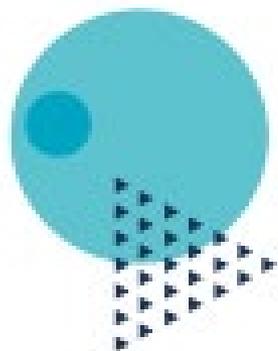

UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

ACCIÓN SOCIAL
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

AULA de
MAYORES

+55

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

HISTORIA DEL ARTE MEDIEVAL: ROMÁNICO Y
GÓTICO

uma.es

HISTORIA DEL ARTE II: ROMÁNICO Y GÓTICO

AULA DE MAYORES
UMA

Prof. Dr. Sergio Ramírez
González

EL GÓTICO

TÉRMINO GÓTICO

Giorgio Vasari (1550)

Decadencia de lo medieval
frente a lo Clásico

Bárbaro, “oscuro” y decadente

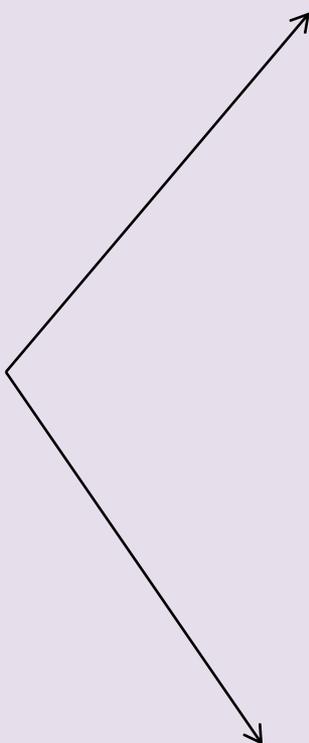

Consideración en el XIX. Romanticismo

(Goethe, Chateaubriand, Víctor Hugo)

“No se puede entrar en una iglesia gótica sin experimentar una especie de estremecimiento y cierta percepción de lo divino”

Interpretaciones del Gótico

Escuela francesa (racionalismo). Viollet-le-Duc: interpretación científica-estructura producto de un método constructivo

Escuela Germánica: visión espiritualista y estética. Dar expresión a necesidades religiosas

GÓTICO

- Mediados siglo XII a principios XVI

Siglos XII-XIII.
Plenitud de la
Edad Media

Siglos XIII-XIV.
Crisis de la Edad
Media

Su repercusión en el arte

GRANDES CATEDRALES

- Codificación y difusión del estilo
- Hito principal por encima de castillos y monasterios
- Imagen de poder religioso y civil
- Referente de las ciudades
- Acercamiento a lo sobrenatural

SISTEMA DE
FINANCIACIÓN

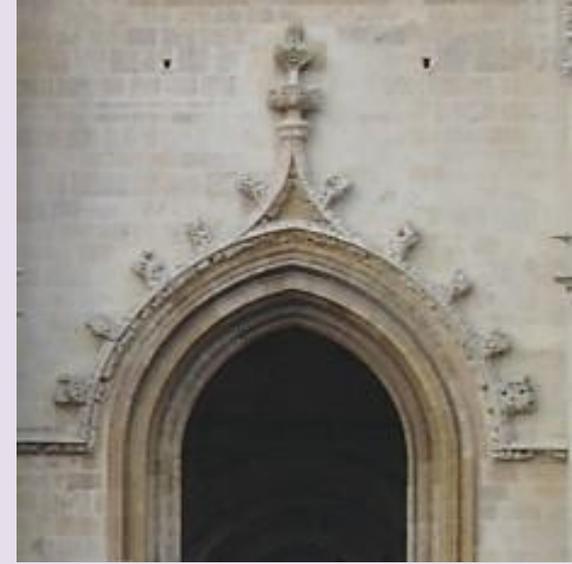
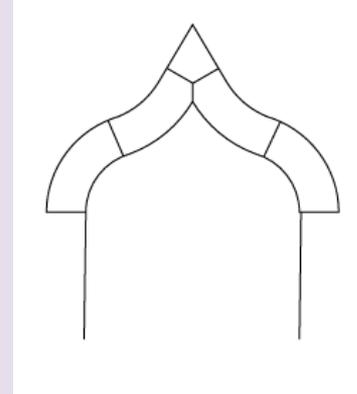
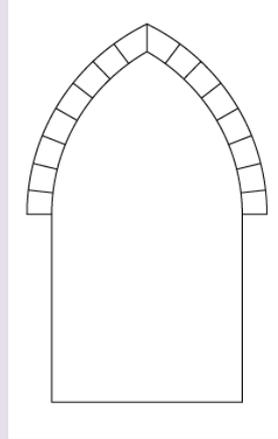
LAS CAPILLAS
PARTICULARES

INNOVACIONES TÉCNICAS

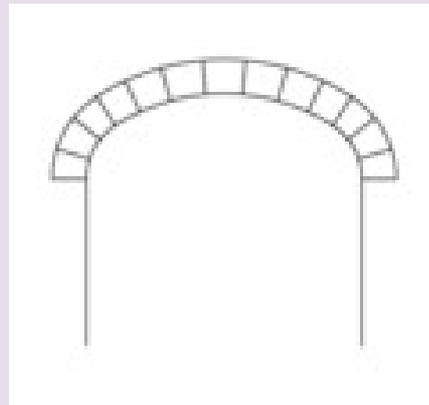
- Estructuras esbeltas
- Aligeramiento de estructuras
- Interiores espaciosos
- Ampliación de vanos
- Descarga del peso en puntos concretos, no a lo largo de los muros (bóvedas piedra)
- Aumento de distancia entre soportes
- Espacio ingrávido

Arcos

Apuntado

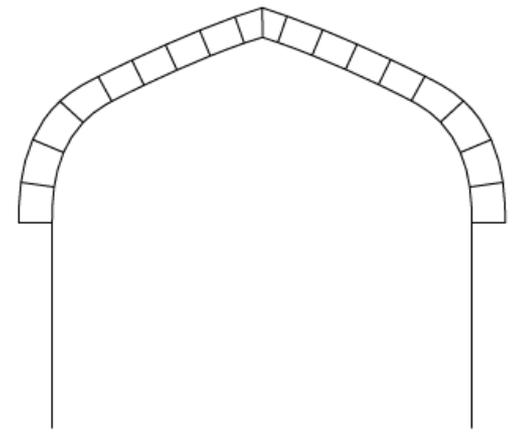
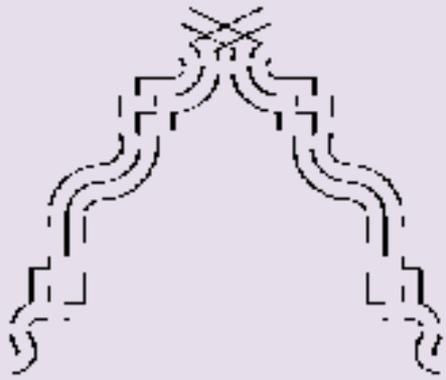

