

Historia del Arte en la Baja Edad Media

González Vicario, Mª T.; Alegre Carvajal, E.; Tusell García, G. y
Martínez Pino, J.

Grado en Historia del Arte

2. Introducción al Gótico¹

1. El término *Gótico* y sus valoraciones historiográficas
2. El espacio y el tiempo englobado en el concepto *Gótico*
3. La catedral gótica
  - 3.1 El sistema constructivo del gótico: innovaciones técnicas y formales
  - 3.2 El proceso constructivo: medios técnicos y métodos
  - 3.3 El significado simbólico: el orden cósmico y la mística de la luz
  - 3.4 Espacios y usos de la catedral
4. La evolución de las artes figurativas: escultura y las nuevas artes del color
5. La ciudad en la cultura gótica
  - 5.1 La forma de la ciudad medieval
  - 5.2 Espacios y edificios

1. El término *Gótico* y sus valoraciones historiográficas

El término *gótico* fue utilizado por primera vez por el gran historiador del arte Giorgio Vasari en 1550, para adjetivar el *oscuro* arte de la Edad Media frente al glorioso pasado de la Antigüedad clásica. Gótico era por tanto un término muy peyorativo, un sinónimo de bárbaro.

La idea de una Edad Media como un periodo oscuro y de ignorancia, y el rechazo a su arte, se mantuvo hasta las primeras décadas del siglo XIX, cuando el movimiento romántico descubrió la fuerza y la originalidad del Gótico, ensalzado por Goethe, Chateaubriand o Víctor Hugo. Es ahora cuando el término *gótico* se llena de contenido y comienza a separarse de otros estilos artísticos medievales, llegándose a formular el *estilo neogótico* para imitarlo.

Una vez definido y valorado el estilo gótico, se producen una serie de interpretaciones contrapuestas de las que vamos a ver que, sumadas unas a otras, han ido completando el panorama y ampliando la visión, a la vez que han puesto de manifiesto el calado y hondura de la época.

---

¹ El tema 1 constituye un repaso rápido de la asignatura *Historia del Arte en la Antigua Edad Media*.

Sin embargo la visión peyorativa seguía subyaciendo, pues por ejemplo el gótico tardío era contrapuesto como la degeneración del gótico clásico, de gran pureza, originalidad, belleza y espiritualidad.

Posteriormente, la rica diversidad que adquirió el gótico tardío en cada territorio fue considerada una de las notas dominantes del estilo, por su pluralidad y complejidad (además de porque ya existen muchos documentos que nos informan sobre la práctica artística del momento, cosa que no sucedía anteriormente).

Teniendo en cuenta estos matices, actualmente entendemos como gótico un amplio periodo artístico del mundo occidental que, según los diferentes países y las regiones europeas, se desarrolla en momentos cronológicos diversos pero que, de forma general, podemos establecer desde mediados del siglo XII hasta comienzos del XVI, aunque en su dilatada expansión ofrezca divergencias profundas en los distintos territorios.

Pero como ya hemos dicho, existen **varias corrientes interpretativas** durante mucho tiempo antagónicas (centradas todas ellas en el significado de la arquitectura de las grandes catedrales del período clásico).

La escuela francesa partía del racionalismo constructivo y la lógica constructivista surgida a partir de las reflexiones de Viollet-le-Duc y sus seguidores formados en l'École de Chartres. Así, los diversos elementos constructivos característicos del gótico se debían a impecables soluciones constructivas que daban respuesta a una estructura que él explicó como una correlación entre pesos y empujes y que se debían a un arte de laicos (entendido como hecho fuera de los claustros).

La escuela espiritualista germánica, partiendo de las ideas recién elaboradas del volksgeist o espíritu nacional, interpretaba el gótico como una creación de los pueblos del norte que surge en contraposición al ideal clasicista de los pueblos mediterráneos (ésta y la anterior corriente estarían mucho tiempo enfrentadas). Entre sus teóricos destaca Max Dvorak, quien ve en el arbotante un caleidoscopio visual, una visión simbólica deliberada más que un mero elemento estructural.

Para explicar el gótico en su contexto histórico como un fenómeno estético y espiritual que da expresión a necesidades religiosas y culturales fue clave la obra de Panofsky Arquitectura Gótica y Escolasticismo (1951), donde se colocaba a la historia del arte dentro de la historia del pensamiento. Esta teoría compartía puntos de vista con el racionalismo constructivo.

El libro de von Simson La catedral gótica, de 1956, será otro destacado trabajo en este sentido, destacando la importancia de la luz como principio constructivo de la catedral y yendo también por la línea de la influencia de la metafísica neoplatónica en el abad Suger que ya había señalado Panofsky.

Otras propuestas son las de Summerson, que explica el gótico como consecuencia de un renacimiento cultural a todos los niveles. Más recientemente Georges Duby (La edad de las catedrales, 1980), retomaba la interpretación simbólica de la luz como principio organizador de la catedral y conectaba por tanto espiritualidad con estructura arquitectónica, además de aportar una perspectiva histórica desde el análisis del marco social y urbano.

Las últimas interpretaciones tienden a hacer complementarios los diferentes enfoques, a lo que se unen otros novedosos como el del factor político y la definición de la imagen del poder.

En estas páginas vamos a acercarnos al *problema del gótico* poniendo el acento en la técnica, los procedimientos y elementos constructivos, en los condicionamientos estructurales, entendiendo que los edificios, su evolución y sus filiaciones, se hallan ligados de forma estrecha al desarrollo lógico de los elementos constructivos, sin olvidar por supuesto que **el gótico se produce cuando se encuentran en clara relación dialéctica aspectos estéticos, espirituales y constructivos, así como religiosos, económicos, sociales y políticos.**

2. El espacio y el tiempo englobado en el concepto *Gótico*

El gótico coincide en el tiempo con la plenitud y la crisis de la Edad Media. Los siglos XII y XIII fueron siglos de expansión en todos los sentidos y de fortalecimiento de las monarquías y por tanto de las estructuras estatales.

Más adelante veremos cómo el primer gótico está en muchos sitios totalmente vinculado al poder monárquico, que lo alentará como una expresión de su incipiente poder, y al obispal, ambos asentados en una renovada cultura urbana y en el florecimiento de la economía de las ciudades. Pero no hay que olvidar que el gótico coincide también con el desarrollo de las universidades, de la filosofía escolástica, y con la expansión de las órdenes religiosas monásticas como el Cister y mendicantes como franciscanos y dominicos.

La expansión se truncará durante el siglo XIV y buena parte del XV por diversos factores, especialmente marcada por las guerras.

3. La catedral gótica

La catedral es el símbolo de la época gótica y, de hecho, es gracias al empeño por construirlas (en concreto en la Île-de-France) como se codifica el estilo y como se produce su difusión.

Su construcción es símbolo del empeño cívico e imagen del poder, sea monárquico, obispal o ciudadano (o todos a la vez), frente a las formas arquitectónicas propias del sistema feudal de la Alta Edad Media: el castillo y el monasterio.

La catedral domina los núcleos urbanos, aunque sus notables volúmenes quedan escondidos en juegos infinitos de arbotantes, pináculos, haces de columnas y arcos apuntados, mientras que sus fachadas presiden plazas. Es un elemento de referencia espiritual y física, pero también un espacio cívico para el encuentro e incluso el mercado, así como para la liberación de las tensiones sociales a través de las festividades.

3.1 El sistema constructivo del gótico: innovaciones técnicas y formales

La nueva arquitectura pretende acercar a los fieles a los valores religiosos y simbólicos de la época. Para lograr esta materialización espiritual se precisó de la ejecución de una novedosa técnica constructiva en la que elementos como el arco apuntado -u ojival-, la bóveda de ojivas o el arbotante fueron empleados de forma sistemática, lo que permitió levantar estructuras esbeltas y ligeras, que trabajaban a tracción (y no a compresión) y que aumentaban el espacio interior respecto a las anteriores construcciones.

El gótico mezcla todos esos elementos arquitectónicos con el propósito de crear un espacio en el que la luz coloreada y su valor simbólico son el principio de significación, al crear un espacio irreal, un espacio sagrado simulado.

La bóveda de crucería y el arco apuntado

Como la arquitectura románica, la gótica se plantea como primer problema constructivo lograr un edificio sagrado cubierto por bóvedas, a partir de las cuales se define el espacio interior, la planta y el desarrollo general de los tramos de sus naves.

Sin embargo, si en el románico las bóvedas actuaban a compresión, en el gótico actúan las fuerzas de tracción, al convertirse las fuerzas oblicuas en verticales. Esta solución estructural se logra gracias a la **bóveda de crucería** (también llamada nervada u ojival), conformada por dos arcos apuntados cruzados, las ojivas, y más ligera que ningún tipo de bóveda hasta entonces construida.

Surgió a partir de las bóvedas de arista, al transformar los encuentros en nervios estructurales (ahora auténticas cimbras) sobre los que se apoyan los *plamentos* de las bóvedas, ahora simples cerramientos sin función estructural.

Todos los nervios convergen en un punto de apoyo que, por la ligereza de la cubierta, pueden diseñarse con una esbeltez extraordinaria. El resultado es una estructura diáfana creada a base de elementos verticales que permite, por una parte, que los muros sean simples cerramientos y, por otra, que los tramos de nave sean más altos y anchos.

El **arco apuntado** es más esbelto y ligero que el de medio punto y permite abrir mayores luces. Además, los constructores góticos también descubrieron que un aparejo a base de piezas pequeñas y homogéneas permite construir estructuras complicadas, aunque resistentes y ligeras.

También se crearon los **arbotantes**, estructuras exteriores destinadas a absorber el empuje horizontal, que trasladan a los *botareles* o *estribos*, sólidos pilares que lo desplaza hasta el suelo y que están coronados por *pináculos*, elemento que además de belleza da más peso al botarel y asegura su estabilidad.

