

HISTORIA DEL ARTE

2º BACHILLERATO
Comentarios Arte gótico

www.tipsacademy.es

CATEDRAL DE CHARTRES

- Edificio religioso
- Autor: Maestro de Chartres
- Fecha: s. XII.
- Chartres, Francia.

Para muchos, la Catedral de Chartres es la expresión más perfecta del estilo gótico.

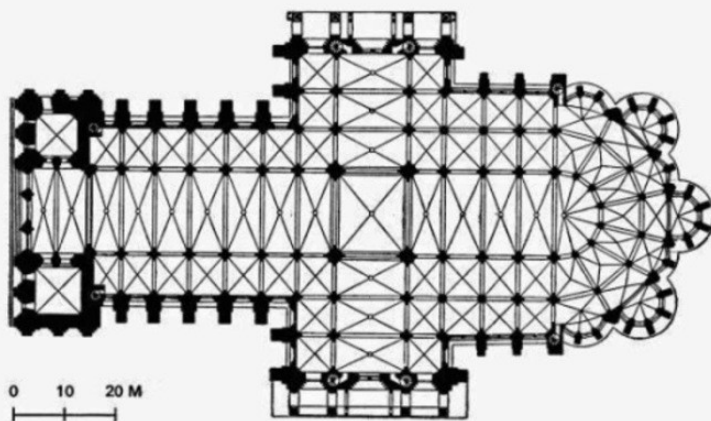
Al autor se le conoce como "Maestro de Chartres" pero poco sabemos de él, aparte de que tenía unos conocimientos técnicos muy avanzados.

En esta época, Francia sigue gobernada por la dinastía de los Capetos, muy vinculada a la ciudad de Chartres. Estamos en un periodo en el que las ciudades están creciendo gracias, sobre todo al comercio y a la aparición de una rica burguesía. Las catedrales no son solamente la casa de Dios sino el reflejo del poder de cada ciudad y de sus habitantes.

En el solar en que se construyó la catedral, hubo antes otras edificaciones religiosas que se remontan a la época de los galos.

Empezó a construirse después de que, en 1194, un incendio destruyera el anterior edificio románico, que quedó destruido casi por completo. Por suerte para los creyentes, se salvó la reliquia más antigua que allí se conservaba, una supuesta camisa de la Virgen.

Enseguida se reunieron donativos para el nuevo edificio, lo que resultó beneficiado por el hecho de que Chartres era sede de una importante feria comercial.

La planta de Chartres presenta un esquema de tres naves divididas en siete tramos. La nave central es más ancha y lo mismo ocurre con el transepto, donde las naves laterales son más estrechas que la del centro.

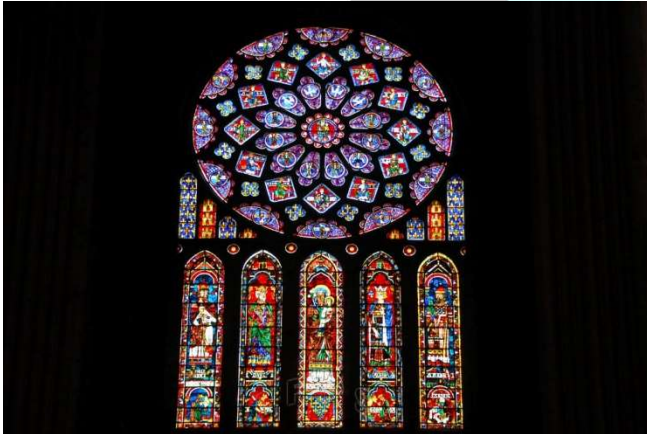
Sin embargo, las naves laterales sobresalen en alzado, alcanzando una gran altura. La cabecera de Chartres es muy amplia, estando el coro envuelto en un doble deambulatorio.

El interior lo vemos dividido en tres alturas:

- La primera, con altos arcos ojivales.
- Sobre ellos, un pequeño triforio.
- Más arriba, una enorme galería de vidrieras. Los soportes son pilares que llevan adosadas columnas que continúan en los nervios de las bóvedas.

En las fachadas, hay una gran diferencia entre la principal y las laterales:

- La principal es el famoso Pórtico Real, que formaba parte del viejo edificio románico. Está decorado con el tema del Pantocrátor y la Coronación y Ascensión de la Virgen, además de las famosas estatuas-columna con personajes del Antiguo testamento deformados para adaptarse a esta.
- En las fachadas laterales, podemos ver que las esculturas se independizan de la arquitectura, lo que es típico del Gótico. Son imágenes de corte más naturalista, que muestran emociones humanas que contrastan con el hieratismo del Pórtico Real.

medieval.

La Catedral de Chartres servirá de modelo para decenas de templos construidos después.

Un rasgo revolucionario de su construcción fue la sustitución del alzado en cuatro partes por otro de tres. De arriba abajo: arcos de las naves, triforio y nave de vidrieras. El sistema de arbotantes exteriores permitió suprimir la cuarta parte, la tribuna sobre las naves laterales.

Reseñar, por último, que Chartres posee el mejor conjunto de vidrieras de toda la arquitectura

FACHADA CATEDRAL DE REIMS

- Edificio religioso.
- Autor: Desconocido
- Fecha: s. XIII.
- Reims, Francia.

Nos encontramos ante la fachada de la Catedral de Reims, se trata de uno de los ejemplos más significativos de la arquitectura gótica francesa. Fue construida en el siglo XIII, por maestro desconocido y es uno de los paradigmas de la construcción religiosa del siglo XIII.

La fachada de la Catedral de Reims se organiza en tres cuerpos. En el cuerpo inferior, hay tres puertas que se corresponden con las tres naves del templo. La puerta central, siguiendo la estructura del templo, al encontrarse en la nave central, es más alta que las dos laterales. Siguiendo la disposición habitual del arte gótico, se encuentra abocinadas y con arquivoltas decoradas con esculturas. El tímpano de la puerta central está decorado con un rosetón realizado con tracería y vidriera. Las tímpanos de las naves laterales también abren un vano, decorado con tracería y vidriera, sin llegar a formar el rosetón de la central.

En el segundo cuerpo, en la calle central encontramos un gran rosetón, enmarcado en un arco apuntado, en las calles laterales, encontramos arcos apuntados geminados decorados con tracería, y rematados por gabletes que incrementan las sensación de verticalidad de la fachada.

En el tercer cuerpo se encuentra, una galería de estatuas reales, que correspondería a los reyes de Francia desde tiempos merovingios y que se corresponden con los reyes de Judá, pretendiendo vincular la

monarquía con el derecho divino. Estas figuras se enmarcan bajo doseletes de arcos apuntados, rematados por gabletes. Finalmente, en las naves laterales se encuentra dos torres campanario.

La función del edificio es estrictamente religiosa, se trata de un templo de carácter cristiano donde dar cobijo a los fieles, para el oficio de la misa y la instrucción cristiana. Además, al tratarse de una Catedral, se trata de la sede de una Diócesis, donde el Obispo ejerce de máximo representante religioso en el territorio de la Diócesis.

A partir del siglo XII, se dan una serie de cambios culturales y sociales en la Edad Media de tal importancia que se tiende a separar la Edad Media en Baja Edad Media y Alta Edad Media. El renacer del comercio, el auge de la burguesía, el renacimiento de las ciudades, la aparición de nuevas universidades, la centralización del poder en la burguesía,

aparición de órdenes mendicantes. Estos cambios, más las nuevas concepciones religiosas del Abad Suger, llevaban inexorablemente a un cambio en la manifestaciones artísticas que sustituyeran al Románico.

La catedral gótica, se convierte en el símbolo por excelencia de esta mentalidad religiosa y por ende de los valores de la ciudad medieval. Así se adoptan nuevos elementos arquitectónicos, que aunque se conocían se utilizaban con un sentido diferente, como son el arco apuntado o el arco de crucería, pero será en el siglo XIII cuando adquieran un nuevo sentido, con el aumento de la verticalidad y luminosidad de los edificios en contraposición con las robustas, bajas y oscuras iglesias románicas.

Así, los arcos apuntados y las bóvedas de crucería, junto con un sistema de pilares, a veces fasciculados, un conjunto de contrafuertes y arbotantes, además del uso de la vidriera, para crear un espacio donde el sentido de verticalidad y ascensionismo cree una atmósfera casi mística en el espectador que la contempla, identificando a Dios con la luz, con lo inmaterial como diría el mismo Abad Suger de Saint Denis.

Por todo ello, la Catedral de Reims, constituye un paradigma dentro de la arquitectura gótica.

SAINT CHAPELLE

- Edificio religioso.
- Autor: Se atribuye su construcción a Pierre de Montreuil
- Fecha: 1242-1248
- Ile de la Cite, París, Francia.

En la planta de este edificio se unen dos características del gótico la verticalidad y la luz. Dios es luz.

El comitente fue el rey Luis IX edificando dentro del Palacio Real esta Capilla con doble finalidad como Capilla Real y como capilla relicario para guardar las reliquias de la Pasión traídas de Tierra Santa. .

Se encuentra en la Ile de la Cite, esa " isla " rodeada " por la bifurcación en dos brazos del río Sena. En este espacio se encuentra también Notre Dame.

En realidad el edificio consta de dos plantas o capillas : la capilla inferior destinada al pueblo , es oscura y se divide en en tres naves con columnas, la cubierta es de bóveda de arista y en la decoración se destaca la relativa a la casa real francesa con flor de Lis y los castillos en honor a su madre Blanca de Castilla. Por una estrecha escalera se llega a la Capilla, reservada a la familia real y los grandes funcionarios que impresiona por su altura y por la luz de sus vidrieras.

vano sobre el muro. El muro cubierto de vidrieras da la impresión de espacio desmaterializado. La innovación técnica de insertar refuerzos de metal en los muros de las bóvedas de ojiva permitió sostener esta frágil estructura.