Conopial

Carpanel y arquivolta
trilobulada conopial

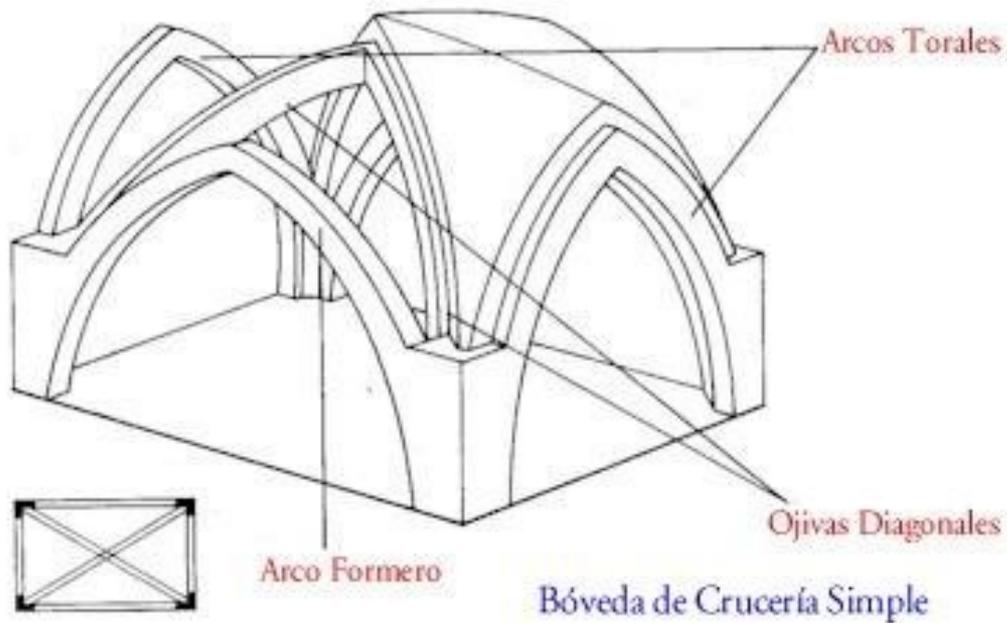
Arcos

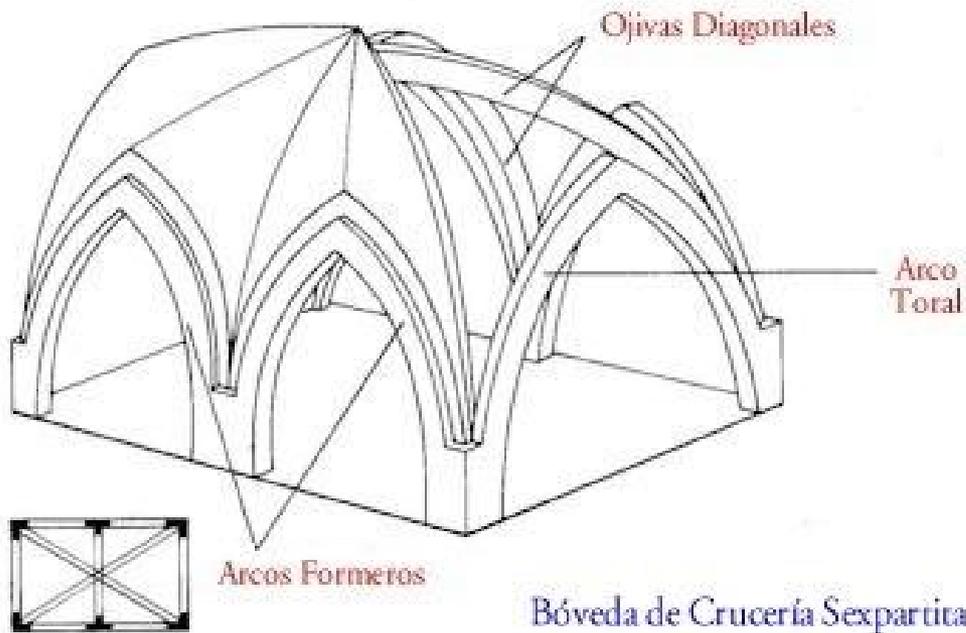
Mixtilíneo

Tudor

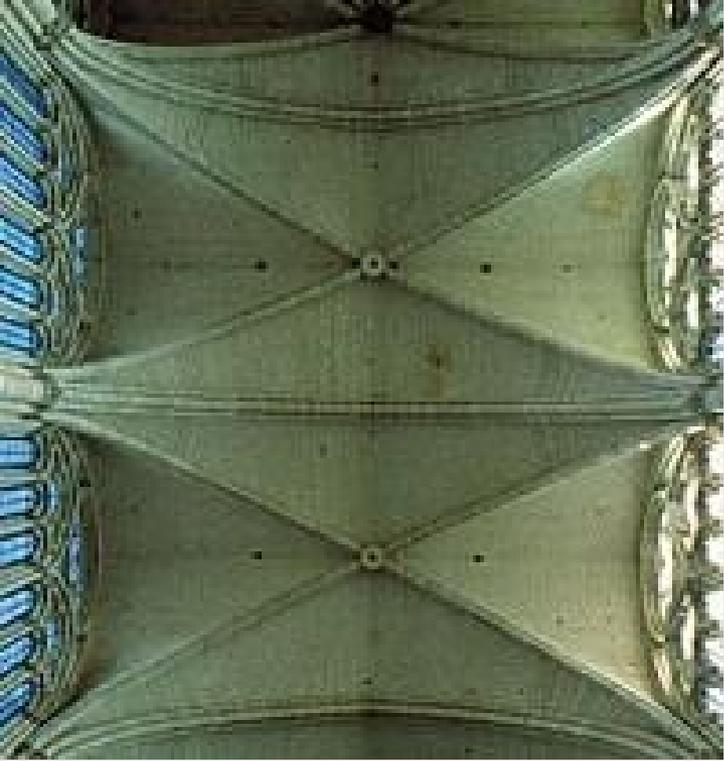

Bóvedas:
posibilitan la
descarga de
peso en puntos
concretos

Mayor ligereza
de las bóvedas

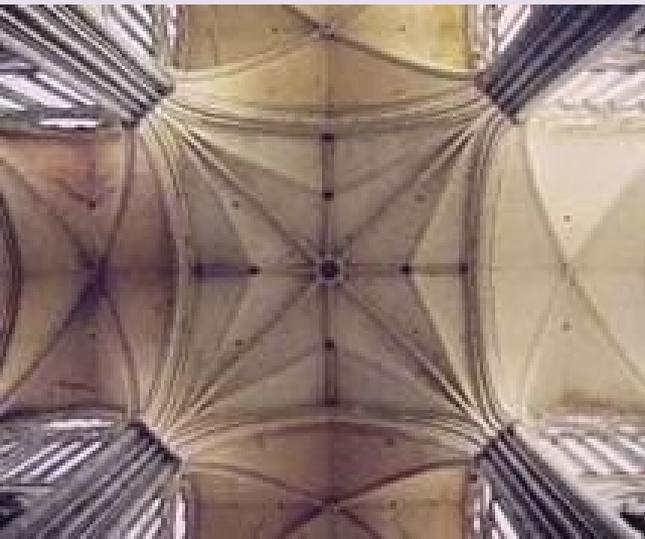
Bóvedas

Crucería simple

Crucería sexpartita

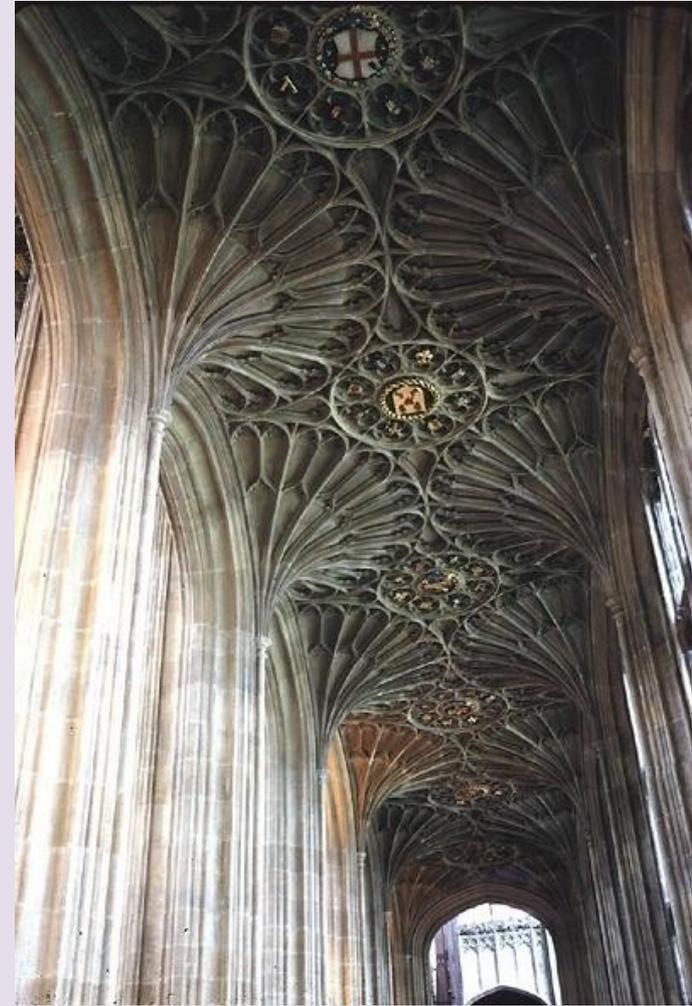

Terceletes

BÓVEDAS

Estrelladas

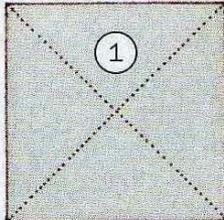
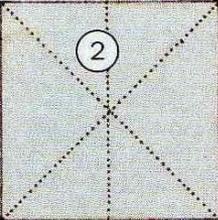
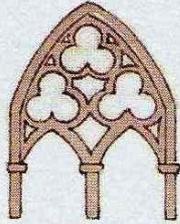
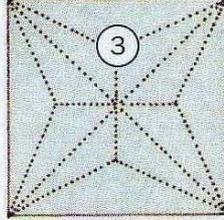
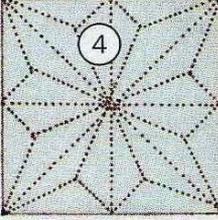
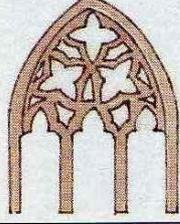
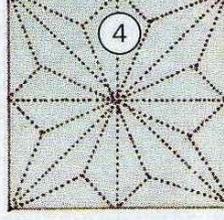
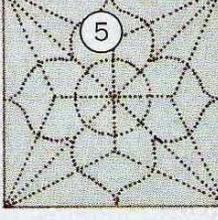
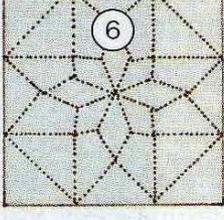
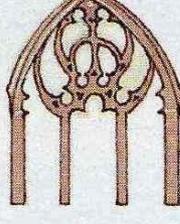
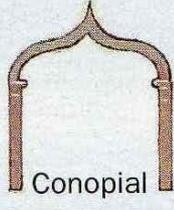

De abanico

Visión de una bóveda con
arcos de crucería sin los
plementos, que demuestra
el carácter estructural de
las arcadas

Esquema bóvedas, arcos y tracería

Siglos	Bóvedas			Arcos y tracerías		
Siglo XIII			<p>1 Cruceña 2 Sexpartita 3 Terceletes 4, 5, 6 Estrelladas</p>			
Siglo XIV						
Siglo XV					 <p>Conopial</p>	 <p>Rebajado o carpanel</p>

