

Unidad 22

- Arte Gótico

22.1 Arte y sociedad

22.2 Elementos artísticos

Arte gótico

1). **Arte y sociedad.** Este arte fue producto de un cambio social notable que se operó en Europa hacia fines del siglo XII, cuando las antiguas villas se convirtieron en verdaderas ciudades o centros urbanos. El feudalismo del románico que había convertido a este arte en una expresión aristocrática cambió sensiblemente en el gótico al ser un arte propio de una clase nueva y que recibe el nombre de burguesía.

Entre las reformas monásticas de Cluny y Cister hubo un cambio de estilos artísticos, pero a su vez un cambio de estructuras políticas, sociales, económicas e incluso religiosas.

En lo intelectual la escolástica vino a ser como el alma que animó al cuerpo arquitectónico del gótico. Las luchas entre el imperio germánico y la iglesia dieron fuerza para que otros países de Europa tomaran impulso hacia una independencia eclesiástica que traerá como consecuencia la decadencia del pontificado.

El arte del románico había sido un privilegio del claustro o del castillo, pero al crecer la villa fue ahora un arte de influencias populares. Ya indicábamos que el año 1000 había aterrado a gran parte de la población europea, ante ese posible juicio final que se avecinaba, pero al llegar el siglo XIII las penas del infierno no bastaron para contener la libertad de pensamiento que se cernía sobre Occidente y comenzó a fraguarse una lucha espiritual entre la riqueza del clero y la pobreza de las villas.

Con gran razón se le ha llamado al siglo XIII, el siglo de la burguesía, pues el enfren-

tamiento entre la nobleza de sangre y la del dinero fue notable, y en parte las más altas manifestaciones artísticas del gótico fueron obra de la clase burguesa.

En toda la arquitectura gótica hubo un contraste entre masas y vanos y los principios de la abstracción y de lo concreto se interponían como algo que emanaba del espíritu social.

La propia escultura gótica es un símbolo de la individualidad que el hombre va adquiriendo, pues el humanismo franciscano va descubriendo en el individuo que él es el centro de una creación.

La escolástica hemos dicho que animó al arte ojival y el trivio y el cuadrivio en sus siete artes liberales daban al hombre el camino de que la fe necesitaba ser iluminada por la razón y el entendimiento.

Aristóteles y su lógica fueron la base del escolasticismo y de igual manera que el silogismo, era la base de llegar a demostrar la verdad por el razonamiento, la arquitectura del gótico tenía una base silogística, pues la piedra estaba en consonancia con cada una de sus funciones y así, como una premisa errónea, da una conclusión del mismo género; los arcos y las bóvedas debían tener una coordinación perfectamente racional.

El simbolismo matemático tuvo en el gótico especial interés y hubo números cabalísticos como el 3, que representaba a la Trinidad; el 4, los cuatro elementos de: tierra, aire, fuego y agua que componían al hombre, la suma de los dos números daba 7 que simbolizaba a los dos elementos de que el hombre está compuesto: alma y cuerpo.

En la catedral los 12 pilares de la nave central representarán al apostolado y los 12 de la girola a los profetas menores y los 4 del cimborrio a los profetas mayores. De igual manera las fachadas de las catedrales tienen tres pórticos y los tímpanos tres franjas, de igual forma que el silogismo tiene las dos premisas y la conclusión. También las naves son tres, todo ello indica la formación teológica y filosófica del arquitecto junto a la cábala del número.

La política tuvo también una gran fuerza en el arte ojival pues los reyes europeos para contrarrestar al feudalismo favorecieron a la burguesía y patrocinaron las grandes obras como si fueran un desafío contra la aristocracia.

La arquitectura gótica estuvo íntimamente ligada con el espacio que la rodea; así, el exterior procura que la verticalidad coincida con los intereses espirituales de alcanzar a Dios y los intereses materiales de superación de la clase social que emergía. Por último, el gótico fue un arte cuya principal excelencia fue la inquietud, esa inquietud que en el artista dejaba la sensación de nunca haber terminado su obra; así, ninguna catedral fue concluida por completo, como tampoco las obras enciclopédicas fueron terminadas, el arte gótico representa al puente que pretendía salvar el camino entre el espíritu y la materia.

2). Elementos artísticos. El arte gótico en cuanto a sus elementos arquitectónicos es una evolución del románico. La palabra gótico, según Vasari, la utilizó por primera vez Rafael Sanzio para designar el periodo artístico anterior al renacimiento y gótico vino a significar arte bárbaro, aunque creemos que de forma intencionada hubo una asimilación de diptongo y la palabra no debía de ser

gótico sino goético, que quiere decir mágico, pues el arte ojival parece una arquitectura producida por verdaderos magos.

El arquitecto gótico ignoró la ley de la gravedad y su verdadera obsesión fue la verticalidad. Hubo un verdadero afán por la luz y procuró prescindir de los gruesos muros del románico que tenían que soportar las pesadas bóvedas de cañón; para esto se sirvió de nuevos materiales como el cemento y el hierro; es por ello que el muro llegó a perder su función de soporte y pudo ser sustituido por las policromas vidrieras. El origen del arte gótico está en la de Ile de France y se inició en los primeros años del siglo XIII, aunque su principal característica que es la bóveda ojival de crucería ya había sido usada por los musulmanes españoles.

Los dos elementos básicos de la arquitectura ojival son el arco apuntado (Fig. 22.1) y la bóveda de crucería (Fig. 22.2); ésta acumula los empujes de peso en un punto determinado y con ello desaparecen los macizos muros románicos que serán sustituidos por amplios vanos.

Pero el peso es distribuido entre los arbotantes y los estribos que rematan en pináculos. (Fig. 22.3.)

Las bóvedas descansan sobre pilares que tienen un muro central de columnas adosadas o baquetones; el número de columnas depende del número de nervios de la bóveda; las ventanas o vanos están limitados por un arco ojival con esbeltas columnas de fina tracería, éstas hacen que surjan nuevos arcos como los *carpaneles*, *escarzanos*, *conopiales*, etc. En el arte gótico hubo tres grandes periodos: a) el robusto que corresponde al siglo XIII; el gentil, al siglo XIV y el florido

Fig. 22-1

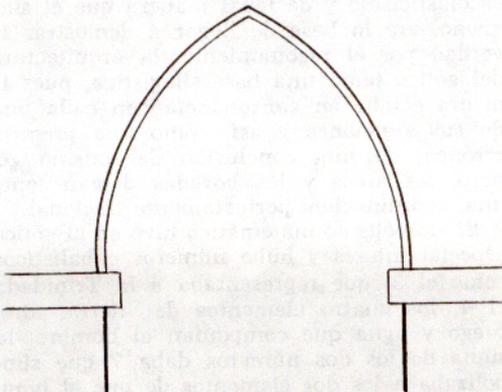
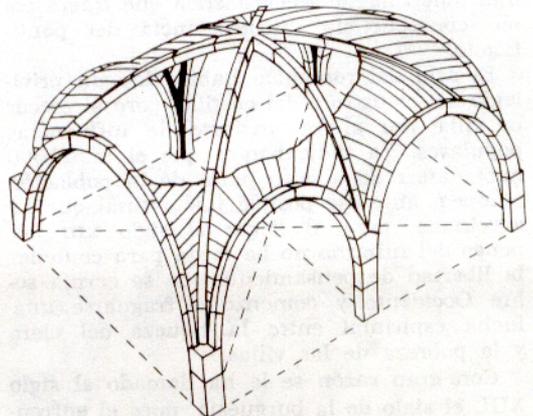

Fig. 22-2

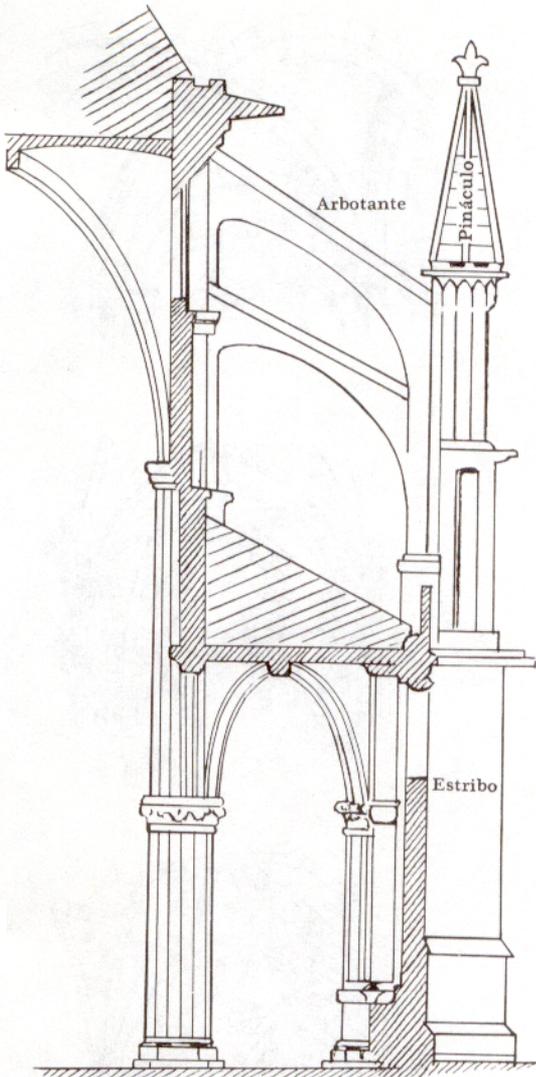

Fig. 22-3

o flamígero, de principios del XIV al XVI. (Fig. 22.4.)

La bóveda del primer periodo suele ser cuatrimpartita, o sea que los arcos formeros la dividen en cuatro partes y como se apunta en forma de lanza se llama también bóveda de lanceta.

Posteriormente y en el segundo periodo las nervaduras se complican formando verdaderas configuraciones geométricas y al llegar al tercer periodo la bóveda se hace estrellada. (Fig. 22.5.)

