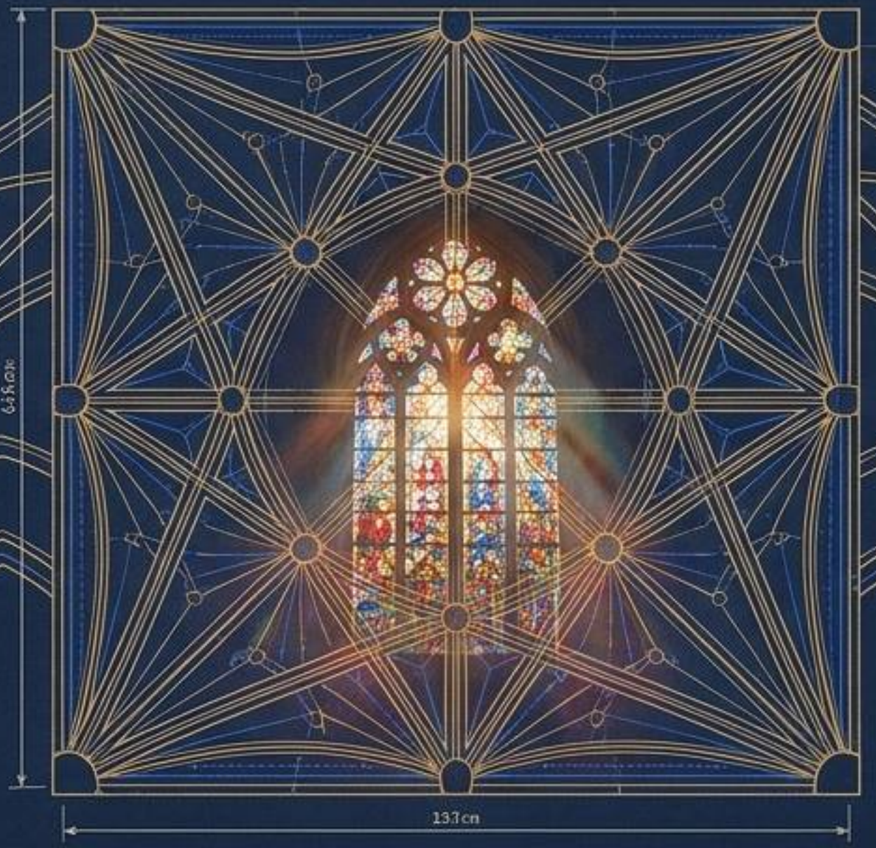
UNIDAD 6: El Arte Gótico

Del románico al Renacimiento: la catedral como suma racional de las artes

Eje Causal

Análisis PAU: Contexto → Solución Formal → Consecuencia

NotebookLM

El Impulso Urbano (ss. XI-XIII)

- Fin del monopolio rural y monástico; resurgir de las rutas comerciales.
- Nueva clase social: la **burguesía** (artesanos, comerciantes, banqueros).
- La **catedral**: símbolo de orgullo cívico y poder urbano (ej. gremios financiando vidrieras en Chartres).

La Paradoja Técnica (Císter, 1098)

- San Bernardo de Claraval impone austeridad absoluta y pobreza material.
- ¿Por qué tiene este aspecto? La prohibición de usar decoración obligó a los arquitectos a innovar estructuralmente para cubrir espacios limpios.

Eje Causal

Contexto:
Renacimiento urbano + Reforma cisterciense (1098)

→

Solución:
Financiación burguesa + Innovación estructural pura (arco apuntado/crucería)

→

Consecuencia:
La catedral urbana sustituye al monasterio rural como epicentro del poder

NotebookLM

El Nuevo Espíritu del S. XIII: Razón, Luz y Humanidad

Razón (Escolástica)

Tomás de Aquino en universidades. El universo es racional → La catedral es cálculo geométrico preciso.

¿Por qué tiene este aspecto?
El interior se inunda de luz porque es teología aplicada. La escultura pierde el terror románico para buscar la compasión y el dolor real.

Luz (Suger, Saint-Denis)

La luz material es emanación de la luz divina → Belleza = Teología.

Humanidad (San Francisco de Asís)

Dios cercano y amoroso (1182-1226) → Empatía con el sufrimiento y la naturaleza humana.