Soportes

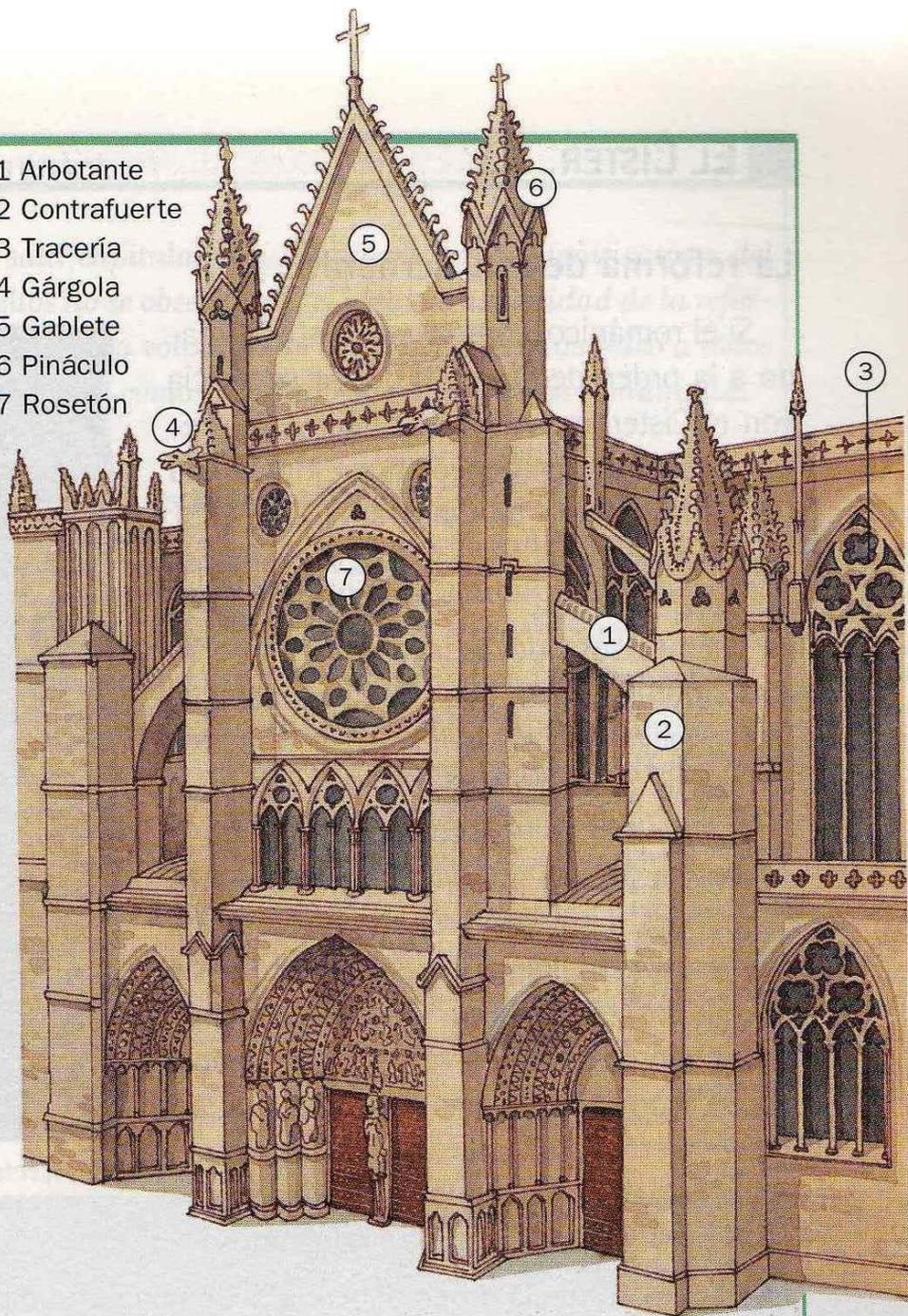
Capiteles vegetales,
reducidos y minuciosos

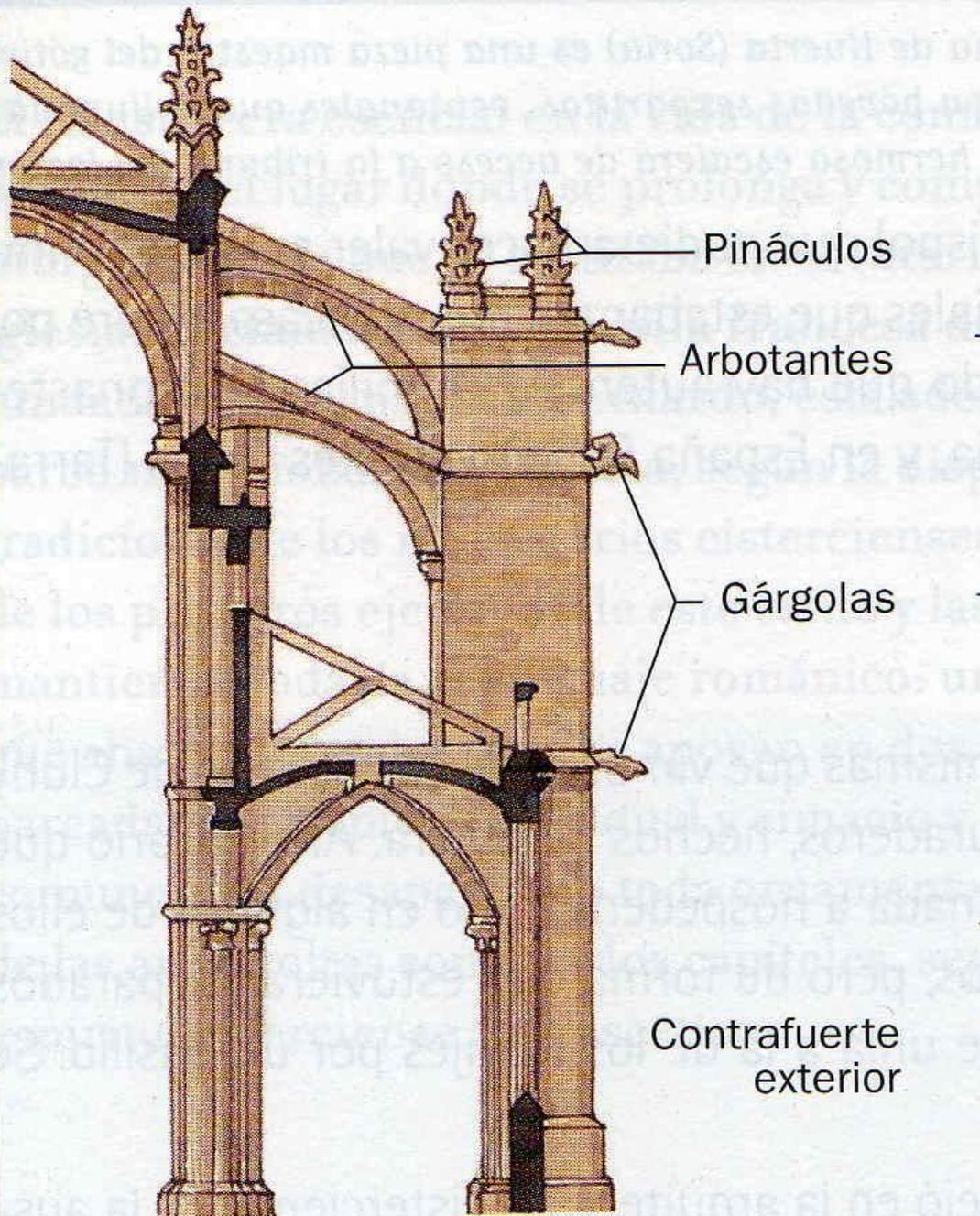

Esquema alzado de la fachada

- 1 Arbotante
- 2 Contrafuerte
- 3 Tracería
- 4 Gárgola
- 5 Gablete
- 6 Pináculo
- 7 Rosetón