Este complejo sistema determina el aspecto exterior de las catedrales góticas, que se complementa con el uso de agujas, gárgolas, caireles, cresterías, etc., cuya traza es inconfundible. En el interior el muro de la nave central se articuló con el alzado clásico de arcada, triforio y claristorio, al eliminar los arbotantes la necesidad de tribunas que absorban los empujes.

Esta estructura base, sorprendentemente ligera y flexible, se puede usar en las naves, pero también en espacios poligonales como la girola o deambulatorio y el ábside.

El origen de la bóveda de crucería, perfectamente definida en *Saint-Denis*, hay que buscarlo en Normandía, como ocurre con el modelo de fachada estilizada con dos torres, donde era habitual el uso de la *bóveda sexpartita* (tres nervios y seis plementos).

En el gótico clásico su uso se generalizó y, con el paso del tiempo se fue haciendo más compleja, hasta llegar al gótico tardío, donde las bóvedas se disfrazan con multitud de nervios secundarios y de terceletes, sin ningún sentido estructural, y se generaliza la *bóveda estrellada* y en Inglaterra la *bóveda de abanico*.

Los **soportes** evolucionan desde el típico pilar compuesto románico al pilar gótico, constituido por un núcleo central cilíndrico rodeado de columnillas.

Los **capiteles** presentan decoración de follaje, pues no están hechos para ser observados sino para facilitar la transición horizontal de los elementos, por lo que se empequeñecen y tienden hacia las decoraciones someras.

Pero sin duda, son las **ventanas y sus vidrieras** los elementos más característicos del gótico, que pasaron de las formas sencillas y radiales a convertirse ya en el siglo XIV en un verdadero laberinto de curvas enlazadas.

Fachadas y portadas

Al igual que las catedrales románicas, las góticas translucen en sus portadas la estructura interna, por lo que también tienen tres cuerpos horizontales y tres verticales.

El *imafronte*, el cuerpo horizontal inferior, se constituye con tres portadas. Sobre él corre una galería pareja a los triforios interiores y más arriba se sitúa el rosetón calado que se ajusta al claristorio interior. Las dos torres laterales se rematan con frecuencia con agujas o chapiteles que marcan el sentido ascensional del conjunto.

Es en fachadas y portadas donde se plasma la decoración escultórica que explica la concepción teológica del mundo gótico. Las portadas tienen la misma estructura que las románicas, pero su abocinamiento viene marcado por arquivoltas apuntadas y sus finas molduras, columnillas, tracerías caladas y motivos vegetales les confieren un marcado aspecto gótico.

3.2 El proceso constructivo: medios técnicos y métodos

Las catedrales góticas se explican desde hace tiempo como la expresión más perfecta de la teología y de la cosmología medieval, producto de una filosofía elaborada y expresada en el siglo XIII.

Sin embargo, pocas son las construidas mientras que estas ideas estuvieron vigentes, es decir, en estilo gótico clásico, sino que combinan estilos diferentes, adiciones, sustituciones, reconstrucciones y todo tipo de intervenciones y alteraciones del proyecto original. Incluso algunas han permanecido inacabadas hasta el siglo XX.

Pero es evidente que el gótico se formuló a partir de la construcción de las catedrales francesas del gótico clásico de la Île-de-France, en un periodo relativamente corto: entre 1140 y 1220, gracias a la asociación de obispos y cabildos con los monarcas Capetos.

A partir de estas primeras manifestaciones se produce la recepción del estilo en otros territorios europeos, donde se aplica tanto a edificios ya existentes, porque han sufrido daños o porque están todavía sin acabar cuando llega el gótico, como a nuevos edificios.

Así pues, se puede decir que la catedral transcendía al propio significado religioso, litúrgico y organizativo de la propia Iglesia, llegando a ser un proyecto colectivo en el cual toda la sociedad se sentía implicada. El impulso decisivo venía muchas veces de personalidad eclesiásticas como el abad Suger en Saint-Denis o el obispo Mauricio en Burgos.

Cabe decir además que la catedral no fue en sentido estricto un espacio público, sino un espacio altamente privatizado, pues el pueblo colaboraba con donativos y trabajo, pero los poderosos adquirían derechos sobre amplias zonas del edificio, las capillas laterales.

El arquitecto y sus medios

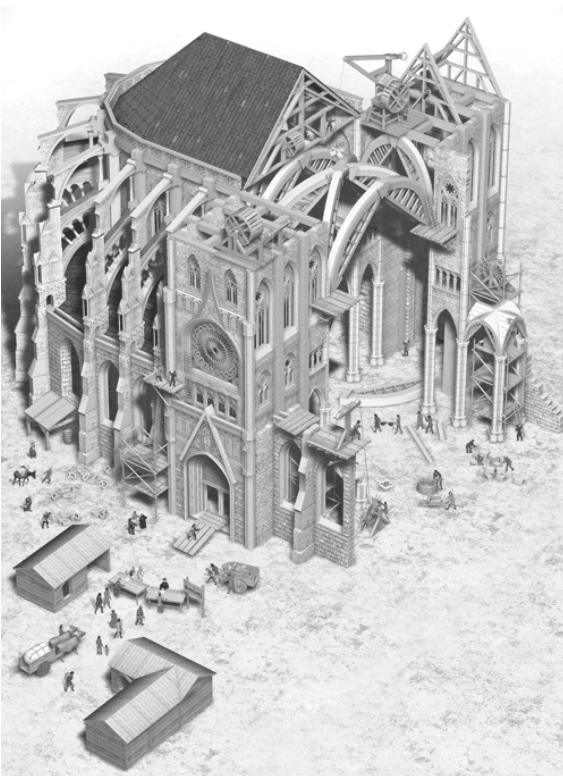
Muchas veces se ha concebido la arquitectura gótica como anónima, fruto de un esfuerzo colectivo y reagrupable en unidades territoriales según sus características similares. Pero lo cierto es que la arquitectura gótica está llena de nombres concretos y de personajes que la favorecen y extienden: arquitectos, comitentes e intenciones individuales en su expresión.

La concepción del término arquitecto se formula precisamente en esta época, pues antes designaba básicamente a los clérigos encargados de una construcción. La expansión de la arquitectura gótica propició el prestigio profesional del arquitecto, sus altos conocimientos

técnicos, su capacidad para organizar el desarrollo de las obras y su potencial de innovación (tanto técnica como constructiva e instrumental).

La movilidad es un factor fundamental para comprender la difusión de los grandes estilos artísticos a lo largo de toda la Edad Media. No sólo de personas (arquitectos, obispos²...), sino también de técnicas y de ideas artísticas.

Sin embargo, hay una diferencia con las etapas anteriores, pues si antes predominaban las grandes cuadrillas que se desplazaban de un lado a otro, en esta época ya existían los gremios, que aportaban una infraestructura de oficios y de personas para acometer tan gran empresa. Los arquitectos, maestros de obras y canteros del siglo XIII estaban mejor organizados, se les formaba mejor, disponían de una mayor y más rica experiencia constructiva que sus antecesores románicos e incluso su trabajo era más racional.

Por lo general, las obras de la nueva catedral empezaban sin que se hubiera demolido el viejo edificio anterior, bien porque se iba demoliendo poco a poco o incluso integrando en el

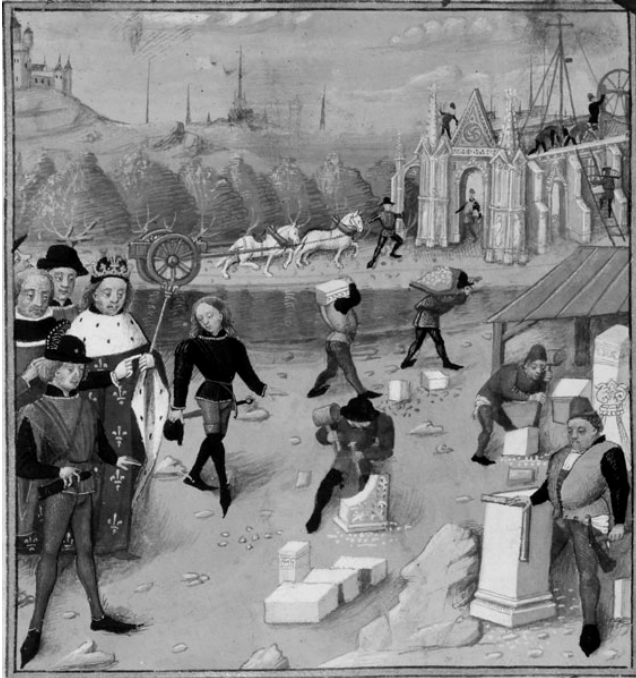
---

² El obispo Mauricio había visitado las catedrales de la Île-de-France.

nuevo (a veces sólo se reedificaban la cabecera o parte de las naves), bien porque incluso se conservaba íntegro junto al nuevo.

Uno de los grandes logros de la arquitectura gótica, que ayudó a su desarrollo, difusión y posteriormente a su diversidad, fue el perfeccionamiento y generalización del dibujo arquitectónico.

La geometría estaba en la base del arte de los constructores de catedrales y, por norma, el cuadrado era el módulo desde el que partir para construir toda la estructura. Originariamente sabemos que la planta se trazaba sobre el suelo mismo donde se iba a construir por medio de estacas y cordeles; pero a partir de 1200 se empezaron a realizar dibujos con compás y escuadra: estaba naciendo una profesión.

Entre 1220 y 1230 se dio un paso revolucionario en la representación gráfica, pues rápidamente se trazaron planos completos. La herramienta permitía liberar la imaginación y consiguió que ahora las ideas, formas y modelos arquitectónicos fueran fácilmente adoptadas en otros lugares. De esta época conservamos el maravilloso libro de dibujos de Villard de Honnecourt.

Y además, el método se podía aplicar a la realización de plantillas dibujadas, lo que permitió crear las filigranas de rosetones y ventanales y el tallado de bloques de piedra de formas complejas.

Las últimas interpretaciones sobre la arquitectura gótica piensan que estos dibujos evidencian que la intención de los arquitectos góticos era crear un arte individual que los diferenciara de sus colegas y, por tanto, la diversidad gótica sería algo buscado y no dependiente de los medios técnicos o materiales.