La luz entra coloreada y tamizada creando una sensación espiritual. Dios es luz

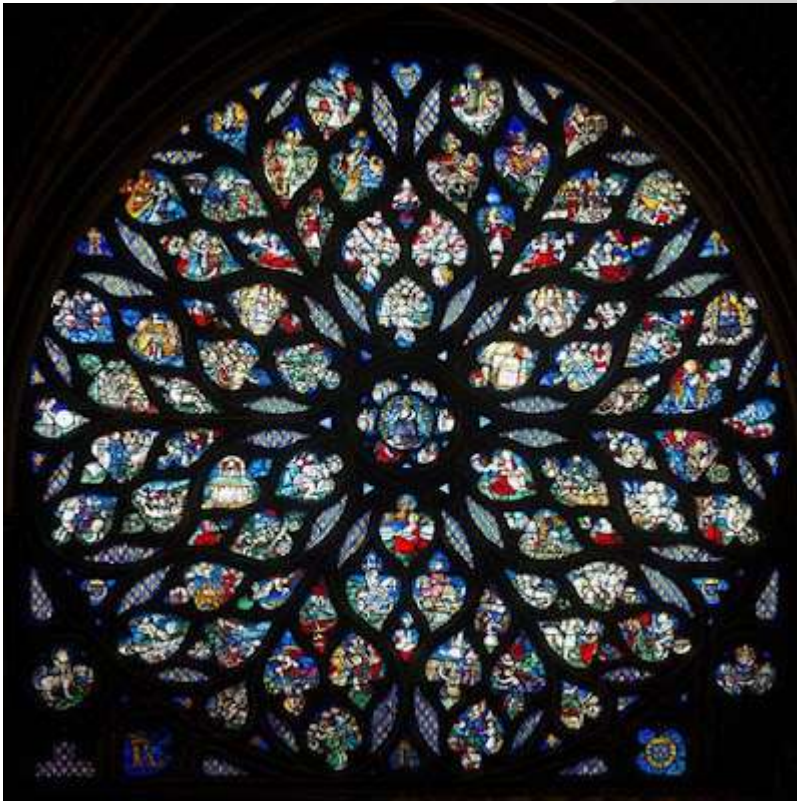
El sentido del espacio es sobre todo longitudinal hacia el altar, hacia el ábside flanqueado por dos nichos que eran lugares reservados a la familia real.

La planta tiene una sola nave de 20 metros de altura.

Los elementos sustentados son arcos apuntados u ojivales y bóvedas de crucería, Los elementos de la bóveda se cubren con material de color azul y estrellas doradas que remiten a la bóveda celeste. El peso de la bóveda se traslada hacia los nervios y baquetones adosados a pilares y se contrarresta mediante contrafuertes exteriores. Carece de arbotantes.

Existe un claro predominio del

El baldaquino que contenía las reliquias es una copia del original destruido durante la Revolución. En los pies de la sala un gran rosetón.

Los elementos decorativos están formados por el color de las bóvedas, las estatuas adosadas a los pilares que representan a los apóstoles y son del siglo XV, pero sobre todo por las vidrieras.

La iconografía de las vidrieras recoge escenas del Antiguo Testamento y, al mismo tiempo, legitima la soberanía del rey de Francia y el carácter sagrado de la monarquía.

De las escenas la mitad son originales del siglo XIII. Los tres ventanales centrales del ábside están dedicados al Antiguo Testamento, otro presenta la historia de las reliquias y el resto otras escenas bíblicas como la Pasión. El rosetón se remonta al siglo XV y en él se representa el Apocalipsis.

La Santa Capilla es una muestra relevante del gótico que nace en Francia, el

deseo de verticalidad y de luminosidad. Dios se humaniza, Dios es luz. También la verticalidad, las agujas que se ven desde lejos manifiestan el poder de la ciudad.

El gótico nace relacionado con los cambios que se producen a partir del siglo XII: renacer del comercio, dinamismo económico y con ello auge de las ciudades y nacimiento de una nueva clase social: la burguesía y de los gremios. La catedral será el orgullo de la ciudad, el centro de toda actividad.

La función de la Santa Capilla es religiosa, servir de relicario, pero al mismo tiempo propaganda de la realeza cuyo poder se vincula con la divinidad. Por otra parte también muestra la jerarquización de la sociedad ya que la capilla real está reservada para el rey y altos funcionarios.

Del siglo XIII son las grandes catedrales francesas: Notre Dame, Amiens, Reims.

NOTRE DAME, PLANTA E INTERIOR

- Edificio religioso.
- Autor: Debido a la duración de las obras en el trabajo se sucedieron varios arquitectos y escultores.
- Fecha: 1163-1250
- Ile de la Cite, París, Francia.

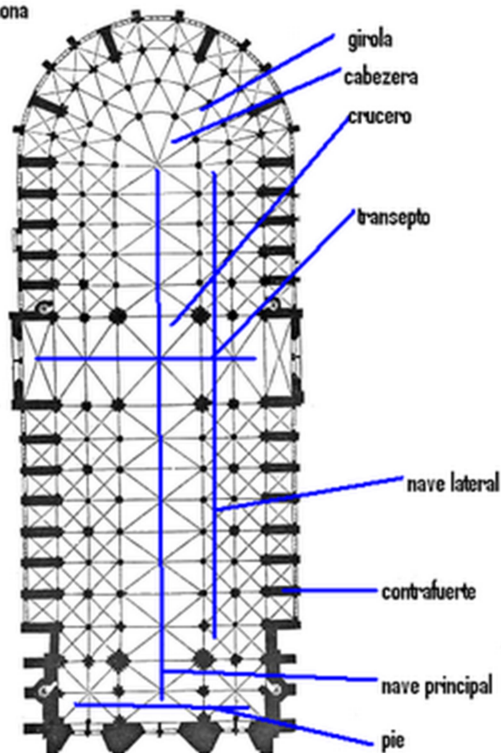
Fue comenzada en 1163 bajo el patrocinio del obispo Maurice de Sully, sin embargo su fachada occidental que sirve como modelo tipo H es del siglo XIII

Como muchas otras catedrales, Notre-Dame se asienta en un lugar donde habían existido otros templos con anterioridad.

Notre Dame sufrió los efectos del paso del tiempo y de la Revolución Francesa, por lo que fue restaurada en el siglo XIX bajo la dirección de Viollet-le-Duc. reconstruyendo o construyendo contrafuertes y arbotantes, gárgolas, y devolviendo el aspecto original de cuatro niveles al transepto.

Por Carmona

La planta: El interior tiene cinco naves con un sistema constructivo abovedado, presenta doble deambulatorio o girola que rodea al coro. En la entrada occidental un nartex con doble pórtico cubierto con bóvedas sexpartita flanqueado por torres.

De las cinco naves la central es más ancha con bóveda sexpartita y las laterales de bóveda cuatupartita con una relación o proporción de nave central igual a dos naves laterales, por tanto espacio proporcionado

El transepto que no sobresale al exterior tiene una sola nave con tramos de bóvedas sexpartita y tramos de bóveda cuatupartita.

Las cubiertas de crucería sexpartistas dividida en seis plementos o cuatupartitas con cuatro plementos se caracterizan porque sus nervios se continúan por medio de columnillas adosadas al muro hasta las columnas

El espacio se divide en tramos por los arcos fajones que compartimentan o dividen el espacio y evitan la sensación de monotonía..

Con respecto al **alzado**, en la nave central está compuesto por tres alturas:

- **Arquerías apuntadas** sobre gruesas columnas.

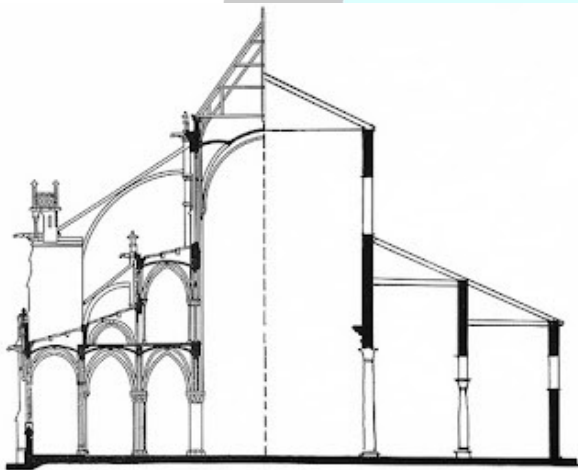
- **Tribuna**, (reminiscencia del románico) con arcos triples que se convierten en geminados en la zona del coro y transepto, la tribuna aumenta la capacidad del templo pero también tiene función tectónica de trasladar el peso lateral de la bóveda central hacia las naves laterales y de estas hacia los arbotantes y contrafuertes

- El **tercer nivel** del alzado es el claristorio con las vidrieras rehecho en el siglo XIII.

En un principio como la catedral de Laón tendría cuatro niveles: arquería, tribuna, pequeño triforio, y pequeño claristorio.

Todo el sistema constructivo gótico busca la verticalidad y luminosidad se basa en el empleo del arco apuntado u ojival, en la nueva bóveda de crucería y en el sistema de contrarresto mediante arbotantes que trasladan el peso lateral a los contrafuertes y permiten liberar al muro de su función sustentante permitiendo el claristorio y las ricas vidrieras.

En el exterior se observan arbotantes que crean aspecto de tela de araña

La catedral de Notre-Dame muestra la evolución del gótico ya que presenta arcaísmos del siglo XII como el uso de bóvedas sexpartitas y la tribuna como en la catedral de Laón, pero son ya clásicos: los arbotantes, la fachada occidental, con su triple portada y las capillas radiales de la girola que son ya del siglo XIII

El sentido del espacio es longitudinal hacia el altar pero también hacia lo alto, hacia las vidrieras que dejan pasar una luz coloreada, Dios es luz, además en las vidrieras existe un programa iconográfico.

También es un espacio que se dirige desde poniente, la oscuridad, el pecado hacia el oriente hacia el nacimiento de la luz. Dios es la luz y salvación.

