

El arte gótico

Contexto histórico, cultural y social

El arte de los godos

La expresión “estilo gótico” fue acuñada en el siglo XVI por el pintor e historiador del arte italiano Giorgio Vasari. Como tantas denominaciones artísticas surgió de modo despectivo. Vasari creía que era un arte inventado por los godos, los bárbaros que había acabado con la grandeza del mundo clásico y su arte. Para el artista y teórico italiano el arte gótico sustituyó de forma violenta y sin transición, al arte clásico. Hoy sabemos que la teoría de Vasari es injusta e incorrecta, ya que el gótico nació en la Isla de Francia¹ a mediados del siglo XII con la construcción de Saint-Denis, varios siglos después de la caída del Imperio Romano. La visión peyorativa del gótico cambió en el siglo XIX, de la mano del **romanticismo** alemán y británico, que los considera parte esencial de su identidad nacional.

Desde su origen: **Francia**, se extendió por Europa a lo largo de los siglos XIII, XIV y XV, llegando a perdurar en muchos lugares hasta mediados del XVI.

Cronología y evolución

Distinguimos varios periodos:

- 1) **Periodo inicial** (segunda mitad del XII): partiendo de modelos románicos se desarrollaron las características del nuevo estilo.
- 2) **Periodo clásico** o de **plenitud** (siglos XIII y XIV): época de expansión del estilo por Europa occidental.
- 3) **Periodo final** o **falmígero** (siglo XV y principios del XVI) la armonía constructiva fue sustituida por la proliferación de elementos decorativos (siguiendo la evolución habitual de los estilos artísticos). Para esta época los italianos ya se habían embarcado en el Renacimiento, pero otros países como España, Portugal o Inglaterra continuaban fieles a este estilo gótico decorativo.

Condiciones sociales y culturales

Durante el siglo XII se produjeron una serie de importantes cambios sociales, económicos y políticos, que modificaron la mentalidad de la época.

¹ París y sus alrededores.

- x La mejora de la **agricultura** gracias al perfeccionamiento de la técnicas y la mejora general de las condiciones climáticas, permitió un aumento de la productividad de la tierra generando unos excedentes que revitalizaron los intercambios.
- x De la mano del **comercio** renacieron las **ciudades**, donde la **burguesía** urbana (dedicada a la artesanía, el comercio y las finanzas), cuestionó el papel predominante de la nobleza y se convirtió en un nuevo consumidor de arte. Los nuevos burgos (barrios) y las catedrales, el gran edificio colectivo de la ciudad, fueron el símbolo de este crecimiento. La riqueza de la nueva burguesía le permite ser un nuevo cliente del arte.
- x La mejora económica permitió un **aumento demográfico**, que se vio interrumpido por la terrible crisis del siglo XIV², donde confluyeron³:
 - El **hambre** provocada por una serie de malas cosechas
 - La **guerra** (Guerra de los 100 años).
 - La epidemia de **peste** bubónica (Peste Negra de 1348).
- x Fuera de las ciudades, los **monasterios** continúan siendo centros políticos, económicos y culturales de primer orden. Una nueva reforma de la regla benedictina liderada por **San Bernardo de Claraval**: la **reforma cisterciense**, trató de devolver al movimiento monásticos su naturaleza original. Esta reforma tuvo un impacto importante en la arquitectura, pues San Bernardo fijó unas normas muy estrictas para las construcciones, prescribiendo la decoración. Los arquitectos abandonaron lo superfluo para centrarse en la investigación de **problemas estructurales e ingenieriles**.
- x Hubo una importante evolución en el campo del pensamiento. La **filosofía** idealista platónica que dominó el anterior periodo, fue sustituida por el **empirismo aristotélico** que se relaciona con la realidad a través de los sentidos y la reflexión crítica. Este cambio también tuvo su reflejo en el arte, especialmente en la plástica, que evolucionó hacia el **naturalismo** desde el simbolismo del románico.
- x Desde el siglo XII se desarrolló una **corriente humanista** que se anticipó al Renacimiento. El terror milenarista del siglo IX había quedado atrás de la mano de una mejoría importante en las condiciones de vida. El temor con el que el ser humano se relacionaba con Dios fue sustituido por otra **fe más cercana, sentimental y humana**. San **Francisco de Asís** aportó una visión nueva, presidida por el amor, de la relación con

2 Crisis de la Baja Edad Media.

3 Guerra, Peste, Hambre y Muerte son los cuatro jinetes del Apocalipsis.

Dios y su obra: la naturaleza. El mundo material dejó de verse como obra del mal, y el ser humano se concibió como la síntesis perfecta de **alma y cuerpo**. La nueva concepción de la fe y el acercamiento a Dios, encontró su expresión perfecta en la luz y el sentido ascensional de la arquitectura gótica, y en su plástica naturalista y humana.

- x Junto con la Orden Franciscana, Santo Domingo de Guzmán fundó la Orden Dominicana. Ambas son **órdenes mendicantes**, cuya predicación se realizó en el mundo urbano, crearon escuelas y universidades; nuevos centros culturales independientes de los monasterios rurales.
- x El cambio también fue visible en otras facetas de la vida en la época, como demuestra la aparición de los **trovadores** y su exaltación del amor cortés y la belleza.