3.3 El significado simbólico: el orden cósmico y la mística de la luz

La luz es el atributo fundamental del arte gótico, pues lo dota de una naturaleza trascendente y se percibe como la sublimación de la divinidad. Sería una luz física, no figurada en pinturas y mosaicos, una luz general y difusa, no concentrada en puntos, a la vez que es una luz transfigurada y coloreada mediante el juego de las vidrieras, que transforma el espacio en irreal y simbólico.

Sin la luz, la belleza y la intención del espacio gótico no pueden entenderse. Por ello las vidrieras son tan destacables en este arte, al colorear la luz y crear una atmósfera irreal, además de transmitir la sensación de ingravidez de los elementos constructivos.

Además, son soporte de una iconografía, en composiciones que lo invaden todo: se realizan sin perspectiva y con una gran precisión en el dibujo y en la coloración, que es infinita y muy rica.

3.4 Espacios y usos de la catedral

La catedral es en realidad además de un punto de referencia espiritual y física, un espacio polifuncional utilizado para la concentración, la festividad e incluso el mercado. La vida de las ciudades giraba en torno a sus catedrales, en las que se celebraban bodas, entierros, oficios religiosos, asambleas políticas, discusiones del ayuntamiento, etc. La catedral es el corazón de la actividad pública.

De uso propio del cabildo catedralicio son los claustros, las salas capitulares y los coros. Los claustros obedecen a las mismas necesidades que en los románicos o cistercienses. La sala capitular es el lugar de reunión del cabildo y tiene normalmente proporciones casi cúbicas, cubierta por una bóveda estrellada o de crucería. Las inglesas son auténticas cajas de cristal, pues el muro se sustituye directamente por vidrieras.

La nave central es el lugar de reunión eclesial, limitada y cortada en las catedrales españolas por la colocación de los coros. Las laterales se convierten en lugares para deambular y distribuir el tránsito por el edificio.

Pero, ante todo, la catedral se convertiría en un lugar de enterramiento privilegiado, cosa que hasta entonces no había tenido lugar. Finalmente, la construcción de capillas privadas tuvo esta funcionalidad como su principal motivo de existencia; pudiendo ser panteones individuales (como la *Capilla del Condestable*) o capillas de gremios y cofradías.

4. La evolución de las artes figurativas: escultura y las nuevas artes del color

El estilo gótico supone un paso decisivo en la liberación de las artes figurativas respecto a la arquitectura. La escultura, aunque sigue ligada a ella, muestra en el tratamiento del relieve una libertad respecto al marco arquitectónico nunca vista en el románico. Además, tanto pintura como escultura rompen la llamada *ley de adecuación al marco*.

El volumen, el movimiento y la expresividad constituyen las características de una **escultura** que camina con claridad hacia un marcado *naturalismo*.

Se centra principalmente en las portadas, que adquieren un gran desarrollo y reproducen temas como el Juicio Final, la Coronación de la Virgen o la Vida de los Santos. Los capiteles apenas se usan como soporte decorativo, a no ser que presenten motivos vegetales.

La evolución es producto de la nueva forma de entender la realidad del hombre gótico: su preocupación por la naturaleza mortal de Dios hace que cobren preponderancia escenas de su vida como la Crucifixión o la Pasión, alejadas del ascetismo románico por sus sentimientos de afecto, de felicidad o de compasión. La figura de la Virgen desempeña un papel fundamental por ser el eslabón entre la divinidad y los hombres. Los Santos adquieren también gran

protagonismo. La naturaleza sigue siendo ampliamente tratada, y se mantiene el gusto por los monstruos y los animales fantásticos, aunque es mucho menos frecuente que en la iconografía románica.

La invasión de las ventanas hace que la **pintura** mural pierda importancia, pues ahora se traslada a las vidrieras, las tablas y las miniaturas. Al mismo tiempo, se desarrolla el arte del retablo, donde se mezclan pintura y escultura.

La pintura presenta con preferencia una temática religiosa con figuras ejecutadas como símbolos de la realidad natural y donde el mundo sobrenatural se simboliza mediante fondos dorados. Las figuras son planas e ingravidas, sin referencias a la realidad.

La crisis del siglo XIV dará lugar a la pintura del *gótico internacional*, que en muchos lugares llegará hasta mediados del siglo XV. En esta época se desarrolla también la orfebrería y las artes suntuarias, así como la miniatura, que mostrará un interés por la narración y por el naturalismo en la representación, teniendo un ejemplo destacado en el *Libro de las Horas* del duque de Berry.

En Italia, que mantenía el legado clásico y la influencia bizantina, tanto la pintura (Giotto y la escuela florentina) como la escultura, gracias a los Pisano (Nicola, Giovanni y Andrea) evolucionan con rapidez hasta desembocar en el Renacimiento.

5. La ciudad en la cultura gótica

5.1 La forma de la ciudad medieval

La imagen de la ciudad medieval está marcada por dos elementos. El primero es la **muralla**, que defiende y a la vez delimita la extensión de la ciudad (lo que influye en aspectos comerciales y fiscales), y que se construye por medio de un sistema de contribuciones que pronto se extiende a otras obras comunales como el abastecimiento de agua, etc.

La **plaza**, por su parte, surge como necesidad espacial para la instalación del mercado, y de las vías que la comunican con las puertas de la muralla se establece un trazado urbanístico radioconcéntrico.

La ciudad medieval reúne el conjunto de símbolos que representan la conciencia colectiva de la sociedad medieval resumida en arquitecturas como el castillo, los edificios de gobierno comunales, las plazas, casas gremiales, universidades, hospitales, lonjas, mercados... y todos presididos por los símbolos religiosos: una colegiata o una catedral.

Ejemplos de estas **tipologías urbanas radioconcéntricas** son Pisa, Siena o San Gimignano, Caracasona en Francia o Pamplona y Vitoria. Muchas veces, las ciudades surgían por la reunión de los habitantes de varias aldeas muy vecinas entre sí, que decidían encerrarse en una

muralla común, dejando amplios espacios sin urbanizar en el interior: es el caso de ciudades como Burgos.

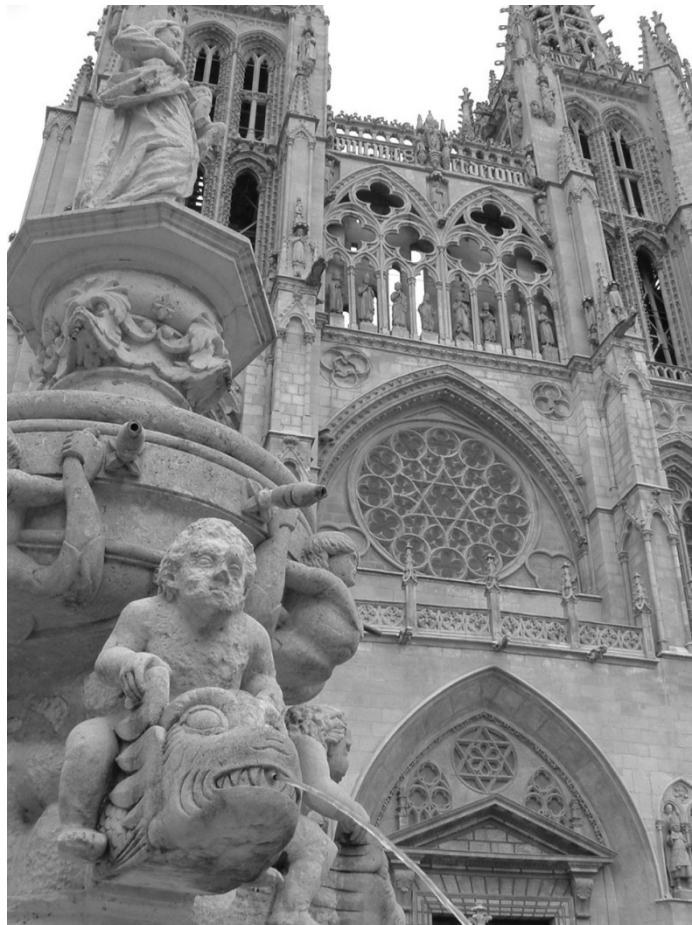
Otra tipología muy extendida en la época era la de ciudad lineal surgida a lo largo de un camino, como en el caso paradigmático del Camino de Santiago: Logroño, Puente la Reina, Castrojeriz...

Un último ejemplo de entre la infinita variedad tipológica de las ciudades medievales era el que respondía al antiguo trazado regular de tradición helenística, transmitido hasta la Edad Media por los campamentos militares romanos, de las que destacan algunas en el norte de España. En Francia se construye una serie de ciudades fortificadas, *bastides*, de trazado perfectamente regular como Aigües-Mortes (1240). E incluso, a finales de la Edad Media, reaparece el modelo de campamento romano, caso del de Santa Fe o Puerto Real (Cádiz), trazados geométricos que después saltarán a América.

5.2 Espacios y edificios

Las murallas, que al delimitar la ciudad promueven el concepto mismo de ciudad y el sentimiento de pertenencia de sus habitantes, también conforman la forma y estructura de la misma, determinando las calles principales y estableciendo una cierta estratificación de los espacios: así las clases acomodadas buscaban construir sus viviendas buscando la solidez y la seguridad que ofrecían las propias murallas.

Lo habitual es que el núcleo central de las ciudades medievales se organizara con la fijación de dos espacios públicos principales: la plaza del mercado y la plaza de la catedral, ambas a escasa distancia y comunicadas.

3. La arquitectura gótica en el siglo XIII: las grandes catedrales

1. Francia: origen y fases de la arquitectura gótica
  - El gótico preclásico, el clásico y el radiante
2. La originalidad del gótico inglés: el primer gótico y el estilo decorado
3. España: la importación del modelo francés
  - 3.1 Las grandes catedrales castellanas
  - 3.2 Las peculiaridades del gótico en la Corona de Aragón
4. Italia y la tradición clásica
5. La arquitectura gótica en Centroeuropa

1. Francia: origen y fases de la arquitectura gótica

El arte gótico temprano tiene como único centro de nacimiento e irradiación el norte de Francia, en un contexto histórico en el que la monarquía de los Capetos se alía con la jerarquía eclesiástica (de forma destacada la **abadía de Saint-Denis**).