Ejemplos del Gótico clásico son las catedrales de Chartres, Reims y Amiens, consideradas como paradigmas de este clasicismo gótico.

En el siglo XIV triunfa el gótico radiante con predominio de vidrieras y en el XV el gótico flamígero

En esta época, Francia está dirigida por reyes de la dinastía de los Capetos.

Estamos en una época en que las ciudades experimentan un rápido crecimiento, gracias al comercio, y con él de la burguesía. Esto hace que el

dinero sea tan importante como la posesión de tierras. Para atraerse a los ciudadanos surge una religiosidad más humana: Dios es luz y allí acuden las nuevas órdenes: franciscanos y mendicantes. No es extraño que la advocación de la catedral sea hacia la Virgen que se muestra más humana.

Para conseguir el objetivo de luminosidad y verticalidad cambia el sistema constructivo: arcos apuntados, bóvedas de crucería, sistema de contrarresto con los arbotantes y contrafuertes que permite abrir ventanas con vidrieras de colores.

La catedral tiene función religiosa, función didáctica en las portadas y vidrieras y también una función de prestigio para la ciudad, sus torres se ven desde lejos, y por esto los gremios contribuyen a su construcción.

El 15 de abril de 2019 un espantoso incendio provocó graves daños como se observa en la imagen destruyendo las bóvedas.

FACHADA OCCIDENTAL DE NOTRE DAME

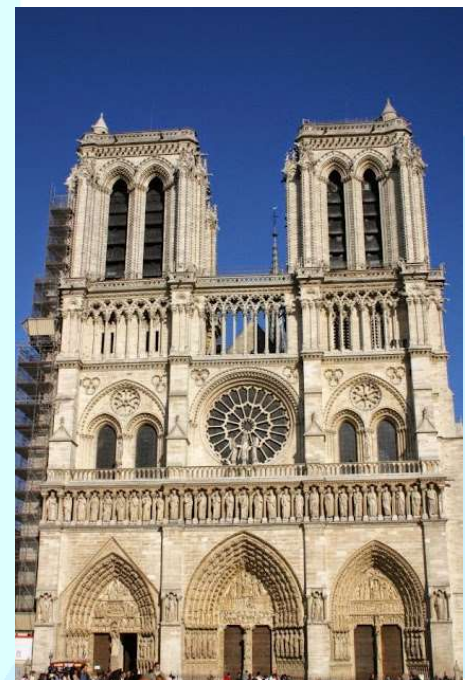
- Edificio religioso.
- Autor: Debido a la duración de las obras en el trabajo se sucedieron varios arquitectos y escultores.
- Fecha: 1163-1250
- Ile de la Cite, París, Francia.

En la catedral trabajaron muchos arquitectos y escultores debido a su duración. Durante estos años reinaban los Capetos.

Notre Dame sufrió los efectos del paso del tiempo y de la Revolución Francesa, por lo que fue restaurada en el siglo XIX bajo la dirección de Viollet-le-Duc, reconstruyendo o construyendo contrafuertes y arbotantes, gárgolas, y devolviendo el aspecto original de cuatro niveles al transept.

La fachada corresponde al tipo o forma de H de gran éxito durante el gótico. Esta fachada está articulada por cuatro contrafuertes que la dividen verticalmente en tres calles.

Horizontalmente existen cuatro niveles separados por líneas de imposta, balaustrada, cornisa.

En estas portadas las arquivoltas siguen un sentido radial.

El hecho de tener tres puertas puede inducir a pensar que tiene tres naves, sin embargo son cinco. Por tanto no se corresponde exterior con interior.

Se completa el conjunto con dos torres campanarios y la rica decoración entre las que se encuentran las conocidas gárgolas.

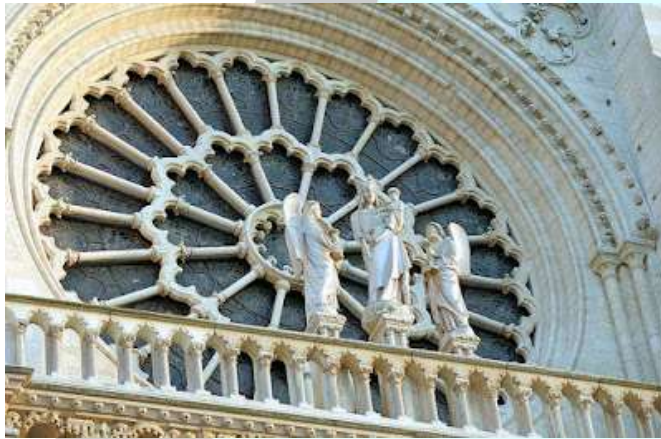
Si se compara con otras fachadas góticas como la de

Amiens o Reims, la de Notre Dame muestra rasgos de cierta horizontalidad a lo que contribuyen la línea de imposta, balaustrada o cornisa. Aunque el interior de la catedral de Notre-Dame muestra aspectos o arcaísmos como son las columnas y la tribuna, esta fachada ya pertenece al gótico clásico del siglo XIII.

Otros ejemplos del Gótico clásico son las catedrales de Chartres, Reims y Amiens, consideradas como paradigmas de este clasicismo gótico.

En esta época, Francia sigue gobernada por los reyes Capetos.

Estamos en una época en que las ciudades experimentan un rápido crecimiento, gracias al comercio, y con él de la burguesía. Esto hace que el dinero sea tan importante como la posesión de tierras. Para atraerse a los ciudadanos surge una religiosidad más

humana: Dios es luz y allí acuden las nuevas

órdenes: franciscanos y mendicantes. No es extraño que la advocación de la catedral sea hacia la Virgen que se muestra más humana.

Para conseguir el objetivo de luminosidad y verticalidad cambia el sistema constructivo: arcos apuntados, bóvedas de crucería, sistema de

Para conseguir el objetivo de luminosidad y verticalidad cambia el sistema constructivo: arcos apuntados, bóvedas de crucería, sistema de

contrarresto con los arbotantes y contrafuertes que permite abrir ventanas con vidrieras de colores. La catedral tiene función religiosa, función didáctica en las portadas y vidrieras y también una función de prestigio para la ciudad, sus torres se ven desde lejos, y por esto los gremios contribuyen a su construcción.

MONASTERIO DE SAN JUAN DE LOS REYES

- Edificio religioso y conmemorativo.
- Autor: inicia las obras el arquitecto más importante del momento Juan Guas y las continúa, sobre todo el claustro Enrique Egas.
- Fecha: S.XV inicios XVI
- Toledo, España.

Fue fundada o establecida como convento franciscano y también panteón, la razón la devoción de la reina hacia el apóstol Juan y San Francisco. La función de Panteón no llegó a realizarse pues los RRCC están enterrados en Granada para conmemorar la Conquista del reino nazarí.

Los promotores fueron los Reyes Católicos para conmemorar la victoria en la Batalla de Toro

(1476) de las tropas castellano-aragonesas frente a las portuguesas y Juana la Beltraneja. Con esta victoria el camino hacia su reinado quedaba libre. También conmemora el nacimiento de Juan, primogénito de los RR. CC.

Es un ejemplo del llamado estilo isabelino o hispanoflamenco.

El edificio sufrió graves daños durante la invasión napoleónica incluido un incendio, este deterioro aumento con la desamortización de Mendizabal.

La restauración se llevó a cabo entre 1881 y 1888 según los criterios de Arturo Mélida siguiendo el ejemplo de Viollet le Duc en Francia. También se deben a este arquitecto el diseño de las armaduras neomudéjares de la cubierta de la planta alta del claustro y otros elementos de la fachada. En suma Mélida utilizó su invención para complementar la obra de Guas y en este sentido enlazaría con el llamado estilo neogótico.

La iglesia tiene una nave única bastante amplia que concluye en un ábside poligonal. En los pies de la nave un coro elevado.

El alzado cuenta con dos niveles habiendo desaparecido el triforio sustituido por una crestería, en el nivel superior ventanales apuntados con tracería flamígera.

En el nivel inferior varias capillas de elevados arcos y poca profundidad construidas entre los contrafuertes.

No obstante el muro conserva mucha importancia.

Los elementos sustentantes son especialmente muros con contrafuertes exteriores y los pilares interiores.

Cerca de la cabecera se encuentra una torre cimborrio octogonal que se estructura a partir de trompas y con una bóveda estrellada que es la más impresionante de todo el edificio y que remite a la influencia de estructuras mudéjares o incluso a las bóvedas califales.

Los elementos decorativos son de gran importancia, casi existe un horror vacui. Encontramos de tipo vegetal como hojarasca, cardinas hojas parecidas al arco entre las que se esconden animales en los pilares fasciculados y en el intradós de los arcos; los motivos heráldicos (escudos de los Reyes Católicos, el yugo y las flechas, letras con sus iniciales Y y F); esculturas algunas bajo doseletes; motivos de origen mudéjar (lacerías en las techumbres, atauriques, mocárabes..) y otros motivos ya renacentistas como máscaras o venera.

El edificio del que también formaba parte un claustro tenía una función

religiosa pero es también un ejemplo de la propaganda de la monarquía triunfante como se observa en la profusión de la heráldica.

En su conjunto puede ser considerada como símbolo del estilo hispano flamenco que fusiona los elementos del gótico flamígero (arcos conopiales, carpanel, bóvedas estrelladas) con una profusión decorativa de origen mudéjar y también renacentista que se extiende por la corona de Castilla como Ávila, Segovia o Guadalajara.

El arquitecto Juan Guas que trabaja para la monarquía, para la iglesia y para la nobleza como los

Mendoza (Castillo de Manzanares y Palacio del Infantado de Guadalajara.)

Claustro y artesanado mudéjar.