La catedral

Si el monasterio fue el paradigma del estilo románico y de una época rural y feudal, la catedral lo fue del gótico, **un arte urbano**. Fue un edificio que trascendió como símbolo de espiritualidad, luz y elevación, hasta convertirse en el modelo de templo cristiano. El modelo de catedral gótica nació en Francia y se expandió por toda Europa.

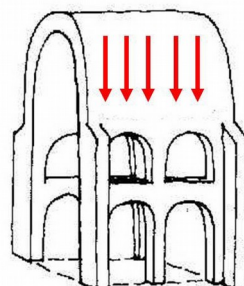
La elaboración de las obras góticas supuso una auténtica **revolución social** en el campo de la arquitectura por dos importantes razones:

- El elevado presupuesto necesario para alzarlas estaban muy lejos de las posibilidades de las rentas rurales. Fue en las ciudades donde obispos y poderes locales (vinculadas a las grandes fortunas mercantiles) pusieron en marcha estas obras, que se convertirán en el símbolo de la prosperidad de cada ciudad, motivo de orgullo y su agradecimientos a Dios.
- La nueva actitud de los maestros de obra, conscientes del valor de sus conocimientos arquitectónicos. Viajaron por toda Europa ofreciendo sus servicios a precios elevados, constituyendo auténticos sindicatos (*logias masónicas*).

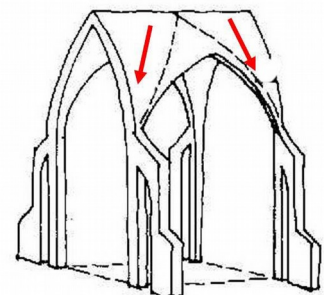
La arquitectura gótica

Características principales

La nueva espiritualidad encontró su plasmación artística en el gótico, y la nueva sociedad urbana en la catedral. Al servicio de la nueva mentalidad se pusieron las invenciones técnicas y constructivas desarrolladas en la época, los edificios ganaron altura y luz.

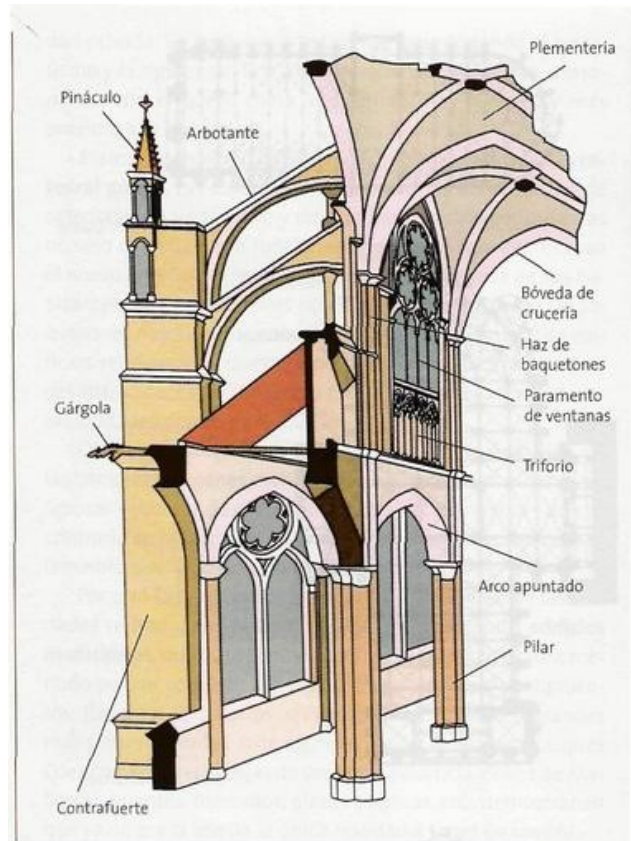
la bóveda de cañón requería un apoyo continuo en el borde las ventanas eran por lo tanto pequeñas

la bóveda nervada y los contrafuertes permitían la concentración de los esfuerzos y abrir huecos en los muros

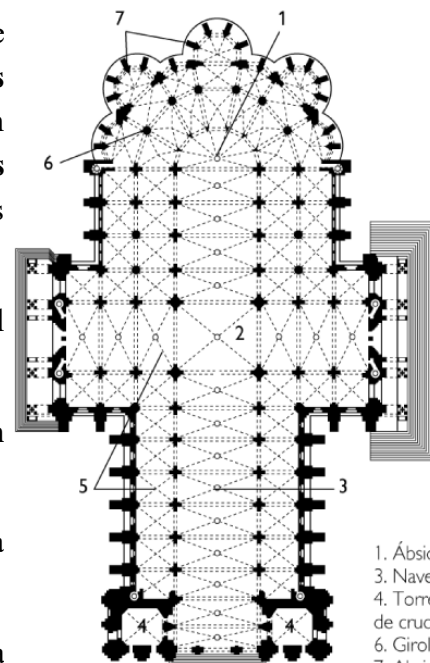
Fueron varias las **innovaciones** que permitieron esta transformación, y fueron estos mismos elementos los que nos permiten identificar el arte gótico:

