

Unidad 6. Arte gótico

Taller del arte (en el libro digital)

1 Periodización del arte gótico.

Resume el proceso constructivo de las grandes catedrales góticas españolas.

Tres fueron las grandes catedrales castellano-leonesas construidas a lo largo del siglo XIII: Toledo, Burgos y León. Se erigieron durante el reinado de Fernando III el Santo y siguieron los modelos del gótico francés de la vertiente atlántica. La catedral de Toledo se comenzó en 1227 por el Maestro Martín, bajo la supervisión del arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada. Petrus Petri dejó el edificio abovedado antes de morir en 1291. La catedral de Burgos fue un empeño del obispo Mauricio. Se iniciaron los trabajos en 1221 y tuvo dos grandes directores: el Maestro Enrique, fallecido en 1277, y Juan Pérez, que murió en 1296, año de su conclusión. En 1275 hubo un cambio en la estructura de las capillas absidiales, que de semicirculares pasaron a ser semidecagonales. La catedral de León se inició en los últimos años del episcopado de Manrique de Lara (1181-1205), activándose los trabajos a partir de 1255, bajo la prelatura de Martín Fernández (1254-1289). Se concluyó medio siglo después, en 1302. Sus artífices fueron el Maestro Simón y los dos arquitectos de la catedral de Burgos, que simultanearon la dirección de ambos conjuntos: el Maestro Enrique y Juan Pérez. El primero abovedó la fábrica, definiendo las portadas de los pies y de la fachada meridional, mientras que el segundo dirigió su actividad hacia el claustro.

En el siglo XIV, los esquemas atlánticos procedentes del norte de Francia dieron paso a una modalidad arquitectónica enraizada en el sur de esa nación, que se ha denominado gótico mediterráneo. El cambio de rumbo lo patrocinó la monarquía catalano-aragonesa en las catedrales de Barcelona, Manresa, Palma de Mallorca y Gerona. Esta última fue construida por maestros del Midi francés: Enrique de Narbona (1312-1320), Pere Sacoma (1368-1393) y Guillermo Bofill (1404-1414).

Señala la cronología de las escuelas de pintura gótica, sus representantes más destacados y sus principales obras.

En el *trecento* italiano (siglo XIV) destacan dos escuelas: la sienesa y la florentina. La sienesa está representada por Simone Martini (1284-1344), quien decoró al fresco el salón de plenos del Ayuntamiento de Siena, con temas como la *Maestá* (1315) y el *Retrato ecuestre del conde-*

tiero Guidoriccio da Fogliano (1328). Su obra cumbre es el retablo de *La Anunciación* (1333, Museo de los Uffizi, Florencia), un temple sobre tabla destinado inicialmente a la Capilla de Ansano, en la Catedral de Siena. En la florentina destaca Giotto (1267-1337), autor de una serie de veintiocho frescos con las *Historias franciscanas* en la Basílica de Asís (1298). También decoró al fresco las capillas funerarias de Enrico Scrovegni en la Arena de Padua (1304-1306), con episodios evangélicos, y de los banqueros Bardi y Peruzzi en la Iglesia de Santa Cruz de Florencia en torno a 1320. En el siglo XV sobresale la pintura flamenca con una producción de óleo sobre tabla fundamentalmente y artistas como Juan van Eyck (¿1390?-1441), autor, junto a su hermano Huberto, del *Político del Cordero Místico* (1426-1432), en la capilla de Jodocus Vijd de la Catedral de San Bavón de Gante. Obras suyas en solitario son *El matrimonio Arnolfini* (1434, National Gallery, Londres), *La Virgen del canceller Rolin* (1435; Museo del Louvre, París), y *La Virgen del canónigo Juris van der Paele* (1436; Museo Comunal, Brujas). Seguidores del arte flamenco del siglo XV en Europa fueron Luis Dalmau en Aragón, autor de la *Virgen dels Concellers* (1443, Museo de Arte de Cataluña, Barcelona), Jean Fouquet en Francia, Nuño Gonçalves en Portugal, y Filippo Lippi en Italia. El maestro flamenco más prestigioso en los años centrales del siglo XV fue Roger van der Weyden (1399-1464), quien realizó el *Descendimiento de Cristo y Quinta Angustia de María* (1436-1437, Museo del Prado, Madrid) para la capilla del gremio de ballesteros de la ciudad de Lovaina. A finales del siglo XV y comienzos del XVI destaca Jeroen van Aken, El Bosco (1453-1516). Obras suyas son el *Carro del heno* (1500, Museo del Prado, Madrid), el *Jardín de las delicias* (1500-1510, Museo del Prado, Madrid), *El prestidigitador* (1480, Museo Municipal, Saint Germain-en-Laye), *La extracción de la piedra de la locura* (1480, Museo del Prado, Madrid) y *La nave de los locos* (1490, Museo del Louvre, París).