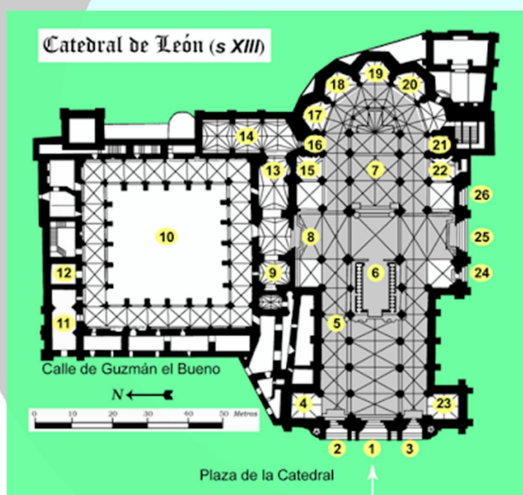
CATEDRAL DE LEÓN

- Edificio religioso en piedra de sillería y vidrio.
- Autor: Iniciativa del obispo Martín Fernández bajo reinado de Alfonso X
- Fecha: 1254-1285
- Toledo, España.

Autores Intervinieron varios maestros al parecer de origen francés: el maestro Simón, el maestro Enrique que intervino en Burgos y a su muerte Juan Pérez. Con posterioridad se terminaron los remates de las torres de la fachada.

Es la que tiene más influencia francesa y ejemplo del gótico clásico ya que refleja el objetivo Dios es luz, luminosidad, reduciendo el muro y dando una gran importancia a las vidrieras que dejan pasar la luz coloreada.

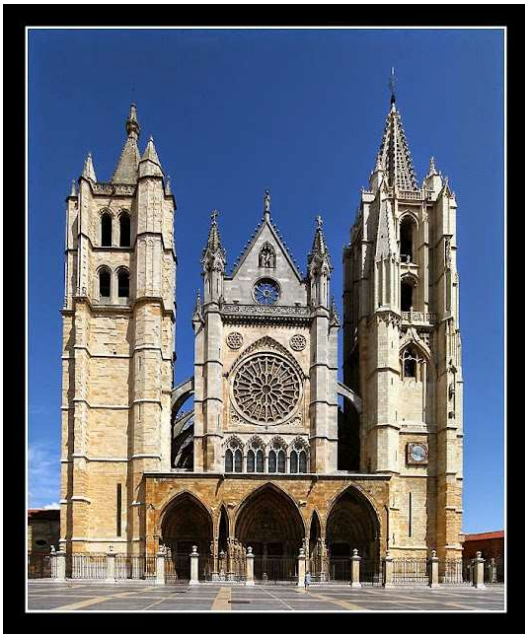

La planta sigue el modelo de Reims. Consta de tres naves la central de más altura con seis tramos, transepto situado hacia el centro con tres naves, cabecera macrocefala con girola y cinco capillas radiales poligonales. La cubierta es clásica con bóveda de crucería cuatripartita. El peso vertical como en la arquitectura clásica gótica se apoya sobre los pilares compuestos y baquetones adosados que dan sentido de verticalidad, y los empujes laterales de la cubierta son conducidos por los arbotantes hacia los contrafuertes.

El alzado de la nave central (recuerda a Amiens) y se compone de arquería ojival, triforio calado y un amplio claristorio con vidrieras.

Se observa dos características del gótico sentido ascensional o verticalidad y luminosidad

El sentido del espacio sigue siendo longitudinal hacia el altar orientado al este, pero existe otro sentido hacia lo alto hacia las vidrieras.

durante el reinado de Fernando III.

León que había sido un gran centro político del reino astur leonés perderá parte de su esplendor en favor de Burgos y Toledo.

Desde el punto de vista cultural y sociológico en las ciudades crece el comercio y la burguesía y los gremios. , para atraer a los ciudadanos el mensaje religioso se hace más humano: Dios es luz y la naturaleza se convierte en digna de representación.

Promueven la catedral el cabildo catedralicio y el obispo local para lograr el prestigio de la sede episcopal situada en pleno Camino de Santiago (además tenía reliquias que atraían a peregrinos).

La función de la catedral es religiosa y didáctica mediante sus portadas y vidrieras.

Significado de la nueva mentalidad: verticalidad y Dios es luz. Con las vidrieras la idea que se busca es la desmaterialización del interior de la iglesia, creando un interior simbólico a través de esta luz filtrada, anticipo de la Jerusalén celestial

Se trata del mejor ejemplo del gótico clásico español del siglo XIII de clara influencia francesa. Destaca sobre todo el alzado y dentro de él las vidrieras.

En relación con la evolución de la arquitectura gótica en España después del gótico clásico del siglo XIII con las catedrales de Toledo, Burgos y León; el siglo XIV será el siglo del gótico mediterráneo o levantino con las catedrales de Barcelona, Santa María del Mar, Girona, Palma y el siglo XV será el siglo del gótico flamígero y del arte isabelino en Castilla y de una brillante arquitectura civil en Cataluña.

Destaca León por la extensión de sus vidrieras no solo dejan pasar la luz coloreada sino también con función didáctica.

La catedral tiene tres fachadas la occidental y la norte y sur del transepto. La fachada occidental es tipo H. Cuerpo central con triple portada con arcos apuntados y gran rosetón. Está enmarcada por torres cuadradas rematadas por pináculos. Entre las torres y el cuerpo central se observan arbotantes. Las torres están desplazadas hacia los lados de las naves laterales.

La portada central tiene en el parteluz la figura de la Virgen Blanca y en el tímpano el tema del Juicio Final.

El siglo XIII representa un periodo de esplendor para la Corona de Castilla tras la victoria sobre los musulmanes en las Navas de Tolosa, y la posterior conquista del valle del Guadalquivir

CATEDRAL DE BARCELONA

- Edificio religioso.
- Autor: Se conoce a uno de sus autores Jaume Fabra , que participó también en la Catedral de Palma. Pero además dada la duración de su construcción participaron otros maestros.
- Fecha: s. XIV.
- Barcelona, España.

Se conoce con el nombre de catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia que fue mártir de la época romana. También es conocida como la Seo por estar la cátedra del obispo.

Su proyecto es de finales del siglo XIII y se construyó a partir del Siglo XIV aunque se realizaron varios añadidos posteriores como el cimborrio que se encuentra en la cabecera y la propia fachada.

Se construyó sobre los cimientos de una basílica paleocristiana, restos visigodos y una iglesia románica, aprovechando algunos de los elementos o restos.

Tiene tres naves de casi igual altura, siendo la central más ancha que las laterales que se prolongan en el deambulatorio o girola, a la que se abren 9 absidiolos.

Su eje o sentido es longitudinal desde los pies donde se encuentra un cimborrio de finales del siglo XIX o principios del XX hacia la cabecera, hacia el presbiterio y altar.

En las naves laterales entre los contrafuertes se construyen dos amplias capillas. Encima de ellas una arcaica tribuna con ventana con vidrieras. En Santa María del Mar desaparece.

En el alzado de la nave central se aprecian tres niveles : los arcos ojivales, un pequeño triforio casi excavado en la bóveda y algunos pequeños vanos tipo rosetón (ver imagen)

El material constructivo es la piedra en sillería y como elementos sustentantes: los muros , los pilares que llevan adosados baquetones sobre los que apean los arcos ojivales, en Santa María del Mar desaparecen los baquetones y los contrafuertes que en el exterior no tienen pináculos.

Las cubiertas son bóvedas de crucería de nervios combados y con la clave decorada.

En el presbiterio, muy diáfano, las bóvedas son de tipo radial y de crucería con nervios combados en el resto adaptándose a la curva.

Es un espacio amplio y diáfano que permite ver y ser visto. Un espacio muy apropiado para la predicación, en un momento en el que acechaban las herejías como la de los cátaros.

Es un espacio bastante austero en el que no existe mucha decoración.

La luz es escasa tal vez por razones climáticas proteger de los rigores del sol

La Catedral de Barcelona y Santa María del Mar se encuadran dentro del GÓTICO LEVANTINO O de la CORONA DE ARAGÓN que tiene su gran desarrollo durante el siglo XIV relacionado con el auge del comercio, y por tanto de la burguesía, hecho que la diferencia de Castilla .

Este contexto conlleva mayor desarrollo de la arquitectura civil (palacio, ayuntamiento, atarazanas, lonjas) Por otra parte la necesidad de combatir la herejía mediante la predicación influye en la arquitectura: se necesita un espacio unitario para que el predicador vea y sea visto.

Las características del gótico levantino observables en esta Catedral de Barcelona son: tendencia a planta de salón o escasa diferencia entre las naves, siendo los pilares muy finos, con este sistema se consigue un espacio propicio para ver a los predicadores o ser vistos (espacio unitario) . Se suele suprimir el triforio y aparecen capillas entre los contrafuertes.

BASÍLICA DE SANTA MARÍA DEL MAR

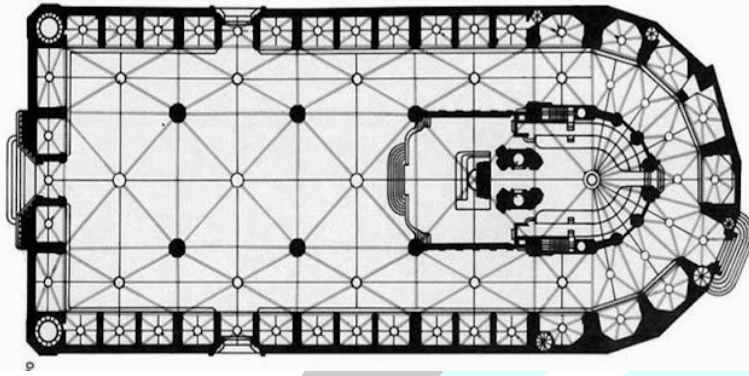
- Edificio religioso.
- Autor: Berenguer de Montagut , Ramón Despuig.
- Fecha: s. XIV.
- Barcelona, España.

Se comenzó a construir en 1329 con la aportación bien en dinero o en trabajo de los habitantes del puerto , en especial de los descargadores, estibadores.