- ✕ El **arco apuntado u ojival**: mucho más ligero que el de medio punto, reparte mejor los empujes y permite cubrir espacios más anchos.
- ✕ La **bóveda de crucería**: surgida del cruce de dos arcos apuntados. Usaron también **cimborrios** para cubrir el crucero, dotando de más luz al conjunto. En el exterior la cubierta era a dos aguas.
- ✕ La **luz**: la estructura basada en los elementos anteriores permitió transmitir los empujes directamente sobre las **columnas** y los **pilares**. El **muro** quedó libre de su función sustentante, siendo sólo un elemento de cierre. Los arquitectos pudieron abrir ventanales cubiertos por coloridas **vidrieras**.
- ✕ La **altura**: la ambición ascensional de los arquitectos les llevó a lograr la máxima altura. Para poder sostener las bóvedas sin fortalecer los muros se sirvieron de los **arbotantes**, que trasladan los empujes a **contrafuertes** exteriores. Para acentuar la altura utilizaron adornos como **pináculos** y **gabletes** (acabados en punta, tipo frontón, en portadas y arcos).

La **planta** no presentaba tantas novedades con respecto al románico, se caracterizó por:

- ✕ Mantener la **planta de cruz** latina pero con transepto⁴ más corto.
- ✕ Presentan **tres o cinco naves**, siendo la central más alta y amplia.
- ✕ La **cabecera** es mucho más amplia⁵ y la

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

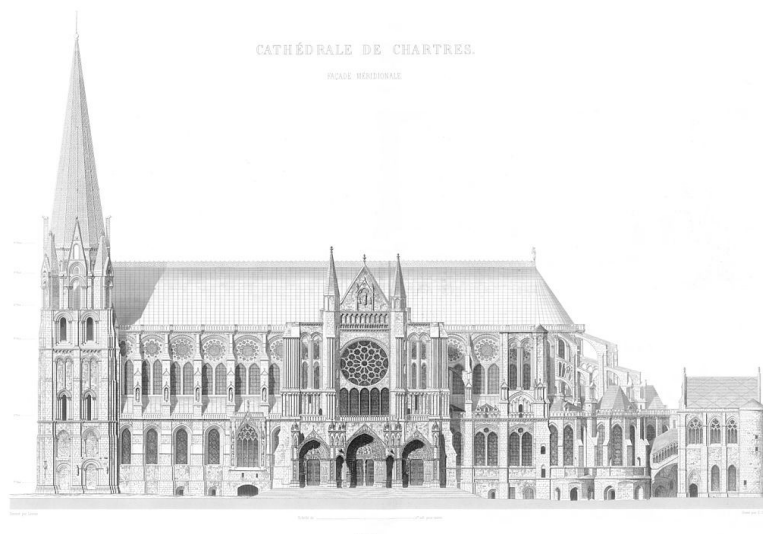
⁴ Brazo corto de la cruz.

⁵ Macrocefalia.

girola (deambulatorio) está jalonado por capillas radiales o **absidiolos**.

La **fachada principal** es la occidental porque la orientación tradicional es este⁶ (cabecera) – oeste (**portada**); en su modelo más característico podemos distinguir:

- ✕ Dos **torres** que franquean la portada. Pueden estar coronadas por pináculos (piramidales o cónicos).
- ✕ Una estructura en tres franjas horizontales que reflejan el **alzado** del edificio:
 - La inferior: corresponde a las **puertas**, arcadas que dan acceso a las **naves**.
 - Un segundo cuerpo con **arcadas**, donde se enmarca el rosetón, y que corresponde al **triforio** (pasadizo elevado sobre las naves laterales) del alzado.
 - Sobre el triforio, en el alzado queda el muro de la nave central cuyos vanos forman el **claristorio**.
- ✕ Las **portadas**.

Edificios principales

El gótico fue un arte urbano y burgués, porque a partir del siglo XII la evolución de la economía europea propició la urbanización del continente. Expresión artística de la nueva civilización urbana va a ser la catedral y el círculo de edificios públicos y privados que la rodean: la universidad, la lonja, el ayuntamiento y el palacio.

Edificios religiosos: la catedral

La reforma de la Orden del Císter (siglo XII) pregonaba la austeridad en la vida monástica y en sus construcciones. Nace un estilo de transición entre el románico y el gótico que conocemos como **cisterciense** con arcos apuntados y bóvedas de crucería. La austeridad proscribía la decoración

⁶ El altar queda en el lado oriental, la salida del sol (*ego sum lux mundi*).

escultórica, la pintura y las vidrieras. Los monasterios españoles de *Santa María de la Huerta* (Soria), *Santes Creus* (Tarragona) y *Santa Maria de Poblet* (Tarragona).

El termino **catedral** deriva de *cátedra*, la silla del obispo, donde preside la eucaristía e imparte su catecismo. Las catedrales son las sedes del obispado en cada una de las diócesis. La catedral gótica exaltaba la alianza del clero con la monarquía y revelaba el orgullo de la burguesía. Era el centro de las celebraciones de la realeza y la burguesía (coronaciones, bautizos, bodas, comuniones y funerales) y el lugar donde reunían las corporaciones municipales. Además el pueblo rezaba en su interior y se divertía con el teatro litúrgico que en Navidad y Semana Santa se representaba en sus naves. Fueron edificios construidos por la **colectividad**; su tamaño y complejidad alargaron la duración de las obras que son el fruto de **varias generaciones**.