Por ello es precisamente en esta abadía donde se produce el primer intento de arquitectura gótica, auspiciado por el abad Suger, consejero real. Este lugar era mausoleo de los reyes franceses desde tiempos merovingios.

En la cabecera, iniciada en 1140 se combinan ya tres elementos esenciales de la arquitectura gótica: la bóveda de ojivas, el arco apuntado y la apertura de amplios vanos que dejen pasar la luz.

Suger quería un lenguaje arquitectónico original, más sutil y más elegante, que dejase claro el poder real frente al clero cluniacense y la nobleza feudal. La invención artística que supuso el gótico tuvo, por tanto, motivaciones religiosas, estéticas y, específicamente, políticas.

A pesar de que de este primer gótico de Saint-Denis apenas quedan restos, es indudable que Suger adelantó una teoría artística novedosa en relación al neoplatonismo: Suger proponía la apreciación de lo bello, por ser un claro reflejo divino.

Pero el comienzo del gótico está marcado también por la **catedral de Sens**, que se conserva íntegra y cuenta con una nave central totalmente cubierta por bóvedas de crucería sexpartitas y el esquema arquerías-triforio-ventanales. Con respecto a Saint-Denis, se abandona la tribuna y la cripta, pero sin embargo todavía persiste el sistema de soportes alternos pilares-columnas, que contrasta con la ligereza que se observa en la primera.

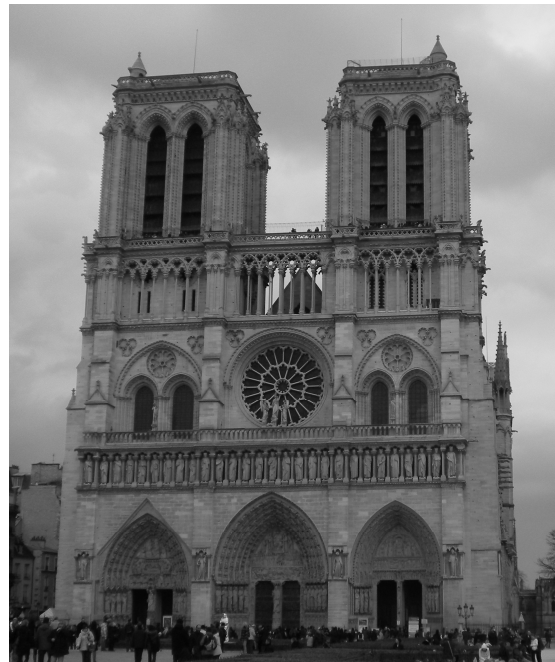
1.1 El gótico preclásico (segunda mitad del siglo XII)

Siguiendo el ejemplo de Saint-Denis se construyen en la Île-de-France las catedrales de Noyon (1150), Laon (1160), París (1163) y Soissons (1175). Este periodo ha sido individualizado por unas características comunes en la región que difieren de las del gótico clásico, y por extenderse desde 1140 hasta 1200, coincidiendo exactamente con el territorio controlado por la corona francesa.

Aunque difieren en la planta, todos estos templos presentan el uso de bóvedas sexpartitas en la nave central, la alternancia de soportes pilar-columna y articulación del muro con el esquema típico de cuatro pisos (arquerías, tribuna, triforio y ventanales).

A pesar de este esquema, tanto en Laon como en Notre Dame es evidente el intento por obtener mayor iluminación. En la **catedral de Laon** existe por primera vez una unidad de conjunto perfecta tanto en el interior como el exterior (con una fachada que refleja la estructura interior y torres sobre las naves laterales).

No obstante, el prototipo de templo gótico es la **catedral de Notre Dame**. En ella aparecen por primera vez los arbotantes, permitiendo una mayor apertura de los vanos al suprimirse la tribuna. Tiene cinco naves, una girola con veintinueve capillas y en su fachada principal (al estilo de las normandas románicas) se abren tres portadas con una profusa decoración escultórica.

1.2 El gótico clásico

Es precisamente esa innovación la que abre una nueva etapa. En los años en los que se sigue erigiendo Notre Dame, se inicia también la construcción de la **catedral de Chartres** (1194-1220), con bóvedas de crucería simples y la eliminación de la tribuna. El gótico se hace aquí realidad.

Tiene tres naves (también en el transepto), girola y sus soportes, gracias a las bóvedas de cuatro plementos son únicos, por lo que se crea un espacio continuo: el tramo se convierte en la unidad que articula el edificio. Chartres permite además observar la evolución de la escultura: conserva parte de una magnífica portada románica, la denominada *Puerta Real*, que es de 1145 pero se considera como punto de partida hacia el gótico y las del transepto, ya propias de una escultura gótica afianzada.

El estilo se afianza en algunas catedrales posteriores, en las que se emplea de forma consciente la planta cruciforme y se combinan los elementos para buscar la ingravidez y la iluminación irreal.

La **catedral de Reims** se comenzó en 1211 sobre las ruinas del incendio de la románica y se acabó en sólo diez años (fue destruida de nuevo por las bombas en 1914 y reconstruida). El templo era importante por ser el lugar tradicional de coronación de los monarcas. Destaca el laberinto.

En la **catedral de Amiens** destaca su cabecera, con dobles naves colaterales, deambulatorio de siete tramos y capillas radiales, que sería referente para las de Beauvais, Colonia, el sur de Francia o Barcelona.

Pero las **variaciones regionales** del gótico fueron múltiples, derivadas de la adaptación del estilo a las tradiciones regionales. En Borgoña se aprecia la tradición románica y cisterciense. La catedral de Bourges, con sus cinco naves, influiría mucho fuera de Francia.

En Normandía destaca la catedral de Lisieux y algunas notas originales en la zona occidental, entre las que destacan el claustro de Mont-Saint-Michel y la magnífica catedral de Coutances.

1.3 El gótico radiante

Una vez asentadas las bases del estilo, este evolucionará buscando ganar altura, expandir los vanos y acentuar el apuntamiento de los arcos, lo que se ha denominado como *gotique rayonnant*, por la multiplicación de los radios de los grandes rosetones. En esta evolución se ganó en elegancia y preciosismo, pero se perdió en monumentalidad.

Uno de los primeros edificios en mostrar el gótico radiante fue la propia **abadía de Saint-Denis**, en la que se acabó de eliminar el antiguo edificio carolingio hacia 1231 y donde aparecen por primera vez pilares de sección en cruz.

La **Saint-Chapelle** es el máximo exponente del preciosismo. Fue iniciada en 1241 con objeto de convertirla en relicario real. El edificio tiene dos plantas según el esquema propio de las capillas palatinas: una iglesia inferior de escasa altura e iluminación y una superior que parece una auténtica caja de vidrio.

El efectismo se aumentó además gracias a la decoración polícroma de sus muchos motivos heráldicos. La capilla fue ejemplo para otras, como la de la capilla de la abadía de Saint Germer-de-Fly o las fachadas laterales de Notre Dame.

Pero a partir de mediados del siglo XIII el gótico ya se está extendiendo por Europa, por lo que lo estudiaremos por áreas geográficas, sin olvidar que este es un recurso didáctico que, aunque basado en la expansión real del estilo, no deja de ser siempre un poco artificioso.

2. La originalidad del gótico inglés: el primer gótico y el estilo decorado

Inglaterra fue el primer territorio no francés en adoptar el gótico, reformularlo y dotarlo de características originales y de una evolución singular. Uno de los primeros edificios

destacables es la *catedral de Durham* (1093-1133), donde se ensayó con el arco apuntado y las bóvedas de ojivas, por influencia del románico normando (hasta 1204 ambas regiones fueron parte del mismo reino). Como en Francia, los historiadores del arte distinguen tres fases: *early gothic*, *decorated style* y *perpendicular style*.

El *early gothic* se desarrolla en la primera mitad del siglo XIII, siendo característico por sus formas vastas y muy decoradas. De este momento es la *catedral de Lincoln*, pero sobre todo destaca la *catedral de Salisbury*, iniciada en 1220 y concluida en 1266.

Es un edificio de nueva planta y que contienen todos los elementos que singularizan a las catedrales góticas francesas: cabecera recta, doble crucero, nave central muy alargada y dos dependencias anejas (claustro y sala capitular). En su alzado destaca la torre linterna y el escaso desarrollo de los ventanales: el gótico inglés es mucho más horizontal que el francés.

Otro de los rasgos típicos del gótico inglés son las *fachadas pantallas*, un gran telón horizontal rectangular con pequeñas puertas y una profusa ornamentación de arquerías que contienen estatuas. Tal vez uno de los mejores ejemplos esté en la fachada occidental de la *catedral de Wells*.

En la *abadía de Westminster* se desarrolla un estilo gótico de gusto francés perfectamente imbricado con las características inglesas. Al igual que Reims, en Westminster se debían tener lugar las coronaciones de los monarcas ingleses.

Con posterioridad, la tendencia decorativa se fue acentuando hasta llegar al *estilo curvilíneo* o *decorated style*, desarrollada desde 1230 de forma paralela al radiante francés. Se desarrolla ahora la tendencia hacia lo vertical, con grandes ventanales cubiertos con tracerías como en las cajas de cristal de la *sala capitular de Westminster, Salisbury y Wells*, todas de planta poligonal con bóvedas cuyos nervios descansan en una columna central.

Excepcional es la *catedral de Exeter*, un proyecto unitario iniciado en el 1280 que destaca por su escasa altura, la fachada occidental y el coro, donde aparecen por primera vez los arcos conopiales.

Sin embargo, a partir de 1350 el uso de bóvedas en abanico, daría lugar al llamado *perpendicular style*.

