UD6 — EL ARTE GÓTICO

DEL ROMÁNICO AL RENACIMIENTO

La catedral como suma de las artes · SS. XII–XV

2.º BACHILLERATO
Historia del Arte

S. XII (1140)	S. XII–XIII	S. XIII	S. XIII–XIV	S. XIV–XV	S. XV
Protogótico: abadía de Saint-Denis. Abad Suger. Teología de la luz	Gótico clásico francés: Chartres, Reims, Amiens. Sistema constructivo pleno	Gótico español: Burgos (1221), Toledo (1227), León (1277). Grandes catedrales castellanas	Gótico catalán-levantino: Barcelona, Palma, Valencia, Lonja de la Seda	Gótico tardío flamígero e isabelino. Bóvedas estrelladas. Catedral de Sevilla	Primitivos flamencos: Van Eyck (óleo). Pintura italiana: Giotto. Inicio de la Modernidad

CONTEXTO HISTÓRICO

- Renacimiento urbano (ss. XI–XII): ciudades y burguesía
- Burguesía: financiadora de las catedrales góticas
- Reforma cisterciense (San Bernardo de Claraval):
- · Busca austeridad → arco apuntado y bóveda de crucería
- Escolástica: razón y fe (Tomás de Aquino). Universidades
- San Francisco de Asís: Dios cercano → humanismo en el arte

SISTEMA CONSTRUCTIVO

- Principio: peso de bóveda se concentra en puntos concretos
- El muro queda LIBRE → grandes ventanales posibles
- Arco apuntado (ojival): empujes más verticales que el románico
- Bóveda de crucería: nervios diagonales, plementos ligeros
- Arbotantes: arcos exteriores que saltan sobre naves laterales
- Contrafuertes: absorben y conducen los empujes al suelo
- Pilar fasciculado: columnillas que se prolongan en nervios

CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS

- Verticalidad y ascensionalidad: todo apunta hacia arriba
- Luminosidad: muro liberado = espacio inundado de luz
- Predominio del vano sobre el macizo (contrario al románico)
- Planta: cruz latina. Girola. Triforio. Claristorio
- Fachada: 3 portadas, rosetón, galería de reyes, 2 torres

GÓTICO FRANCÉS

- Saint-Denis (1140-44): primer edificio gótico, abad Suger
- Chartres: arbotantes y contrafuertes plenos, bóveda a 37,5 m
- Reims: modelo canónico, coronación de reyes de Francia
- Amiens: 42,3 m de bóveda. Beau Dieu en el parteluz
- Notre-Dame de París (1163): 5 naves, modelo para Toledo
- · Sainte-Chapelle: el muro casi ha desaparecido → 15 vidrieras de 15 m

GÓTICO ESPAÑOL

- Burgos (1221): agujas caladas de Juan y Simón de Colonia
- · Capilla del Condestable: bóveda calada, gótico flamígero
- Toledo (1227): 5 naves, girola doble única, influencia mudéjar
- León (h. 1277): 1.800 m² de vidrieras. La más «francesa»
- Gótico catalán-levantino: naves amplias, poca altura, oscuras
- · Sta. María del Mar (Barcelona): pureza y precisión de cálculos
- Lonja de la Seda Valencia (1482-98): Patrimonio Mundial UNESCO
- Catedral de Sevilla (1402): más grande de la Cristiandad
- Gótico isabelino: San Gregorio y San Pablo (Valladolid)

ESCULTURA GÓTICA

- Naturalismo creciente (frente al hieratismo románico)
- Humanismo: Virgen madre, Cristo que sufre de verdad
- Independencia del marco arquitectónico
- Chartres, Reims, Amiens: Beau Dieu → Cristo sereno y humano
- Claus Sluter (Borgoña): Pozo de Moisés (1395-1401), realismo radical
- Figuras con arrugas, textura de barba, individualización
- Gil de Siloé: retablo cartuja Miraflores, sepulcros de Juan II
- Doncel de Sigüenza (h. 1490): caballero leyendo, serenidad gótica

PINTURA GÓTICA

- Vidrieras: vidrio coloreado (óxidos metálicos) + plomo + grisalla
- Biblia pauperum: instrucción religiosa para analfabetos
- Colecciones: Chartres, León, Sainte-Chapelle, Canterbury
- Italia: Cimabue → Giotto (capilla Scrovegni, Padua, h. 1304)
- · Giotto: peso, volumen, espacio tridimensional. Inicio pintura moderna
- Flandes (s. XV): Van Eyck → técnica al óleo, detallismo extremo
- · Políptico Cordero Místico (1432) y Matrimonio Arnolfini (1434)
- Roger van der Weyden: Descendimiento (Prado), expresión del dolor
- Hispano-flamencos: Bermejo, Fernando Gallegos, Jaume Huguet
- · EBAU: identificar estilo, elementos, análisis técnico-funcional

Abadía Saint-Denis (1140)	Chartres (desde 1194)	Catedral de León (s. XIII)	Lonja de la Seda (1482–98)	Matrimonio Arnolfini (1434)	Descendimiento (h. 1435)
Abad Suger. Primer edificio gótico. Teología de la luz. París	Primer uso pleno de arbotantes. 37,5 m de bóveda. Vidrieras donadas por gremios	1.800 m² de vidrieras. La más francesa del gótico español. Muro casi desaparece	Pere Compte. Valencia. Patrimonio Mundial UNESCO. Poder burgués valenciano	Jan van Eyck. Óleo. Primer gran retrato burgués. National Gallery, Londres	Roger van der Weyden. Museo del Prado. Expresión del dolor humano en su máxima intensidad