El arco en el primer periodo es en forma de lanza, muy apuntado, en cambio en el segundo, el arco reduce su altura y la cir-

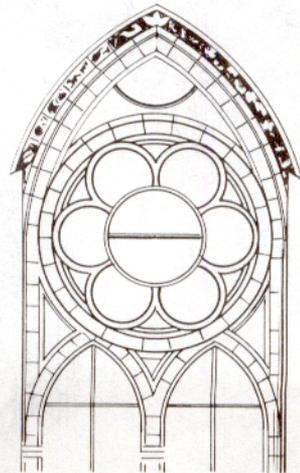
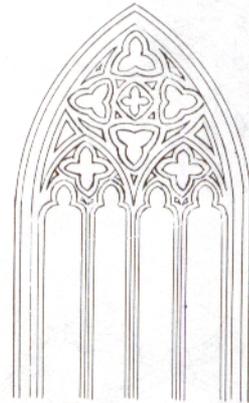
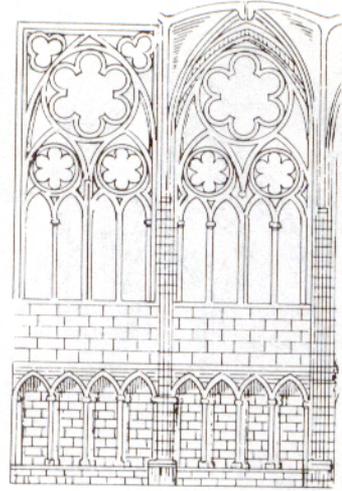

Fig. 22-4

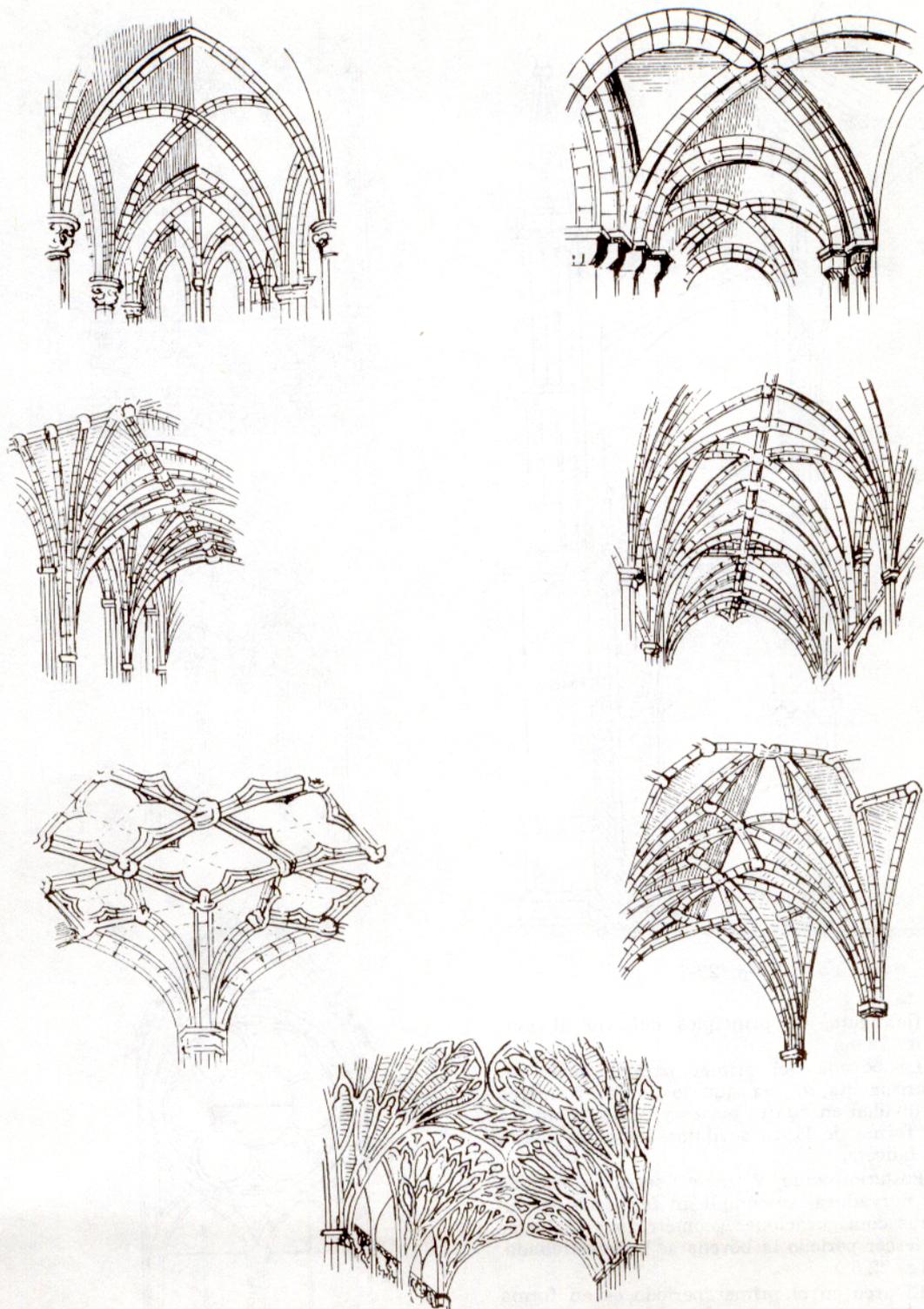

Fig. 22-5

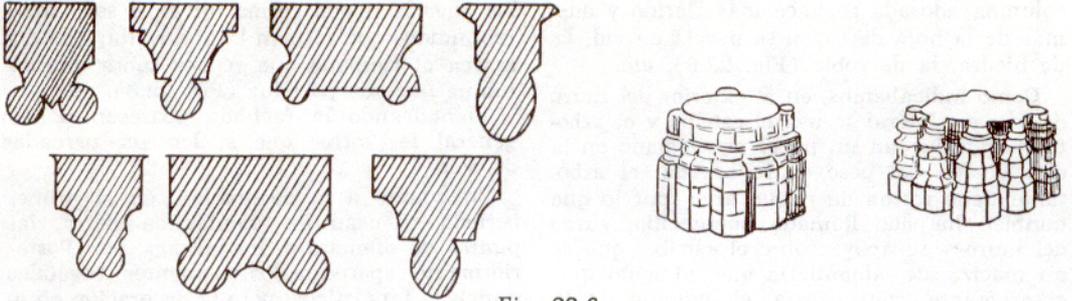

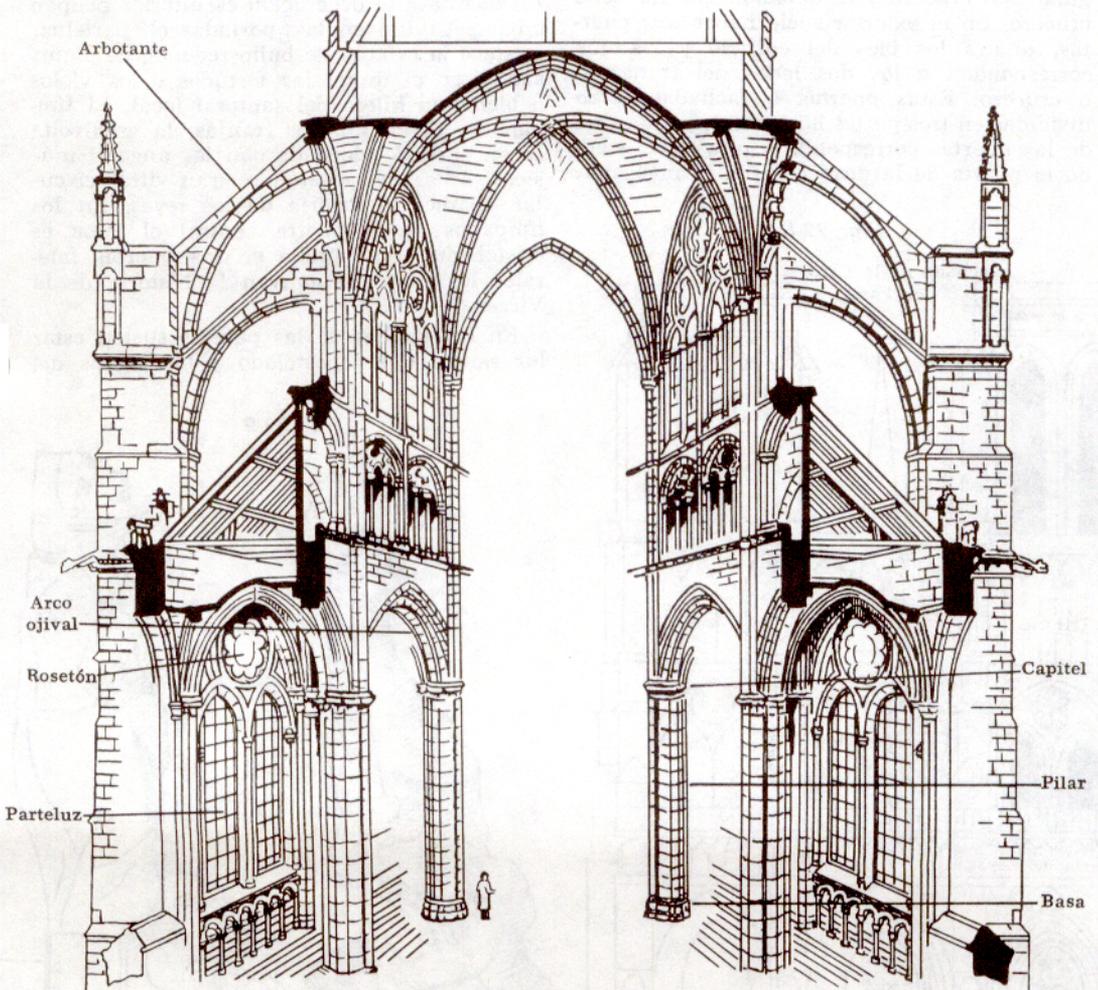
Fig. 22-6

cunscribe dentro de un triángulo equilátero. Al principio el pilar tiene las columnas adasadas; pero es de enorme grosor y en el segundo periodo los haces de columnas se adelgazan y sus capiteles se hacen más adornados con hojas de cardo.