3. España: la importación del modelo francés

Las primeras formas estéticas fueron importadas de Francia, para luego pasar a formular características propias. Tiene tres épocas, que no coinciden con las francesas, y una última de gótico tardío: la primera es la de las grandes catedrales, en el siglo XIV destacan las construcciones en Aragón y Cataluña, en el XV el *estilo hispano-flamenco* y en el XVI el *gótico isabelino*.

Al igual que en otros territorios, desde mediados del siglo XII aparecen algunos elementos góticos como en la iglesia de San Vicente de Ávila, con bóveda de crucería y arco apuntado. Sin embargo, no se puede hablar propiamente de una transición entre ambos estilos, pues estos elementos están más bien relacionados con la arquitectura cisterciense, cuyo significado estaba bastante alejado del gótico.

La fusión de las últimas formas del románico con las cistercienses dará lugar, a finales del siglo XII y principios del XIII, a edificios como las catedrales de Sigüenza, Lérida o Tarragona, interpretados como los primeros ensayos de arte gótico, aunque la concepción de su espacio y el tratamiento de la luz son todavía románicos.

Tras estos primeros intentos, en 1196 se inicia la construcción de la catedral de Cuenca, considerada la primera catedral gótica de la península. Tiene bóvedas sexpartitas y una marcada influencia de las catedrales de Chartres, Reims y Amiens.

3.1 Las grandes catedrales castellanas

Como en el gótico francés, los primeros edificios fueron obras impulsadas desde el poder, que se van a concretar en tres significativas catedrales.

La **catedral de Burgos** se comienza en 1221 y en 1260 ya había sido consagrada. De arquitecto anónimo, tiene planta de tres naves (como en Cuenca y Sigüenza) y un crucero destacado en planta al que se abrían capillas laterales. La cabecera (obra del maestro Enrique) se construyó con un profundo presbiterio de tres tramos, girola y cinco capillas poligonales a las que precedía en cada lado otras dos rectangulares, como en Reims.

La amplitud del presbiterio planteó el problema de la ubicación del coro, que acabó ubicándose, tanto aquí como en la de Toledo, en la nave central, hecho característico de las catedrales españolas.

Tras el maestro Enrique trabajó Juan Pérez, con quien las obras llegaron hasta la fachada, terminada en el siglo XV. Tiene tres portadas y torres laterales. Sin embargo las obras seguirían durante mucho tiempo, modificando bastante la fisonomía del proyecto original.

En 1226, por iniciativa también Fernando III y del arzobispo Rodrigo Ximénez de Rada se inicia la **catedral de Toledo** por mano del maestro Martín, a quien seguiría el maestro Petrus Petri, que incorporaría elementos de carácter más hispano.

Básicamente, la catedral es una estructura gótica salpicada de algunos elementos mudéjares aislados: el gótico francés se había acomodado a los gustos hispanos. Tiene tres amplias naves (luego ampliadas a cinco), con doble girola y crucero sin resalte en planta.

La **catedral de León** funde las influencias de Chartres, Amiens y Reims. Fue comenzada en una fecha indeterminada previa a 1250, pero posterior a la de Burgos y Toledo, y en ella trabajó también el maestro Enrique (de más que probable origen francés).

Destaca por su gran crucero, que contrasta con su escaso desarrollo a lo largo. En el interior presenta un alzado tripartito con un estrecho triforio que cede el protagonismo a unas magníficas vidrieras. La estructura se sostiene con gruesos contrafuertes y dobles arbotantes. La fachada principal sigue la disposición de la de Chartres, con tres pórticos.

Pese a ser uno de los más bellos modelos del gótico clásico, su influencia fue escasa en Castilla debido a la complejidad de su técnica constructiva.

En el siglo XIII se pone en marcha la construcción de **otras catedrales**, ya no con arquitectos franceses, sino con miembros de la cantería de la seo burgalesa. Así, se inicia la catedral de Burgos de Osma, y las de Oviedo, Palencia, Astorga o Bilbao, todas de menores dimensiones y menos luminosas y elegantes. Al mismo tiempo, tras las conquistas de Córdoba (1236) y Sevilla (1248) se inician las primeras construcciones góticas en estas ciudades, siempre vinculadas a promociones reales y maestros burgaleses.

La **inestabilidad del siglo XIV** relajará el proceso constructor, incluso deteniendo los proyectos de las grandes catedrales ya en marcha y, desde luego, no se produce la recepción y asimilación del gótico en construcciones menores. No sería hasta el reinado de los Reyes Católicos cuando el gótico arraigase como estilo popular.

3.2 Las peculiaridades del gótico en la Corona de Aragón

El gótico del siglo XIV se centra, sobre todo, en las construcciones de la Corona de Aragón (en pleno proceso de expansión), que se caracterizan por la adaptación de soluciones procedentes de Francia e Italia.

Se tiende a la planta de salón, sin diferencia de altura entre naves, por lo que los arbotantes pierden protagonismo a favor de los contrafuertes. Además, predomina el muro, frente a unos vanos de pequeña apertura. También se prescinde del gran aparato decorativo de las grandes construcciones castellanas del siglo anterior.

Pese a que estos edificios coinciden en el tiempo con el gótico radiante francés, aquí se observa una clara tendencia a la robustez, la racionalidad constructiva y la sobriedad.

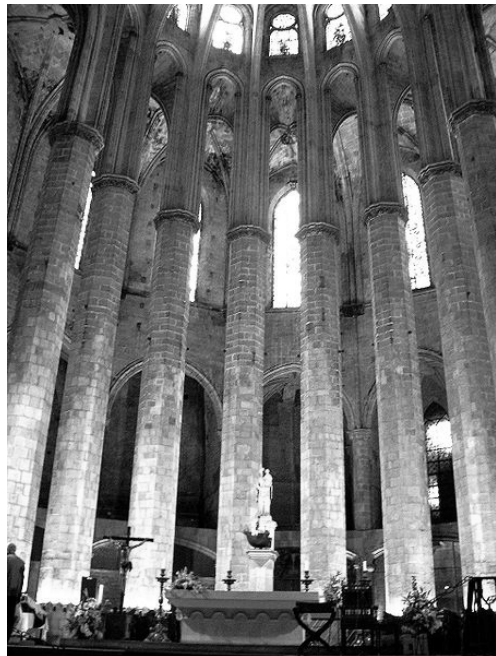
La catedral de Barcelona se inició en 1298 y tiene tres naves, girola sin arbotantes externos y nueve capillas radiales. Destaca el esbeltísimo sistema de pilares que dejan un pequeño espacio para el triforio ciego y óculos en vez de ventanales.

La basílica de Santa María del Mar, en Barcelona, es de planta de salón. Berenguer de Montagut, su arquitecto, consiguió un espacio interior amplio, unitario y desahogado, pero en el que prima el muro envolvente sobre el vano y la escasa incidencia de la luz coloreada, característica propia del gótico catalán.

La catedral de Gerona se pone en marcha en 1312, aunque un siglo después el arquitecto Guillermo Bofill decidió unir las tres naves iniciales en una, ganando en simplicidad y en espacio interior.

La catedral de Palma de Mallorca se inició en 1312, con el mismo esquema en planta que las catalanas: tres naves y capillas laterales entre los contrafuertes, que la confieren un aire robusto de fortaleza. Es característica su cabecera recta, que se constituye como prolongación de la nave central.

Destaca también la arquitectura civil gótica, con obras como la Lonja de Barcelona o el castillo de Belver en Palma.

Entre los núcleos del gótico castellano y catalán está el **foco navarro**, muy vinculado al francés por razones históricas y en el que destaca la *catedral de Pamplona*.

4. Italia y la tradición clásica

En Italia, el estilo gótico **no tiene tanta extensión ni arraiga como estilo propio**, ya que se ve superado por las nuevas formas prerrenacentistas del *Trecento*. La arquitectura, dominada por la tradición clásica, es más horizontal y cercana a las masas sencillas propias del románico.

El gótico de hecho estuvo ligado a las nuevas órdenes mendicantes. Prevalece la planta basilical, la tendencia a ventanas de reducido tamaño y a fabricar arcos ligeramente apuntados. Existe una tensión entre verticalidad y horizontalidad, ésta última remarcada por el uso de bandas horizontales de colores alternados.

Ejemplos claros del gótico del siglo XIII son las iglesias de *Santo Domenico en Bolonia* (1221) y *Santa Maria Novella* en Florencia (1278), ambas iglesias dominicanas de tres naves de similar altura (se logra así la unidad espacial) y cabecera de capillas rectas. La catedral de *Santa Maria dei Fiori*, también en Florencia, se construyó siguiendo esta estructura.

Los franciscanos, a su vez, destacan por la *Basílica de San Francisco de Asís* y la *Santa Croce* florentina. La primera está formada por dos iglesias superpuestas de nave única y la segunda (1295) con una planta basilical con armadura de madera que recuerda mucho a las románicas y una iluminación propia del cisterciense.

De hecho, **la reacción contra las formas góticas es muy temprana**, y va por la línea de los juegos cromáticos, como en la *catedral de Orvieto*, que servirá de inspiración a la de *Siena*. La capilla de *Santa Maria della Spina* en Pisa y el *campanile* de Florencia diseñado por Giotto,

ponen de manifiesto que en Italia el preciosismo y la elegancia del gótico radiante no se consiguen con la luz coloreada, sino con la dignidad del colorido de los mármoles.

Pese a esta tendencia hacia el clasicismo y el prerrenacimiento, Italia tiene en la *catedral de Milán*, uno de los ejemplos paradigmáticos de arquitectura gótica. Iniciada en 1386, está ligada al poder y entra de lleno en el gótico flamígero.

5. La arquitectura gótica en Centroeuropa

A comienzos del siglo XIII aparece un estilo de transición a veces llamado *románico-gótico* que tiene reflejo en la *catedral de Limburg an der Lahn*, con arcos de medio punto pero bóvedas ojivales. Pero tras las reticencias originales el nuevo estilo se asienta y arraiga con tanta profundidad que **se convierte en un estilo propio y popular** con magníficas realizaciones y múltiples variantes e imaginativas y ricas soluciones.