Esquema del alzado exterior

Torres

Vanos de triforios

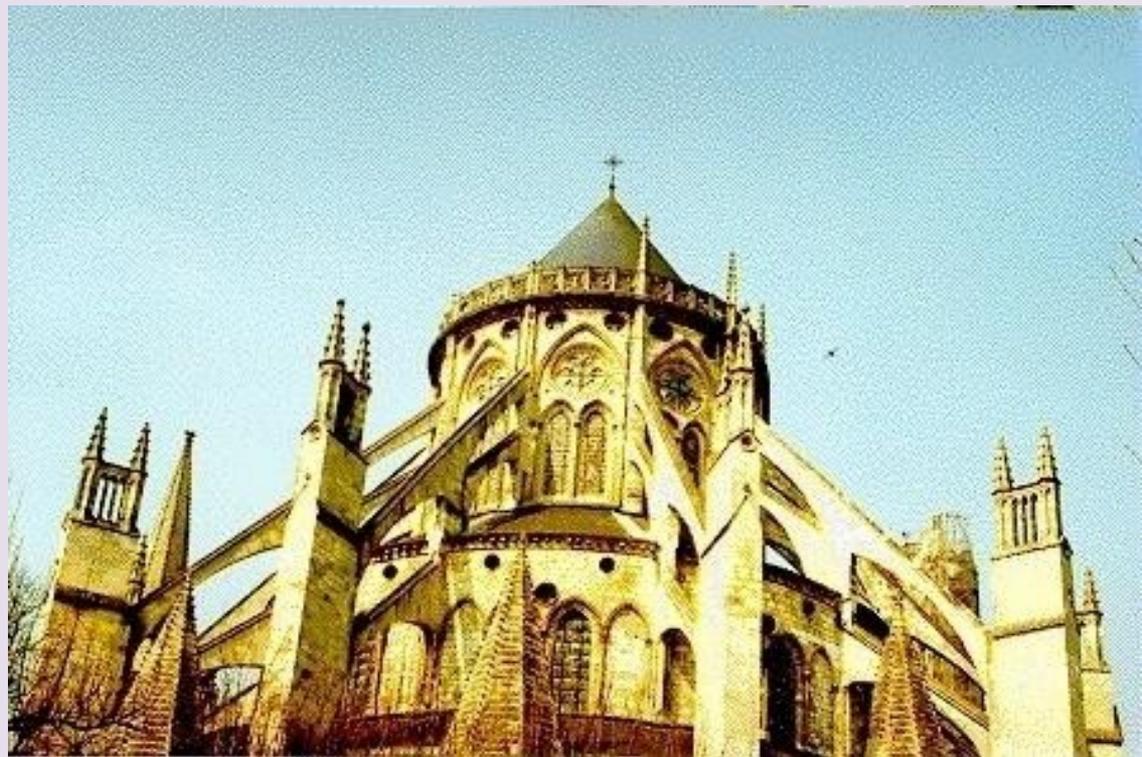
Portadas principales

Estructura tripartita por naves

ELEMENTOS EXTERIORES

Arbotantes de la catedral
de Milán

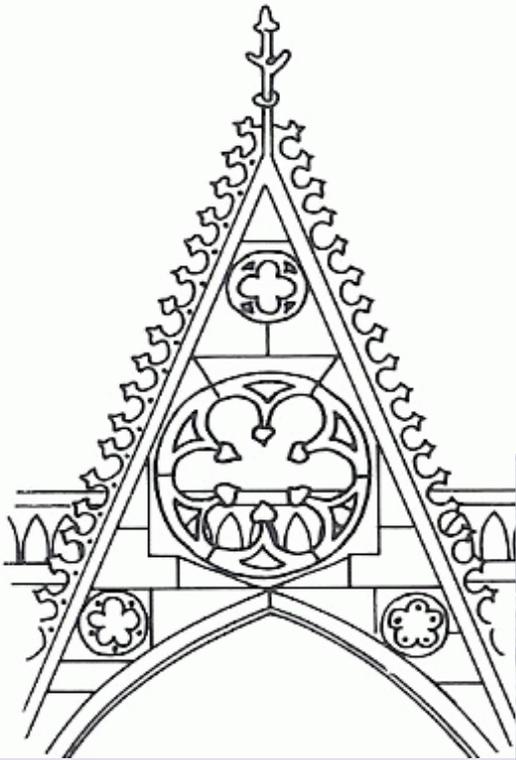
Arbotantes y pináculos

ELEMENTOS EXTERIORES

Arbotantes, contrafuertes, pináculos, vidrieras

GABLETES

Tracería

Arquitectura Gótica: fusión de la luz y color, en las vidrieras

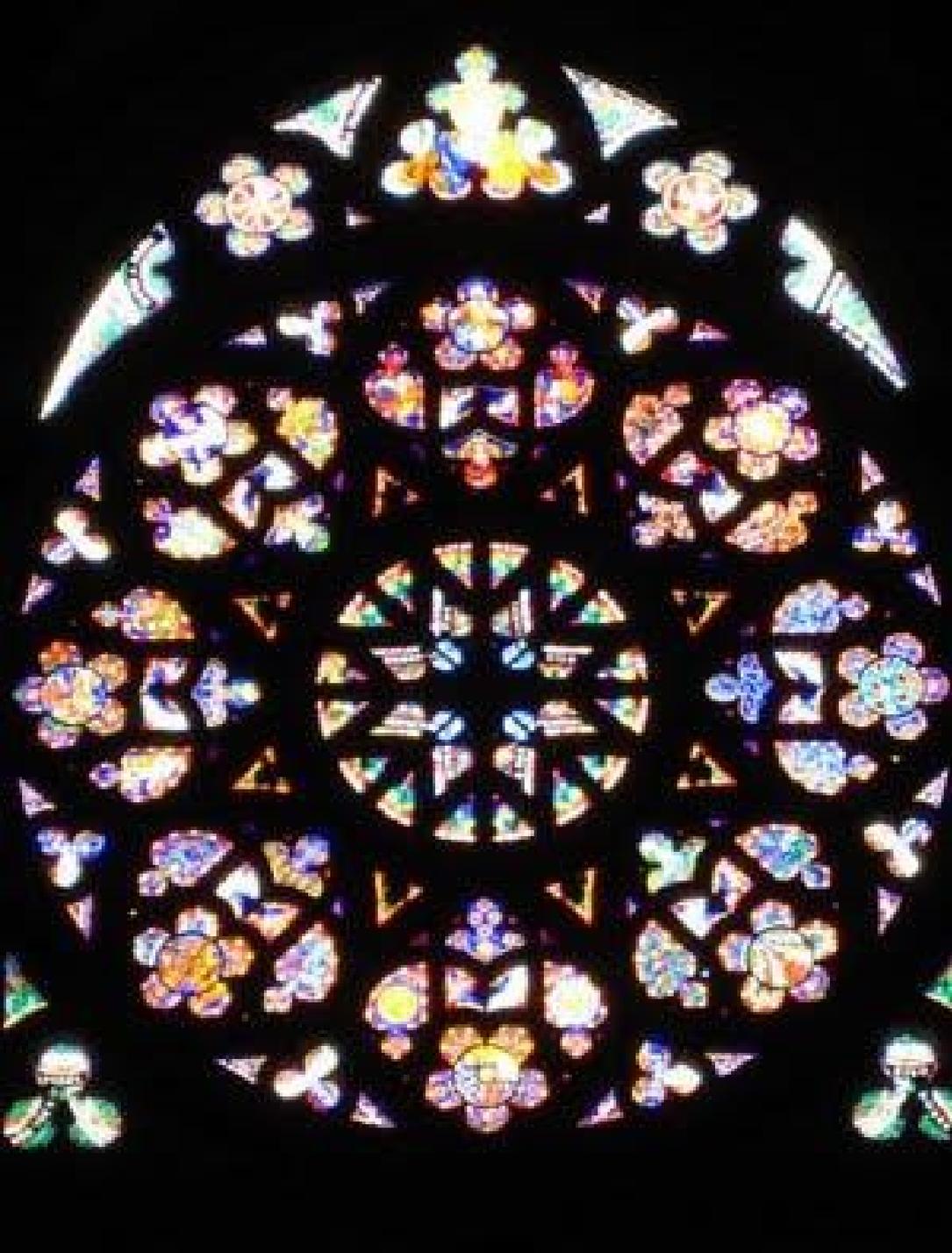
Luz coloreada y cambiante

Muchos teorizaron sobre el simbolismo de las vidrieras y su luz, especialmente el Abad Suger de Saint Denis

- Incitaba a la espiritualidad
- Y a meditar sobre las virtudes sagradas

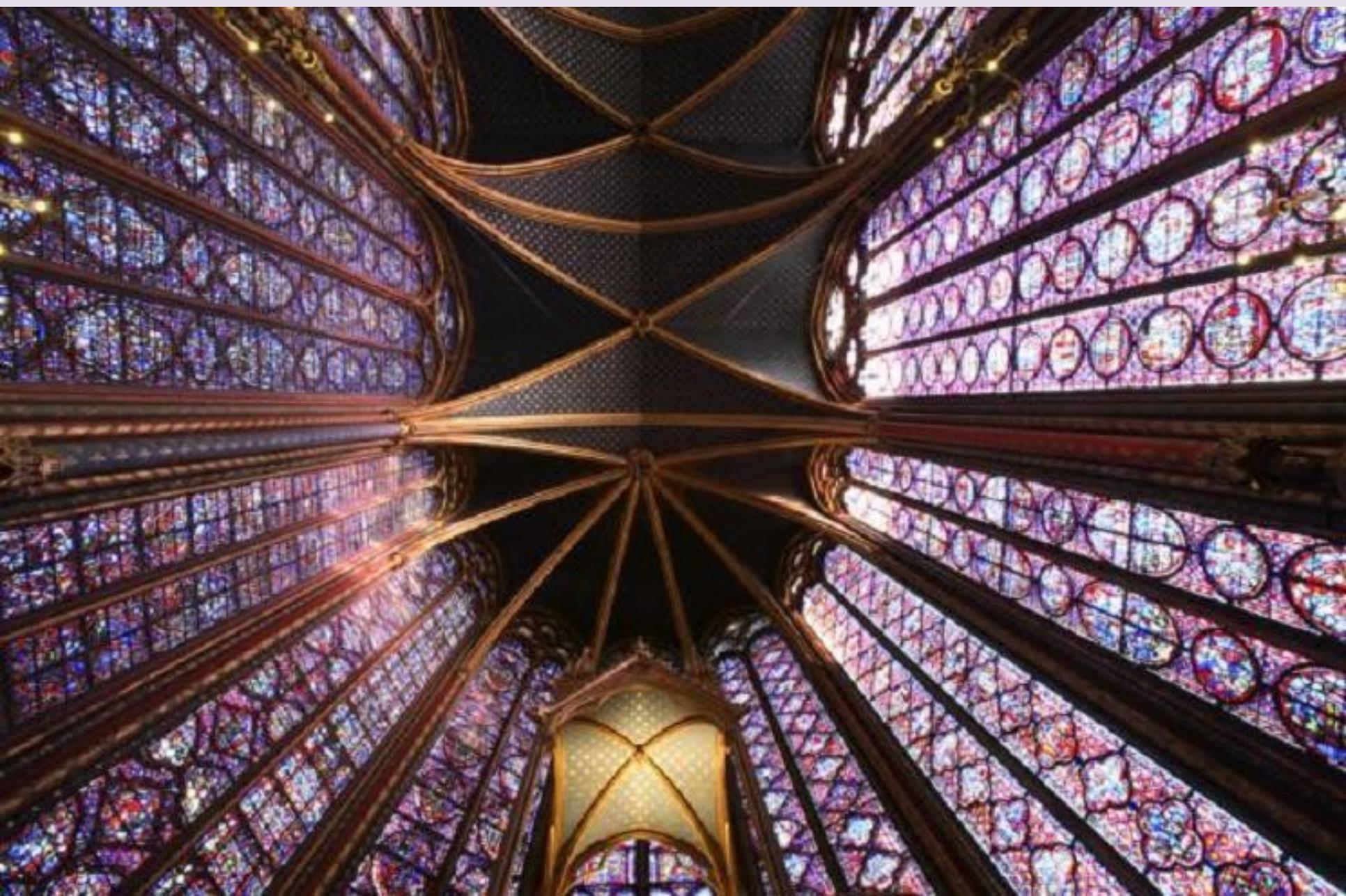

«La luz no natural del arte gótico se presenta como portadora de un mundo de imágenes, cuya potencia actúa con fuerza extraordinaria sobre el alma del hombre. La luz del interior gótico encarna la idea del símbolo de la Lux Spiritualis.