Eje Causal

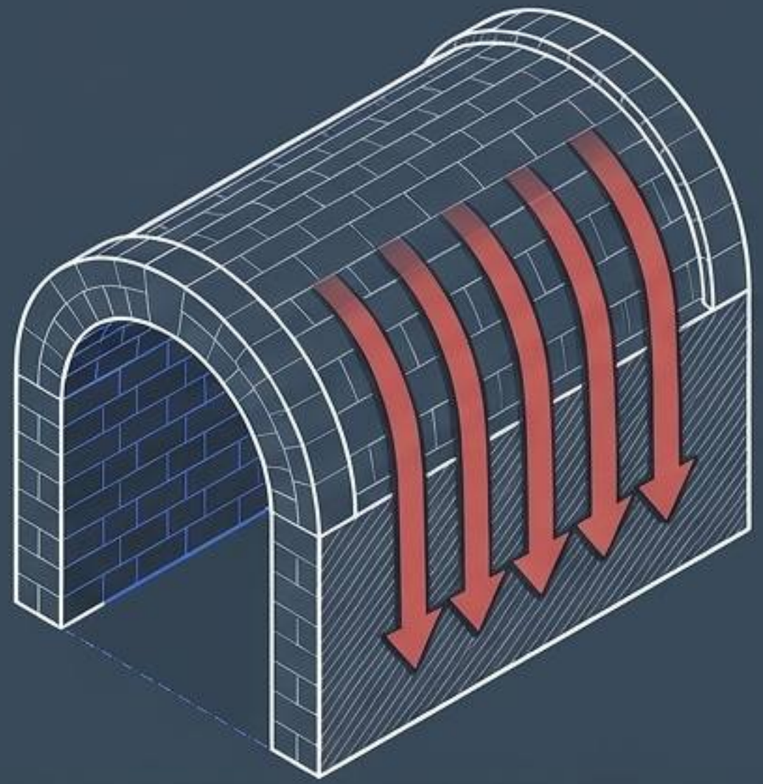
Contexto: Aristotelismo escolástico + Teología de la luz + Franciscanismo → **Solución:** Cálculo matemático + Perforación del muro + Naturalismo escultórico → **Consecuencia:** Interior hiper-luminoso y un arte empático centrado en el hombre

NotebookLM

El Sistema Constructivo: La Liberación del Muro

El Problema Románico

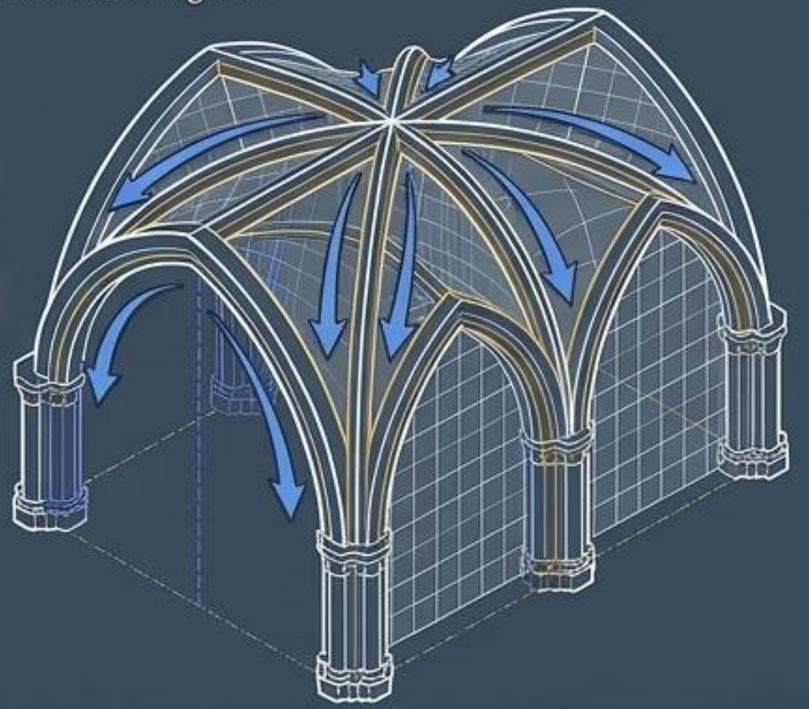
Muro soporta bóveda de cañón = Macizo, opaco, sombrío.

La Revolución Gótica

Esqueleto estructural. El muro pierde su función portante y desaparece.

- Arco Apuntado (Ojival): Empujes más verticales; adaptable en altura.
- Bóveda de Crucería: Nervios diagonales cruzan el peso a 4 puntos; plementos de relleno ligero.

¿Por qué tiene este aspecto?

Al concentrar el peso en puntos específicos, el muro sobra y se sustituye íntegramente por vidrio.

Eje Causal

Contexto: Necesidad urbana de espacios diáfanos, altos y luminosos

Solución: Arco apuntado y bóveda de crucería

Consecuencia: Desaparición del muro portante → Inserción de monumentales vidrieras

NotebookLM

La Maquinaria Exterior y la Verticalidad Extrema

Arbotante y Contrafuerte:
Puente/arco exterior que traslada el empuje lateral del nervio hacia el contrafuerte exterior.

Contrafuerte

Clave de Bóveda

Nervio

Pilar Fasciculado:
Pilar central con columnillas adosadas (prolongación del nervio) → verticalidad visual.

Suelo

Récords de Altura:
Amiens (42,3 m) y Beauvais (48 m, límite técnico, derrumbe parcial).