LA PLANTA e INTERIOR constituye un ejemplo cercano a la planta salón, precedida de nartex, con tres naves casi de igual altura, siendo la nave central de trece metros que equivale a la suma de dos naves laterales. Por tanto la proporción sería nave central 2 a 1

El espacio está formado por cuatro tramos cuadrados y capillas entre los contrafuertes, así mismo cuenta con girola con nueve capillas poligonales y no tiene crucero.

Los elementos sustentantes son los muros, los contrafuertes entre las capillas y los pilares esbeltos y poligonales que al ser tan delgados crean un espacio diáfano y unitario.

El sistema constructivo es abovedado con bóvedas de crucería cuatrimpartita y en la girola poligonales en las que es perceptible la policromía.

Es un espacio amplio y diáfano

que permite ver y ser visto. Un espacio muy apropiado para la predicación, en un momento en el que se acechaban las herejías como la de los cátaros.

En las naves laterales presenta dos niveles: uno formado por arquerías alancetadas que dan paso a las capillas y otro es el claristorio relativamente poco calado y con ventanales no demasiado grandes.

La luz llega a la nave central desde los ventanales de las naves laterales y los óculos siendo una luz tenue. En el Gótico mediterráneo los edificios están menos iluminados tal vez para protegerse del calor y favorecer la intimidad.

La iglesia es austera, con las paredes sin decoración, los pilares limpios ya que los nervios terminan en los capiteles y no se prolongan en baquetones hasta el suelo como en las iglesias del gótico clásico.

Vista desde el exterior la

basílica ofrece una impresión de edificio macizo del que no se deduce el espacio interior. La fachada se enmarca entre dos torres octogonales y dos contrafuertes entre los que se encuentra la portada y el rosetón.

La Catedral de Barcelona y Santa María del Mar se encuadran dentro del GÓTICO LEVANTINO O de la CORONA DE ARAGÓN que tiene su gran desarrollo durante el siglo XIV relacionado con el auge del comercio, y por tanto de la burguesía, hecho que la diferencia de Castilla.

Este contexto conlleva mayor desarrollo de la arquitectura civil (palacio, ayuntamiento, atarazanas, lonjas) Por otra parte la necesidad de combatir la herejía mediante la predicación influye en la arquitectura: se necesita un espacio unitario para que el predicador vea y sea visto.

Las características del gótico levantino observables en esta Catedral de Barcelona son: tendencia a planta de salón o escasa diferencia entre las naves, siendo los pilares muy finos, con este sistema se consigue un espacio propicio para ver a los predicadores o ser vistos (espacio unitario). Se suele suprimir el triforio y aparecen capillas entre los contrafuertes.

PUERTA DEL SARMENTAL DE LA CATEDRAL DE BURGOS

- Talla, posiblemente policromada en piedra.
- Autor: Promovida por el obispo Mauricio.
- Fecha: s. XIII.
- Fachada meridional de la catedral de Burgos.

En la portada se distingue:

1. El tímpano donde se representa el tema principal Cristo en Majestad o Pantocrator. La figura es aún algo hierática, pero por otro lado, enlaza con el Beau Dieu de Amiens ya que Cristo aparece con el libro de la Sabiduría en una mano, mientras que con la otra está bendiciendo presentando rasgos de serenidad y cierta humanidad

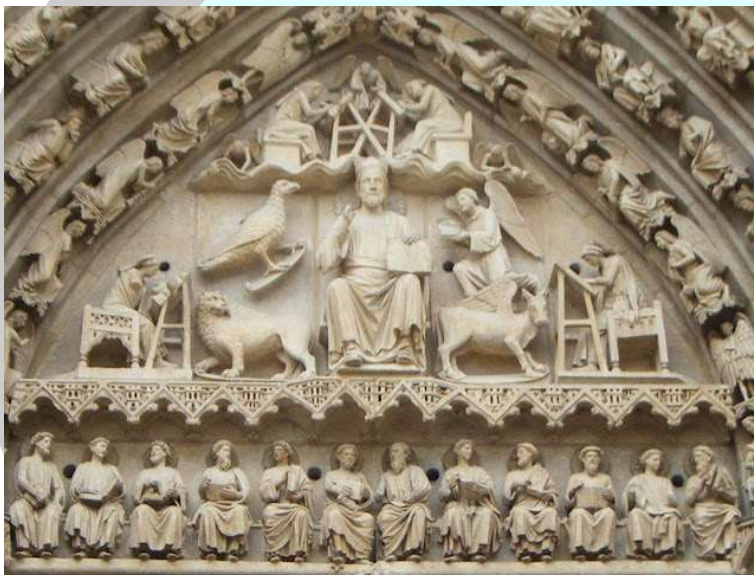
Está rodeado del tetramorfos león, toro, águila, ángel

Pero lo más original del tímpano y de toda la portada es la representación de los evangelistas como monjes sentados delante de sus pupitres como en el scriptorium monacal.

Los dos evangelista de la parte superior se sitúan sobre unas ondas quizá simbolismo de la bóveda celeste que cobija a Cristo. Uno encima del águila (Juan) escribe sobre un atril su evangelio y al otro lado encima del ángel (Mateo) también escribe sobre su atril

En la parte inferior junto al león Marcos sentado sobre una banqueta escribe sobre un pupitre y al otro lado al lado del toro, Lucas

Todos tienen un tamaño menor que Cristo hecho que muestra la existencia de perspectiva jerárquica..

2. En las arquivoltas se representan ángeles y serafines portando cirios adorando al creador en la primera arquivolta y en el resto los 24 ancianos con instrumentos musicales.

3. En el dintel se representan los apóstoles sentados con sus cabezas con nimbos y llevando un libro en sus manos, cada uno está cubierto por un doselete de arquillos lobulados.

Están tratados de modo naturalista pues giran el cuerpo, lleva cada uno su libro en posición diferente, dialogan, se rompe así la frontalidad y aparece movimiento y expresión

4. En el parteluz San Indalecio sobre peana y con doselete, lleva mitra y báculo símbolos de su función episcopal. A él se le atribuye la fundación de la diócesis de Burgos.

5. En las jambas estatuas de fechas posteriores de san Pedro y san Pablo, en la derecha y de Santiago, Moisés y Aarón, en la izquierda.

La portada se realiza en piedra adaptándose al marco abocinado de la puerta y con una visión frontal.

Un eje de simetría divide el espacio y remarca la importancia de dos figuras: Cristo en majestad del tímpano y San Indalecio del parteluz.

La portada presenta rasgos del románico como cierto hieratismo y rigidez del pantocrator, la adaptación al marco de los símbolos de los evangelistas, la perspectiva jerárquica.

Pero también presenta características del gótico: el citado tetramorfos es más realista, están humanizados los evangelistas mediante sus actitudes naturales de escribanos, en los dos de arriba los pupitres cruzados.

En cuanto a los apóstoles si bien los cuerpos son frontales, cambia la variedad de expresiones de sus cabezas, la posición de sus libros, los rostros están individualizados, algunos dialogan

Tras la victoria de las Navas de Tolosa el mundo cristiano avanza y se desarrolla. Así Burgos se convierte en un centro del comercio de la lana desde el sur hasta los puertos del norte. El crecimiento del comercio y la burguesía acrecienta el desarrollo de manifestaciones artísticas como es la construcción de su catedral.

Se puede ver la nueva mentalidad una religiosidad más amable, más natural frente a las escenas románicas que provocaban el miedo ante la ira al castigo divino. En esta portada vemos a los apóstoles dialogando

En cuanto a la evolución de la escultura esta obra se sitúa en la primera etapa en el llamado gótico clásico del siglo XIII de marcada influencia francesa. Los grandes centros fueron Burgos y León. En la catedral de Burgos se hace la portada del Sarmental y la puerta de la Cononería.

En la Catedral de León la escultura manifiesta influencia de Reims. Destaca la Virgen Blanca del parteluz (virgen señalando a Cristo como camino de Salvación) de la portada principal y en el dintel el JUICIO FINAL EN EL QUE se representa a San Miguel pesando las almas, a un lado los bienaventurados y al otro los condenados a punto de ser arrojados a calderas hirviendo

Estas Vírgenes que se incurvan y que muestran amor hacia su hijo son típicas de finales del siglo XIII y siglo XIV. La Virgen Blanca de León y de Toledo.

GRUPO DE LA ANUNCIACIÓN Y VISITACIÓN DE REIMS

- Talla policromada en piedra.
- Autor: Desconocido.
- Fecha: 1230-1260
- Fachada occidental de la catedral de Reims

Están situados en las jambas del lado derecho de la portada principal de la fachada occidental. En ambos grupos las figuras están casi exentas perdiendo así la conexión con el marco arquitectónico que tenían en el románico, con ello ganan en naturalismo.

Se realizaron entre 1230 y 1260 y marca diferentes estilos del gótico.

Su tipología corresponde a la de un grupo escultórico de carácter narrativo.

La temática es religiosa procedente del Evangelio de San Lucas con cierta cronología. Por una parte a nuestra izquierda el primer momento: la Anunciación del arcángel Gabriel que se presenta ante María para anunciarla que va a ser la madre del Mesías y a nuestra derecha el segundo momento de la Visitación que representa la Visita de María a su prima Isabel que estaba embarazada de Juan el Bautista.

El material es la piedra tallada, destacando los pliegues de los ropajes que favorecen el clarooscuro y la textura rugosa. En principio contaba con policromía.