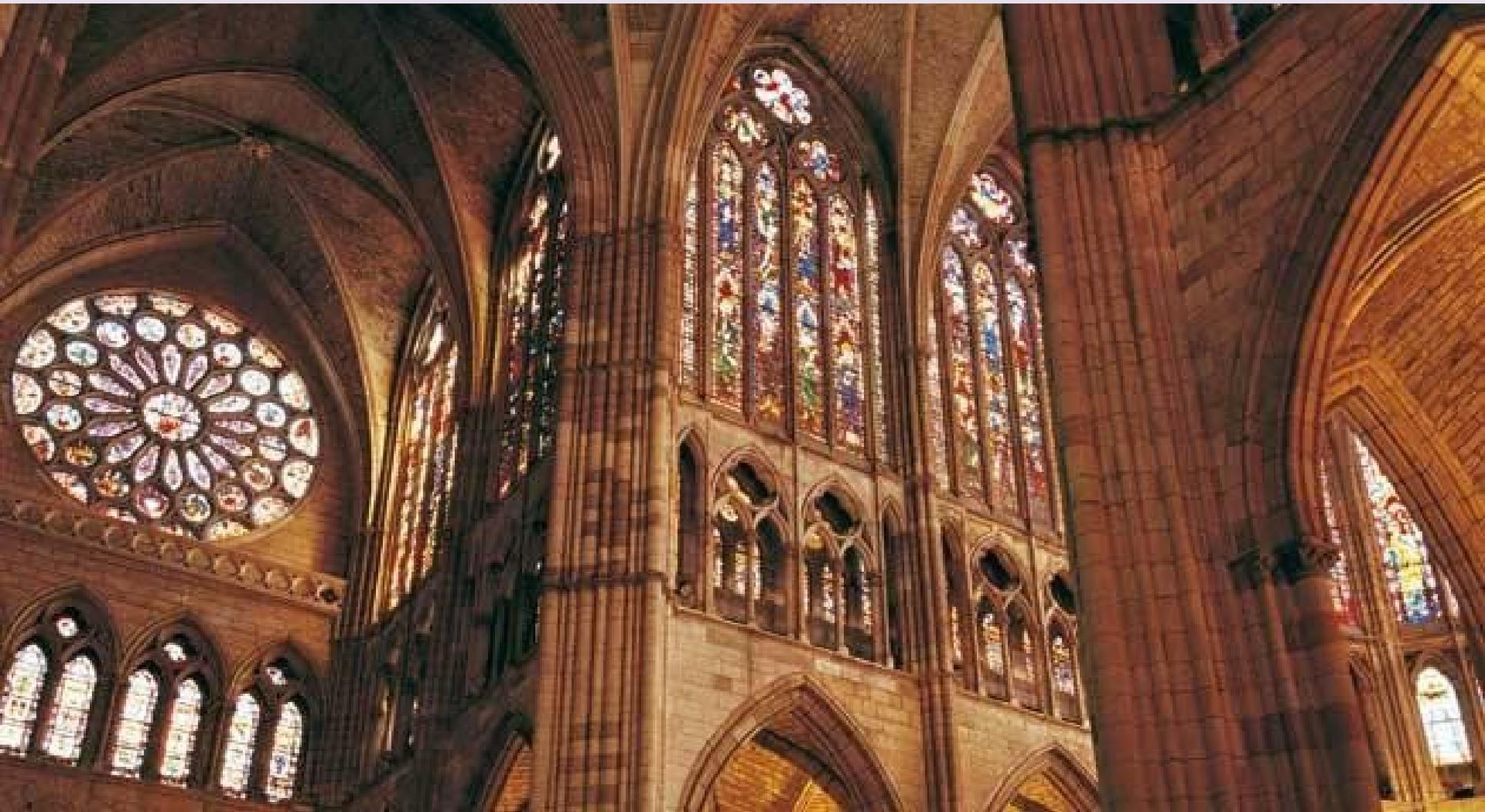
El valor de la luz como símbolo de la Divinidad se prolonga durante la Edad Media hasta el punto de convertirse durante los siglos XII y XIII en el centro de toda reflexión sobre lo bello»

Otto von Simson.
Historiador del Arte

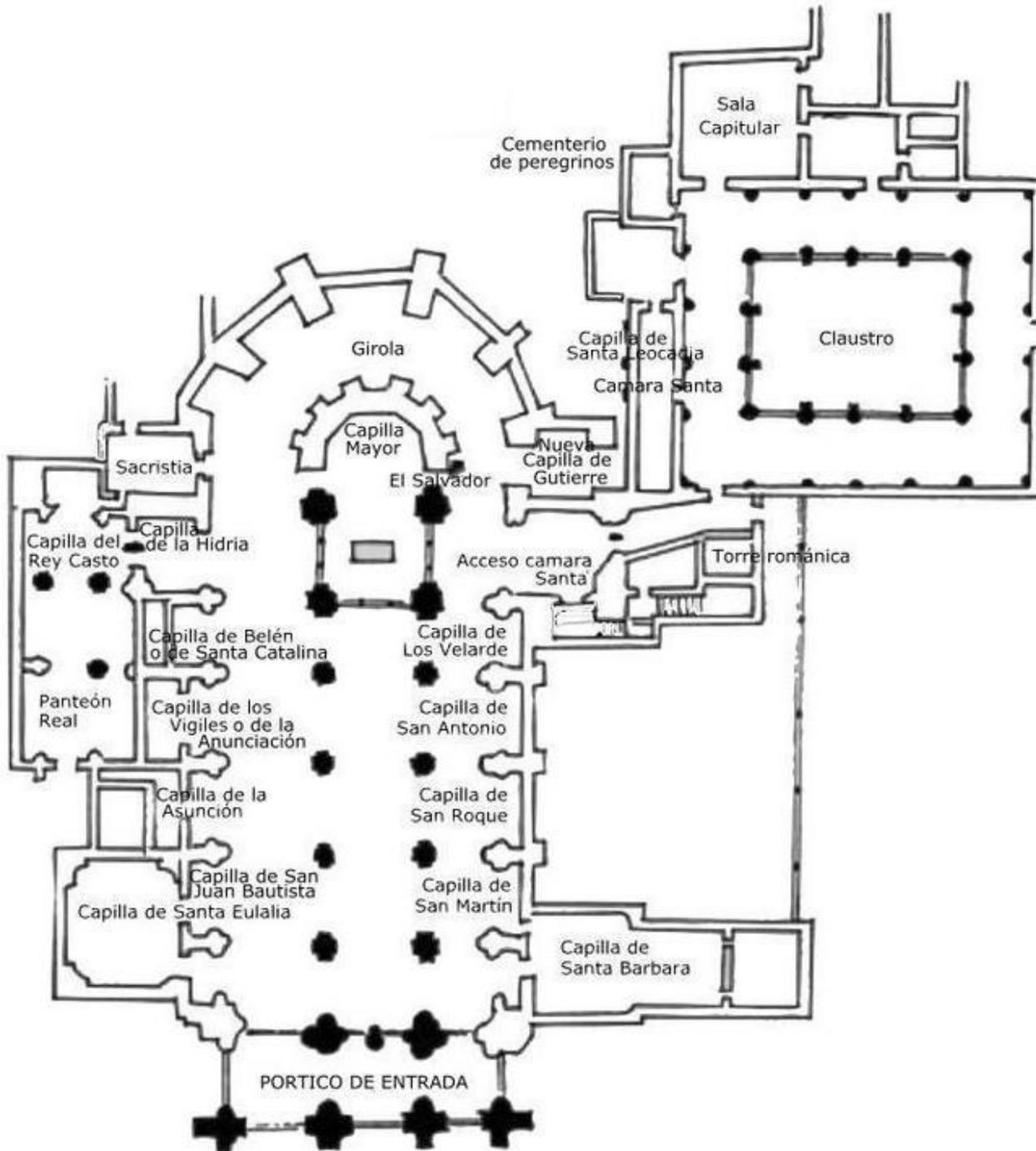
EL ESPACIO INTERIOR: VIDRIERAS Y TRACERÍAS

EL ESPACIO INTERIOR: VIDRIERAS Y TRACERÍAS

Partes de una Catedral Gótica

ARQUITECTURA GÓTICA DEL SIGLO XIII. LAS GRANDES CATEDRALES

Europa en la época del gótico

- Primeras universidades
- Principales catedrales góticas
- Monasterios cistercienses
- Ciudades