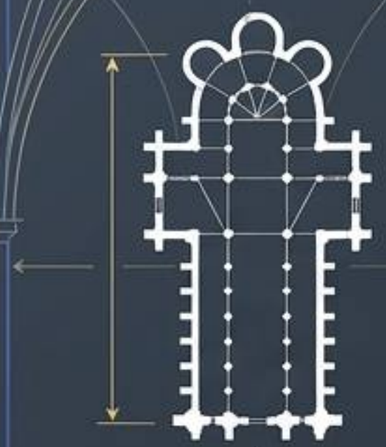
El Vano Supremo:
Sainte-Chapelle (15 vidrieras de 15 m).

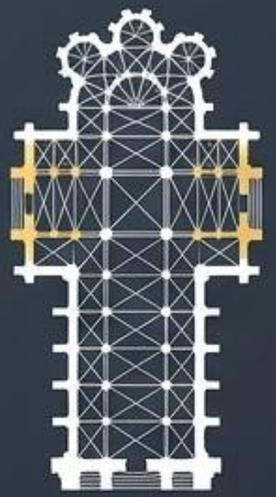
¿Por qué tiene este aspecto?
La catedral es un exoesqueleto. Los andamios de piedra salen al exterior para dejar un interior limpio que arrastra la mirada hacia Dios.

Eje Causal				
	Contexto: Búsqueda mística de ascensionalidad y desmaterialización	→	**Solución:** Exoesqueleto (arbotantes) + Pilar fasciculado interior	→ **Consecuencia:** Récords de altura al borde del colapso estructural

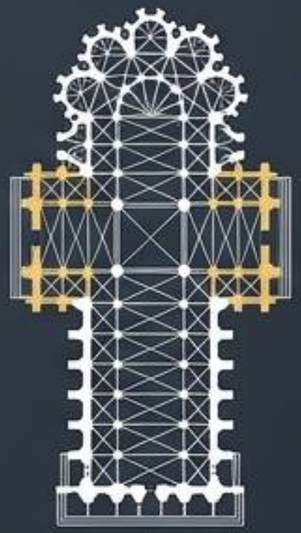
NotebookLM

Gótico Francés: El Modelo Canónico

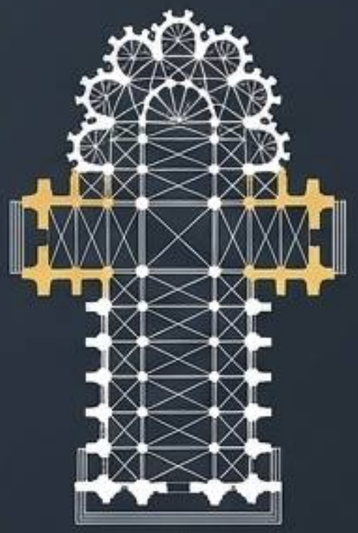

Chartres

Reims

Amiens

¿Por qué tiene este aspecto?

Evolución por prueba y error para perfeccionar la girola y fijar el alzado de tres niveles (arcadas, triforio, claristorio) masimizando la luz.

1140 - Saint-Denis (Suger): Cabecera; el primer edificio propiamente gótico.

1163 - Notre-Dame (París): Protogótico. 5 naves, transepto no sobresale, bóvedas sexpartitas.

1194 - Chartres: Gótico pleno. Primer uso estandarizado de arbotantes (37,5 m).

1210 - Reims: Modelo regio y perfección simétrica.

1220 - Amiens: Cenit del verticalismo clásico (42,3 m).

Eje Causal

Contexto
Consolidación del poder monárquico/clerical en Île-de-France

Solución
Estandarización del sistema de empujes y alzado tripartito

Consecuencia
Fijación del Canon Gótico de proporciones esbeltas para toda Europa

NotebookLM

Gótico Castellano: Las Tres Grandes (S. XIII)

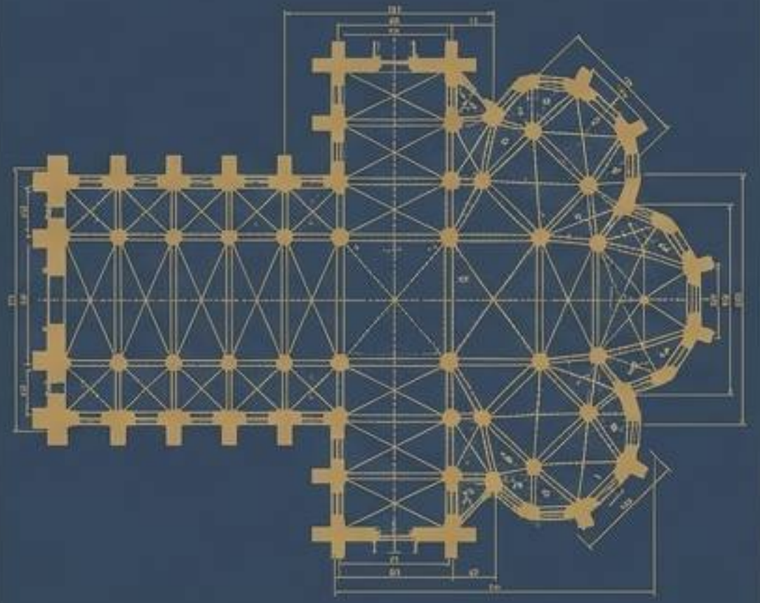
¿Por qué tiene este aspecto? Se importa el canon francés (financiado con tributos musulmanes) pero se adapta a la idiosincrasia peninsular (mudéjar, sobre-ornamentación).