Inicialmente la catedral gótica presenta elementos residuales de la **iglesia de peregrinación** románica: planta cruciforme, gran cabecera con girola y capillas radiales. El triunfo de la catedral gótica llegó con la invención del **arbotante**: un gran brazo de piedra exterior que neutraliza el empuje de las bóvedas de crucería centrales, descargándolo sobre los **contrafuertes** laterales exteriores. Su presencia se constata en 1180, en *Notre Dame de París* y, a partir de entonces, se generaliza su uso. Los maestros góticos alzaron **luminosos** edificios de cinco, y hasta siete naves, con sólo tres pisos en altura: arcada de separación, reducido triforio y elevado ventanal.

Las grandes catedrales góticas surgieron en la segunda mitad del siglo XII en el norte de Francia configurando un modelo que subraya la **verticalidad y la luminosidad**. Los ejemplos más destacados del llamado **gótico septentrional** o francés son *Notre-Dame* de París, *Cathédrale de l'Assomption de Notre-Dame* de Chartres o *Notre-Dame* de Reims.

El modelo se extendió por toda Europa:

- ✕ **Francia:** Laon (1155), París (1163), Chartres (1194), Bourges (1195), Reims (1211) y Amiens (1220).
- ✕ **Inglaterra:** Salisbury (1220).
- ✕ **España:** Burgos (1221), Toledo (1227) y León (1255).
- ✕ **Alemania:** Colonia⁷ (1248) y Estrasburgo (1250).

Variedades estilísticas

- ✕ La evolución del gótico en Francia durante el siglo XIII llevó al llamado **gótico radiante** de la *Sainte-Chapelle* de París. La altura deja de obsesionar a los arquitectos lo que permite aligerar el conjunto de la construcción y prácticamente eliminar los muros y sustituirlos por complejas tracerías y espectaculares vidrieras.
- ✕ El **gótico flamígero** de los siglos XV y XVI fue la última evolución del estilo. La ornamentación se complica, con formas que asemejan llamas ascendentes, especialmente en

⁷ La obsesión por la verticalidad en las catedrales alemanas hace que las torres de la Catedral de Colonia alcancen los 156 metros.

tracerías y bóvedas.

- x La construcción de la *catedral de Santa Cecilia de Albi* en el sur de Francia dio origen al llamado **gótico meridional** que influyó en la Corona de Aragón. La línea **horizontal** predomina sobre el ansia de verticalidad y se utiliza la **plata de salón**, una amplia nave sin transepto. Las bóvedas de crucería descansan sobre **gruesos contrafuertes** entre los que se construyen **capillas laterales**. Sobrecoge la austera **sobriedad** en la decoración interior de los muros, mientras en el exterior pináculos, gabletes y otros elementos no constructivos son reducidos a la mínima expresión. La *Iglesia de Santa María del Mar* en Barcelona (Siglo XIV) es un ejemplo de manual por sus elegancia y proporción.

La riqueza que vivió la corona aragonesa durante los siglos XIV y XV posibilitó la construcción de edificios en este estilo como la *Catedral de Girona*, y la impresionante *Catedral de Palma de Mallorca*, de tres naves sin girola. Su planificación inicial la de una nave única (planta de salón), el añadido de dos naves laterales (mucho más pequeñas que la principal) obligó a la construcción de sus espectaculares arbotantes y estribos, vista desde el mar parece una nave con las velas desplegadas.

- x La influencia clásica y bizantina en **Italia** era más fuerte que en ningún otro lugar de Europa occidental, lo que explica la fuerte resistencia a la implantación del gótico en tierras transalpinas. Los arcos apuntados, gabletes y pináculos fueron un lenguaje decorativo y formal para los edificios, pero la filosofía constructiva no fue asumida. Las cubiertas de madera y los anchos muros no requerían los soportes exteriores típicamente góticos y el conjunto de las construcciones tiende más a la **horizontalidad**.

Las grandes catedrales italianas están revestidas de **mármol** de colores, la decoración es de relieves, esculturas y **mosaicos dorados**. Podemos destacar la *Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en Siena* (XIII).

Los edificios civiles:

Una serie de edificios se alzaron en las grandes ciudades, especialmente a partir del siglo XIV, para responder a las nuevas necesidades de la **burguesía**, entre los que destacaron: la universidad, la lonja, el ayuntamiento y el palacio. Utilizaron las mismas estructuras que emplearon en las catedrales: el **arco apuntado** y la **bóveda de crucería**, que generan grandes espacios y que adaptaron a diversas tipologías.

La evolución fue similar a la de los edificios religiosos, acentuado cada vez más la ornamentación, pero sin preocuparse por la verticalidad.

- **La universidad:** tuvo como fin transportar a las ciudades el conocimiento acumulado en las grandes abadías rurales. Por ello la estructura de estos edificios se inspiraba en la tradición arquitectónica monástica: **patios** para pasear y leer que recuerdan los claustros, y a su alrededor las **aulas**, la **biblioteca** y la **capilla**. Las primeras carreras que se estudiaban fueron las de Teología, Medicina y Derecho. Las universidades más importantes del

momento eran las de *París, Oxford, Bolonia y Salamanca* (las cuatro lumbreras del mundo).