2 Comentario de texto.

Lee atentamente el siguiente texto y responde a las preguntas.

"Fue una grandísima suerte para Simone Martini vivir en la época de Francesco Petrarca y llegar a encontrar en la corte de Aviñón a este enamorado poeta, deseoso de tener la imagen de Laura de Noves de mano del maestro Simone, pues por haberla recibido bella como él la había

deseado, perpetuó su memoria en dos sonetos (...) Estos sonetos y el haber hecho mención de él en una de sus cartas familiares han dado más fama a la pobre vida del maestro Simone que la que le han dado y le darán todas sus obras juntas; pues éstas han de venir a menos, mientras que los escritos de un hombre de tanta importancia vivirán eternamente (...) En Siena, la Señoría le encargó pintar al fresco en una sala de su palacio una Virgen María con muchos santos alrededor y la realizó con toda perfección, recibiendo muchas alabanzas y provecho.”

Giorgio Vasari: *Vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos*, tomo I, Barcelona, Editorial Ibérica, 1957, p. 188.

1. ¿Por qué la Señoría de Siena, una institución civil, mandó decorar su palacio con una escena de carácter religioso?

Porque durante la Edad Media y la Moderna la religión impregnó todos los aspectos de la vida y las personas e instituciones se ponían bajo el amparo de Dios, la Virgen y los santos. En el caso particular que nos ocupa, la presencia de la *Maestá* en el salón de plenos del Ayuntamiento de Siena venía justificada porque la Virgen era la patrona de la ciudad, a la que protegía en los momentos de dificultad y bajo cuyo amparo se ponía la corporación municipal.

2. ¿Qué caracterizó a la escuela pictórica sienesa?

La escuela pictórica sienesa se caracterizó por continuar la tradición bizantina. A esa manera de pintar, siguiendo el modelo de los iconos bizantinos recortados sobre fondos dorados, los teóricos medievales de arte la llamaron “manera griega”. Los pintores sieneses lo regeneraron con las novedades caligráficas del gótico, que les llegaban de Francia a través de la exportación de marfiles y miniaturas.

3. ¿Cuál es la otra gran escuela italiana de pintura del trecento?

La otra gran escuela italiana de pintura del *trecento* es la florentina, representada por Giotto (1267-1337), quien rompió con la “manera griega” y abrió las puertas de la “manera latina” con un lenguaje pictórico moderno, en el que triunfa el volumen plástico, la realidad del paisaje y la gravedad humana.

3 Definición de conceptos.

Define los siguientes términos.

1. Arbotante.

El arbotante es un gran brazo de piedra exterior que neutraliza el empuje de las bóvedas de crucería centrales, descargándolo sobre los contrafuertes laterales. Su presencia

se constata en 1180, en la Catedral de París y, a partir de entonces, se generaliza su uso. El resultado fue la posibilidad de construir edificios luminosos de cinco y hasta de siete naves con solo tres pisos en altura: la arcada de separación, un reducido triforio y un elevadísimo ventanal.