Burgos (1221)

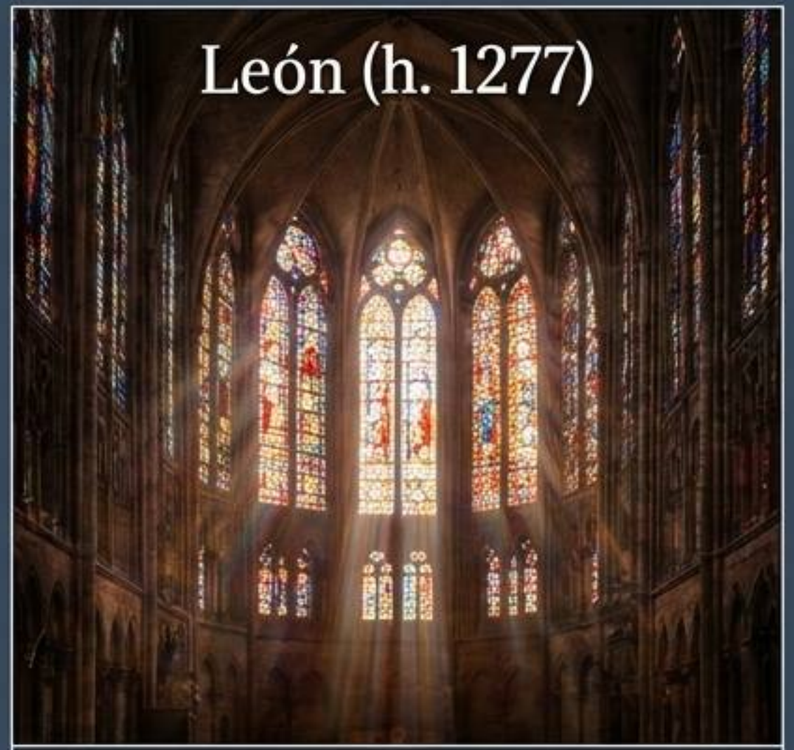
- Bóvedas con nervio espinazo.
- Agujas caladas s.XV (Hnos. Colonia).
- Capilla del Condestable (flamígero).

Toledo (1227)

- La más española. 5 naves.
- Girola doble geométrica.
- Profusa decoración mudéjar.

León (h. 1277)

- La más francesa (influjo de Reims).
- Desmaterialización total.
- 1.800 m² de vidrieras.

Eje Causal

Contexto: Reinos cristianos enriquecidos (s. XIII) + Ruta Jacobea → **Solución**: Adopción del canon francés con alteraciones autóctonas → **Consecuencia**: Creación de un estilo hispano propio que cristaliza en el medievo tardío

NotebookLM

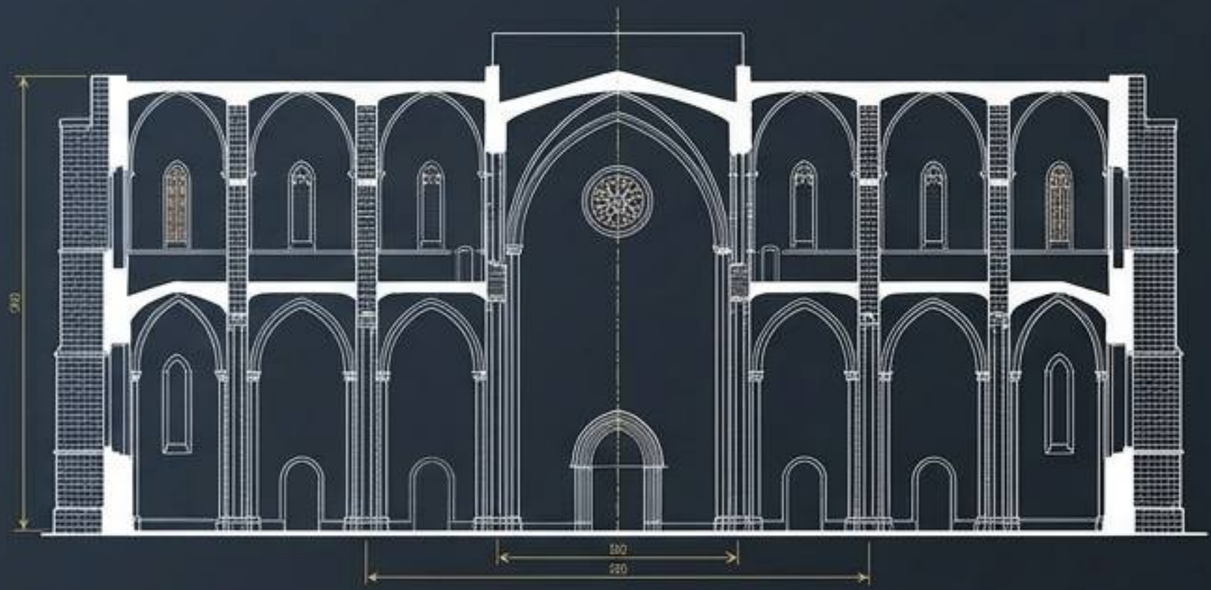
Gótico Catalán-Levantino: La Diferencia Mediterránea

