capilla de la Arena de Padua -el Prendimiento-**, las capillas **Bardi** y **Peruzzi** de **Santa Croce de Florencia** y la capilla del **palacio del Podestá de Florencia** donde se conserva el **retrato de Dante**, y, en los Uffizi, la **Virgen Entronizada**; en la **Basilica de S. Fco. de Asís** destaca la **Expulsión de los diablos de Arezzo**.

Pintura Flamenca

Es en los retablos donde más espléndidamente se manifiesta la pintura de los **primitivos flamencos**. Los retablos son de pequeñas proporciones, lo que provoca el uso de una **técnica detallista**, como en las miniaturas; cuando se quieren grandes retablos se superponen las tablas. El tipo más corriente es el **tríptico**. Otra de las características principales de la pintura flamenca, junto con la detallismo, es la **lujosa riqueza del colorido**, que se ve favorecida por la introducción de la pintura al óleo, atribuida a los hermanos **Van Eyck**.

El detallismo no se limita sólo a los personajes, rostros, etc., sino que se detiene, también en los objetos que los rodean, en los ambientes interiores. Copian la naturaleza sin idealizarla. Dado que la pintura flamenca es fundamentalmente religiosa, se crean y difunden gran número de temas iconográficos, que se utilizarán en toda la pintura europea durante el siglo XV, tales como la Virgen en la Iglesia, la Virgen de la Leche, la Piedad, la Dolorosa, etc.

La escuela de los primitivos flamencos se extiende aproximadamente entre 1415 y los primeros años del siglo XVI, pero pueden distinguirse dos grandes períodos:

Primera mitad del siglo XV: Corresponde a los **hermanos Van Eyck** el puesto de introductores; **Hubert y Jan Van Eyck** trabajan en colaboración, existiendo controversias en la discriminación y labor de cada uno de ellos, debido, principalmente a la escasez de datos del primero.

Hubert van Eyck trabajó en el **Políptico de San Bavón de Gante**, y se le atribuyen las **Tres Marías en el Sepulcro** (Col. Cook, Richmond) y el **Calvario** (Museo de Berlín).

Jan Van Eyck trabaja en La Haya hasta 1424 y a partir de 1425 fue pintor oficial de Felipe el Bueno. Es uno de los pintores más destacados de este período y de la pintura flamenca. Realiza la mayor parte del **Políptico de San Bavón de Gante**, su principal obra, destacando también la **Virgen del canónigo Van der Paele** (Brujas), la **Virgen del canciller Rolín** (Louvre) y el **retrato de Giovanni Arnolfini y su mujer** (National Gallery).

Otra de las grandes figuras de la primera mitad del siglo XV es **Roger van der Weyden**, instalado

en Bruselas, ciudad de la cual es pintor oficial. Aporta un gran patetismo a las escenas y concentra su interés en las figuras, haciendo desaparecer frecuentemente el paisaje y sustituyéndolo por fondos de oro liso. Su obra maestra es el **Descendimiento** (Museo del Prado), y otras importantes son la **Anunciación** (Louvre), la **Adoración de los Magos** (Berlín) y los retratos del **Hombre con la flecha** (Bruselas) y de **Una muchacha** (Col. Mellon, New York).

Otros autores imp. son: el **Maestro de Flamalle**, destacando obras como los **Desposorios de la Virgen** (M. del Prado), **Sta. Bárbara** y la **Anunciación. Petrus Christus**, que funde las influencias de Jan van Eyck y de Van der Weyden. Destacan el **díptico de Berlín** -con la Anunciación, el Nacimiento y el Juicio Final-, **San Eloy pesando unos anillos** y **Lamentación sobre el cuerpo de Xto. muerto**. Como enlace entre ambas $\frac{1}{2}$ del siglo se sitúa **Thierry Bouts**, que unifica las tradiciones de las escuelas de Harlem (Holanda) y de Bruselas, obteniendo una pintura con composiciones de Van der Weyden y con un gusto por el paisaje, reflejando el realismo de los primitivos flamencos. Su obra más destacada, el **políptico de Lovaina**.

Segunda mitad del siglo: Durante la segunda mitad del siglo XV los artistas se mantienen bajo la influencia de la pintura de R. van der Weyden, aunque se manifiesta un nuevo deseo de originalidad y una leve influencia italiana renacentista.

Hans Memling adapta las composiciones de la 1ª $\frac{1}{2}$ del siglo a los nuevos gustos, aportando una delicadeza con cierto feminismo manierista (**Virgenes con el Niño**) y desarrollando el retrato (**Guillermo Moreel y su mujer**, Bruselas; **Martín van Nieuwenhove**, Brujas).

Un autor totalmente diferente es **Hugo van der Goes**, de la escuela de Gante, innovador en las actitudes y composiciones, rompe el estatismo sustituyéndolo por un dinamismo tumultuoso. Sus obras principales son: **Tríptico Portinari** (Uffizi), que influirá en los artistas florentinos; la **Muerte de la Virgen** (Bruselas) y la **Adoración de los Magos** (M. del Prado).

Hacia 1484 aparece en Brujas el último gran pintor de la escuela flamenca del siglo XV, **Gerard David**. Sus personajes y escenas adquieren tanta importancia como el paisaje mismo, como en el **Bautismo de Cristo** (Bruselas) y en el **Descanso en la huida a Egipto** (Lisboa, Madrid). En sus **Virgenes**, es característico su sentido de la verticalidad; y en toda su obra es patente su gran realismo, con en el **Juicio de Cambises** (Brujas).

Debe recordarse, también, a Jerónimo van Aeken Bosch, **El Bosco**, que crea composiciones originales, extrañas y fantásticas, con intención moralizante. Obras importante son: las **Tentaciones de San Antonio Abad**, **El Carro de Heno** y el **Jardín de las Delicias**, todas en el Museo del Prado de Madrid.