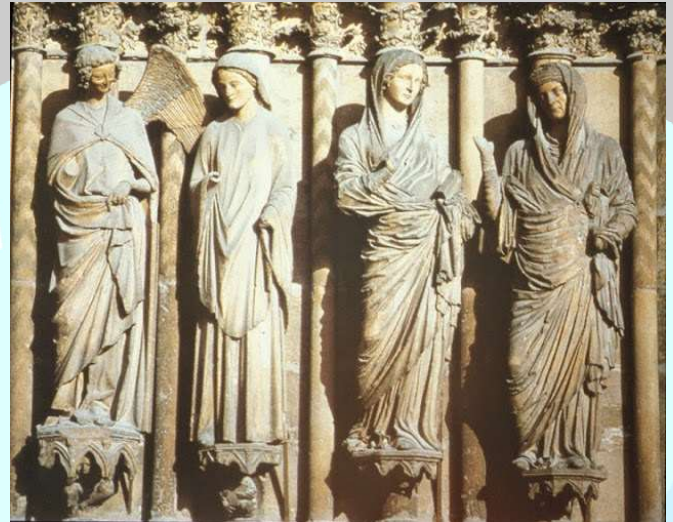
En el grupo de la Anunciación parece existir dos autores y dos momentos: la Virgen se representa inexpresiva, rígida, de modelado superficial con pliegues rectos y angulosos, con cierta frontalidad y sin dinamismo y cierto distanciamiento o sin comunicación con el ángel, podría corresponder a los primeros tiempos del gótico.

En cambio el arcángel (del llamado maestro de la sonrisa) presenta una sonrisa muy expresiva, pliegues con clarooscuro, encurvamiento, movimiento de los brazos y giro para comunicarse. Esta imagen podría corresponder a una fase manierista del gótico.

El Grupo de la Visitación presenta una estética del gótico clásico:

- El canon se estiliza correspondiendo al clásico de siete veces la cabeza de Policleto.
- Pliegues clásicos que dejan ver las rodillas (recuerdo técnica paños mojados)
- Naturalismo y expresividad mediante

- Individualización de los rostros: A la Virgen se la representa joven y a Isabel mayor tal como describe el Evangelio de San Lucas y ambas togadas como en la antigüedad.

Las dos figuras presentan movimiento o contraposto giro de la cadera, ruptura de frontalidad, giro de la cabeza, gesticulación con las manos. Actitudes dialogantes. Se vuelven los rostros, se dirigen los brazos.

El tratamiento de los pliegues hace que la luz crea claroscuro.

A partir del siglo XIII se producen cambios en occidente, por una parte se recupera poco el poder de la monarquía, reaparece el comercio y con él crecimiento de las ciudades o burgos cuyos habitantes los burgueses, y los gremios de artesanos cobran importancia y se quieren implicar en el gobierno de la ciudad.

A este nuevo mundo acuden nuevas órdenes para predicar y atraer a los fieles como los franciscanos y dominicos.

Por otra parte cambia la mentalidad o los mensajes, la naturaleza es digna de representación (influencia de los franciscanos) y los personajes divinos se humanizan.

Las esculturas del periodo románico eran rotundas, y de actitudes estáticas que intentan transmitir al fiel el temor a la ira de Dios.

Sin embargo, en el Gótico, esta concepción cambia radicalmente. En un mundo urbano conviene atraerse a los fieles mediante figuras que transmitan sentimientos que lleguen al corazón: la virgen muestra amor o ternura por su hijo, a Cristo ya no se le presenta terrible y justiciero y las figuras son más naturales dialogan sonrien. Esta nueva concepción estuvo adelantada ya en el Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago

La iconografía además del gótico es más variada: retablos, sillerías de los coros y la escultura funeraria expresión de la vanidad, incluso retratos: querer perdurar su imagen después de la muerte

La función sigue siendo religiosa, didáctica y moralizante. Grupo transmite un mensaje de la importancia del Mesías.

La escultura en el siglo XIV avanza por una parte hacia el naturalismo, adquieren cada vez más relevancia las imágenes de Vírgenes con Niño, que se curvan graciosamente y pliegues SINUOSOS, como el relicario de Jeanne d'Évreux.

Al final de siglo XIV, tal vez por influencia de la terrible peste negra, tendencia hacia el sentimiento y dramatismo que se observa sobre todo en los sepulcros. Ejemplo: Sepulcro de Felipe el Atrevido de Claus Sluter.

Durante el siglo XV existe por una parte tendencia hacia lo patético, imágenes más voluminosas, gusto por los detalles. Son frecuentes los retablos y la escultura funeraria.

Esta tendencia es iniciada por Claus Sluter: su gran obra se conoce como el Pozo de Moisés (Cartuja de Dijón, región de Borgoña).

RETABLO DE LA CARTUJA DE MIRAFLORES

- Talla policromada.
- Autor: Gil de Siloé
- Fecha: 1496-1499
- Cartuja de Miraflores, Burgos.

El retablo de la Cartuja de Miraflores forma parte de un espacio que tiene la función de servir de panteón de los padres de Isabel la Católica, Juan II e Isabel y de su hermano el infante Don Alfonso.

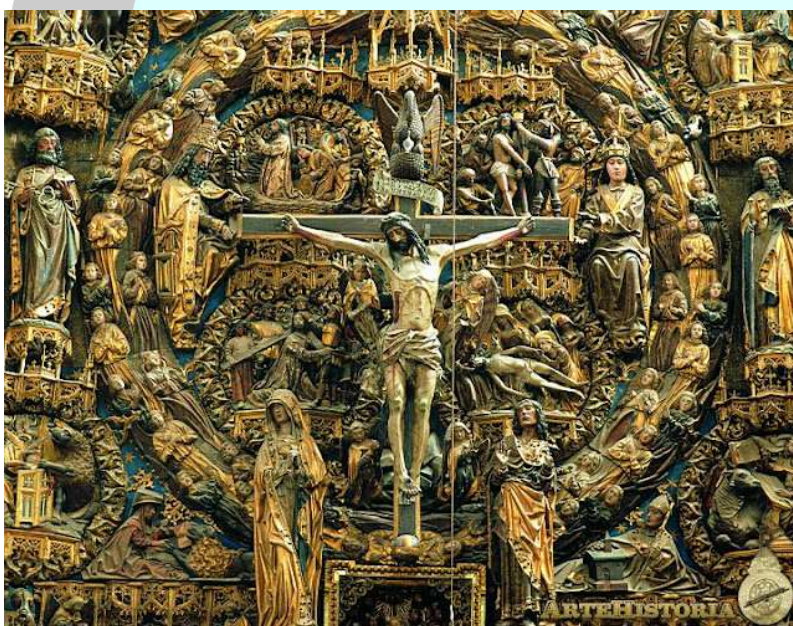
El mecenazgo corresponde pues a los RRCC y en especial a la Reina ISABEL.

El autor fue Gil de Siloé, escultor de origen flamenco con la ayuda de su taller y llevada a cabo a finales del siglo XV entre 1496-1499.

Está realizado en madera policromada y dorado. Tiene diferentes calidades del trabajo pues se presentan figuras carentes de expresividad y movimiento y otras dotadas de gran dramatismo y tensión.

Presenta gran cantidad de figuras con claro HORROR VACUI.

Es novedoso por su estructura porque desaparece la tradición disposición en calles y cuerpos rectangulares y cuadrados y en su lugar se organiza en dos grandes rectángulos en los que el círculo símbolo de la Eucaristía tiene gran protagonismo.

El gran rectángulo superior está presidido por un gran círculo.

El gran círculo central rodeado de ángeles está protagonizado por un crucificado de gran fuerza expresiva y dramatismo que se encuentra flanqueado por Dios Padre con corona como rey del mundo y el Espíritu Santo cuya iconografía es atípica al ser un joven coronado. Sobre la cruz un pelicano, símbolo del sacrificio para la

salvación y a los pies María y San Juan. Encontramos pues la Trinidad y una Deesis.

En el interior del círculo y separados por el travesaño de la cruz se representan escenas de la Pasión: oración en el huerto, la flagelación, Camino del Calvario y Llanto por Cristo muerto.

En los ángulos de este primer rectángulo se aprecian cuatro círculos en los que se representa a los evangelistas como escribientes con sus pupitres (como en la puerta del Sarmental) y también con los símbolos correspondiente al Tetramorfos

Próximos a éstos se encuentran los cuatro Padres de la Iglesia Occidental: San Gregorio, San Agustín, San Ambrosio y San Jerónimo, así como San Pedro y San Pablo como apóstoles de los judíos y de los gentiles que aluden a la universalidad del mensaje del cristianismo.

El rectángulo inferior responde más al retablo convencional al encontrarse dividido en dos cuerpos divididos en calles separadas por figuras devocionales de la Reina (Catalina de Alejandría, Juan Bautista, María Magdalena y Santiago el Mayor) a modo de entrecalles.

En la parte central un tabernáculo del siglo XVII con un tambor giratorio que cambia de escena según el año litúrgico.

En las calles se representan escenas de la vida de Cristo como la Anunciación, la Epifanía en la parte superior y la Última Cena y el Beso de Judas en la inferior.

En los extremos se representan los padres de la reina Juan II protegido por Santiago y su madre Isabel protegida por Santa Isabel sobre ellos paneles heráldicos.

Después de la crisis del siglo XIV con epidemias y guerras civiles, en la segunda mitad del siglo XV se produce el despegue económico de Castilla que servirá para su predominio político entre los reinos de España que se consuma con el triunfo de Fernando e Isabel, la conquista de Granada y el descubrimiento de América. Ese despertar económico y las relaciones comerciales con el Norte de Europa atrae artistas extranjeros como los de origen flamenco como Juan Guas, Egas Cuenan o el propio Gil de Siloé.

Las obras principales de Gil de Siloé se encuentran en la Cartuja de Miraflores: los sepulcros en alabastro de los padres de la reina Juan II e Isabel de Portugal de forma estrellada y, el sepulcro en actitud orante bajo arco de triunfo del infante Alfonso hermano de Isabel y este retablo. También realizó la escalera dorada de la catedral de Burgos.

Función religiosa por el sentido eucarístico del retablo pero también propagandística de la vinculación de la reina y su familia con los santos y protectores de la Iglesia.

HUIDA A EGIPTO

- Fresco
- Autor: Giotto di Bondone
- Fecha: 1302-1305
- Capilla Scrovegni, Padua, Italia.

Uno de los episodios de la infancia de Jesús en el que José, y una hierática María y el niño protegido en sus brazos caminan hacia Egipto guiados por un ángel.