El Canon Francés

Verticalidad extrema, arbotantes externos prominentes, inmensos ventanales de luz.

Morfología Levantina

Naves anchas, aspecto masivo, gran oscuridad interior, capillas encajadas entre contrafuertes.

¿Por qué tiene este aspecto? La fuerte insolación mediterránea exige ventanas pequeñas (oscuridad). El espíritu cívico asambleario exige espacios amplios sin obstáculos visuales.

Obras: Santa María del Mar (proporción perfecta), Catedral de Valencia, Gerona (1 nave monumental).

Eje Causal

Contexto: Hegemonía burguesa de Aragón + Fuerte insolación mediterránea

Solución: Plantas de salón, reducción de vanos, eliminación de arbotantes externos

Consecuencia: Arquitectura expansiva, horizontal y penumbrosa

NotebookLM

Gótico Tardío y Poder Civil (ss. XIV-XV)

- **Gótico Flamígero e Isabelino:** Agotada la innovación en altura, el foco gira a la proeza decorativa. Bóvedas estrelladas, tracerías en llama (San Pablo, Valladolid).
- **Catedral de Sevilla (1402):** Mayor de la cristiandad. Planta rectangular, minarete conservado (Giralda).
- **El Poder Civil: Lonja de la Seda** (1482-98), obra de Pere Compte. Edificio mercantill laico con bóvedas de crucería desvinculadas de la liturgia (UNESCO 1996).

¿Por qué tiene este aspecto? La burguesía y la monarquía consolidan su poder; el virtuosismo técnico se aplica a edificios civiles mercantiles.

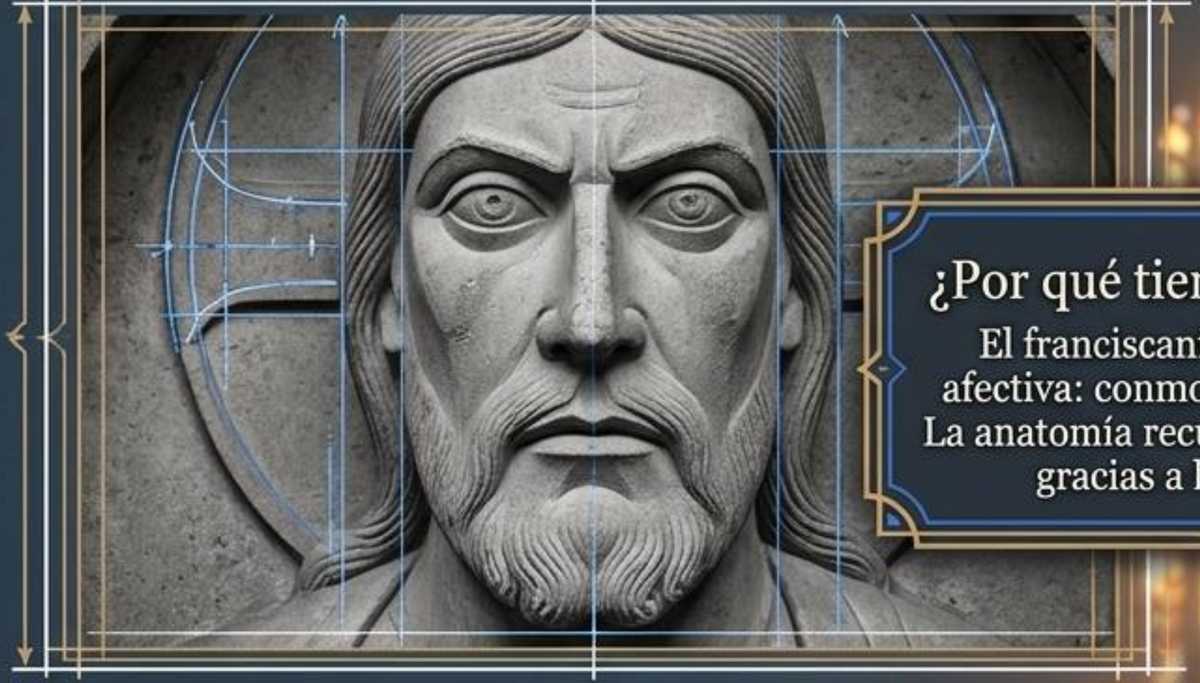
Eje Causal

Contexto: Consolidación del poder laico mercantil y monarquías absolutas → **Solución:** Ornamentación continua (nervios curvos) y tipologías civiles monumentales → **Consecuencia:** La Lonja iguala en prestigio arquitectónico a la catedral