FRANCIA COMO ORIGEN Y PUNTO DE DIFUSIÓN DEL GÓTICO

ORIGEN: CABECERA DE LA ABADÍA DE SAINT-DENIS (PARÍS)
H. 1140

EL ABAD SUGER, COMO MENTOR DE LA OBRA

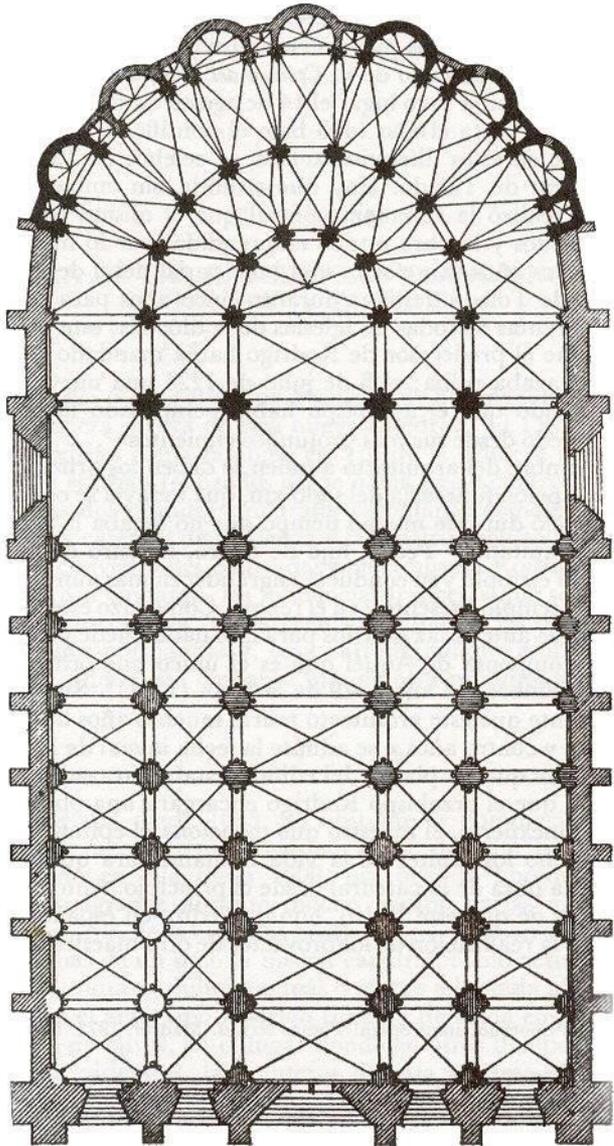
GÓTICO PRECLÁSICO: CATEDRAL DE LAON (1160)

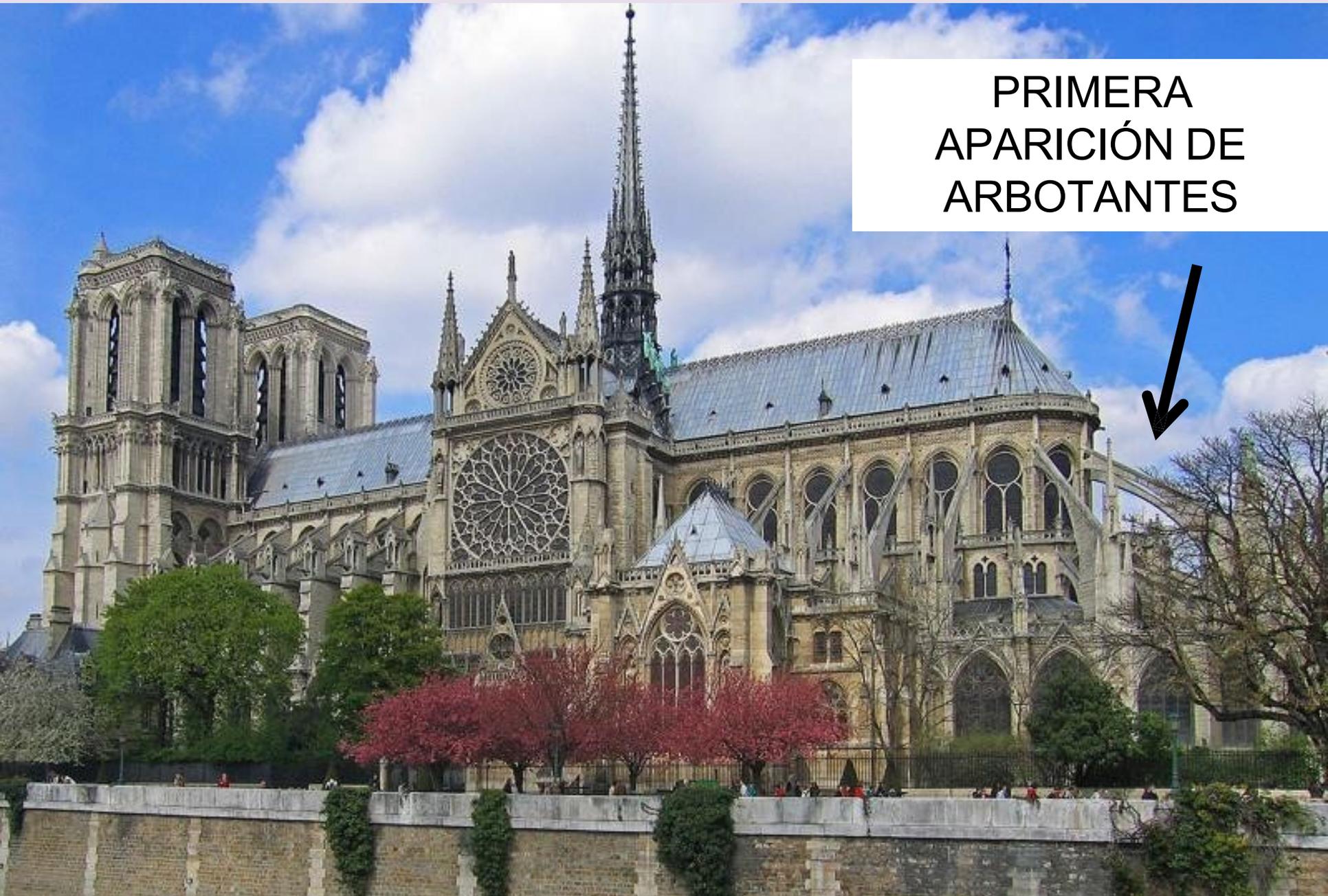
- Bóvedas sexpartitas

- Vanos medianos

GÓTICO CLÁSICO: CATEDRAL DE NOTRE DAME (PARÍS) (1160)

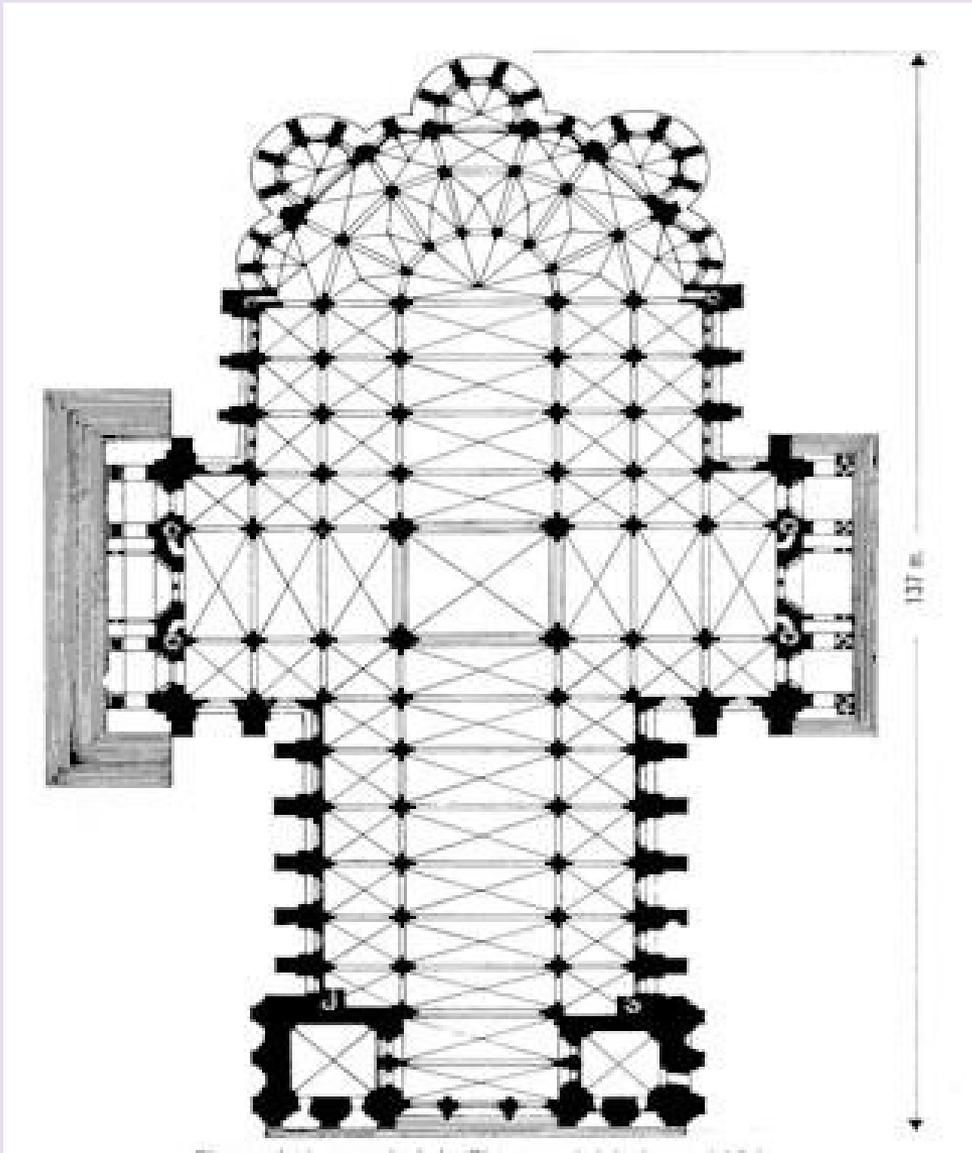

PRIMERA
APARICIÓN DE
ARBOTANTES

GÓTICO CLÁSICO: CATEDRAL DE CHARTRES (1194-1220)