Las catedrales de Colonia (1240), Bamberg, Estrasburgo o Friburgo copian casi literalmente a los modelos de Chartres, Reims y Amiens. Sin embargo pronto se presentan diferencias considerables, al crear por ejemplo el modelo de iglesia de salón (Hallenkirchen), que tiene un ejemplo temprano en la *catedral de Minden*.

El gótico alemán en realidad refleja la situación compleja de estos territorios y, de hecho, se transmitirá hacia el norte, centro y este de Europa, pudiendo adscribir edificios en al menos once países.

Es destacable la construcción de iglesias-catedral que, sin ser sede obispal, reflejan el poder de la ciudad y de sus jerarquías. La mayor parte carece de transepto y girola y, al ser sus naves de similar altura no necesitan de arbotantes (aunque muchas veces se añadieran en las restauraciones del siglo XIX). Es llamativa también la inexistencia de portadas monumentales, aunque lo que verdaderamente individualiza al gótico alemán es la falta de referencias a la Antigüedad clásica.

4. La arquitectura gótica en los siglos XIV y XV

1. La arquitectura gótica tardía en Europa

- 1.1 El gótico flamígero francés
- 1.2 El gótico perpendicular inglés
- 1.3 El dominio de las iglesias de salón en Centroeuropa
- 1.4 España: el final del gótico y el reinado de los Reyes Católicos
- 1.5 El gótico manuelino

2. El auge de la arquitectura civil: edificaciones para la ciudad

El preciosismo de la arquitectura gótica en su fase *radiante* desembocó desde mediados del siglo XIV y durante el siglo XV en una reinterpretación del estilo y de sus elementos arquitectónicos, una nueva expresión caracterizada por un exacerbado gusto por la decoración y por revelar una acusada personalidad en cada uno de los territorios europeos.

Tradicionalmente muy poco considerada, recientemente se propone para *el otoño de la Edad Media* (Huizinga) una mirada positiva. Convive con las formas renacentistas y, frente al periodo anterior, no ve la construcción de grandes catedrales, sino que la arquitectura militar va cobrando un marcado protagonismo.

Realmente, si algo caracteriza a la arquitectura gótico-tardía es la riqueza y la diversidad que alcanza en los diferentes países. No existe un centro difusor, sino que en cada territorio se genera una nueva interpretación del gótico desde posiciones propias y originales, por lo que se puede hablar de variaciones regionales muy distintas, por lo que en cada país tiene un nombre: en Francia es el *gótico flamígero* o *flamboyant*, en Inglaterra el *gótico perpendicular*, en Portugal el *manuelino* y, en España, de entre la discusión académica sobresalen los términos *estilo Reyes Católicos* o *estilo hispano-flamenco*.

1. La arquitectura gótica tardía en Europa

A pesar de que la decoración es lo más destacable en este periodo, hay que señalar cómo ahora se renuncia a gran parte de la complejidad constructiva, estructural y simbólica de la época clásica.

Se pierde la mística de la luz, puesto que los muros ya no son horadados en su totalidad y además se convierten en soportes para grandes retablos. El espacio en el interior de la iglesia

gótica tardía cambia: las cabeceras crecen de forma desmedida, aumenta el número de capillas privadas para satisfacer los deseos de los poderosos. En el exterior destacan torres, chapiteles, agujas y portadas muy decoradas.

El **gusto por la ornamentación** se refleja en elementos arquitectónicos significativos: las bóvedas estrelladas y el caso particular de las bóvedas de abanico inglesas, la desaparición de los capiteles, la multiplicación de formas de los arcos (carpanel, conopial, escarzano, mixtilíneo), tracerías similares a filigranas en muros, vanos y rosetones y por último una decoración vegetal genuina.

1.1 El gótico flamígero francés

Durante un tiempo se consideró que el flamígero era la consecuencia lógica de la fase anterior, pero hoy hay que precisar que presenta notables diferencias en la concepción del espacio simbólico y de la luz coloreada: el término por tanto abarca a la decoración del periodo, pero también a la concepción del espacio arquitectónico.

Arquitectura religiosa

Las obras son escasas debido a la Guerra de los Cien Años, que hace que muchas obras como la *catedral de Nantes* se interrumpen por mucho tiempo (1434-1891).

Fue habitual también que muchas de las catedrales comenzadas en los siglos anteriores se acabaran ahora, por lo que aparecen muchas fachadas en estilo flamígero, como en *Saint-Maclou de Rouen*, de cinco arcadas y tres puertas. Otras fachadas representativas es la de la *Trinidad de Vendôme*.

Prototipos del desarrollo desmedido de las cabeceras son el *coro de Mont Saint-Michel* y la iglesia de *Saint-Severin* de París, con doble deambulatorio y multitud de capillas radiales.

A finales del siglo XV el gusto decorativista aumenta y exhibe un increíble virtuosismo en el adorno y aderezo de los elementos arquitectónicos, obviando toda referencia estructural.

Arquitectura cortesana

Los reyes y los nobles emplearán en esta época un decidido esfuerzo por renovar sus residencias. Carlos V transformó el *Louvre* y el *castillo de Vincennes*. El duque de Berry hizo lo propio en Poitiers y Riom, pero tal vez la actuación más significativa fuera la de Jacques Coeur quien, recién elevado a la nobleza, construyó un majestuoso palacio en Bourges.

1.2 El gótico perpendicular inglés

A partir de 1350 el uso de bóvedas de abanico dio lugar al llamado estilo perpendicular. La tendencia se inicia en la *catedral de Gloucester*, donde se pretende cubrir todas las superficies

con una decoración homogénea. La bóveda se crea a partir de una serie de fuertes nervios que en su arranque presentan forma de palmera o abanico. Un taco actúa como capitel sobre el que cargan los nervios, un conoide distribuye las cargas y se cierra con un plemento sobre el que proliferan las nervaduras creando redes decorativas.

Las primeras cubrían espacios pequeños, pero al empezar a usarse madera y yeso, se pudieron cubrir espacios más amplios, pasando a usarse como elemento de lujo y distinción en capillas funerarias o en el famoso *King's College de Cambridge* (1441).

Este espacio inicia la serie de capillas reales, donde el gótico tardío verá su máximo esplendor. Tiene nave única y paredes muy acristaladas, estructura que se repetirá en la *capilla de Enrique VII* en la abadía de Westminster, aunque aquí los abanicos estarán más decorados.

Sigue la tendencia de crear espacios diáfanos y homogéneos con las iglesias de planta de salón, cuyo mejor ejemplo sea quizás la *catedral de Praga*, iniciada en 1344.

1.4 España: el final del gótico y el reinado de los Reyes Católicos

No es hasta finales del siglo XIV y sobre todo el siglo XV que se retoma en Castilla la actividad constructora. La reinterpretación del gótico en Castilla se lleva a cabo sin embargo por mano de artistas extranjeros como los alemanes Colonia en Burgos o flamencos como los Egas en Toledo, que introducen formas tardogóticas europeas.

A estas formas se le denominó estilo *hispano-flamenco*, aunque el término hoy se desecha en cuanto a la dimensión de su supuesta herencia hispana, que sería un arte mudéjar que sin embargo tan sólo aparece aisladamente en alguna de las construcciones de esta época.

El monumento de mayor importancia del momento es la *catedral de Sevilla*, iniciada en 1401 y singular tanto por su tamaño como por su planta, un rectángulo (heredado de la

1.3 El dominio de las iglesias de salón en Centroeuropa

Como ya dijimos en el tema anterior, el gótico de raíz alemana presenta grandes problemas para ser entendido y estudiado por su amplia dimensión y su riquísima variedad, aunque en general se aprecia que desde el siglo XIV se deja atrás el gótico anterior.

anterior mezquita) del que sólo sobresale la capilla real de Carlos V, pues ni sus cinco naves, ni su crucero, ábside o las capillas laterales sobresalen de los muros perimetrales.

En Sevilla no hay constancia explícita de la actuación de maestros extranjeros, aunque se asume normalmente. Como ya había ocurrido anteriormente, estos maestros fueron llamados por los grandes mecenas con objeto de construir nuevos edificios novedosos y, por tanto, prestigiosos.

Alrededor de 1440 llegó a Burgos requerido por el obispo Alonso de Cartagena **Juan de Colonia** (Hans von Köln), con objeto de proseguir con las obras de la catedral, detenidas desde hacía tiempo. El maestro diseñó y construyó las dos torres, de base octogonal y rematadas por sendas agujas caladas, en estilo flamígero. También realizó la capilla de la Visitación, la de Santa Ana y empezó a construir el cimborrio, aunque 70 años después se derrumbaría.

El prestigio de Juan de Colonia fue muy grande, y de hecho formó una saga de prestigiosos arquitectos. El rey le hizo construir la *Cartuja de Miraflores* y los Condestables de Castilla le encargaron la construcción de la *Casa del Cordón*.

Su hijo **Simón de Colonia**

continuó las obras empezadas por su padre y estuvo también al servicio de los Velasco, Condestables de Castilla, para quienes creó la emblemática *Capilla de los Condestables*, de planta octogonal, bóveda estrellada y calada, en la que se consiguió el concepto espacial grandioso de la arquitectura gótico germánica y donde anticipa las propuestas góticas del siglo XVI, al mezclar elementos islámicos como la plementería calada de la bóveda de crucería.

Al tiempo que en el foco burgalés el gótico se renueva con los Colonia, en Toledo se produce una reactivación arquitectónica al impulsarse las obras en la catedral, de mano de **Hanequin de Bruselas** y con él toda la familia Egas, que introdujeron en Toledo las formas flamencas.

Hanequin es el constructor de la capilla funeraria de don Álvaro de Luna y realiza junto a Egas Cueman la coronación de la torre y la *puerta de los Leones*, así como otras obras menores que remataron la construcción de la catedral.

En Valladolid, vinculadas al taller de Burgos se construyeron las fachadas *de tapiz* de las iglesias de San Pablo y del colegio de San Gregorio.