NotebookLM

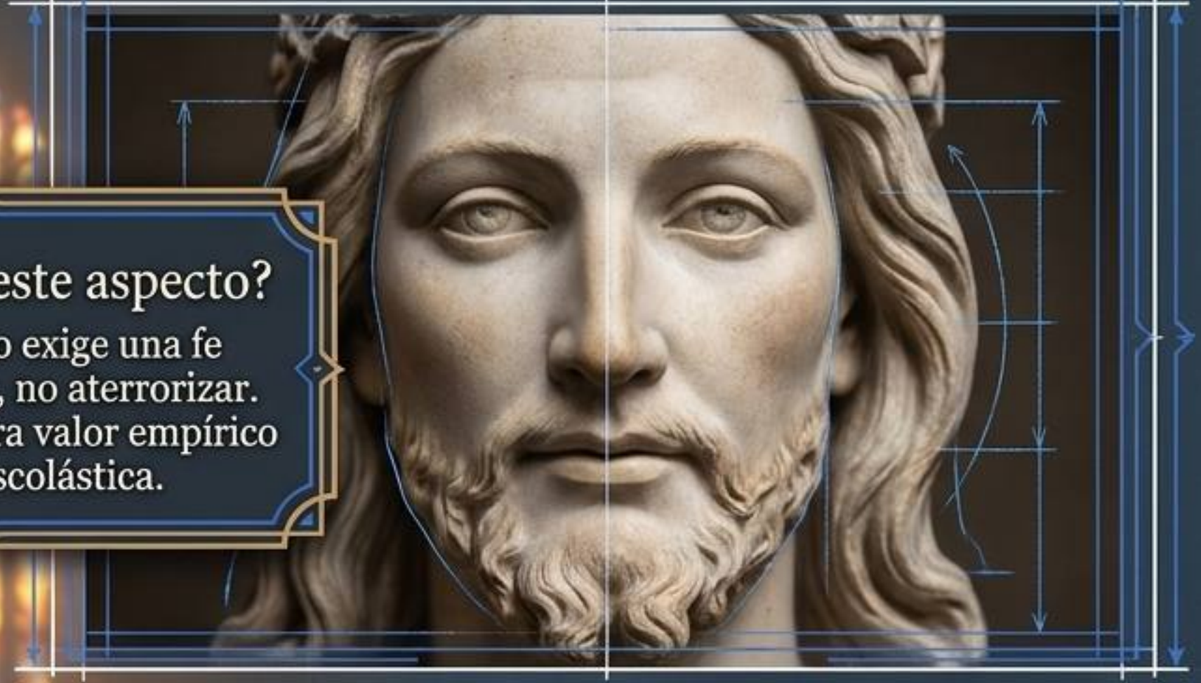
Escultura: El Humanismo y la Ruptura

El Terror (Románico)

- Antinaturalista: Figuras esclavas del marco arquitectónico.
- Pantócrator justiciero.
- Virgen como trono-silla inerte.

La Empatía (Gótico)

- Naturalismo: Liberación del marco. Pliegues lógicos.
- Pórtico Real Chartres: Transición, rostros humanizados.
- Beau Dieu (Amiens): Cristo sereno; la misericordia reemplaza a la amenaza.

¿Por qué tiene este aspecto?