En el tercer periodo el arco tiende a rebajarse y se circunscribe dentro de un obtusángulo.

Los pilares siguen cobrando esbeltez por lo delgado, pero la decoración del capitel de la

Fig. 22-7

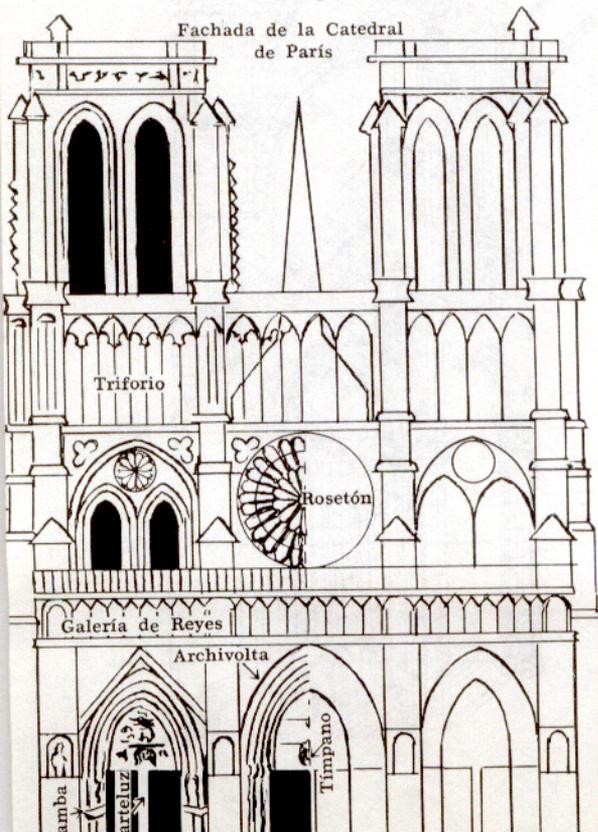

columna adosada se hace más florido y además de la hoja de cardo se usa la de vid, la de hiedra, la de roble (Fig. 22.6), etc.

Como indicábamos, en el exterior del muro de la nave lateral se usa el estribo y el arbotante, que juegan un papel privilegiado en la distribución del peso de la bóveda; el arbotante tiene forma de medio arco, por lo que también ha sido llamado puentecillo; surge del muro y se apoya sobre el estribo, que es un macizo de albañilería que, al igual que el arbotante, contrarresta el empuje de la bóveda.

El monumento más típico del arte ojival fue la catedral (Fig. 22.7), divididas sus plantas en tres o cinco naves con crucero y ábside con girola. La nave central suele ser más elevada que las laterales. Esta diferencia de altura será usada por el arquitecto para levantar los triforios y los ventanales. La planta suele tomar dos formas, la rectangular con crucero y la de salón que no tiene crucero. En el exterior suele haber tres puertas, una a los pies del edificio y las que corresponden a los dos lados del transepto o crucero. Estas puertas o fachadas están divididas en tres partes horizontales, cada una de las puertas corresponde a una nave, siendo la puerta de la nave central, la más alta;

Fig. 22-8

las puertas tienen forma ojival, o sea, arcos rehundidos que forman la archivolta; ésta enmarca al tímpano que reposa sobre una columna llamada parteluz (Fig. 22.8).

Flanqueando la fachada aparecen por lo general las torres que suelen ser pareadas de seis.

En cuanto a la decoración, en el primer periodo se usan los dientes de sierra, las puntas de diamantes, los zigzags, etc. Posteriormente aparecen los elementos vegetales e incluso fantásticos; pero la decoración esencial del gótico fue la escultura.

Por último, debemos decir que en el gótico fue suprimido el nártex o vestíbulo, por lo cual los fieles penetraban desde el atrio directamente al templo.

Se introdujo en la decoración la *gárgola* que servía para arrojar las aguas de lluvia de los tejados; suelen ser animales grotescos y están colocados en el estribo (Fig. 22.9). En cuanto a la decoración escultórica ocupan un papel vital en las portadas el parteluz; aparece la estatua de bulto redondo de algún santo, en el dintel las virtudes o los vicios o bien una hilera del santoral local. El tímpano se divide en tres franjas, la archivolta se encontrará adornada con los ángeles músicos. Antes del rosetón o gran vitral circular aparece la galería de los reyes. En los tímpanos de la puerta central el tema es cristológico, en cambio en las puertas laterales los tímpanos narran la historia de la Virgen.

En las jambas de las puertas suelen estar los santos o el apostolado y los signos del

Fig. 22-9

zodiaco, simbolizados por los trabajos que corresponden a cada mes.

3). **Arquitectura gótica de Francia.** Son varias las escuelas del arte ojival; la primera corresponde a la Isla de Francia y será la más audaz en cuanto a sus concepciones. De París y de sus alrededores surgieron escuelas en Borgoña, Auvernia, Normandía, etc., pero el arte gótico fue internacional y así puede hablarse de escuela inglesa, belga, alemana, italiana, española e incluso iberoamericana. El gótico comenzó siendo arte de monasterio, pues no hay que olvidar que la orden de San Bernardo tomó a esta arquitectura como modelo por el barroquismo en que había caído la última etapa del románico. Dentro del gótico se puede hablar de un estilo ojival civil que correspondería a las murallas y puertas de ciudades, e incluso a los castillos feudales.

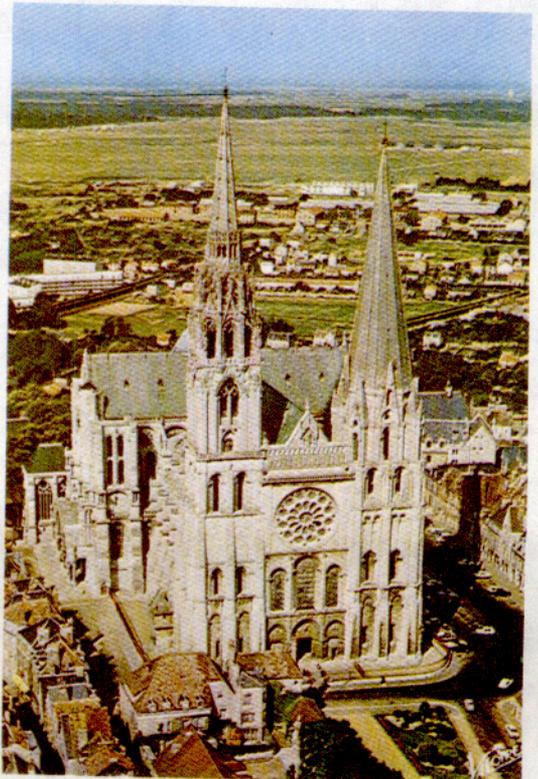
El primer gran monumento del gótico francés es posiblemente la *Abadía de San Dionisio en París*; fue construida a mediados del siglo XII bajo la dirección del abad *Suger* y vino a sustituir al primitivo panteón de los reyes de Francia. Poco después fue levantada la catedral de Noyon, que propiamente es del periodo llamado de transición; dos bellas torres cuadradas, dominadas por un techo puntiagudo, dan elevación a la portada cuyas

líneas son de gran pureza. El crucero se redondea en forma de hemicírculo y las aberturas de la nave son de medio punto apuntado; las arcadas reposan alternativamente sobre pilares cuadrados con columnas de tipo cilíndrico; los capiteles están adornados con follajes y la cabecera o ábside se inclina hacia la derecha, como si fuera un símbolo de la inclinación de la cabeza del Salvador en la Cruz. Posteriormente se levantó la catedral de *Nuestra Señora de Laon*, que fue consagrada a finales del siglo XIII y en esta última se inspiró la de *Nuestra Señora de París*; ésta ocupa el mismo lugar en que había estado el templo de Júpiter; sus obras fueron iniciadas en 1163, por orden del obispo don Mauricio de Sully. A causa de la Revolución Francesa, tuvo que ser reconstruida en el siglo XIX por el arquitecto *Viollet-le-Duc*. Es una catedral lógica y perfecta, toda su estructura no abruma sino que eleva y sus tres pórticos dan la impresión de un libro de historia abierto; sus líneas son severas y toda ella es como el acorde, el equilibrio y la música de un templo griego. La catedral de *Santa María de Chartres* se ha dicho, y con razón, que representa a todas las catedrales en una sola; no puede hablarse de una fachada principal, pues sus tres fachadas son importantes.

Vista de la catedral de Nuestra Señora de París

Vista de la catedral de Chartres

Vista panorámica de la catedral de Reims

El pórtico real es aún románico y sus figuras pertenecen a la escuela de Suger; las otras son góticas y del siglo XIII; la severidad es impresionante y varios arquitectos debieron intervenir en su ejecución. En 1212 se comenzaron las obras de la *catedral de Reims* según los planos de Juan de Orbais; es la catedral de los reyes y su maravillosa decoración se debió al artista *Roberto de Coucy*; el interior impone por su bella disposición y sus hermosos pilares. La inspiración de este edificio hay que buscarla en los orfebres de la escuela de *Reims*, aunque parte de su esplendor se perdió a causa de los bombardeos de la guerra de 1914.