MODELO A
SEGUIR

- Desaparición de tribuna
- Bóveda de crucería simple
- Claristorio

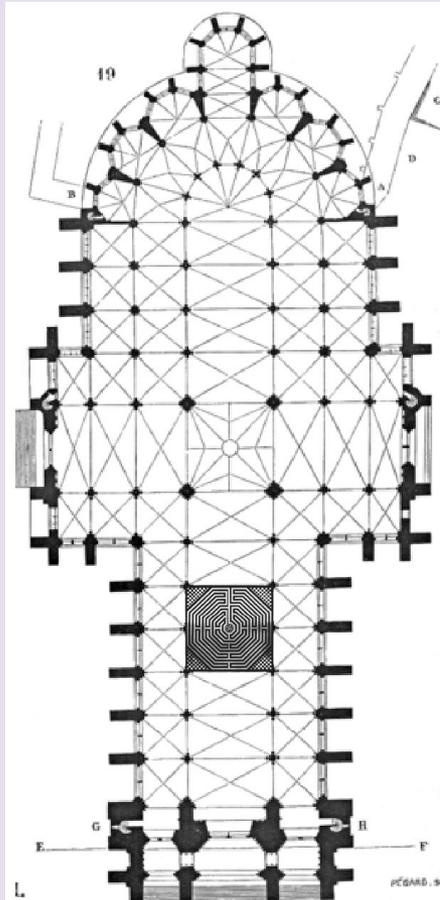
Restos de la catedral románica anterior

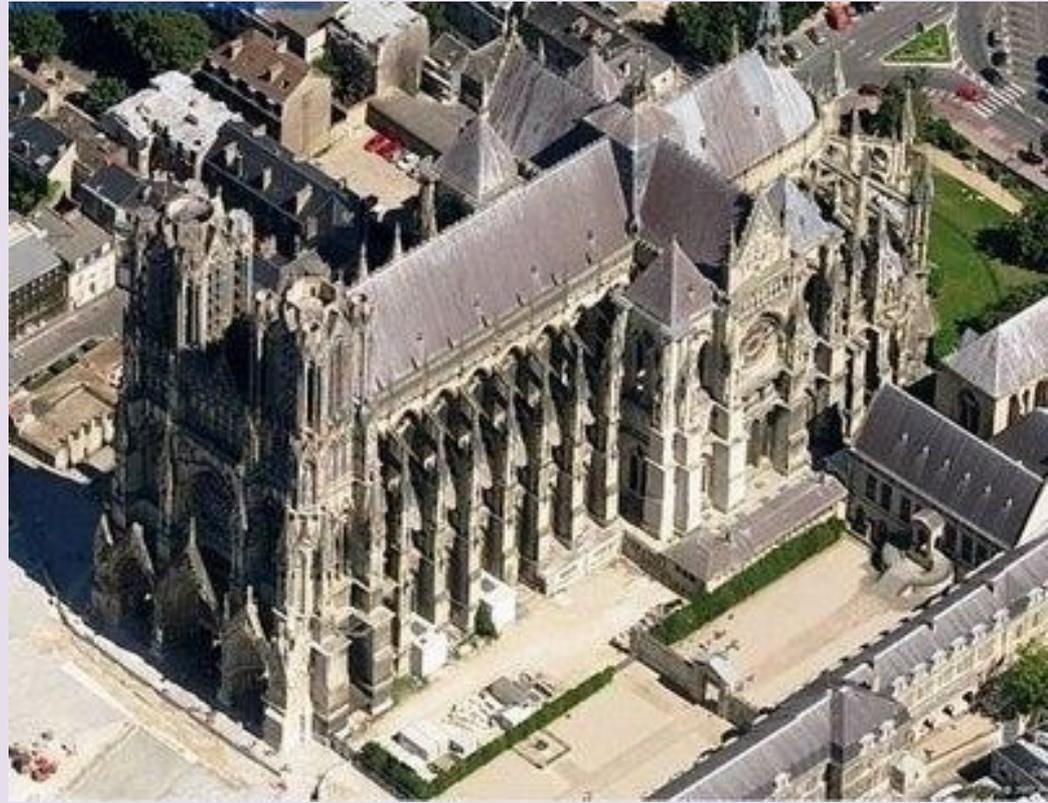

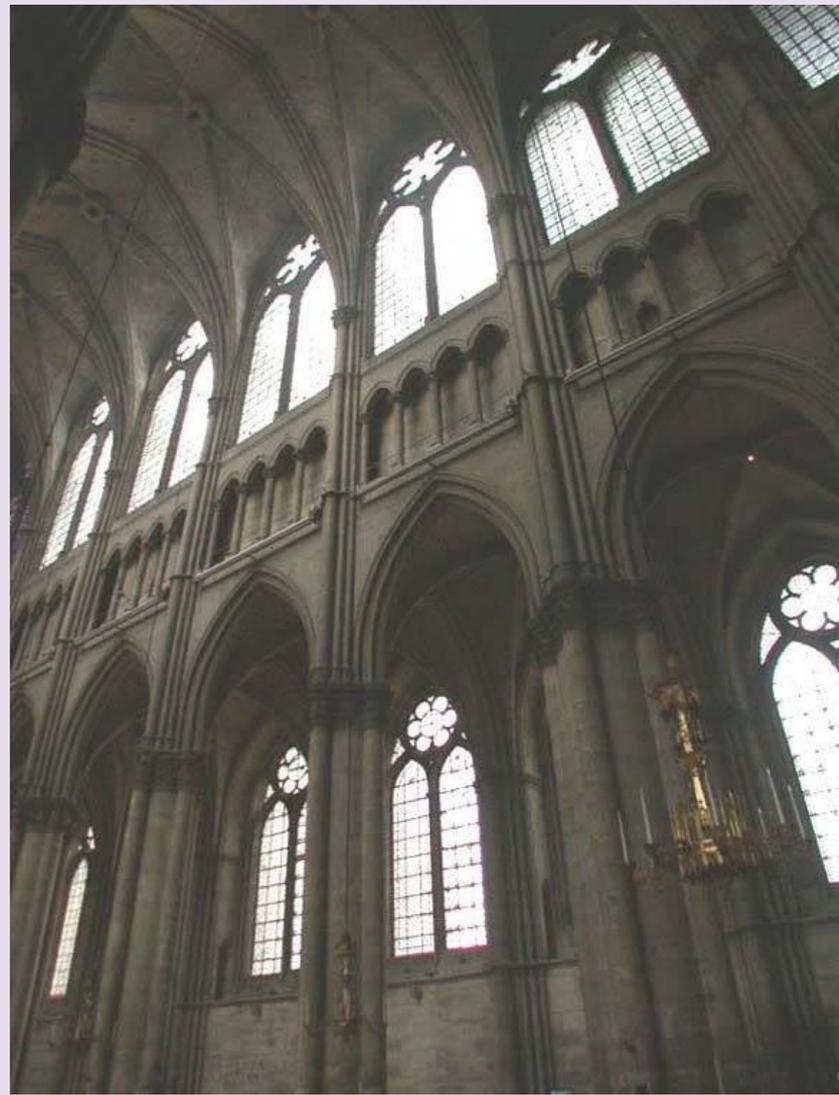
GÓTICO CLÁSICO: CATEDRAL DE REIMS (1211-1221)