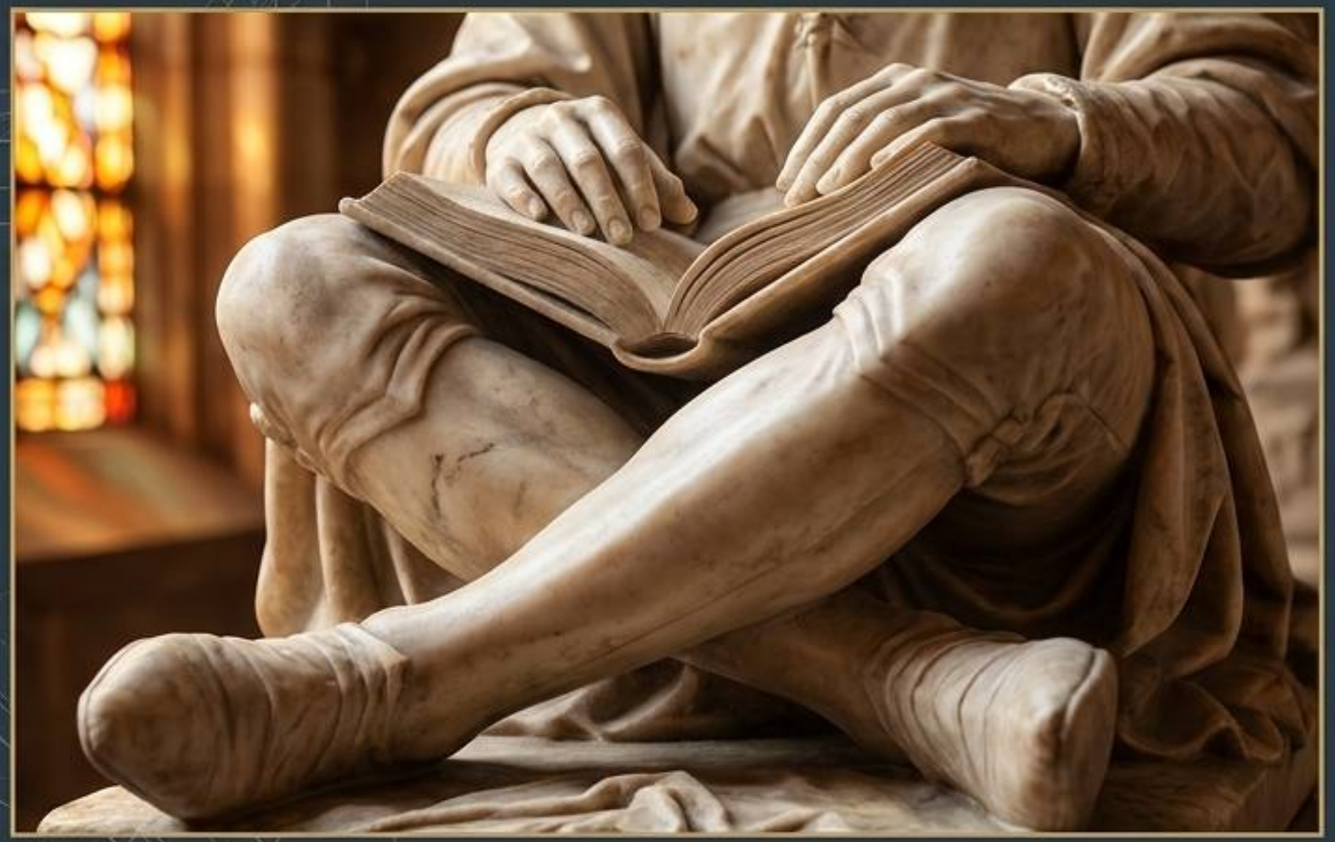
El franciscanismo exige una fe afectiva: conmover, no aterrorizar. La anatomía recupera valor empírico gracias a la Escolástica.

Eje Causal

Contexto: Franciscanismo afectivo y humanismo universitario → Solución: Liberación de la ley del marco y estudio empírico anatómico → Consecuencia: Escultura exenta, naturalista y psicológicamente cercana

NotebookLM

Escultura: Realismo Borgoñón y Maestros Españoles

- **Claus Sluter** (1395-1401): **Pozo de Moisés**. Realismo brutal, texturas de barbas. Antecedente clave del Renacimiento flamenco.
- **España** (ss. XIII-XIV): **Virgen Blanca de Toledo** (curva manierista gótica en S, la más humanizada).
- **Virtuosismo Español** (s. XV): **Gil de Siloé** (sepulcros de Miraflores, tracerías de alabastro).
- **Doncel de Sigüenza** (h. 1490): Culmen sepulcral. Joven caballero leyendo en reposo terrenal.

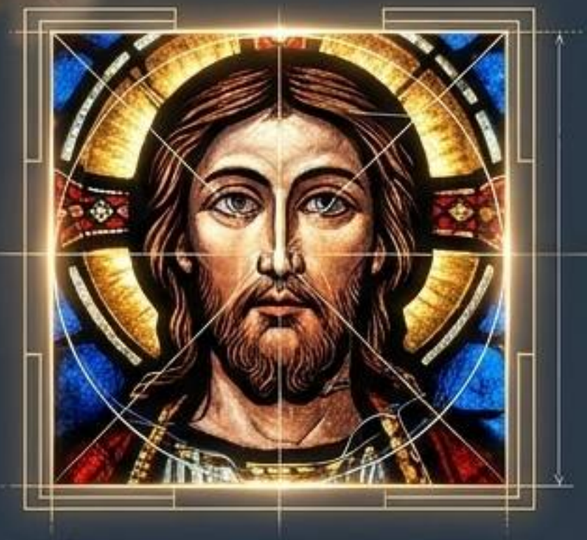
¿Por qué tiene este aspecto? Burgueses y nobles exigen retratos fisiognómicos fidedignos para asegurar su fama terrenal póstuma.