Seis años más tarde se iniciaron las obras de la catedral de *Amiens* que vino a sustituir la primitiva capilla que en el siglo IV se había levantado en honor de San Fermín el Confesor; su arquitecto fue Roberto de Luzarches. La gran nave conmueve por su amplitud y es el edificio que habrá de influir sobre la escuela alemana; tiene 145 m de longitud, casi 43 m de altura, crucero de tres naves y girola rodeada de capillas radiales. Hacia 1250 mandó *San Luis* construir la *Santa Capilla de París* para guardar las reliquias de la corona de espinas. Esta joya

Interior de la capilla baja de la Santa Capilla de París

Interior de la Santa Capilla de París, siglo XIII

de arte hecha piedra se debió al arquitecto *Pedro de Montereau* y al último arquitecto de *Nuestra Señora, Juan de Chelles*. En este edificio hay una tendencia hacia lo ligero; los nervios más finos y los paramentos constructivos poseen grandes vanos que inundan a las dos plantas del edificio de una policromía de luz. En el siglo XIV se paralizó gran parte de la arquitectura francesa debido a las guerras que asolaron a Francia, pero en el siglo siguiente se multiplicaron las obras con monumentos del llamado gótico florido como San Pedro de Nantes, cuya nave y fachada pertenecen al siglo XV o la catedral de *Estrasburgo* que aunque su nave se terminó en el siglo XII, su última piedra fue colocada en el siglo XV, en el día de San Juan; también pertenece a este último periodo la *Magdalena de Troyes*.

4). **Países Bajos.** Esta región estuvo influida por la arquitectura francesa y su época de mayor originalidad la alcanza en el último periodo del gótico, con la catedral de *Santa Gúdula de Bruselas*. En Bélgica la arquitectura civil tiene una mayor importancia por las *Lonjas* de comercio, que suelen tener planta rectangular con torres en los ángulos y en el centro. También son extraordinarias

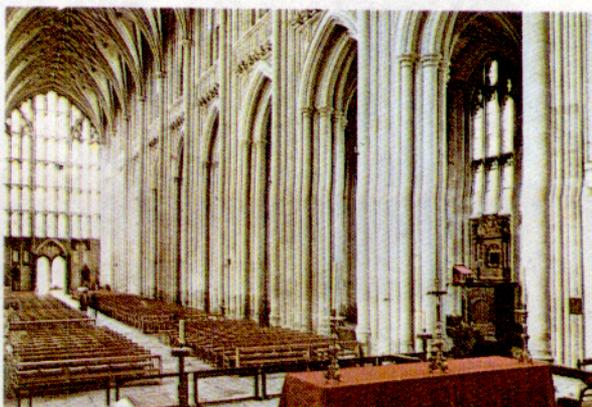
Gran Plaza de Bruselas

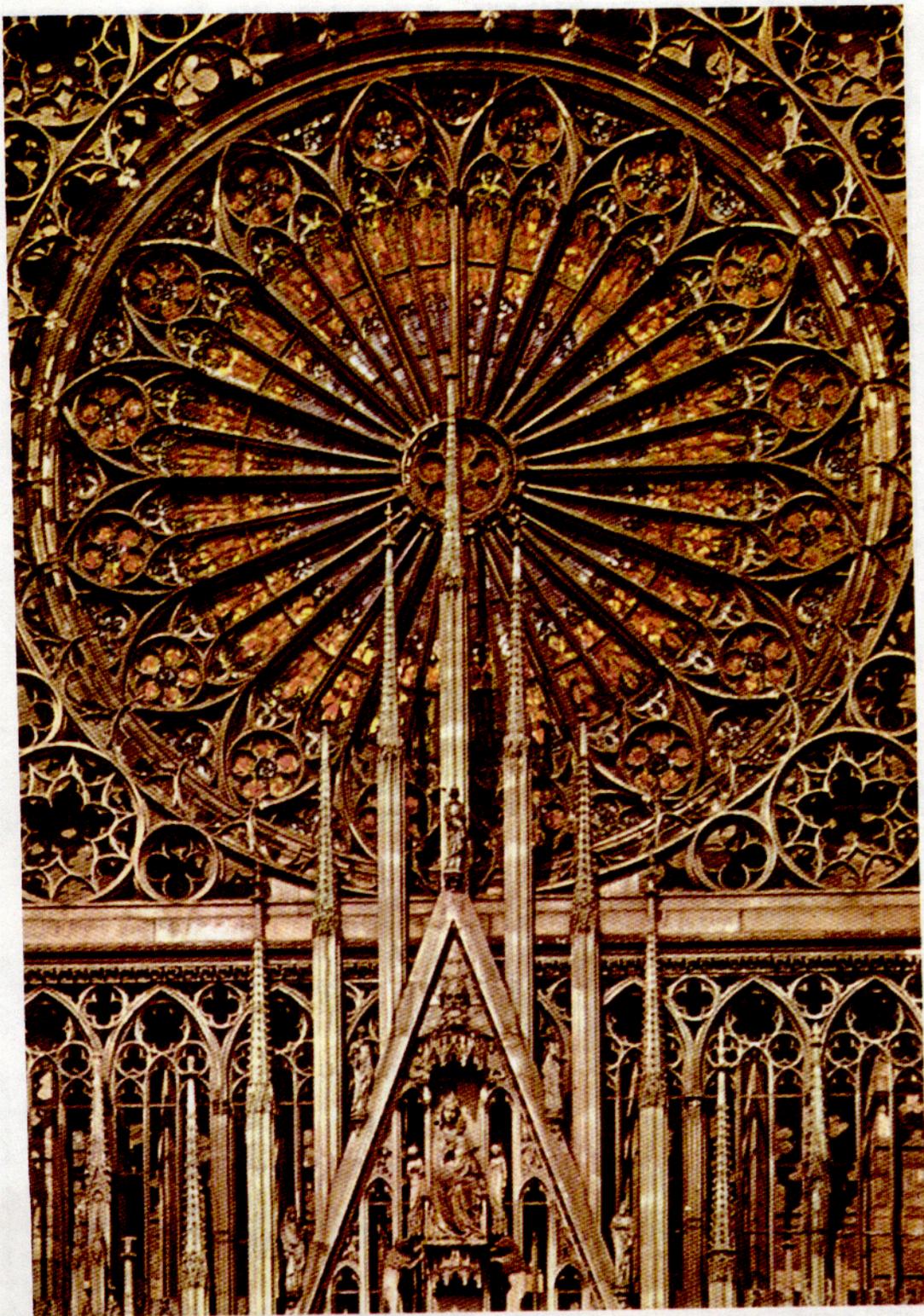
las casas consistoriales o ayuntamientos como los de Bruselas y el de Brujas.

5). **Alemania.** El espíritu germano y el francés se aúnan juntamente con la corriente italiana para crear un gótico de gran fantasía. Existen algunos edificios de transición como *Santa Isabel de Marburg*. En el siglo XIV las bóvedas estrelladas y las torres de flecha maravillan por su grandiosidad y por la adaptación perfecta. La catedral de Colonia y la de Estrasburgo son los monumentos más típicos; esta última es francoalemana.

6). **Inglaterra** evolucionó en forma autónoma. Fueron los ingleses los que usaron

Interior de la catedral de Winchester

Gran rosetón de la catedral de Estrasburgo, Bajo Rin, construido hacia 1300

más prontamente la bóveda de crucería, como observamos en las catedrales de Lindisfarne y Durham.

Los edificios góticos pertenecen al siglo XII; así Guillermo de Seins fue el arquitecto de la catedral de *Canterbury*, que es junto con la de *Winchester*, modelo del gótico inglés. En *Salisbury* la catedral gótica inglesa marca la norma general de la mínima decoración en las portadas, y en los interiores las tracerías de las ventanas y las crucerías de las bóvedas se complican al extremo apareciendo la llamada bóveda de abanico en la abadía de Gloucester.

A finales del siglo XIV se crea en Inglaterra el llamado estilo perpendicular, que fue una reacción contra la ornamentación del flamígero; por ejemplo, la catedral de York. En el siglo XV y de gran efecto decorativo, se crean las bóvedas cónicas con clave colgante, como la Divinity School de *Oxford* y el Kings College de *Cambridge*.

7). Italia. El arte clásico impidió en gran parte el desarrollo completo del gótico.

Interior de la catedral de Oxford

Claustro de la catedral de Canterbury

No obstante, existen algunos edificios como el que se levantó sobre el sepulcro de San Francisco en la ciudad de Asís y que según parece fue obra de Felipe di Campolo (siglo XIII); es de una sola nave y pueden distinguirse la iglesia alta y la baja. En el arte gótico italiano no se sintió la ascendencia que hacia lo vertical tiene todo este estilo; por otra parte, el arquitecto renuncia casi por completo a los pináculos y a los

Nave principal de la catedral de Siena

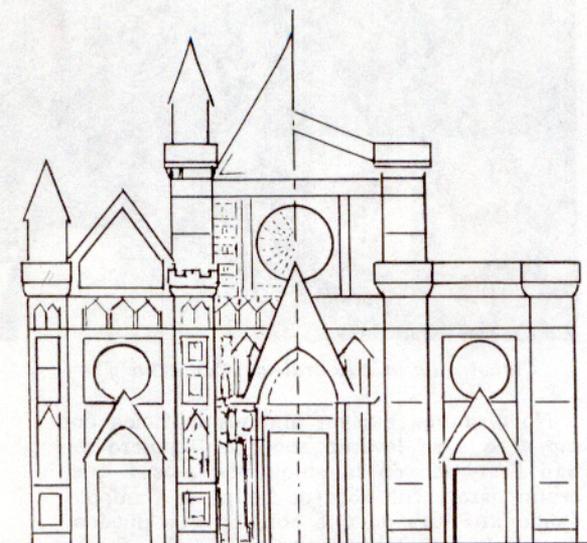
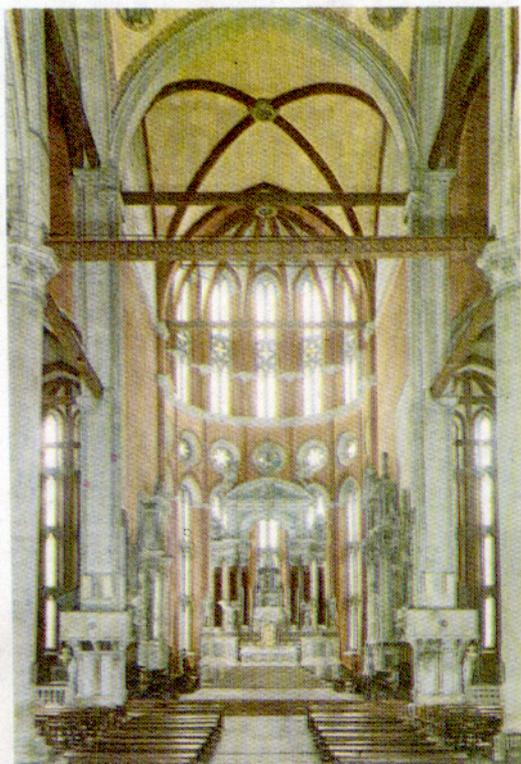

Fig. 22-10

Fachada principal de la catedral de Florencia

arbotantes; la piedra, que es el elemento vital del gótico, es sustituida por el mármol; los vanos no tienen la importancia que en el gótico francés y la pintura al fresco en los muros adquiere más desarrollo que el vitral.