2. Lonja.

Edificio civil destinado a las contrataciones mercantiles. La proliferación de estos edificios por toda Europa se produjo como consecuencia del incremento del comercio que acompañó al desarrollo urbano durante la Baja Edad Media. La lonja más famosa de Europa es la de Ypres (Bélgica), cuya construcción se inició en 1202 y que marcará la pauta de estos establecimientos en Flandes. En España destacan las construidas en tres puertos mediterráneos de la corona de Aragón: la lonja de Barcelona, que pertenece al siglo XIV, la de Palma de Mallorca, iniciada en el siglo XV por Guillem Sagrera (1426) y la de Valencia, diseñada en 1482 por Pere Compte.

3. Retablo.

Elemento que decora la capilla principal, concebido como una portada interior, confeccionado en madera policromada. Aunque sus orígenes son extranjeros –los trípticos y polípticos italianos y flamencos–, en España alcanzó un enorme desarrollo desde el gótico al Barroco. La principal causa de este desarrollo debe buscarse en la necesidad de embellecer el altar mayor, que había quedado 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. El programa iconográfico que reciben los retablos puede ser pictórico o escultórico, y la disposición que adoptan las tablas y los relieves es la de casillero. Cataluña optó por los retablos pintados, mientras que Castilla prefirió los retablos escultóricos flamencos.

4 Cuestionario.

Responde brevemente a las siguientes cuestiones.

1. ¿Quién acuñó la expresión “estilo gótico”? ¿Qué significado le dio?

La expresión “estilo gótico” fue acuñada por el historiador italiano Giorgio Vasari en el siglo XVI con un significado peyorativo. Con el término “gótico” hacía alusión a los godos, pueblo bárbaro del norte de Europa, a los que creía inventores y cultivadores de este estilo. Entendía que el período gótico había sido una fase oscura y decadente para las artes, en oposición a la belleza clásica recuperada durante el Renacimiento.

2. ¿Cuándo y dónde nació el gótico?

El gótico nació en la segunda mitad del siglo XII en la región de París, cuando los arquitectos medievales decidieron sustituir el arco de medio punto por el ojival y la bóveda de cañón por la de crucería.

3. ¿Cuál es la característica principal de la arquitectura gótica?

La característica principal de la arquitectura gótica es el uso del arco ojival y la bóveda de crucería, que permitieron una mayor altura y longitud del edificio y, lo que es más importante, abrir en las paredes grandes ventanales de iluminación. Surgió así un sistema estructural basado en un esqueleto flexible de piedra revestido de cristal.

4. ¿Por qué se produjo un desarrollo urbano durante el período gótico? ¿Cuál fue su principal consecuencia?

El desarrollo urbano durante el período gótico se produjo gracias al mayor rendimiento del trabajo agrícola a partir de 1150, que impulsó el crecimiento demográfico y liberó una importante mano de obra, que se dirigió a las ciudades. La principal consecuencia de esta urbanización fue el nacimiento de una nueva clase social: la burguesía, que se enriqueció con el comercio, la artesanía y la banca.

Los edificios del gótico mediterráneo se caracterizan por tener planta *ad aula* y alzado *ad quadratum*. Se trata de iglesias de una o tres naves con capillas entre contrafuertes y cubiertas a la misma altura, cuya estructura afecta al espacio interior y a la masa arquitectónica externa. El resultado son salones desahogados de perfil rectangular, opuestos a la silueta triangular del gótico atlántico, producida por el escalonamiento de las naves.

2 Relaciona en tu cuaderno por medio de flechas las ciudades en las que se levantaron catedrales durante los siglos XII y XIII con los países europeos a los que actualmente pertenecen.

Alemania	Colonia
España	Toledo León Burgos
Francia	Chartres Estrasburgo Reims París
Inglaterra	Salisbury

Evaluación final (en el libro digital)

San Juan de los Reyes, Toledo

1 Responde a las siguientes preguntas.

a) ¿Cómo se financiaron las grandes empresas artísticas del gótico?