El gótico de los Reyes Católicos³

³ Ver apuntes de la asignatura Historia del Arte Moderno: Renacimiento.

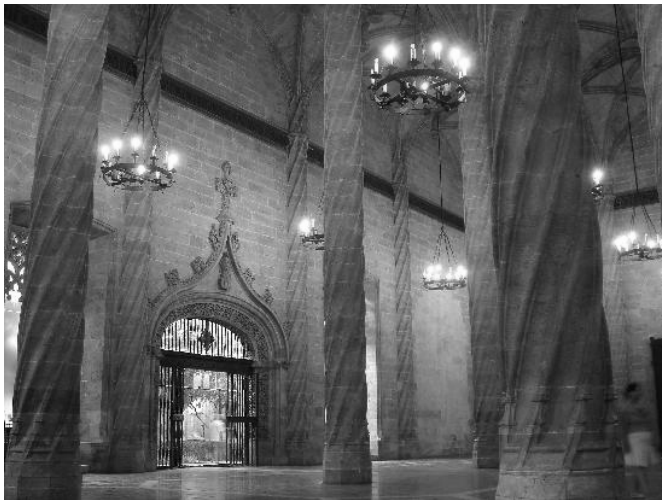
1.5 El gótico manuelino⁴

2. El auge de la arquitectura civil: edificaciones para la ciudad

El final de la Edad Media trae consigo el florecimiento de la vida urbana, el desmantelamiento lento y progresivo de las estructuras feudales y la secularización de la cultura, lo que favorece la intervención de nuevos grupos sociales en el arte y la arquitectura y la disminución proporcional de la influencia artística del clero, aunque todavía siga siendo decisiva.

Todas las instituciones públicas se dotan ahora de valiosos edificios y la arquitectura se convierte en un medio a través del cual exponer su poder y hacer propaganda del mismo. Palacios, lonjas, ayuntamientos, hospitales, murallas y puertas de acceso son la imagen renovada de esos poderes. Pero es en aquellos territorios donde el poder municipal tenía mayor peso que el monárquico donde la arquitectura civil adquiere su máxima expresión.

En los Países Bajos se observa una fuerte grandiosidad en los edificios ciudadanos, destacando

especialmente tres: los *hallen* (lonjas), las murallas y los ayuntamientos. Los *hallen* tienen dos o tres plantas alargadas de nave única, con alargados ventanales, muchas veces pórticos y una decoración profusa horizontal que contrasta con las torres campanario.

En la Corona de Aragón destacan las lonjas de Palma y Valencia, así como los palacios de la Generalitat en Valencia y en Barcelona.

En Italia, destaca el palacio ducal y la *Ca'D'Oro* venecianos, donde el

gótico flamífero se mezcla con elementos orientales y bizantinos; o el palacio público de Siena.

---

⁴ Ídem.

5. La escultura gótica

1. El renacimiento de las ciudades y la consolidación del poder episcopal
  - La renovación del lenguaje plástico
2. La escultura gótica de los siglos XII y XIII
  - 2.1 Escultura gótica en Francia
    - Los orígenes de la escultura gótica: Saint Denis, Chartres y París
    - La escultura gótica del siglo XIII. Las grandes portadas. Amiens y Reims
  - 2.2 La difusión del gótico en el Imperio. Los modelos de Estrasburgo y Bamberg
  - 2.3 La asimilación de los modelos franceses en España. Burgos y León
3. Clasicismo y originalidad del gótico en Italia
4. La escultura gótica de los siglos XIV y XV: escultura exenta y espíritu cortés. Francia, Inglaterra, Imperio y Centroeuropa. España

1. El renacimiento de las ciudades y la consolidación del poder episcopal

La catedral, símbolo del renovado poder episcopal, tenía también la responsabilidad de ilustrar y educar al pueblo. Para ello se sirve de la imagen esculpida, siguiendo un cuidado programa teológico y ocupando en este trabajo a los mejores talleres del momento.

- La renovación del lenguaje plástico

La irrupción del aristotelismo, la recuperación de la dialéctica y la aparición del método escolástico supusieron en el ámbito de la imagen el alejamiento de aquella idea románica por la cual todo lo que afectaba a la materia era malo.

La escultura se propuso desde entonces ofrecer figuras convincentes que los fieles pudieran identificar, pero sobre todo se propuso dotar a la piedra de vida. Por eso asistimos a un progresivo naturalismo que tiende a la individualización de los rostros y a la búsqueda de actitudes y gestos cada vez más realistas y por tanto, humanos.

2. La escultura gótica de los siglos XII y XIII

2.1 Escultura gótica en Francia

- Los orígenes de la escultura gótica: Saint Denis, Chartres y París

Paradójicamente, la aparición del gótico no se produce en una catedral, sino en una iglesia abacial. La renovación de la **abadía de Saint-Denis** constituye el eslabón esencial para los orígenes de la escultura gótica.

Su portada central representa un Juicio Final, con un Cristo Juez con los brazos extendidos y a sus lados apóstoles y ángeles. A los pies están los muertos que salen de sus tumbas y en las arquivoltas los ancianos del Apocalipsis, que siguen ahora el sentido del arco. Las jambas estaban ocupadas por las vírgenes prudentes y necias, y los batientes de las puertas por escenas de la Pasión. San Dionisio ocupaba el parteluz.

La similitud iconográfica con otras portadas románicas de la época no se corresponde con las diferencias de tratamiento, pues aquí se impone la simplificación y la contemplación serena, frente a las sensaciones de temor que inspiraban las cluniacenses. Además, ahora aparecía la novedad de las *estatuas-columna*.

La conocida como **Portada Real de Chartres** es el segundo paso de esta etapa de formación de la escultura gótica, siendo ejecutada entre 1145 y 1155. La puerta central muestra una escena de Juicio Final, con profusión de estatuas-columnas en las tres, que muestran ya una ligera individualización y expresividad que intenta superar el hieratismo.

A partir de entonces, la escultura gótica francesa se caracteriza por fusionarse íntimamente con la arquitectura, cumpliendo una función que se aleja de lo meramente decorativo. En las fachadas contribuye a subrayar la división entre pisos, a aligerar la potente presencia de los contrafuertes con su ubicación en los derrames. Invade también las zonas altas, apareciendo en gabletes, galerías, rosetones o contrafuertes, siempre dentro de un sistema unitario que responde a una narrativa preconcebida.

La **Portada de Santa Ana de Notre-Dame** constituye el tercer gran ejemplo de la etapa de formación. Está fechada entre el 1140 y el 1150, siendo por tanto realizada para el edificio anterior al actual. En el tímpano aparece la virgen con el niño y a su lado ángeles, un obispo y un rey. En el friso intermedio aparecen diversas escenas bíblicas, el inferior es de difícil lectura debido a las transformaciones iconográficas del siglo XIII por las que se transformó la original portada mariana dedicándola a Santa Ana.

Lo cierto es que durante el siglo XII el culto a la Virgen María se acrecentó de forma espectacular, dando lugar a la creación de un modelo iconográfico enteramente construido en torno a esta figura, como sucede en la **Portada occidental de la catedral de Notre-Dame de Senlis**, donde no aparece como *sedes sapientiae* sino en otro trono al mismo nivel que Cristo. Estilísticamente, Senlis introduce un nuevo dinamismo, marcado por los pliegues de la ropa y las diversas curvaturas que ayudan a las figuras a escapar de su marco.

- La escultura gótica del siglo XIII. Las grandes portadas. Amiens y Reims

El cambio de siglo se inicia con una renovación tradicionalmente denominada como *Estilo 1200*, caracterizado por la recuperación de las formas de la antigüedad clásica y por una tendencia a la monumentalidad.

Nicolás de Verdún realiza hacia 1205 varios relicarios con algunas de las figuras más clásicas de toda la Edad Media. Las **catedrales de Laon y Sens** acogen portadas con una mayor animación y humanización de las figuras.

La **reconstrucción de la Fachada occidental de Notre-Dame de Paris** es fundamental para comprender el cambio. Tuvo lugar hacia 1201 y en ella se situó un *Cristo Majestad* que, iconográficamente, ya no inspira temor sino que muestra su misión redentora. Formalmente, la claridad con la que se ordenan los registros y las figuras reflejan la importancia de las investigaciones realizadas en torno a la Antigüedad y que van a llevar a las estatuas de corte clásico de Reims.

La fachada **catedral de Notre-Dame de Amiens** está fuertemente marcada por la unidad que le proporciona la escultura, con una galería de reyes y una portada central con el tema del Juicio Final y laterales dedicadas a la *Virgen Coronada* y a San Fermín.

En el brazo sur del crucero está sin embargo una de las estatuas más celebradas del gótico: la *Virgen Dorada*. Ocupa el parteluz y destaca por sus facciones personalizadas y por su pierna izquierda adelantada y el giro de cabeza hacia la derecha para observar al niño: es una recuperación del *contraposto* clásico, que se extiende con rapidez ahora.

Por su parte, la **catedral de Reims** tiene una portada central dedicada a la *Coronación de la Virgen*, con la presencia en las jambas de las escenas de la *infancia de Jesús* y de *la vida de María*. Esta última, con las escenas de la Anunciación y la Visitación es, probablemente, la más famosa de la escultura gótica y el punto culminante de la recuperación de la escultura clásica en época medieval.

En el Museo de Cluny se conserva la figura de un **Adán desnudo**, procedente del crucero sur de Notre-Dame y que refleja la profundización en el estudio anatómico del cuerpo humano y en las posibilidades del movimiento.

2.2 La difusión del gótico en el Imperio. Los modelos de Estrasburgo y Bamberg

No fue hasta bien entrado el siglo XIII que las formas de escultura góticas entran en el Imperio, de mano de orfebres como Nicolás de Verdún. En el Imperio, la escultura tendrá una mayor autonomía respecto al elemento arquitectónico y, concretamente, respecto a las fachadas: en consecuencia aparece más en el interior que en el exterior.

Un ejemplo temprano, aunque todavía muy influido por el Románico es la Cruz triunfal de la catedral de Halberstadt.