- **La lonja:** era un edificio utilizado para las contrataciones mercantiles. La más antigua fue la Yres, en Bélgica, iniciada en 1202. En la Corona de Aragón destacaron la de Barcelona, del siglo XIV, y las de Palma de Mallorca (1426) y Valencia (1482).
- **Los ayuntamientos:** fueron réplicas laicas de las catedrales. Los ejemplares más antiguos los podemos encontrar en Italia en el siglo XIII: *Palazzo dei Priori* en Volterra (1208); *Palazzo Vecchio de Florencia* (1299); y el *Palazzo del Comune de Siena* (1297). También en Alemania y Holanda se construyeron grandes ayuntamientos a partir de los siglos XIV y XV. La característica común de todos fue una elevada torre campanario.
- **Los palacios:** dejaban que en ellos se desbordara el lujo y el boato de las clases acaudaladas del siglo XV. Eran viviendas con almacenes, oficinas, salas de recepción, dependencias para la servidumbre y habitaciones confortables donde residían los miembros de las familias. Los más importantes fueron la *Ca d'Oro de Venecia* y el *Hôtel de Jacques Coeur*, en Bourges, ambos del siglo XV. En España podemos destacar el *Palacio del Infantado* (Guadalajara).
- Otros edificios destacados fueron los **castillos**, como el de *Manzanares del Real* en Madrid y el castillo *Bellver* en Palma de Mallorca y las **atarazanas** de Barcelona y de Valencia.

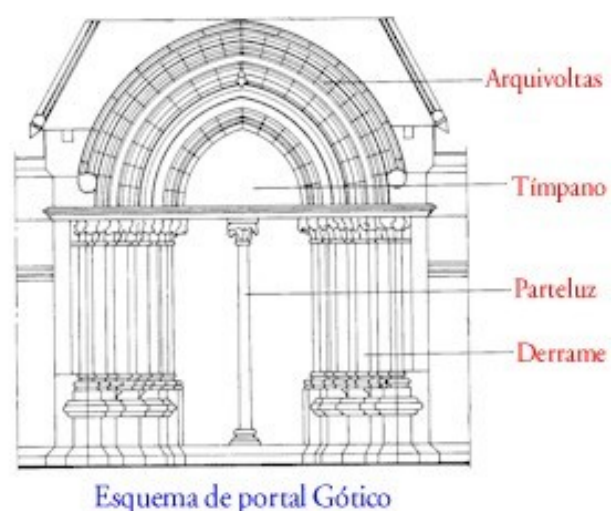
La escultura gótica

Características generales: la humanización de las figuras

La escultura gótica tuvo su origen en Francia durante el siglo XII, al igual que la arquitectura. Mantiene su estrecha relación con la arquitectura religiosa, aunque poco a poco va liberándose de su sujeción al marco⁸.

La escultura **ornamentaba** las fachadas, continuando con la función **didáctica** y narrativa que tuvo durante el románico. Las figuras se concentraban en los **tímpanos** (Pantocrátor y Tetramorfos), **arquivoltas** (ancianos del Apocalipsis), **jambas** (apóstoles y santos), **dintel** y el **mainel** (la Virgen⁹) generando el modelo de portada real cuyos ejemplos más acabados son los de Chartres y Reims.

El interior de las iglesias mostraba menos decoración escultórica, ya que los muros quedaban libres para las vidrieras. Los **relieves** se concentraban en los **púlpitos** y el **coro**, también

⁸ Las estatuas, principalmente de la Virgen, situadas en los dinteles y el modelo que se conoce como **estatua-columna** del siglo XIII, abren el camino hacia una escultura totalmente exenta del marco arquitectónico.

⁹ De la mano del Cister creció el culto a la Virgen María, a cuya advocación se alzaron la mayoría de las catedrales de la época. La Virgen era considerada la representación simbólica de la Iglesia.

en los **sepulcros** donde pueden encontrarse figuras exentas. Perdió importancia el relieve en los capiteles.

La **característica** definitoria de la escultura gótica fue la vuelta al **naturalismo**, rompiendo con la tradición simbolista del románico, lo que se tradujo en:

- ✗ Regreso a **cánones** de belleza **clásicos**.
- ✗ Mayor **realismo** y **elegancia** en gestos y movimientos.
- ✗ Preocupación por los **volúmenes** y la corporeidad de las figuras..
- ✗ **Menor rigidez**: fin de hieratismo y ley frontalidad románica
- ✗ Verticalidad (**estilización**) y formas **curvilíneas**.
- ✗ **Naturalismo** en gestos expresión de emociones.
- ✗ **Suavidad** en los **pliegues**.
- ✗ **Comunicación** entre las imágenes.
- ✗ La temas son tratados desde una visión más **humanizada**.