La catedral de Siena se inició a mediados del siglo XIII; tiene arquería de medio punto y pilares de medias columnas; en ella la policromía de mármoles verdes, blancos y negros en zonas horizontales evita la ascendencia. Su fachada es realmente extraordinaria y se debe al artista Juan Pisano. Otro edificio singular es el duomo o catedral de Florencia (Fig. 22.10), obra del arquitecto Arnolfo di Cambio, aunque la cúpula del crucero será renacentista. En el exterior de este edificio los vanos son ojivales, pero en la estatuaria y en los mármoles se apunta ya el siguiente periodo artístico. Como es frecuente en la península italiana, la torre está separada de la catedral y el campanilo de Florencia se debe al gran Giotto. Posiblemente el edificio religioso más importante de este país es la catedral de Milán, obra que se comenzó a finales del siglo XIV; sus arqui-

Interior de la basilica de San Juan y San Pablo en Venecia

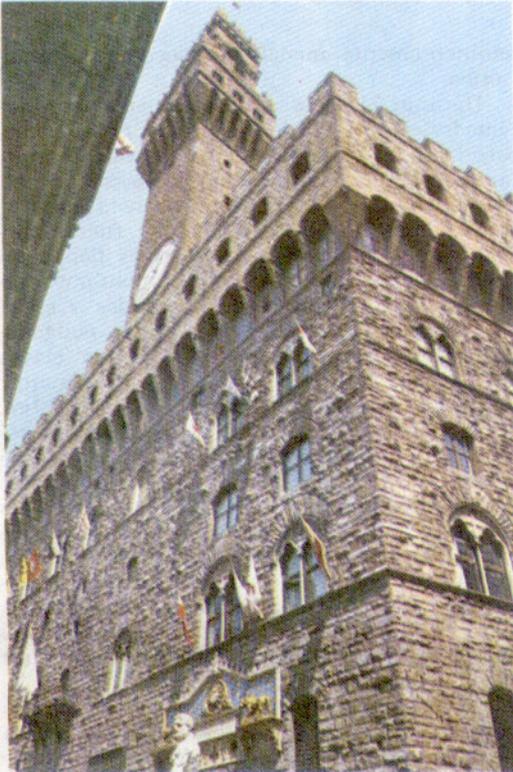
tectos debieron ser alemanes y franceses y sus torres fueron sustituidas por una gran abundancia de pináculos que tienen más efecto decorativo que constructivo.

En cuanto a la arquitectura civil y en la región de la Toscana, los palacios tienen aspecto de fortaleza con torres de planta cuadrada y muros almenados. Arnolfo di Cambio fue el creador del Ayuntamiento de la ciudad de Florencia o Palazzo Vecchio o de la Signoria. En este edificio es interesantísimo el contraste de sus proporciones cúbicas.

De todas las construcciones de tipo civil las más interesantes se encuentran en Venecia, como el Palacio de los Dux, que fue realizado en mármol blanco y rojo; en la parte superior hay amplias galerías de tracería gótica, y en la inferior galerías abiertas de arcos apuntados. En todos los palacios de Venecia hay un canon constructivo que deriva del subsuelo; así, el piso bajo servirá para almacén y atracadero de góndolas, y en la parte superior, la vivienda. El monumento más típico de la casa burguesa veneciana es la Ca d'oro.

8). **España y Portugal.** Como en el resto de Europa, la primera arquitectura ojival his-

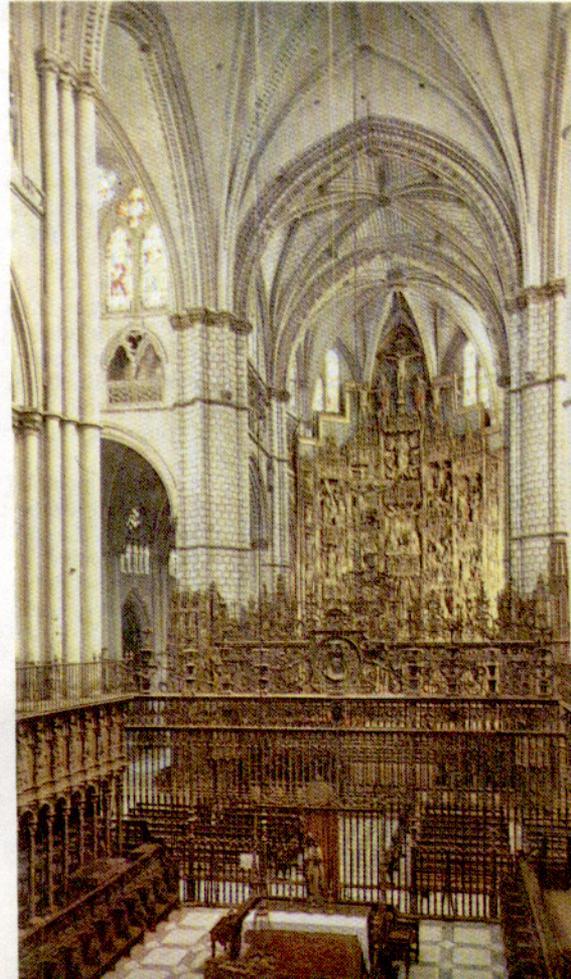
El Palacio Viejo de Florencia

Interior del monasterio de Las Huelgas Reales, Burgos

pánica fue impulsada por la orden del Cister. Estos monjes tomaron al monasterio de Claraval como modelo; y así en Burgos y protegidos por los reyes castellanos se hizo el famoso monasterio de Las Huelgas, que habría de albergar el panteón de los reyes de Cas-

Nave principal de la catedral de Toledo

Fachada sur de la catedral de Burgos

tilla. Para panteón fundaron también los reyes aragoneses el monasterio de Poblet, que según parece fue obra del maestro Bernardo de Portarregia. En Portugal los monarcas lisboetas también quisieron tener su panteón y así se construyó el monasterio de Alcobaca. Las grandes catedrales del gótico español pertenecen al siglo XIII, como la de Burgos, que fue mandada hacer por San Fernando y el obispo Don Mauricio y según parece el proyecto definitivo se debió al maestro Enrique; posee tres naves, con crucero y girola con capillas. Bellísimas son sus puertas de la coronería y del sarmental.

La catedral primada de Toledo es posiblemente la más hispánica, por su sabor árabe; consta de cinco naves y dos capillas. La nave del crucero no sale, por lo que recibe el nombre de planta de salón. Su girola es doble de capillas alternadas en cuanto al tamaño y sus maestros fueron Martín y Petrus Petri.

La catedral de León ha sido llamada justamente la catedral de la luz, pues sus muros casi han desaparecido para ser sustituidos por bellísimos vitrales. Su arquitecto debió ser un tal Enrique. Esta catedral está inspirada en Reims y fueron comenzadas sus obras en 1254. Tiene tres naves y otras tres de crucero. Su fachada de triple pórtico es

eminentemente modelo de decoración escultórica.

Durante el siglo XIV se construyeron las catedrales de Levante, inspiradas en el mediodía francés; sus naves centrales son de gran anchura y la luminosidad es escasa.

La catedral de Barcelona consta de tres naves, más dos de capillas que fueron alojadas entre los estribos; sus torres tienen un fuerte sabor simbólico; en los extremos de la nave del crucero se levantan dos y en el cimbarrio una tercera; estas torres poligonales están identificadas con los tres clavos de la cruz. Los maestros que intervinieron debieron ser Beltrán Riquer y Jaime Fabre.

La catedral de Gerona es de gran interés artístico, fue comenzada en 1312, a base de tres naves, pero un siglo después el arquitecto Boffil modificó el proyecto y suprimió las naves laterales, con lo cual ésta apareció de gigantescas proporciones. En Portugal y a finales del siglo XIV mandaron los reyes lusitanos hacer el monasterio de la Batalha para conmemorar la batalla de Aljubarrota. Los arquitectos fueron Alfonso Domínguez y el inglés Huguet.

En el siglo XV y en colosales proporciones se erigió la catedral de Sevilla; es de planta de salón, con cinco naves y dos capillas.