Después de la visita de los Magos y la inminente persecución de Herodes que llevará a la matanza de inocentes José y María son avisados para que huyan a Egipto. Este episodio es recogido en el Evangelio de San Mateo.

Giotto perteneciente a la escuela florentina del Trecento introduce novedades pictórica que se observan en este cuadro

1. Los cuerpos con amplias túnicas tienen volumen o corporeidad a lo que contribuyen las diferencias de tonos

2. Intento de crear espacio más real : luz natural, En este cuadro se nos muestra un paisaje rudimentario y esquematizado como las montañas triangulares y monumentales en las que predomina la roca atenuada por esquemáticos y sencillos árboles.. Este espacio sustituye los fondos dorados de tradición bizantina. Además se pueden ver figuras en escorzo como el ángel

3. Se insinúa el movimiento mediante detalles como la pata del asno, la mirada de la virgen hacia delante y la de Jose hacia atrás, el brazo del ángel o joven vestido de verde. Es un movimiento hacia delante.

4. Diversidad de actitudes y gestos, la mirada de la virgen, los muchachos hablando. Además introduce los escorzos. Mantiene ciertos aspectos de influencia bizantina: rostros ovalados, nimbos dorados, ojos almendrados.

Estas aportaciones o novedades del Giotto abren el camino hacia la pintura del Quattrocento, influyendo en artistas como Masaccio e incluso en Miguel Ángel

Este fresco, al igual que los dos de la página siguiente se encuentran en la CAPILLA SCROVEGNI mandada construir por Enrico Scrovegni, algunos dicen que para expiar los pecados de su parte que fue un conocido usurero y a quién Dante en la Divina no deja muy bien. Aquí se encuentra la obra mejor conservada y en la que Giotto llega a la madurez de su estilo después de sus inicios en los frescos de San Francisco de Asís. El conjunto está formado por 36 pinturas entre las que destacamos: La Anunciación, María en la huida a Egipto, El Bautismo de Cristo, La expulsión de los mercaderes del templo y al lado sacerdotes que le pagan a Judas para la traición de Jesús, La Última Cena. Frente al Prendimiento está la Resurrección.

En muchas ciudades creció la burguesía que se apoderaron del gobierno y además hay que tener en cuenta que el gótico tuvo menos desarrollo que en el resto de Europa por la existencia de vestigios del mundo clásico.

Giotto como se observa fue un artista innovador, vivió gran parte de su vida en Florencia pero por su fama fue requerido en otras partes de Italia como Asis y Padua. Recibió influencia inicial de Cimabue en cuanto al volumen y es citado por Bocaccio que afirma que abandona el modo greco inicia el modo a la latina o por Dante que le cita en la Divina Comedia..

Sus principales obras las realiza en la Iglesia de Asis y en la Capilla Scrovegni de Padua.

MATROMONIO ARNOLFINI

- Óleo sobre tabla.
- Autor: Van Eyck
- Fecha: 1434
- National Gallery, Londres.

Se trata de uno de los primeros retratos que no es de santos. Junto a Giovanni Arnolfini está su esposa Giovanna Cenami, hija de otro mercader de igual origen.

Formato. pequeño. 0,840 x 0,570 m, apropiado para ser colocado en la casa de Arnolfini.

Se representa el momento del matrimonio Ambos aparecen en el centro, la mano de Arnolfini sostiene la de su esposa siendo las manos el eje de simetría. (este elemento constituye el punto de tensión).

La escena tiene lugar en el interior de una vivienda burguesa representado con detalles: el suelo de madera, una ventana que se abre a la izquierda, a los pies de la pareja aparece un perro, los zuecos de madera de él y los zapatos rojos de ella, las frutas colocadas en una repisa debajo de la ventana, el dosel de la cama y en el centro de la composición una lámpara que cuelga del techo con una sola vela encendida y, en la pared del fondo, un espejo en el que se refleja todo el contenido de la habitación, a su izquierda cuelgan unos rosarios y, sobre el marco, encontramos una inscripción en latín, con el siguiente texto: "Johanes de Eyck fuit hic, 1434" que afirma la presencia del pintor en la ceremonia (Jan van Eyck estuvo aquí, 1434).

Arnolfini está serio y bien vestido en color oscuro con capa y amplio sombrero. Su esposa Giovanna, vestida en color verde vivo, con velo blanco. Su abultado vientre incita a pensar que se encuentra embarazada. No obstante se sostiene que tal abultamiento se debe a la forma de la moda de la época Casi todas las damas retratadas por Van Eyck o Van der Weyden visten de esta manera.

La técnica aplicada es óleo sobre tabla. Los hermanos Van Eyck perfeccionaron la técnica del óleo. El óleo permite precisión y minuciosidad y usar pinceles del tamaño de un cabello .

Esta minuciosidad se puede observar en los pelos del perro o en la lámpara. Además, el óleo da al cuadro colorido, brillo y luz, permite aumentar los matices mediante sucesivas capas o veladuras

LA COMPOSICIÓN es cerrada y simétrica, a un lado y otro se disponen las dos figuras del cuadro. Dominan los esquemas verticales de los esposos que se muestran algo HIERÁTICOS,, compensados con las diagonales de la pared y ventana y el círculo del espejo.

La composición junto con la luz suave crean un ritmo de serenidad

Importancia del dibujo separando los elementos del cuadro y colores y definiendo con minuciosidad el contenido del cuadro, ejemplo el perro y la lámpara

COLORES: En la gama de colores se observan los fríos (verde, azul) en la mujer y cálidos del hombre , rojos del banco, cama y dosel.

En el lado derecho la presencia de colores complementarios el verde y el rojo se ponen al servicio de resaltar tanto la figura femenina como la cama. Mediante la gradación tonal se crea efecto de volumen y luz.

LUZ: En el cuadro existen dos focos de luz . Uno de ellos está muy claro es la ventana que ilumina el fondo , el espejo y la lámpara creando sensación de profundidad , pero el otro foco se situaría fuera del cuadro (aunque estaría representado en el espejo) y es una ventana

cuya tenue luz da de lleno en la esposa y crea claroscuro en la cara de Arnolfini.

ESPACIO. La ilusión o efecto del espacio se crea:

- Con la perspectiva experimental (pavimento, alfeizar ventana, techo)con varios puntos de fuga
- Mediante el efecto de luz brillante o matizada que se desprende de los objetos- consecuencia de la técnica al óleo-
- Y de la utilización del espejo que crea ilusión de profundidad (influencia en Velázquez). En este mismo espejo aparece la imagen del pintor, que junto con la firma del cuadro son ejemplos de la importancia social que va adquiriendo el artista

El cuadro está lleno de detalles y minuciosidad como las calidades de los objetos y las formas: el metal de la lámpara, maderas de muebles, texturas de la vestimenta, pelos del perro....

Expresión. Las expresiones y actitudes de los esposos parecen serias e inexpresivas especialmente la de Arnolfini.

Giovanni Arnolfini fue un rico mercader, Algunos de los objetos que figuran el cuadro, aluden a la riqueza del mercader: vestuario, el mobiliario, la alfombra, la decoración de la estancia o la presencia de naranjas junto a la ventana debido a que su procedencia del sur de Europa puede considerarse un verdadero lujo en la Flandes

El contexto en el que se desarrolla la pintura de los artistas denominados "primitivos flamencos", de los cuales van Eyck es un ejemplo, es el de una burguesía consolidada, que gusta de la decoración de los interiores mediante tapices, cuadros

Los gustos de la burguesía por la representación de la realidad se transmite a la pintura flamenca, de ahí la importancia de géneros como el retrato o el paisaje, así como la minuciosidad y gusto por los detalles..

El cuadro viene a ser un certificado de matrimonio En aquella época no se necesitaba la presencia del sacerdote (lo fue a partir del Concilio de Trento,), y solo testigos que actuaban como notarios del hecho

Todo el cuadro está lleno de símbolos relacionados con el matrimonio:

- 1** Los contrayentes juntan sus manos y el novio levantaba el brazo para realizar el juramento.
- 2** El hecho de ir descalzos (los zuecos están en primer plano o junto a la cama) hace referencia al carácter sagrado de la ceremonia.
- 3** La vela encendida de la lámpara,, simboliza también el carácter sagrado de la ceremonia, la luz simboliza la presencia de Cristo .
- 4** Los colores: verde alude a la fertilidad, el rojo lo hace a la pasión.
- 5** La talla que se encuentra en la borla sobre el cabecero de la cama podría ser santa Margarita, patrona de los partos, o santa Marta, patrona del hogar.
- 6** Detrás de las manos de la pareja aparece una gárgola.

Algunos autores consideran que este elemento es básico para comprender el significado del cuadro: un exorcismo mediante el que se pretende alejar el mal que atenaza a la pareja: la falta de descendencia.

7 El perro es una alusión evidente a la idea de fidelidad y muestra un gran detallismo.

8 El espejo circular, junto al que se encuentra un rosario, en cuyo marco están diez de las catorce estaciones del Vía crucis, muestra la escena de la habitación desde una perspectiva inversa. Se puede ver la parte trasera de la pareja, así como a otras dos personas, los testigos de la ceremonia

El espejo contendría de esta forma el elemento esencial para entender correctamente la escena: hay un enlace matrimonial en presencia de testigos, uno de los cuales podría ser el propio pintor.

Este matrimonio no resultó como se esperaba, pues los Arnolfini nunca tuvieron hijos y el comerciante fue llevado ante los tribunales por una amante.

DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ

- Óleo sobre tabla.
- Autor: Van Der Weyden
- Fecha: 1435
- Museo del Prado, Madrid.

La obra fue encargada por el gremio de los ballesteros de Lovaina para ser expuesta en su capilla.

La escena recoge el momento en que Cristo, después de morir es bajado de la cruz .

Se distingue a la Virgen desmayada, al evangelista Juan, Jose de Arimatea, Nicodemo, María la de Joset y María Magdalena a la derecha.