Eje Causal			
	Contexto: Individualismo protorrenacentista y deseo de fama póstuma	**Solución:** Escultura sepulcral naturalista y mímesis extrema de materiales	**Consecuencia:** Nacimiento del retrato moderno en la piedra

NotebookLM

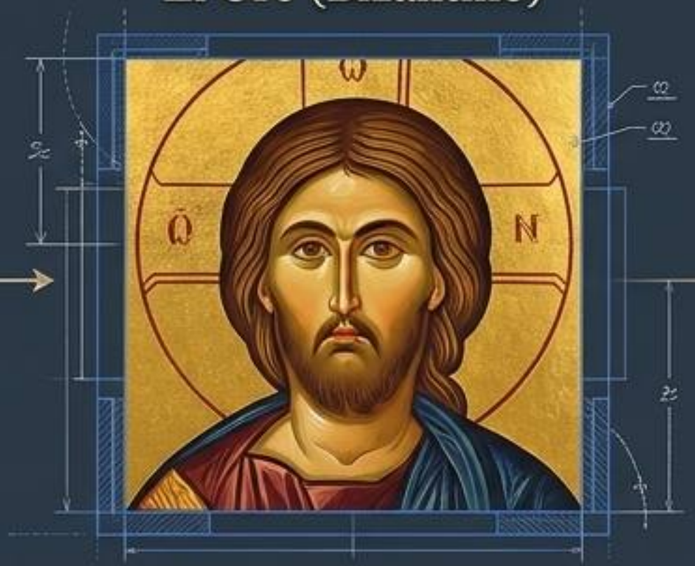
Pintura: De la Vidriera al Espacio Italiano

La Luz (Vidrieras)

Óxidos (cobalto, cobre) + plomo.
Función: Biblia de los pobres.
En Francia, la pintura mural desaparece por falta de pared.

El Oro (Bizantino)

En Italia sí queda muro.
Dominan fondos dorados planos que simbolizan la eternidad.
Cimabue introduce volúmenes tenues.

El Espacio (Giotto)

Capilla Scrovegni (h. 1304).
Ruptura total: figuras con peso gravitatorio.
El oro se sustituye por cielo azul.
Perspectiva tridimensional medible.

¿Por qué tiene este aspecto? El italiano empieza a sentirse el centro del mundo terrenal y requiere un escenario espacial medible para representar dramas humanos.

Eje Causal
Contexto: Italia urbana proto-renacentista + mentalidad científica empírica incipiente

→

Solución:
Modelado tonal (claroscuro) + Fondos paisajísticos terrestres

→

Consecuencia:
Nacimiento del volumen pictórico y la perspectiva (Giotto)

NotebookLM

Primitivos Flamencos: El Óleo y el Detalle

2

Johannes de Eyck fuit hic.
Primer retrato burgués civil con firma notarial.

1

La Revolución Técnica:
El óleo permite veladuras transparentes y reflejos perfectos.

3

Materialismo extremo:
captura fotográfica de texturas vivas.

- **Van der Weyden:** Descendimiento (1435). El Laocoonte pictórico. Dolor físico extremo.
- **Hispano-flamencos:** Bermejo, Huguet, Gallego.

¿Por qué tiene este aspecto?

A la burguesía textil flamenca no le interesa el espacio matemático italiano, sino poseer y registrar el mundo material.

Eje Causal

Contexto: Materialismo de la potente burguesía textil flamenca.

Solución: Uso de aglutinante de aceite (óleo) para permitir secado lento.

Consecuencia: Pintura analítica microscópica y consolidación del retrato burgués.

NotebookLM

El Legado Gótico: Análisis Estructural de Obras PAU

Pregunta Retórica de Examen (PAU): ¿Cómo justificas que un estilo tildado de "bárbaro" por el Renacimiento representa, en realidad, el origen racional de la modernidad?

Catedral de León
(s. XIII)

Canon francés. Culmen de la luz (1.800 m²). Desmaterialización del muro portante.

Lonja de la Seda
(Pere Compte, s. XV)

Gótico mercantil. Columnas helicoidales desvinculadas de liturgia.

Virgen Blanca de Toledo
(s. XIV)

Curva gótica en S. Escultura humanizada, madre natural.

Matrimonio Arnolfini
(Van Eyck, 1434)

Retrato civil burgués. Óleo y captura material microscópica.

Descendimiento
(Van der Weyden, 1435)

Dolor físico máximo (Laocoonte pictórico) en formato de caja espacial.

Eje Causal

Contexto: Renovación urbana + Razón escolástica + Fe humana → **Solución:** Exoesqueleto estructural + Naturalismo al óleo y piedra → **Consecuencia:** Transición definitiva del simbolismo medieval al realismo moderno europeo

NotebookLM