Respecto a la **temática**:

- ✓ Mantuvo temas románicos como el **Juicio Final** basado en el Apocalipsis y el **Tetramorfos**.
- ✓ Aparecen temas del **Nuevo Testamento**.
- ✓ Representación de los **Apóstoles**.
- ✓ Surgió un nuevo modelo de **Cristo humanizado** y resucitado (*beau Dieu*) en distintas escenas de la Pasión que representa el triunfo de la Iglesia.
- ✓ Se desarrolló la representación de las **Vírgenes prudentes**. La progresiva humanización de la Virgen hizo que a finales del siglo XIII ya se la represente como una doncella coqueta que sostiene al Niño en brazos y le sonríe. Estas imágenes marianas, llenas de viveza, inauguraban el naturalismo gótico, quebrando para siempre el hieratismo de la ley de frontalidad románica.
- ✓ En determinados lugares del templo podemos encontrar representaciones **no religiosas** como las Artes Liberales, los signos del Zodiaco y calendarios agrícolas, se desarrolló el ornato floral con tallos de rosas y sarmientos de vid cubriendo de vegetación los perfiles arquitectónicos.

Escultura exenta

Hemos visto como desde el siglo XIII la esculturas exentas o casi exentas (estatuas-columna, parteluz, sepulcros...) se hicieron habituales. Fue en Francia donde se inició el cambio estético y funcional de la escultura, ganándose **expresividad** gracias a la inspiración de obras bizantinas y clásicas. En este línea destaca la obra de **Claus Sluter** *El pozo de Moisés* (1400) con figuras naturalistas de gran volumen, corpulencia y majestuosidad.

Podemos considerar que en el siglo XV la escultura ya era una arte autónomo de la arquitectura aunque siguiera existiendo una relación entre ambas artes. Se desarrollaron tipologías como púlpitos de mármol, puertas de bronce, retablos, la imágenes devocionales exentas y los sepulcros; en materiales como madera policromada o dorada, piedra y alabastro.

Italia mantuvo siempre una evolución paralela, más ligada a los referentes clásicos, **Nicolás Pisano** y sus hijo **Giovanni Pisano** fueron sus mejores representantes. Giovanni Pisano esculpió el *Púlpito de la Iglesia de Santa Andrea de Pistoia* (1300), con escenas de la infancia de Jesús, la Crucifixión y el Juicio Final. **Andrea Pisano**¹⁰, ya es considerado la antesala del siglo XV florentino, como comprobamos en los paneles de las *Puertas del Baptisterio de Florencia* (1330-1336) donde las figuras se enmarcan en paisajes fondos arquitectónicos y paisajes.

El retablo

El origen del retablo hay que buscarlo en trípticos y polípticos italianos y en los frontales de altar románicos. Su función era adoctrinar a los fieles que entraban en la capilla principal del templo.

En **España** alcanzaría gran desarrollo debido a que el altar mayor de las iglesias quedó desnudo tras el cambio operado en la liturgia española, pues las autoridades eclesiásticas habían determinado desplazar la sillería coral desde el presbiterio a la nave central.

Castilla¹¹ prefirió los retablos escultóricos flamencos muy decorados, de cuyas principales ciudades (Bruselas y Amberes). Como consecuencia del éxito en las ciudades de Castilla llegaron retablistas nórdicos con el propósito de hacer fortuna, cosa que consiguió el alemán **Pyeter Dancart** en 1481, al quien encomendaron la realización del mayor retablo de la cristiandad: el de *Santa María de la Sede en la catedral de Sevilla*.

¹⁰ No era pariente de los anteriores.

¹¹ En la Corona de Aragón fueron más abundantes los retablos pictóricos.

Sepulcros

Los monumentos funerarios comenzaron a mostrar la **figura del difunto** en posición yacente u orante. El interés por individualizar la imagen lleva al **realismo** y el gusto de la época a la abundancia de **elementos decorativos**, especialmente en Flandes y Alemania.

La obra de **Gil de Siloé** *Sepulcro del Infante don Alfonso* (1489-1493) es un ejemplo de figura orante, acompañada de la decoración flamígera del último gótico.

Pintura gótica

Los cambios en la arquitectura condicionaron mucho la pintura. Durante el románico los enormes muros, sin vanos, eran decorados por pinturas al fresco, ese espacio se ha perdido para la pintura.

Las **vidrieras** y la pintura sobre **tabla** (retablos) obligaron al uso de nuevas técnicas, como el **temple**¹². Sólo en Italia se mantuvo la tradición muralista. La **miniatura**, muy extendida en los monasterios medievales durante el románico, conoció también una gran difusión por la gran demanda de libros con ilustraciones para las nuevas universidades y escuelas catedráticas. Durante el siglo XV se extendió desde Flandes, gracias a los hermanos Van Eyck, una técnica innovadora: la pintura al **óleo**¹³.

Las **características** de la pintura gótica guardan mucha relación con las evolución que hemos visto en la escultura:

- ✕ Triunfo del **naturalismo**, las obras son más realistas.
- ✕ Mejora la representación de los **gestos y movimientos**, frente a la frontalidad románica.
- ✕ Comienzan a usar la **luz** para moldear los cuerpos
- ✕ Las **líneas** son más **verticales** y las **formas curvilíneas**
- ✕ La **expresividad** y la representación de las emociones es más natural, rompiendo con el hieratismo
- ✕ Existe **comunicación** entre las diversas imágenes de una escena.
- ✕ **Paisajes y arquitecturas** aparecen en los fondos, sustituyendo a los dorados bizantinos y románicos.
- ✕ Elementos **anecdóticos** aparecen en las obras conectándolas con la vida cotidiana.