Interior de la catedral Nueva de Salamanca

Vista panorámica de la catedral de León

Palacio Nacional de Pena, Cintra (Portugal)

Interior de la catedral de Barcelona (España)

Interior de la iglesia de San Juan de los Reyes, Toledo

Catedral de Sevilla (España)

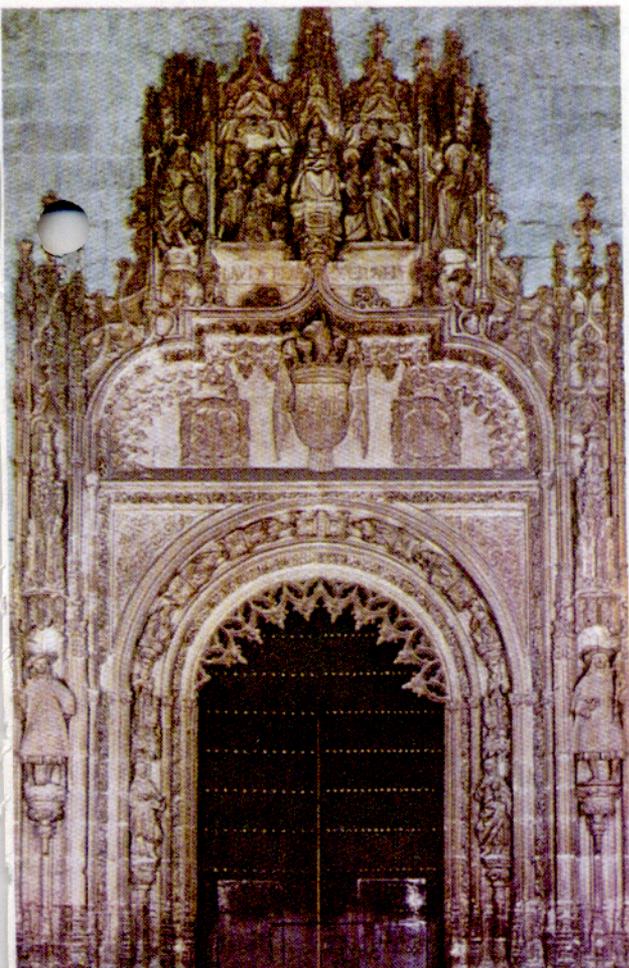
Vista panorámica de la catedral de Segovia

Cuando el cabildo ordenó las obras expresó que harían una catedral tan grande que las generaciones futuras los tendrían por locos.

El resultado fue que la catedral hispalense es la más grande del arte gótico y uno de los edificios de mayores proporciones de la cristiandad. Se iniciaron las obras por el ábside para respetar la capilla real de la antigua mezquita, que guarda los restos de San Fernando, Beatriz de Suavia y de Alfonso *el Sabio*. El número de arquitectos fue grande y su cabecera fue sustituida más tarde por una capilla de estilo plateresco, con girola recta. A finales del siglo xv se hicieron otros edificios como la catedral de Segovia y la de Salamanca, debidas al maestro Juan Gil de Ontañón.

Como indicábamos al principio, la catedral gótica nunca fue terminada y es por ello que en la centuria de los Reyes Católicos, el francés Juan Guas levantó el monasterio toledano de San Juan de los Reyes, obra singular que conmemoraría la batalla de Toro. Es de una sola nave con capillas alojadas en los estribos, el coro está en un segundo piso y puede decirse que por la decoración heráldica pertenece al llamado gótico isabelino.

Pórtico de la capilla real de Granada

Fachada del colegio de San Gregorio, Valladolid

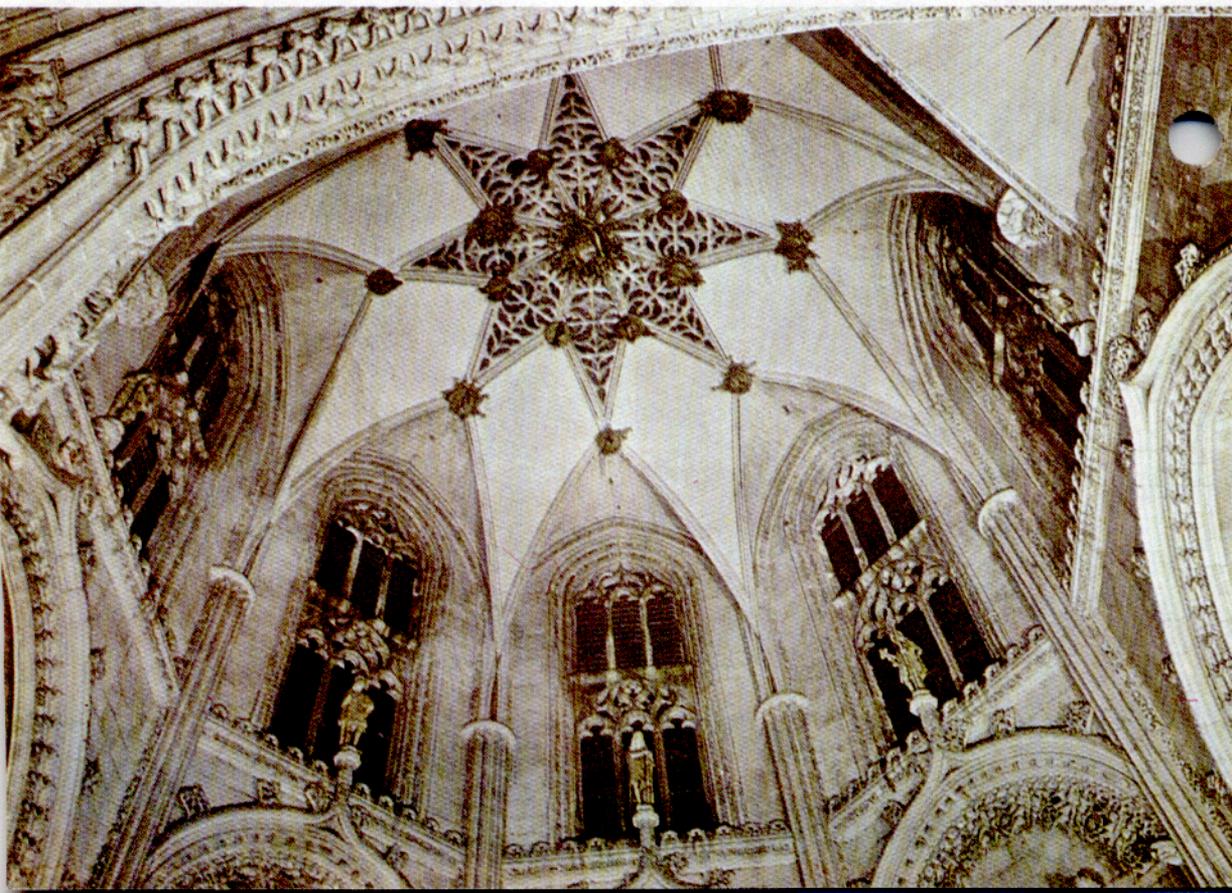

El mismo arquitecto hizo en la ciudad de Guadalajara el palacio de los duques del infante. El patio es de arcos mixtilíneos; las columnas son helicoidales y es un bello ejemplo del barroquismo del gótico. Después de la conquista de *Granada*, Isabel y Fernando ordenaron a Enrique de Egas construir la *capilla real*. Son dos hermosas naves que se cruzan en ángulo recto y en los ángulos que forman el cruce aparecen cuatro patios, disposición ésta que facilitaba a los enfermos asistir al culto.

Posiblemente el último monumento gótico de España sea el monasterio de Santo Tomás de Avila; el material fue el granito, es de una sola nave y tanto el coro como la capilla mayor se encuentran en un segundo piso. Este edificio se distingue por su gran sobriedad; Simón de Colonia realizó la *capilla del condestable* en la catedral de Burgos; está en la girola del templo, cubierta por una hermosa bóveda octagonal estrellada y calada y la heráldica que decora sus muros es un gran antecedente del plateresco.

Interior del real monasterio de Santo Tomás de Avila

Cúpula de la capilla del Condestable, Burgos, siglo xv

Por último, el colegio de *San Gregorio de Valladolid*, es obra maestra del gótico hispánico, tanto por su riqueza como por sus soluciones arquitectónicas.

En cuanto a los edificios civiles, hubo castillos de gran belleza y aún hoy quedan algunos, pese al desmoche decretado contra el feudalismo por los augustos reyes Isabel y Fernando.

Entre los edificios civiles merecen citarse las llamadas *Lonjas* de sabor mercantil como la realizada por Guillermo Sagrera, en *Palma de Mallorca*. Sus bóvedas y sus arcos recaen sobre pilares helicoidales de aristas vivas. La de Barcelona es también de gran belleza, al igual que la lonja de la seda de Valencia, debida al maestro Pedro Compte. También merece citarse la lonja de Zaragoza.

En Portugal, además del mencionado monasterio de Batalha, tenemos el llamado estilo manuelino, que coincide con el poderío económico de la Lusitania.

De los edificios de la época de don Manuel el Afortunado (1495-1591) el más sobresaliente es el monasterio de los jerónimos de Belén. Su precioso claustro de dos plantas está ligado a los viajes de Vasco de Gama y fue obra del francés Boytac. Otro edificio digno de mencionarse es la iglesia de la orden de Cristo, en Thomar.

9). La escultura gótica. Los escultores góticos tendrán una verdadera obsesión por la naturaleza, quién sabe si derivada de las prédicas de San Francisco; se inició ésta en el siglo XII en la Isla de Francia, pero llega a su esplendor en el XIII. Al principio es una escultura monumental, pero lo simbólico del románico es sustituido por lo humano.

En la escultura gótica, además del mensaje que en sí encierra, es también interesante lo anecdótico, lo narrativo y lo abstracto que a veces tiene la escultura románica pero es sustituido con frecuencia por el realismo del retrato.

La iconografía tiene también un cambio notable, aunque se siguen empleando motivos románicos, pero con un nuevo sentido.

El escultor gótico no sólo desea presentar al Cristo Juez, al Pantocrátor, sino que éste más que el terrible Juez que condena, es el Hombre que presenta sus llagas como el Dios de la misericordia. Las Vírgenes ya no son trono, sino Madres que dialogan o juegan con su Hijo, que abandona la verticalidad y la frontalidad y se inclina o se da la vuelta para sostener la plática. La Pasión será un tema obsesionante en el escultor gótico y el Niño aun desde el nacimiento expresará en sus ojos el futuro de la Cruz. Los temas marianos son esenciales y desde la Anuncia-

Palacio de la Lonja de Zaragoza

ción hasta la Coronación, la historia de la Virgen se desarrolla como un gran audiovisual.