Las grandes empresas artísticas del gótico se financiaron con la moneda que corría en las ferias procedentes del tráfico mercantil, de las operaciones de cambio, del préstamo a interés, de la presión fiscal a los comerciantes, artesanos y banqueros y, naturalmente, de las limosnas en metálico.

b) ¿Cuál es el rasgo distintivo de la catedral de León?

El rasgo distintivo de la Catedral de León es la luminosidad de su interior. En este edificio, la distribución del muro sigue siendo tripartita, pero el triforio se perfora con vidrieras. Esta circunstancia y el hecho de que las naves carezcan de capillas colaterales permitió, en la práctica, disolver las paredes y ofrecer tres niveles de ventanas, que inundan de luz todo el recinto.

c) ¿Cuáles son las características de los edificios del gótico mediterráneo?

3 Completa en tu cuaderno las siguientes frases sobre la arquitectura gótica.

a) El diseño radial de los rosetones, como una *rueda de fuego*, dio origen al término francés *rayonnant* (*radiante* en español) con el que se designa el gótico de la segunda mitad del siglo XIII.

b) Los modelos de la arquitectura gótica *francesa* llegan a España en el siglo XIII durante el reinado de *Fernando III el Santo*, que se convirtió en el gran promotor de las *canterías catedralicias castellano-leonesas*.

c) El triunfo de la catedral gótica llegaría con el descubrimiento del *arbotante*: un gran brazo de *piedra exterior* que neutraliza el empuje de las bóvedas de *crucería* centrales, descargándolo sobre los *contrafuertes* laterales.

4 Señala en tu cuaderno la opción correcta para las siguientes cuestiones.

a) El nervio que en la arquitectura burgalesa cruza las bóvedas ojivales en su parte dorsal se llama: espinazo.

b) La iglesia del monasterio de San Juan de los Reyes en Toledo es de: una nave.

c) El retablo de la Cartuja de Miraflores en Burgos fue financiado por: Isabel I.

5 Determina en tu cuaderno si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige estas últimas.

- a) Las catedrales de la fase inicial del gótico se caracterizan por tener tres alturas en su alzado interior: la arcada de separación de las naves, la tribuna para ampliar el aforo del templo y las ventanas. Falso. Las catedrales de la fase inicial del gótico se caracterizan por tener cuatro alturas en su alzado anterior. Entre la tribuna y las ventanas se sitúa el triforio, formado por una estrecha galería perforada en el espesor del muro, que contrarrestaba el alabeo de los pilares y era utilizada para labores de limpieza y mantenimiento.
- b) En las catedrales europeas, el coro de los canónigos está en el presbiterio, mientras que en las españolas, por un cambio litúrgico, se encuentra en la nave central. Verdadero.
- c) La fachada occidental de la catedral de León consta de un único pórtico ojival. Falso. La fachada occidental de la catedral de León consta de un triple pórtico ojival, similar al de la catedral de Reims, cuyos accesos están dedicados a San Francisco, el Juicio Final y San Juan Bautista. La puerta central incluye a la Virgen Blanca en el parteluz.
- d) La gran novedad de la catedral de Toledo fue la forma de cubrir la doble girola y las quince capillas absidiales que festoneaban la cabecera. La solución fue descomponer este espacio en tramos triangulares y rectangulares, contrarrestando sus empujes mediante la bifurcación de arbotantes. Verdadero.

Catedral de Reims

1 Responde a las siguientes preguntas.

a) ¿Qué diferencias hay entre las portadas de las iglesias de la Alta Edad Media y las del gótico?

Las diferencias de las portadas de las iglesias góticas con respecto a las de la Alta Edad Media hay que buscarlas en la supremacía de la escultura sobre los elementos arquitectónicos, en la masiva presencia de imágenes, en la novedad iconográfica de los temas y en su composición naturalista.

b) Observa con atención las fotografías de las portadas occidentales de la catedral de Reims, la Puerta del Sarmental de la catedral de Burgos y la portada central de la fachada occidental de la catedral de León y señala la diferencia compositiva que existe entre ellas.