La **temática** es principalmente religiosa:

- ✕ Vidas de Jesús y María

12 Los pigmentos se mezclan con sustancias oleaginosas como la yema de huevo, leche o savia, y agua para que sirvan de aglutinante.

13 Utiliza como aglutinante algún tipo de aceite (de linaza, de nuez, de adormidera...), aumenta la fluidez de los pigmentos, y la variedad y sutileza de los colores, posibilitando la veladuras.

- ✕ Episodios de los Evangelios canónicos y apócrifos.
- ✕ Vidas de santos (hagiografías).

Entre los temas **profanos** destacan los **retratos**, un ejemplo del creciente individualismo de la época, que ya vimos en los sepulcros.

La pintura gótica destacó por su **diversidad** que vamos a reunir en cuatro grandes estilos:

- a) Estilo **francogótico** o lineal
- b) Estilo **italogótico**: el *trecento*
- c) Estilo **internacional** o cortesano
- d) Los primitivos **flamencos**

Estilo francogótico o lineal

Se desarrolló en Francia, en las cortes de **París** y **Borgoña**, a finales del siglo XII y durante el siglo XIII. Es una pintura muy influida por el arte de vidrieras y miniaturas, con un claro **predominio de la línea** (gruesa como el emplomado de las vidrieras) sobre el color. Intentan romper con el hieratismo románico pero todavía acusan la **ausencia de volumen**. Los fondos son dorados o monocromos.

Estilo italogótico

Con claras influencias bizantinas se desarrolló en Italia un estilo propio entre 1250 y 1400, el *Trecento*. La **herencia bizantina** es visible en la simetría, hieratismo y monumentalidad de sus obras. Los **colores** son **claros** y las **líneas curvas** y sinuosas dando volumen a las figuras. Los gestos y miradas sirven para **comunicar** las figuras. Surgen los primeros intentos de crear **perspectiva**. Los **fondos dorados** bizantinos se combinan con simples arquitecturas y paisajes.

Podemos distinguir dos escuelas: Siena y Florencia. Ya a finales de *Trecento* Cennino Cennini describió en su *Libro del Arte*, las características de las dos escuelas pictóricas: la florentina, que recuperó “*el arte de pintar a lo latino*” y la sienesa, que continuó con “*el arte de pintar a lo griego*”.

Trecento en Siena: pintar a lo griego

Los pintores de Siena combinaron la **imitación de los mosaicos bizantinos** con las novedades aportadas por las **miniaturas** y los **marfiles franceses**.

- ✕ **Duccio di Bouninsenga** consiguió en su *Madonna de Rucellai* (1285) una gran delicadeza formal, con el elegante alargamiento de las manos, sobre fondos que recuerdan la obra bizantina.
- ✕ **Simone Martini** (1284-1344), expresó admirablemente la síntesis de ambas corrientes

produciendo un arte preciosista. Sus primeras obras destacadas fueron encargos para decorar el salón de plenos del Ayuntamiento de Siena. En 1315 realizó la *Maestà*, un icono de la virgen bajo palio rodeada de santos locales. En 1328 situó frente a esta obra el primer retrato ecuestre de la Historia del Arte italiano, un fresco con la *imagen del condotiero Guidoriccio da Fogliano*, vencedor en una guerra contra la ciudad vecina.

Su obra cumbre fue el retablo de *la Anunciación* (1333), destinado a la Capilla de San Ansano en la Catedral de Siena. Lo convencional del fondo de oro bizantino se combina con la línea ondulante del gótico francés y un deseo de movimiento que humaniza las figuras. Es una creación exquisita que ha sido puesta en relación con los poemas de su amigo Petrarca.

Trecento en Florencia: pintar a lo latino

Giotto di Bondone (1267-1337) recreó la manera latina de pintar. El suyo es un lenguaje pictórico moderno en el que triunfó el **volumen** plástico, la realidad del **paisaje** y la **gravedad humana**.

Estas novedades comienzan a materializarse las escenas de la *vida de San Francisco de Asís* (alias el Poverello) en la *Basilica de Asís*: una serie de 28 frescos que pintó en 1298. En cada panel del ciclo las figuras se destacan con **colores** y **formas macizas**. En los fondos el **paisaje** se dilata; en algunas escenas incorpora animales y en otras aparece la **arquitectura**, con edificios cortados a propósito para que el devoto compruebe la acción que se desarrolla en su interior. Sus frescos alcanzaron tanto éxito que la burguesía florentina encargó la decoración de sus capillas funerarias a Giotto.

Su obra maestra la realizó en Padua, en los *frescos de la Capilla de los Scrovegni* (Capilla de la Arena) entre 1304 y 1306. Las innovaciones anteriores desembocan en unos frescos que narran episodios evangélicos. Los personajes están dotados de volumen, individualizados por sus expresiones, e intercambian miradas y gestos de gran contenido dramático. Todo en unos fondos de paisaje y arquitectura donde la perspectiva está realmente conseguida. Para muchos estos frescos suponen la primera manifestación del Renacimiento.