Los crucificados del románico eran mayestáticos coronados como reyes, con los cuatro clavos; en el gótico el Cristo de la Cruz tendrá tres clavos y su cuerpo en un arrebato místico se arquee en toda la agonía.

La hagiografía tanto de santos universales como de locales cobra especial importancia, pero ese localismo llega incluso a lo anecdótico.

Toda escultura gótica tiene una especial importancia iconográfica e iconológica y, así, existe la iconografía de temas bíblicos, la de los personajes, la de la simbología y la de la ornamentación.

Las estaciones del año serán representadas en la siguiente forma: la primavera es una joven portando flores; el verano, la misma muchacha llevará un haz de espigas; el otoño, el vendimiador o la joven llevará un cesto con frutas; y el invierno será un anciano arropado. Los cuatro elementos también tendrán su símbolo; la tierra es una señora cargada de frutos y animales; el aire será un ángel soplando, que cuando tiene

Catedral gótica del siglo XIII, de Palma de Mallorca

aspecto de demonio es la tempestad; y si son cuatro ángeles, representan a los cuatro vientos: Céfiro, Septentrión, Solano y Austro. El agua está simbolizada por líneas serpentinadas en las cuales hay naves, peces, etc., y el fuego es una hoguera o una dama con una antorcha, aunque este fuego, y por su relación con la alquimia, suele aparecer también en forma de salamandra.

Los vicios y las virtudes forman el llamado bestiario; cuando son monstruos, son los vicios; y cuando son animales nobles, las virtudes. Las plantas tienen también una simbología; así la granada simboliza el amor; el cardo, la penitencia; la espiga, la Eucaristía; la palma, la Resurrección; el olivo, la paz; la vid, la fertilidad de Cristo (según dice San Juan en el Cap. XV); y la hiedra, la vida perpetua.

Existen otros muchos elementos simbólicos como el Cordero Místico, el Crismón, formado por las letras griegas XP; el ave Fénix que representa la resurrección final; las diferentes matronas, como la que lleva la cruz, que es la fe; la que mira hacia lo alto, que es la esperanza; la que lleva el libro abierto, que es la Iglesia; la que tiene la venda en los ojos, que es la sinagoga. También los animales del tetramorfo, y otros como el pavo real, que es la resurrección de la vida;

el pelicano, la Eucaristía; etc. Los ángeles son figuras jóvenes, así los serafines con alas rojas y sin cuerpo; los querubines, con seis alas azules; los tronos representados con seis alas y un disco, que simboliza el carro de Dios. Las dominaciones se distinguen por los atributos regios de cetro, corona y globo; las virtudes son semejantes a las dominaciones, pero con tonalidades azules; los principados parecen guerreros o personajes con dalmática de diácono y las potestades luchando contra Satanás; los arcángeles son soldados, cada uno con sus atributos: Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel.

La escultura gótica estuvo sometida a la arquitectura y la iconografía casi desapareció de los capiteles. Las más importantes se encuentran en los pórticos, en las torres y en los transcoros de las iglesias, así como en las capillas funerarias.

10). **Escultura gótica en Francia.** Posiblemente la primitiva escultura francesa estuvo en la iglesia de San Dionisio de París, pero después de la revolución de 1789 dichas obras desaparecieron. Hacia el año 1140, se realizaron las primeras obras escultóricas del pórtico real de la catedral de Chartres. En el pórtico real y en el tímpano central aparece el Pantocrátor acompañado del tetramorfo y los apóstoles en la parte superior de las jam-

Parteluz del pórtico norte de la catedral de Chartres, siglo XIII

bas. En el pórtico evangélico, se representa la Ascensión del Señor, y en el de la epístola diversas escenas de la vida de la Virgen; pero lo más importante de Chartres no es este pórtico real que pertenece al periodo de transición, sino los pórticos de la nave del crucero. En el meridional y en el tímpano, Cristo acompañado de San Juan Bautista y de María, presencia cómo el arcángel San Miguel pesa las almas y separa a los condenados de los elegidos.

En el parteluz, el Buen Cristo de Chartres preside la asamblea de santos de las jambas como un Maestro de bondad.

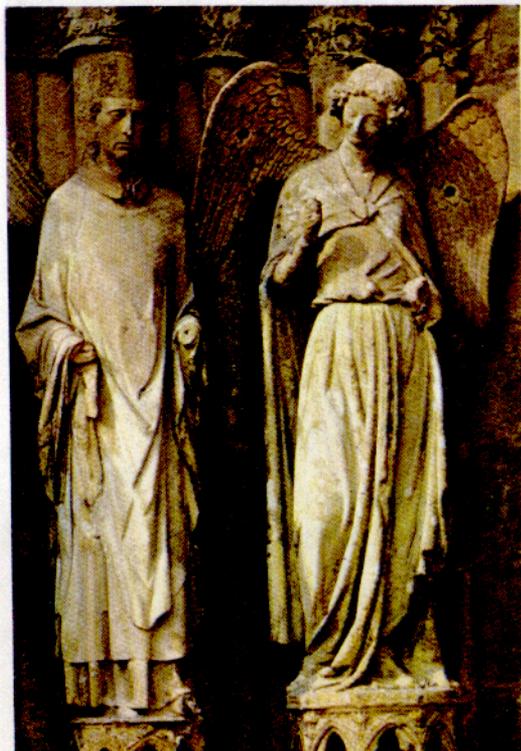
La catedral de Amiens tiene su puerta central dedicada al juicio final; las laterales están dedicadas a San Fermín, patrono de la catedral y la otra a la Virgen María. En las jambas los zócalos tienen hermosos relieves de las artes y los oficios, de los signos del zodiaco, de las virtudes y los vicios, etc.

La catedral de Reims tiene esculturas que pertenecen al siglo XIII; las figuras se incli-

Grupo escultórico de la Catedral de Reims, que representa a San Nicasio y al angel de la Sonrisa

Grupo escultórico de la Coronación de la Virgen, catedral de Reims, siglo XIII

nan y los rostros se miran unos a otros, es una escultura derivada del arte de la orfebrería y así la Virgen de la Anunciación es un ejemplo de modestia, mientras el ángel sonríe con picardía ante el asombro de la Señora. Esta escultura de Reims, llena de humanismo, tendrá influencia en toda Francia, aunque a partir del siglo xiv los temas de la Pasión serán preferidos a los anecdóticos. En esta centuria los sepulcros funerarios en las catedrales cobran suma importancia y el retrato llegará a ser logrado en forma perfecta.

La escultura gótica francesa tiene especial relieve en la región de Borgoña, así como en Flandes. La corte de Dijon se ve enriquecida con artistas, procedentes de París, y la naturaleza que tanta importancia tiene en la catedral gótica, se desvía para concentrarse exclusivamente en el hombre; este naturalismo individual será típico del arte flamenco.

En la ciudad de Dijon y en la cartuja de Champmol, trabajó el escultor más grande de esta escuela, *Claus Sluter*, quien nació en Utrecht y comenzó sus primeras obras en Bruselas; pero su obra cumbre la realizó

Detalle de la fachada de la catedral de Colonia

en la mencionada cartuja y se llama *El pozo de Moisés*. Tiene el monumento forma de prisma y servía de podio para un calvario; estaba frente a la cartuja y había sido mandado hacer por el duque Felipe el Atrevido. En las caras del prisma aparecían los profetas que anunciaban la vida y muerte de Cristo. Entre las figuras es interesante la de Moisés, que por su mirada y la calidad de sus pliegues es el mejor antecedente del Renacimiento. Otro monumento importantísimo de este escultor es el sepulcro de Felipe el Atrevido, donde se logra un verdadero contraste de mármoles negros y blancos; el sepulcro tiene forma de lecho y los miembros de la familia acompañan al difunto junto con las pañideras.

A esta centuria pertenece *Claus de Werve*, cuya obra más representativa es la sepultura de *Juan sin Miedo*. En el siglo xv el patetismo gótico es sustituido por un mayor naturalismo sereno, como el *Santo Entierro* de Solesmes.

11). **Escultura alemana.** La escuela alemana tuvo en la escultura influencia de Francia, aunque la tradición románica fue perdurable como en el pórtico de la catedral de *Freiberg*. En Bamberg la influencia de Reims es notabilísima en cuanto a la técnica, pero en cuanto a la expresión los personajes son más enérgicos.

A partir del siglo xiv el movimiento y la expresividad dominan en la escultura germana, así en la catedral de *Worms* y en el coro de la catedral de Colonia.

Esta centuria y la siguiente es riquísima en artistas formados en verdaderas escuelas como la de Nuremberg; así, *Veit Stoss* (siglo xvi) es un consumado maestro del arte de la madera, como la tumba de Casimiro *Jagallon* en Cracovia. Otro artista singular fue *Adam Krafft* que trabajó en piedra y dejó en la ciudad de Nuremberg, cerca del cementerio de San Juan, diferentes estaciones de la Pasión del Señor.

En cuanto a la catedral, Alemania tiene esculturas singulares en Estrasburgo. Lo maravilloso de esta época medieval es la obra que se debe a la escultora Sabina. En la portada del crucero la historia de la Virgen está representada con gran flexibilidad. Esta gran mujer dejó también estatuas en la sinagoga.

La escultura alemana cobra gran relieve en los retablos de madera con carácter naturalista y barroquismo decorativo.

En la ciudad de *Gries*, el maestro *Miguel Pacher* realizó el retablo de *La coronación de la Virgen*. Por último, *Peter Vischer* es un maestro del bronce con influencias ya del Renacimiento; así, *El arca de San Sebaldo* en Nuremberg, expone la vida del santo, así

*Escultura caballeresca de la torre de la
catedral de Estrasburgo*

como el propio escultor se representa ejecutando la obra.

12). **Escultura gótica italiana.** Como en todo el medievo, la escultura italiana tiene influencia del mundo clásico; las portadas de las iglesias suelen estar exentas de la estatuaría, y ésta se concentra en monumentos funerarios, púlpitos y pilas bautismales.