La composición es simétrica con un eje central formado por la cruz, José de Arimatea y el joven que descuelga el cuerpo de Jesús

Es una composición cerrada, cierran la composición como en forma de paréntesis por un lado de rojo San Juan y por el otro María Magdalena cuyo vestido algo escotado haría alusión a su condición de pecadora.

Se repiten actitudes en las dos figuras que están junto a Cristo (una de las tres Marías y Nicodemo con la cabeza girada hacia el lado derecho - nuestra izquierda) y las dos diagonales de Cristo y la Virgen pero con contrastes, una desnuda y otra vestida, una color frío y otro cálido, una desmayada y con el brazo caído y otro muerto con la misma posición del brazo.

Sobre un fondo dorado, típico del gótico se destacan las figuras de color vivo (rojo de Juan , azul intenso de la Virgen realizado a partir de lapislázuli) . Si os fijáis el color rojo aparece distribuido por todo el cuadro.

Tratamiento de las figuras. Se caracterizan por tener gran volumen casi como esculturas como se observa bien en algunos cuellos y en los rostros con contraste entre luz y sombreado

Presenta características de la pintura flamenca con gran riqueza en el tratamiento de vestidos cuyas texturas permiten diferenciar sedas, terciopelos y detallismo como el cinturón con inscripciones de María Magdalena, la túnica de Nicodemo o la sobrepelliza.

Una de las grandes aportaciones de este cuadro es la expresividad para representar el dolor : angustia, pena , llanto, desmayo de la Virgen

El rico fondo dorado hace que nos centremos en las figuras protagonistas del drama y prácticamente no existe marco espacial. No obstante existe un pequeño paisaje con plantas pequeñas, un hueso y una calavera junto a la mano de la Virgen que haría alusión al Gólgota " lugar de calaveras".

En los Países Bajos importancia de la burguesía por las actividades comerciales y financieras que les convierte en clientes. Sus gustos influyen en el arte: importancia del retrato e interés por todo lo que rodea al hombre que se manifiesta en el detallismo y en la minusiosidad en la representación de objetos. En el caso de este cuadro se observa este gusto en la indumentaria.

Su significado es la redención mediante la muerte y posterior resurrección de Cristo.

El cuadro es un ejemplo de manifestación de la expresividad del dolor humano. y fue uno de los preferidos de Felipe II.

A diferencia de otros pintores son figuras de canones naturales y sin embargo no concede como otros maestros importancia ni al paisaje ni a la profundidad.

EL JARDÍN DE LAS DELICIAS

- Óleo sobre tabla.
- Autor: E Bosco (Hieronimus von Aeken)
- Fecha: 11510-1515.
- Museo del Prado, Madrid.

El tríptico trata de la progresión del pecado, y de su castigo. Abierto, en la tabla derecha la Creación de Adán y Eva y el origen del pecado, en el panel central un mundo de placeres y lujuria y por último en el panel izquierdo el castigo en el infierno.

PANEL PARAISO. Aparecen Dios muy joven, Adán y Eva y muy cerca una especie de estanque del que surgen extraños animales, la Fuente de la Vida y dentro de ella una lechuga, que en la Antigüedad representaba la sabiduría (se asociaba con Atenea) pero en la Edad Media era símbolo del mal, el Árbol de la vida (drago canario) y el Árbol del Bien y del Mal (con la serpiente enroscada).

En el Paraíso ya empieza el mal : animales que se devoran, ; el elefante blanco (la inocencia) montado por un mono (símbolo de la lujuria) ; un toro (símbolo de la pasión) amenaza o empieza a acosar a un unicornio (símbolo de la pureza) , a la derecha perro con dos patas, jabalí furioso; las roca de la izquierda se parece a la cara de un hombre o es la cara del diablo

EN EL PANEL CENTRAL

La escena se ordena en tres niveles en altura:

1 La parte superior aparece organizada en torno a la Fuente de los Cuatro Ríos del Paraíso Terrenal. A cada río le corresponde una construcción inestable. En su interior una pareja se manosea y otro enseña el trasero.

También aparecen acróbatas. Durante la Edad Media estos personajes, junto a los juglares, son un claro referente de la sexualidad y por ello frecuentemente son condenados por la iglesia. En uno de los lados se observa a un ciervo que ha cazado a un hombre (el mundo al revés)

2 En su parte central se desarrolla la cabalgata del deseo: jinetes cabalgan a lomos de diferentes animales (osos, toros, grifos, cabras, leones,...) que dan vuelta alrededor de un estanque (la fuente del amor o de Venus), en ese estanque se bañan mujeres que casi todas llevan algo sobre sus cabezas a modo de sombrero: garzas, pavo real..., en espera de un encuentro que se adivina carnal. Un hombre parece no resistir la tentación y se lanza al agua siendo recibido por una muchacha.

3 En la parte inferior se aprecian todo tipo de relaciones carnales: heterosexuales; alusiones a la homosexualidad, el onanismo, al adulterio (el marido engañado que lleva a sus espaldas a los amantes dentro de un mejillón) o según otros dentro del mejillón se esconde una relación homosexual..

Aparecen plantas y frutas relacionadas con el placer: madroños, fresas, moras, Frutos carnosos que rápidamente caducan, efímeros al igual que los placeres.

Abundan también pájaros como grullas vinculados al igual que los frutos con Afrodita, símbolos de la lujuria, algunos de estos pájaros enormes alimentan del fruto deseado a hombrecillos. (el mundo al revés)

También son perceptibles como pompas o burbujas en las que suele aparecer una pareja clara referencia a una pasión que es efímera.

En las dos esquinas inferiores del jardín hay dos escenas. Un grupo de la parte inferior señala a la tabla del Paraíso donde está Eva protagonista de la tentación.

En la otra esquina, Adán y Eva en una cueva. Adán señala a Eva.. El dedo acusador de Adán (mirando al espectador) responsabiliza a la mujer

En este panel se puede observar elementos del mundo al revés o acumulación de absurdos (suelen aparecer en los sueños) como el exagerado tamaño de pájaros, peces.... Así podemos ver un gigantesco pájaro que alimenta a hombrecillos, ciervo sobre un hombre muerto, una liebre que parece haber cazado a un hombre en el panel del infierno.

EN EL INFIERNO Se exponen los castigos de los pecados la lujuria, avaricia, soberbia, afición al juego, sensualidad de la música y las costumbres y vicios de los clérigos. El conjunto se ordena en varios niveles. La parte superior aparece el infierno de incendios y fuego

EN LA ZONA MEDIA DEL INFIERNO DESTACAN

- En la parte superior las orejas y el cuchillo.

Se interpretan las orejas cortadas como un símbolo del castigo que sufren por castigos menores (orejas, manos...) y la M correspondería a una marca de cuchillo fabricada en Bulaque la ciudad natal de El Bosco.

Otros interpretan el cuchillo entre dos enormes orejas: simbolismo del sexo erecto?

- El hombre árbol Sobre la cabeza lleva un plato que sirve de pista para unos patinadores desnudos que acaban cayendo al quebrarse el hielo.; el contraste entre el frío y el calor es uno de los suplicios del infierno.

- El cuerpo muestra una taberna en la que se juega y hay prostitutas, el cuerpo está sostenido por dos troncos apoyados en barcas en una especie de mar de aguas pestilentes.

- Por último la cara para algunos es un autorretrato , para otros su situación en la parte central del infierno podría indicar que se trata de Lucifer.

EN LA ZONA INFERIOR

1. EL INFIERNO MUSICAL, se observa enormes instrumentos de música como arpa, laud, órgano de manivela que en el infierno se transforman en INSTRUMENTOS DE TORTURA: así un condenado está crucificado en un arpa, , otro sodomizado por una flauta, u otro llevando su instrumento como la cruz a cuestas, otro lleva en el trasero escrita una partitura- Tal vez se esté condenando la música profana que promueve los encuentros anteriores a la lujuria.

2. EL CASTIGO DE LOS ÁVAROS. Se observa una extraña bestia que devora a los hombres que defeca en un agujero. A este agujero van cayendo monedas desde el ano de un personaje en actitud de defecar.

3. LA SOBERBIA. Un diablo abraza a una mujer cuyo rostro se refleja en las nalgas de un extraño monstruo. Las nalgas hacen de espejo. Para la tradición medieval el espejo es un instrumento favorito del diablo» ("El espejo es el verdadero culo del diablo").

4. Condena del juego, aparecen naipes, dados y el backgammon y una puñalada trapera.

5. EN TODO EL PANEL APARECE LA CRÍTICA DE LAS faltas y costumbres de los clérigos. Monjes leyendo breviarios y monstruos monaguillos que tocan campanas cuyo badajo ha sido cambiado por hombres.

6. En la zona inferior izquierda (nuestra derecha) , aparece un cerdo con una toca y una pluma de escribir besando a un hombre.

- Unos mantienen la idea que es la toca de una monja y haría alusión a la venta de indulgencia , estando a su espalda un hombre vestido de color salmón y con un sapo símbolo del mal

- Otros defienden que la toca era habitual entre las mujeres y se trata de " forzar " a vender al hombre para que se quede alguien con sus bienes. Situación habitual en la época.

ANÁLISIS FORMAL.

En todo el cuadro es importante la línea , la minuciosidad para realizar figuras pequeñas y los detalles

Los colores están supeditados a la temática:

- En el Paraiso predominan los tonos amarillos y verdes

- En la tabla central se mantienen estos colores y la luz que procede de los cuerpos blancos y desnudos que así se resaltan del resto , se introduce color rojo como símbolo de la

pasión

- En el infierno el negro y el rojo son los colores dominantes.

Significado: para algún crítico el cuadro supondría una exaltación de los placeres , pero parece más lógico el sentido de presentar los vicios de la sociedad y su castigo por tanto una función moral.

El cuadro fue uno de los favoritos de Felipe II y hoy se encuentra en el Museo del Prado

Otras obras de El Bosco son El carro de Heno y los Pecados capitales esta última también adquirida por Felipe II.