La **Corona de Aragón** desarrolló, con pintores como Ferrer Bassa o los hermanos Pere y Jaume Serra, obras de marcado **estilo del Trecento** italiano, destacando lo retablos pictóricos.

Estilo internacional o cortesano

El estilo Internacional equilibra lo estilizado del estilo francés con el sentido **naturalista** del *Trecento* italiano. Entre 1375 y 1425 se extendió por las cortes de toda Europa. El resultado fue unas formas aristocráticas y **elegantes**, con detalles naturalistas delicados y **anecdóticos**. Los fondos dorados se mezclaban y alternaban con los **paisajes**. La **intensidad del color** fue su rasgo más llamativo.

Podemos citar artistas como **Gentile da Fabriano**, o las miniaturas de los **hermanos Limburg** auténticos cuadros que rebosan color, elegancia y bellos paisajes (el libro de *Las muy ricas horas del Duque de Berry*). En Flandes trabajó **Robert Campin** (Maestro de Flémalle) iniciador de la

escuela flamenca y muy influido por el arte francés, como podemos ver en sus *Desposorios de la Virgen* (1425).

El estilo fue seguido en España por pintores como Lluís Borrassà, Bernat Martorell, Nicolás Francés o **Ramón de Mur**, en la *Virgen de la leche* (1417) de este último, destaca la ondulación y el movimiento de ropajes y la actitud de los ángeles músicos

Los primitivos flamencos:

La escuela flamenca surgió en el siglo XV en los Países Bajos y Flandes, evolucionando desde el gótico internacional.

Los hermanos **Van Eyck** constituyeron la culminación de la sensibilidad pictórica medieval antes de que fuera barrida por el espíritu nuevo del Renacimiento. Sus obras reflejaban el **realismo** que reclamaba su clientela burguesa, basado en la **observación** de la naturaleza y del ser humano, captados con la técnica revolucionaria del **óleo** secante y las tablas ensambladas de roble como soporte, el **detallismo** y la **luminosidad** de sus obras habría sido imposible con otras técnicas.

El uso de la **perspectiva** y el **sombreado** terminó por dar a los cuadros un efecto tridimensional. Son rasgos de esta escuela la ausencia de movimiento y el simbolismo de sus obras.

La temática mezcló **temas religiosos y profanos**, y recuperó el interés por el **retrato** de una clientela burguesa.

Jan Van Eyck (1390-1441) fue pintor y diplomático para el duque de Borgoña. Su obra más conocida es el *Retablo de la Adoración del Cordero Místico* (1432) la realizó junto con su hermano **Humbert**. Se trata de una políptico encargado por el Ayuntamiento de Gante. Es una obra que ofrece las claves del autor:

- La composición simbólica.
- La gran minuciosidad y detallismo
- La técnica al óleo.
- El colorido
- La perspectiva lineal.
- La elegancia.

El matrimonio Arnolfini (1434), es un cuadro de interior que representa un rito nupcial. La técnica del **espejo** nos aporta la visión del pintor y el espectador¹⁴, fue una gran innovación que utilizaron artistas como Velázquez. La **minuciosidad** de la obra se pone al servicio de un nuevo cliente: la burguesía, que exige retratos realistas. La presencia del pintor y su firma muestra la evolución de la figura del artista en la sociedad.

En obras sucesivas, como en *La Virgen del canceller Rolin* y *La Virgen del canónigo van der Paele* (1436), Van Eyck desarrolló un tipo de cuadro religioso en el que el cliente y los seres divinos entablan una sacra conversación dentro de un espacio irreal.

El arte de Van Eyck fue muy admirado en toda Europa y tuvo muchísimos seguidores. En los Países Bajos destacó **Roger Van der Weyden**, cuya obra *El Descendimiento de la Cruz* muestra las fuerza las emociones de los personajes retratados.

La estela de los Van Eyck influye en pintores españoles como Fernando Gallego, **Bartolomé Bermejo** y **Lluís Dalmau**. La representación de *Santo Domingo de Silos* (1474-1477) de Bermejo muestra su gusto por el **detalle** y la **minuciosidad**, con el delicado trabajo del trono y la capa del santo, el rostro muestra toda la fuerza del personaje. La *Virgen del Consellers* fue la obra cumbre de Dalmau, siguiendo la tradición de retablos catalana, en ella aparecen los retratos de los miembros del Consejo del Ciento.

Jheronimus Bosch, **el Bosco**, es un artista flamenco de difícil clasificación. Comparte con la escuela flamenca su gusto por la minuciosidad, pero su temática le sitúa en un mundo delirante y onírico, donde muchos ven el precedente lejano del surrealismo. *El tríptico del Jardín de las Delicias* refleja sus principales características.

Bibliografía

GOMBRICH, E.H., *La historia del arte*, Debate, Madrid, 2006.

GOMPERTZ, Will, *¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno en un abrir y cerrar de ojos*, Taurus, 2013.

VV.AA., *Conceptos fundamentales de Arte*, Alianza Editorial, Madrid, 2003.

VV.AA., *Historia del Arte*, Vicens Vives, Barcelona, 1995.

14 Convirtiéndonos en testigos del acontecimiento.