

GÓTICO

El **arte gótico** nace a **mediados del siglo XII** con la arquitectura que se desarrolla al **norte de Francia**, aun cuando el románico sigue vigente en otras partes de Europa occidental. Es un **arte urbano y burgués**, dado que se desarrolla en el entorno citadino gracias a la financiación aportada por los burgueses. Hacia mediados del siglo XIII la escultura cobra protagonismo mientras que la pintura no verá su apogeo hasta la primera mitad del siglo XIV.

Tras el paulatino debilitamiento del sistema feudal, la ciudad cobra vida gracias a la **reactivación del comercio** por el aumento de la producción agrícola con los nuevos avances tecnológicos. Como consecuencia de ello, nace una clase dominante, la burguesía urbana, que habita las ciudades (burgos) y que son los que rigen el comercio principalmente y encargan las obras de arte.

Mediante el nuevo modelo de ciudad, nacen nuevas tipologías constructivas de carácter civil como el **ayuntamiento** (entidad del gobierno municipal encargada de cuidar los intereses y proteger al gremio), la **lonja** (para el comercio), el **palacio** (cobra importancia a partir del siglo XIV) y la **catedral**, principal edificio que representa el poder religioso.

El nacimiento de las **universidades** como centros de conocimiento desplaza al monasterio de las zonas rurales. Surge la **Escolástica** como movimiento filosófico y teológico que busca entender la doctrina cristiana desde el raciocinio y cuyo pensamiento, en términos generales, consiste en la presencia divina de Dios en la tierra, lo que condiciona la praxis artística.

La **arquitectura** gótica se divide en tres periodos: el gótico arcaico o protogótico, el clásico y el florido o flamígero.

La **verticalidad** y la **luminosidad** son el sello de las construcciones góticas. El espacio se concibe abierto e iluminado. Ello gracias al arco apuntado u ojival que permite alcanzar las grandes alturas características de las construcciones góticas. Esto hace que el muro sea más ligero y tenga espacio para la entrada de luz mediante vanos con vidrieras.

Se emplea la **bóveda de crucería** -que se irá complejizando cada vez más- y, como elementos sustentantes, los **pilares baquetonados o fasciculados** y las **columnas** en interior, mientras que en el exterior aplican los **contrafuertes** y **arbotantes** (el primero soporta el peso que el arbotante descarga de la bóveda).

Los pináculos, que rematan los contrafuertes, hacen recaer el peso hacia abajo en forma recta para darle mayor seguridad a la edificación erigida en piedra de sillería bien labrada aportando valor estético al conjunto.

En la catedral -situada en el centro de la ciudad, sede del obispo-, **se mantiene la planta de cruz latina** con tres, cinco o siete naves, el transepto cada vez menos destacado y crucero con cimborrio -tipo de torre que se alza hacia el exterior dando iluminación al espacio.

La cabecera hipertrofiada suele tener girola sencilla o doble en un ábside poligonal. Su alzado se fragmenta en tres niveles definidos por la arquería, el triforio y el claristorio. En su fachada predomina la estructura en H con dos torres a los lados y tres puertas ubicándose el rosetón en el centro del cuerpo medio.

La decoración consiste en gabletes sobre los arcos, las vidrieras en las ventanas -que más adelante tendrán mayor tamaño y con profusa ornamentación (tracéris)-, las **gárgolas**, situadas en la parte superior de los edificios para expulsar el agua de lluvia al exterior de la catedral y los **relieves** y **esculturas en las portadas** (jambas, parteluz, tímpano, arquivolta).

En **España** destaca la arquitectura **mudéjar** (hacia el siglo XII), con sus variaciones de acuerdo con el territorio, siendo en el siglo XIII cuando se consolida. Utilizan el ladrillo, el yeso y la madera como materiales constructivos. Es un arte que lleva la impronta del arte románico, gótico, renacentista y cristiano.

Pórtico de la catedral de Chartres

La **escultura** sigue cumpliendo una función didáctica, pero mediante otro enfoque. La vuelta al **realismo natural** se ve representada en las **imágenes de gran tamaño con expresiones humanizadas**, más convincentes y en movimiento.

Es situada prácticamente como **escultura exenta en las portadas** decorando las jambas, el parteluz y las arquivoltas mientras que componen escenas en los tímpanos. En la interior cobra más protagonismo pues decora los púlpitos, los trascoros y las sillerías de los coros. Juega un papel importante en los retablos cuyo objetivo será captar la atención del fiel.

La **pintura** es la manifestación que más demanda la sociedad burguesa que exige el acercamiento al mundo que los rodea. No solo tendrá una **función religiosa**, en menor medida tendrá **carácter profano** (retratos y paisajes). Se desplaza de los muros, excepto en Italia, y se desarrolla fundamentalmente en las **vidrieras**, en las **miniaturas de los códices** y los **retablos**.

La pintura gótica tenderá a lo descriptivo, a lo natural, a lo luminoso, a significar el espacio, al uso incipiente de la perspectiva, a la recreación del paisaje y al detalle. Seguirá habiendo un cierto esquematismo en las representaciones, sin embargo, el uso del color confiere dinamismo en la composición pictórica.

Pasa por varios estilos, como en la arquitectura. Comienza con el predominio de la línea en el siglo XIII (**Gótico Lineal**) siendo a inicios del siglo XIV el auge del **Trecento** o Gótico italiano con las escuelas de Siena y Florencia destacándose la figura de Giotto.

Ya hacia el siglo XV irrumpe el **Gótico Internacional** mediante la fusión de los estilos italianos, franceses y flamencos y culmina con el acercamiento al estilo renacentista con la **pintura flamenca**, por un lado, y el **Quattrocento** en Italia, que inicia ya en pleno siglo XV a diferencia de las otras regiones europeas.

Las figuras más representativas del arte gótico pictórico fueron:

- En Italia y hacia el siglo XIV, **Giotto** (1267-1337). Pintor decisivo en Italia y en Europa. Precursor de la pintura renacentista. Rompe el anonimato en el que han estado inmersos los artistas de épocas anteriores. Confiere naturalidad a lo representado sin anular lo divino.

En sus obras imprime sensación de profundidad a través de la **tercera dimensión** con el claroscuro y el escorzo de las monumentales figuras, por ejemplo, en la *Virgen en el trono*, y recrea escenas religiosas con un marcado carácter anecdótico, como la escena de *El prendimiento de Jesús* en la Capilla de la arena, Padua.

El prendimiento de Jesús

- En Flandes, hacia el siglo XV, con la **pintura flamenca** de marcado **realismo**. Será una representación fiel de la realidad. Su mayor aporte fue la **técnica al óleo**, cuyo precedente será fundamental en toda la historia de la pintura.

Los pintores más influyentes y significativos fueron sin duda **Jan van Eyck** (1390-1441), que destaca con sus temas religiosos en sus trípticos o polípticos (*La adoración del cordero místico*) y con los retratos de burgueses (*El matrimonio Arnolfini*); **Roger van der Weyden** (1400-1464), el pintor del sufrimiento, (*El descendimiento*) y **el Bosco** (1450-1516), pintor controversial, (*El jardín de las Delicias*). **Patinir** y **Brueghel** serán los maestros del paisajismo.

El Descendimiento

Matrimonio Arnolfini

Referencia:

Alberto (2020) Historia del Arte. Art Magazine. Enciclopediaarte. Recuperado de:
https://enciclopediaarte.com/historia-del-arte/#Arte_gotico