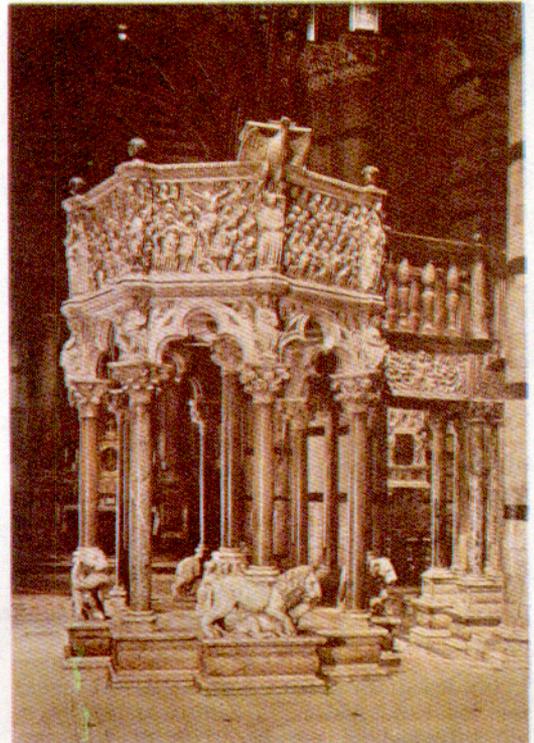
La *pléyade de los Pisanos* es la más original de los escultores italianos. Hacia 1260 Nicolás Pisano esculpió el púlpito del Bautisterio de Pisa, y más tarde el púlpito de la catedral de Siena.

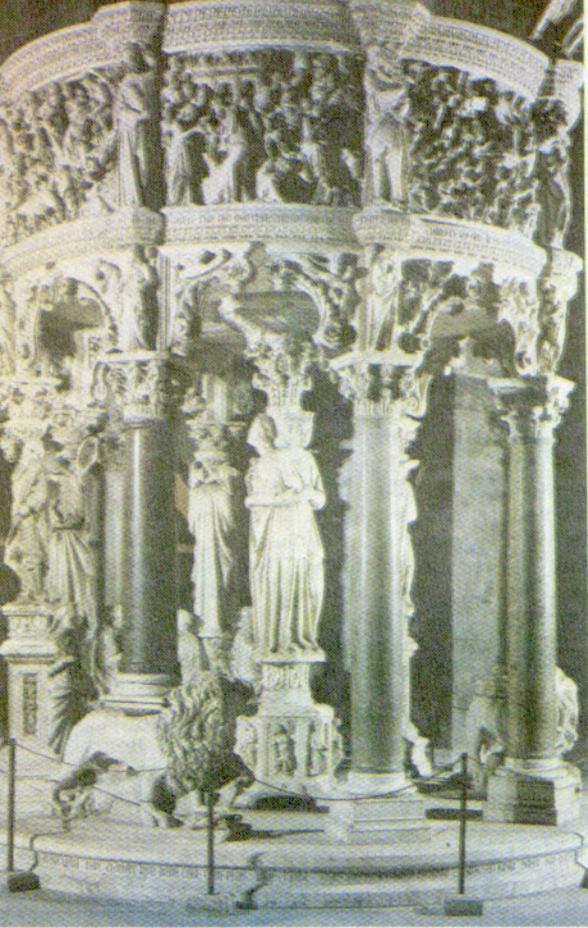
Su hijo Juan Pisano tendrá un temperamento más agitado que el padre, menos convencional, más rebelde a la nueva situación del siglo y prueba de ello son el púlpito de San Andrés de Pistoia y el de la catedral de Pisa. En este artista la influencia de Reims es notabilísima.

Por último, en el siglo XIV se realizaron las puertas de bronce del bautisterio de Florencia, donde la vida del Bautista es tema que escogió su autor Andrea Pisano.

Los monumentos ecuestres de la Roma clásica estuvieron presentes en el arte funerario gótico italiano; así en Milán el monu-

*Púlpito de la catedral de Siena, obra de
Nicolás Pisano*

Púlpito de la catedral de Pisa, obra de Juan Pisano, siglo XIV

mento a Barnabe Visconti y en Verona el mausoleo de Can Grabdedella— Scala.

13). **Escultura gótica inglesa.** Las guerras de religión del siglo XVI acabaron en gran parte con la escultura gótica de las *Islas Británicas*; no obstante quedan algunos ejemplos como en la hermosísima catedral de *Wells*, donde las estatuas se encuentran entre los contrafuertes.

Francia influyó notablemente en la escultura funeraria y se llegó a formar la escuela londinense. La abadía de *Westminster* conserva algunos ejemplos como la tumba de Leonor de Castilla y su esposo Enrique III. En esta misma abadía se hallan también las de Ricardo II y Ana de Bohemia. Canterbury es otro centro de gran importancia, y baste mencionar el sepulcro de Enrique IV.

14). **Escultura gótica española.** Al igual que los demás países, la Península Ibérica se vio influenciada por la escultura francesa.

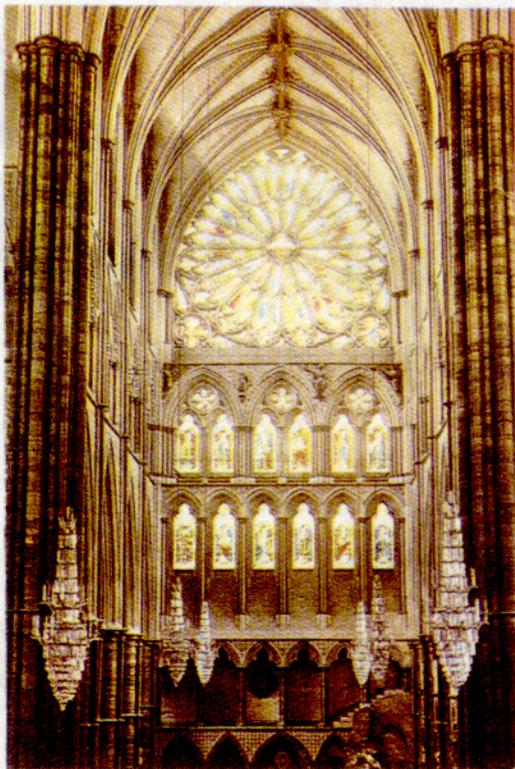
Capilla de Enrique VII, de la abadía de Westminster (Londres)

En la catedral de León y en el siglo XIII, se hizo el sepulcro del obispo Don Rodrigo, y en sus pórticos, un maestro de origen galo realizó en la puerta derecha del crucero meridional la muerte de San Froilán. El pórtico central de León trata del juicio final, y en el siguiente cuarto de siglo otro artista de la escuela de Burgos esculpió *La Virgen Blanca del Parteluz*.

La escuela burgalesa se inicia con la portada del Sarmetal de la catedral; Cristo con el tetramorfo aparece en el tímpano. Otra puerta es la de los *Apóstoles*, donde el juicio final impone más por su técnica que por el terror ante el acto que representa.

El siglo XIV tiene en España preciosas obras escultóricas, tal como en la Seo de Zaragoza, el sepulcro de Fernández de Luna. Esta obra es el antecedente que enlaza con una serie de artistas de la centuria posterior, como Guillermo Sagrera que realizó en la catedral de Palma de Mallorca la portada de Miramar.

La escultura en madera está representada por *Pere Joan* el cual es un artista muy obsesionado por lo grandioso, muestra de ello es el retablo de la catedral de Tarragona.

Interior de la abadía de Westminster

Pórtico central de Santa María la Blanca, catedral de León

Navarra estará íntimamente ligada con la escultura de *Sluter* y así a principios de 1400 se realizó el sepulcro de Carlos el Noble debido al genio de Janin de Lomme.

Con el reinado de Isabel y Fernando Castilla vuelve a adquirir la primacía de la escultura; en Burgos, se realizan obras de primera magnitud; Gil de Siloé realiza los sepulcros de Don Juan II, Doña Isabel de Portugal y del infante Don Alfonso, en la cartuja de Miraflores.

En Toledo el artista *Hannequien* de Bruselas esculpió la puerta de los Leones de la Primada. Por último, la catedral de Sevilla cuenta con un escultor de primera talla llamado Lorenzo de Mercadante, que en las puertas occidentales realizó estatuas en barro, que tanta influencia tendrán en el arte posterior, y a su hábil mano, pertenece también el sepulcro del cardenal Cervantes de la misma catedral hispalense.

15). **Pintura gótica.** Si la arquitectura gótica sustituyó los muros por los luminosos vitrales, lógico es que la pintura mural, en el arte de la ojiva sea mínima. No obstante, el vitral y el libro miniado ocupan un renglón importante en el arte pictórico, pero a partir del siglo XIII y con el cambio de mentalidad religiosa que se operó en la sociedad, el retablo vino a sustituir la carencia del muro.

Sepulchro del arzobispo Juan de Aragón, siglo XIV (Catedral de Tarragona)

Sepulchro de Carlos el Noble y su esposa Leonor, siglo XV (Catedral de Pamplona)

Los pintores primitivos del gótico se inspiraron en los libros que producían los monasterios, y el humanismo que los fundadores de las órdenes mendicantes predicaron influyó en la pintura apareciendo de nuevo el paisaje de fondo.

Lo anecdótico y lo naturalista sustituyó a la seriedad justiciera de influencia bizantina y los pintores góticos comenzaron a obsesionarse por la luz, el color e incluso la perspectiva.

No obstante, habrá en esta pintura ciertos convencionalismos derivados en gran parte de la reglamentación escolar a la que estaba sometido el pintor.

Habrà que esperar hasta el siglo XIV cuando la influencia italiana y flamenca rompa con los convencionalismos para crear la pintura prerrenacentista.

El estilo más común radica en los rostros de proporciones delicadas, aunque a veces la figura humana cae en lo caricaturesco, pero

Sepulcros góticos de la catedral Vieja de Salamanca