Un foco importante lo constituiría la **catedral de Estrasburgo**, con las fachadas meridionales (aunque muy alteradas en la restauración del siglo XIX) y las escenas del Tránsito y la Coronación. Son muy significativas las imágenes de la *Iglesia* y la *Sinagoga* que enmarcaban ambas portadas.

En el interior es muy destacable el Pilar de los Ángeles, compuesto por doce esculturas dispuestas en tres registros y con una iconografía que remite al Juicio Final. Todas

las figuras, tanto interiores como exteriores son altas y delgadas, con rostros expresivos y unos ropajes que translucen la anatomía.

La **catedral de Bamberg** es el segundo gran foco y reúne, probablemente, el conjunto de esculturas más importante del siglo XIII de los países septentrionales.

Aunque algunos conjuntos son todavía muy románicos, destaca la Portada del Príncipe, con una escena de Juicio Final flanqueada por los grupos de los bienaventurados y de los condenados, todas adoptando una composición de marcado carácter teatral. También aquí están presentes las estatuas de la Iglesia y la Sinagoga, además de la carismática figura conocida como *El caballero*.

La **catedral de Naumburgo** muestra por su parte muy bien la autonomía espacial y la independencia de la arquitectura que caracteriza a la escultura del Imperio en el conjunto que retrata a los doce fundadores de la catedral, entre los que destaca el grupo de Uta y Eckerhard por su impresionante expresividad y su carácter robusto y firme alejado de la estética francesa.

2.3 La asimilación de los modelos franceses en España. Burgos y León

Las diferencias existentes entre el área aragonesa y la castellana son patentes, pues mientras que a lo largo del siglo XIII Castilla se abre a los cambios formales franceses, Aragón se muestra menos permeable.

La **catedral de Burgos** ejemplifica perfectamente esta asunción de modelos franceses. Entre 1235 y 1240 se fecha la portada sur, conocida como Puerta del Sarmental y con una iconografía del Juicio Final que todos coinciden en asociarla a la de Amiens. Un segundo Juicio Final está presente en la Portada de la Coronería.

Las experiencias burgalesas están presentes también en la **catedral de León**, con su fachada occidental, el conjunto mejor conservado de la estatuaria gótica en España. Se fecha entre 1260 y finales de siglo y su *Virgen Blanca* del parteluz se relaciona con la de la Coronería de Burgos. Destacan especialmente sus escenas con los bienaventurados y los condenados, muy originales y elegantes.

3. Clasicismo y originalidad del gótico en Italia

Las influencias venidas desde la Île-de-France debieron acomodarse a las tradiciones y pervivencias clásicas, románicas, orientales y bizantinas. Todo ello determina que la escultura italiana presente una gran independencia respecto a los modelos franceses que se hace evidente en el rechazo a las portadas con arquivoltas y estatuas columnas y a la mayor autonomía de la escultura respecto a la arquitectura.

Nicola Pisano fue el primer gran artista del gótico. Se formó en el sur de Italia, por lo que participó del espíritu de recuperación de la antigüedad a través del lenguaje gótico impulsado por Federico II. El Púlpito del Baptisterio de Pisa, ejecutado hacia 1260, muestra forma hexagonal y se apoya sobre seis columnas exentas (tres apoyadas sobre leones) y una central. La decoración de éste y otros púlpitos similares entronca con la tradición franciscana de exhibir paneles con imágenes, mientras que el lenguaje formal recuerda a los sarcófagos de la antigüedad tardía.

En el Púlpito de la Catedral de Siena aparecen una formas góticas más marcadas, que su hijo **Giovanni Pisano** continuará en los Púlpitos de San Andrés de Pistoia y de la catedral de Pisa, donde se evidencian la superposición de la cultura germánica de Bamberg a los sarcófagos romanos.

Arnolfo di Cambio, ayudante de Nicola contribuyó a definir el tipo de sepulcro mural que se generalizó a finales del siglo XIII. El más célebre es la Tumba del Cardenal de Braye. La tradición la continuarán escultores como Tino Camiano y Lorenzo Maitani, con tumbas en el Duomo florentino y el proyecto de la fachada de Orvieto respectivamente.

Andrea Pisano ocupara un lugar destacado en la escultura del *Trecento*, con su trabajo en las primeras puertas de bronce del Baptisterio (catorce batientes dedicados a la vida de san Juan Bautista, inscritos en un marco cuadrilobulado) y en el Campanile de Florencia.

4. La escultura gótica de los siglos XIV y XV: escultura exenta y espíritu cortés. Francia, Inglaterra, Imperio y Centroeuropa. España

El periodo comprendido entre los siglos XIV y XV es **uno de los más brillantes de la escultura europea occidental**. Es ahora cuando tendencias como la independencia de la escultura respecto a la arquitectura se afirman.

Para Duby, las transformaciones obedecen a cambios acontecidos en el campo de la piedad y del conocimiento, especialmente con la visión franciscana que ponía a Cristo como fuente de amor y de comprensión, por lo que se ahonda en la humanidad de su figura.

Un segundo aspecto que caracteriza la producción escultórica de estos siglos es la consolidación de los poderes terrenales y el papel dinamizador que asumen la monarquía y la grande nobleza. Así, los artistas comenzaron a deleitarse en la elegancia de las formas y en la

calidad de los materiales. En definitiva, el escultor trataba de proporcionar objetos acordes con una cultura caballeresca que gustaba del juego y de los placeres terrenales.

Estilísticamente, en ocasiones se habla del *estilo internacional*, pero en la escultura no podemos identificar una evolución y coherencia similar a la que se produce con la miniatura y pintura. Por tanto, a finales del siglo XIV tenemos la tendencia continuadora de las formas elegantes e idealizadas nacidas en el siglo XIII y por otra parte otra propia del norte y que gusta del naturalismo e incluso la monumentalidad.

Francia

En el siglo XIV aparece una escultura propiamente cortesana y en la que el gusto por el material hace que no se policromen o que se añadan simples toques en oro.

Carlos V implantará una verdadera política artística dedicada a legitimar el poder de la monarquía, por lo que París se convierte en un centro creativo. Muchos de los encargos se han perdido, pero se conservan sendas estatuas del rey y la reina en el Louvre.

Al servicio de este rey trabajaron dos escultores, maestros en el arte funerario. **Juan de Lieja** participó en la *Gran Escalera del Louvre* y en las *Estatuas yacentes de Carlos IV y Juana de Evreux*, características por sus rostros fieles al comitente y el tratamiento de las manos. **André Beauneveu** ejecutó una admirable Catalina de Alejandría en alabastro y el *Sepulcro de Carlos V* en Saint-Denis, muy monumental y a la que acompañan otros diversos sepulcros de interés.

Y es que los **sepulcros monumentales** adquieren en estos momentos una dimensión sociológica desconocida hasta entonces. A comienzos del XV surgió un nuevo tipo que perduraría, con la figura del yacente a la que se incorporan plañideros en los laterales, caso del *Sepulcro de Felipe el Atrevido* conservado en Dijon y ejecutada entre otros por Jean de Marville y Claus Sluter.

Fue precisamente en **Borgoña** donde Felipe el Atrevido quiso crear un centro artístico comparable a París. Jean Maville, discípulo de Juan de Lieja, fue llamado por él y trabajó entre otros lugares en la *fachada de la Cartuja de Champmol*, que acabaría Claus Sluter. Destacan las figuras de la *Virgen con el Niño* y, en el interior, el llamado *Pozo de Moisés*, con un estilo monumental y pesado que rompe con la elegancia tradicional de París y prelude el arte de los pintores flamencos.

Inglaterra

Inglaterra, tan destacable por su arquitectura gótica, tiene pocos ejemplos notables de escultura, en parte por la reforma de tendencia iconoclasta iniciada en el siglo XVI. Sin embargo destaca una producción funeraria con sepulcros del siglo XIII como el del *Caballero Juan I Sin Tierra*.

Durante el siglo XIV la escultura funeraria inglesa

se distingue por el uso de la técnica del cobre dorado, con la que se realizaron sepulcros como el del Príncipe Negro. También destaca el del Rey Ricardo II.

Imperio y Centroeuropa

El emperador Carlos IV quiso hacer de Praga otro gran centro artístico, labor en la que ayudaron la familia de los Parler. En 1371 Peter Parler se encargó del inmenso programa escultórico de la catedral de San Vito en Praga, que ejecutó en un estilo elegante y cortesano.

Este mismo estilo cortesano de influencia francesa se deja sentir también en Colonia y se extiende hasta bien entrado el siglo XV con magníficos exponentes en las *Bellas Madonnas* (como la Virgen de Krumlov) o las Piedades.

Durante la segunda mitad del XV y hasta el XVI se desarrolla un estilo que ahonda en el realismo. Este cambio de gusto viene acompañado por el debilitamiento de la escultura monumental y por la sustitución de la piedra por la madera policromada y el auge del retablo.

España

De igual forma que en el Imperio, la escultura conoce en esta etapa en España un desarrollo sin precedentes, con un gran número de encargos que hizo acudir a escultores del Norte, cuya técnica y estilo se fusionarían con las autóctonas, dando lugar a un arte de gran originalidad.

Desde **mediados del siglo XIV** el principal foco está en Cataluña y en la escultura funeraria, con obras como el Sepulcro del Obispo Escales, de Antoni Canet. Al igual que en Centroeuropa, muchas de las mejores obras están

ejecutadas en madera, como la Sillería de la Catedral de Barcelona. El punto álgido de la escultura catalana se produce con Pere Johan y su *San Jorge* o el *Retablo de Santa Tecla*.

En **Castilla** se desarrolla una actividad escultórica muy interesante desde mediados del siglo XV en Toledo y Burgos. En la primera destaca el *Sepulcro de Alonso de Belasco* de Enrique Egas y en Burgos Gil de Siloé y su destacada actividad en la Cartuja, donde realizó los *Sepulcros de Juan II e Isabel de Portugal* y participó en su retablo, muy original al sustituir la estructura por pisos por el predominio de la figura del círculo.