La diferencia compositiva radica en que en las portadas occidentales de la catedral de Reims el tímpano se

perfora, ocupando su lugar vidrieras que aumentan la luminosidad del interior, mientras que en los ejemplos de Burgos y León se mantiene el esquema tradicional de tímpano cerrado en el que se despliega un denso programa iconográfico: la *Maiestas Domini* en la Puerta del Sarmental y el *Juicio Final* en la portada central de la fachada occidental de la catedral de León.

c) ¿Qué elemento desempeña en el interior de la iglesia la misma función catequética que la portada en el exterior del edificio?

Dentro del templo, los fieles continúan adoctrinándose al contemplar el retablo que decora la capilla principal. Se concibe como una portada interior, confeccionada en madera policromada, cuya espléndida vitalidad en el arte español lo convierte, desde el gótico al Barroco, en un producto autóctono, aunque sus orígenes son extranjeros: los trípticos y polípticos italianos y flamencos. El programa iconográfico que reciben los retablos puede ser pictórico o escultórico, y la disposición que adoptan las tablas y los relieves es la de casillero.

2 Identifica los distintos elementos de la portada gótica numerados en la fotografía.

1. Parteluz.
2. Dintel.
3. Rosetón.
4. Jambas.
5. Arquivoltas.
6. Gablete.

3 Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige estas últimas.

a) Las imágenes góticas de la Virgen, levemente arqueadas y animadas de viveza, se caracterizan por su naturalismo, quebrando para siempre el hieratismo de la ley de frontalidad románica. Verdadero.

b) La iconografía del Crucificado románico se mantuvo durante el gótico. Falso. El gótico alteró el prototipo iconográfico empleado por los imagineros románicos del siglo XII que presentaron un Cristo Majestad triunfante de expresión serena y frontalidad hierática, insensible al martirio. A partir del siglo XIV se quiso manifestar la condición humana de Jesús y se utilizaron de forma naturalista todos aquellos recursos que apelaban al dolor y al sufrimiento padecido en el Calvario. Ahora, el dramatismo aflora en el rostro y quiebra la composición al dejar de tener el Redentor los brazos alineados con el travesaño y arquear las piernas. Los símbolos de la pasión se modifican igualmente.

c) Las figuras de la Anunciación de la portada central de la fachada occidental de la catedral de Reims se inspiran en la estatuaria romana. Falso. Las figuras que se inspiran en la estatuaria romana son las que componen el grupo de la Visitación de la misma portada, razón por la que su autor se conoce como el Maestro de las figuras antiguas.

d) El Políptico del Cordero Místico de Huberto y Jan van Eyck es un retablo pictórico. Verdadero.

4 Señala la opción correcta para las siguientes cuestiones.

a) La *Maiestas Domini* del Juicio final propia del románico es suplantada en el gótico por: el *Beau Dieu*.

b) Los principales centros de exportación de esculturas, pinturas y retablos durante el gótico se encontraban en: Flandes.

c) La iconografía de la Quinta Angustia expresa el desmayo de María durante: el Descendimiento.

5 Ordena de manera cronológica los siguientes episodios del Nuevo Testamento.

Bautismo de Jesús / Asunción / Anunciación a María / Huida a Egipto / Juicio Final / Pentecostés / Incredulidad de Santo Tomás / Descendimiento / Coronación de la Virgen / Nacimiento de Jesús / Visitación / Crucifixión / Ascensión / Resurrección / Epifanía / Anunciación a los pastores

1. Anunciación a María.
2. Visitación.
3. Nacimiento de Jesús.
4. Anunciación a los pastores.
5. Epifanía.
6. Huida a Egipto.
7. Bautismo de Jesús.
8. Crucifixión.
9. Descendimiento.
10. Resurrección.
11. Incredulidad de Santo Tomás.
12. Ascensión.
13. Pentecostés.
14. Asunción.
15. Coronación de la Virgen.
16. Juicio final.