➔ Lugar de consagración de los Reyes

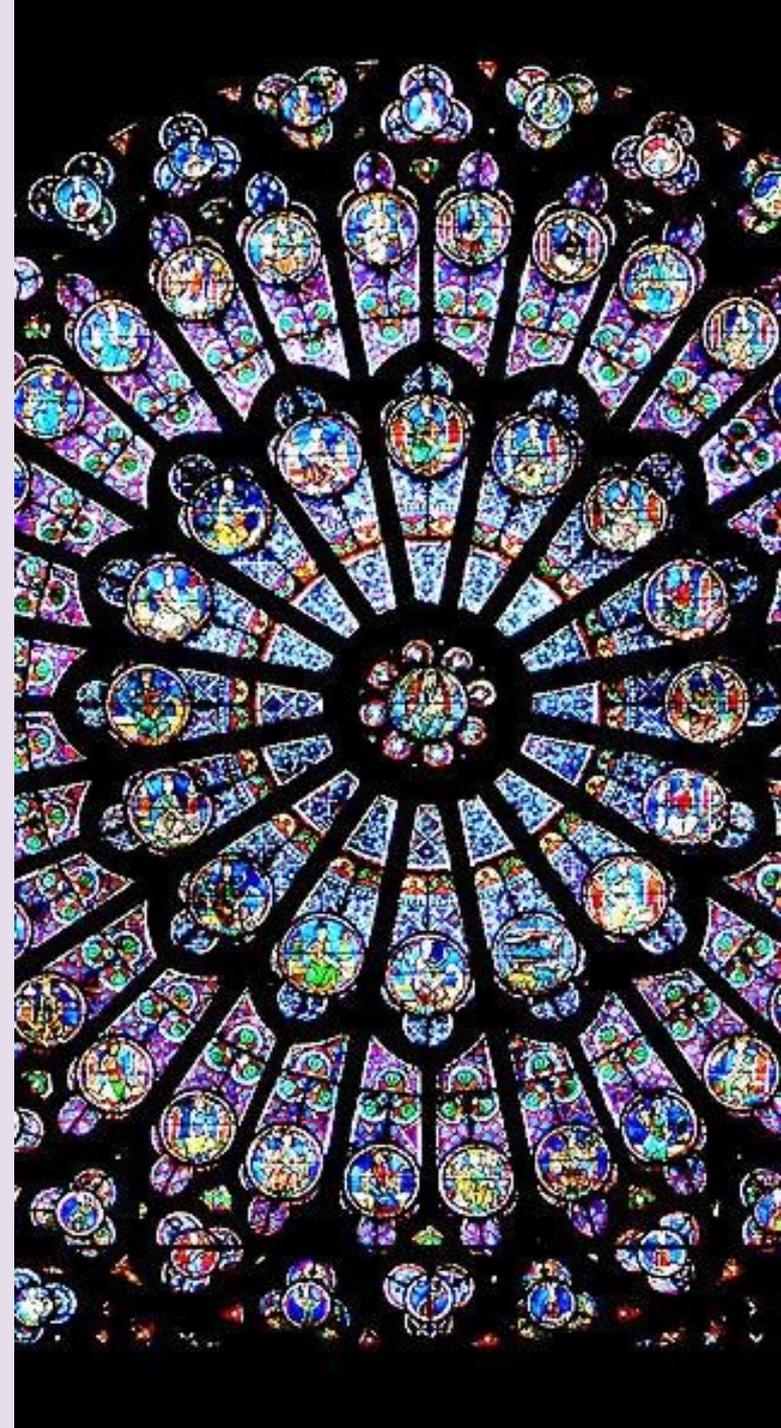
Obra de Jean D'Orbais, Jean de Loup, Gaucher de Reims y Bernard de Soissons

GÓTICO RADIANTE (2ª MITAD SIGLO XIII)

- Mayor altura
- Menor dimensión del edificio
- Expansión vanos
- Mayor apuntamiento arcos
- Complicación de filigranas en ventanales y rosetones

SAINTE-CHAPELLE (1241-1248)

Dentro del Palacio Real

Reliquia de la corona de
Cristo

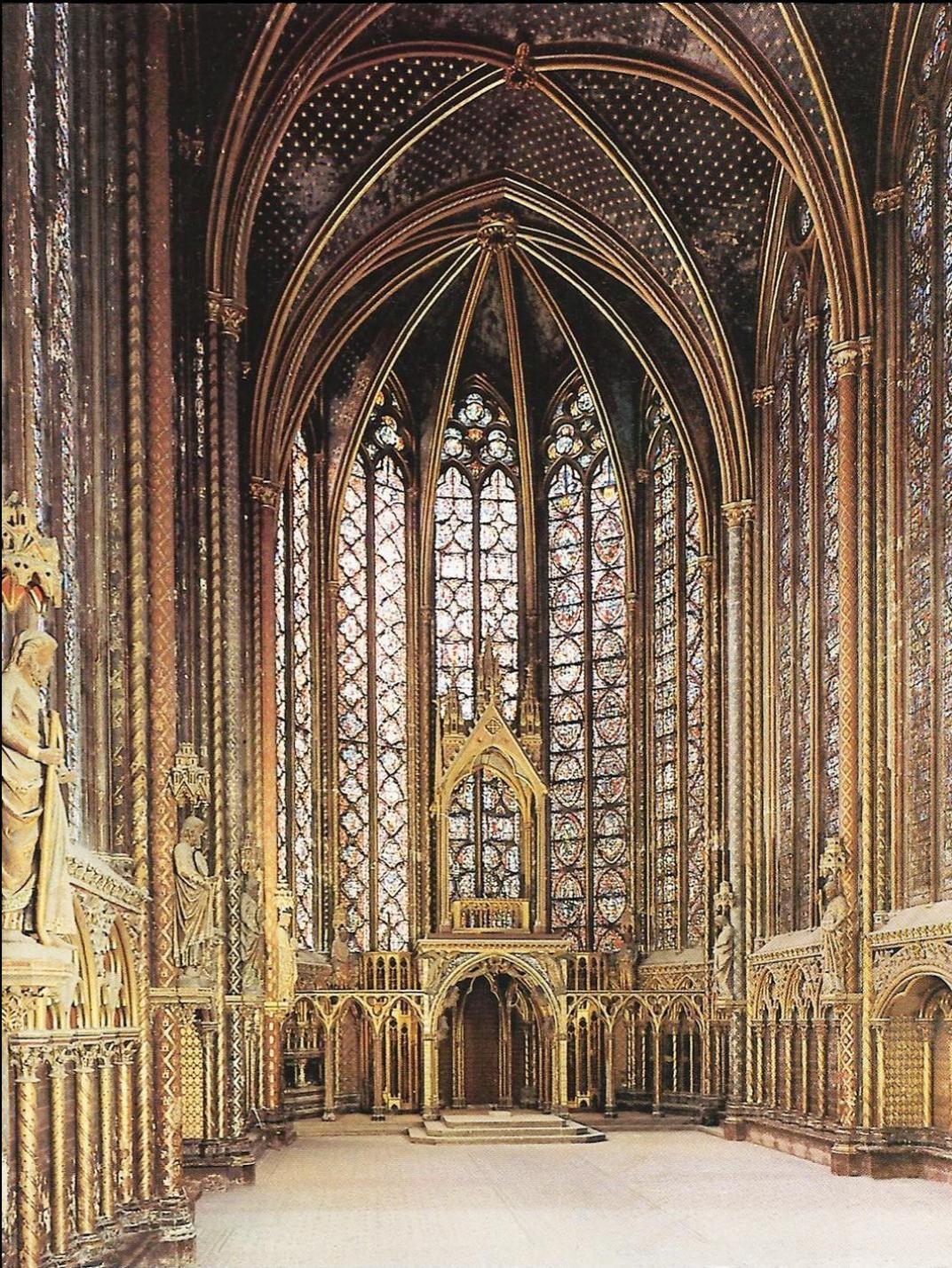
(elemento sacralizador de
los reyes de Francia)

Espacio inferior: templo público

Espacio superior:
relicario

Capilla de la abadía de
Saint Germer-de-Fly

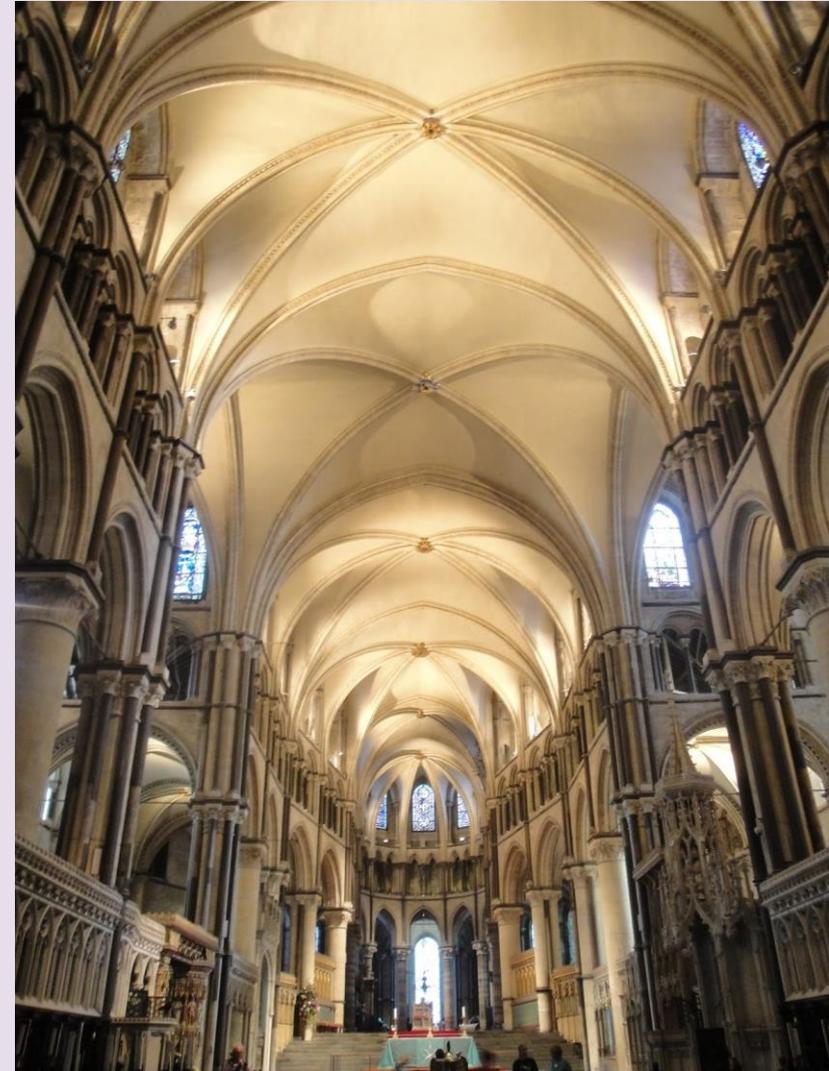
GÓTICO INGLÉS

A la vanguardia junto con Francia

Fases de transición

Guillermo de Sens: Catedral de
Canterbury (1174-1184)

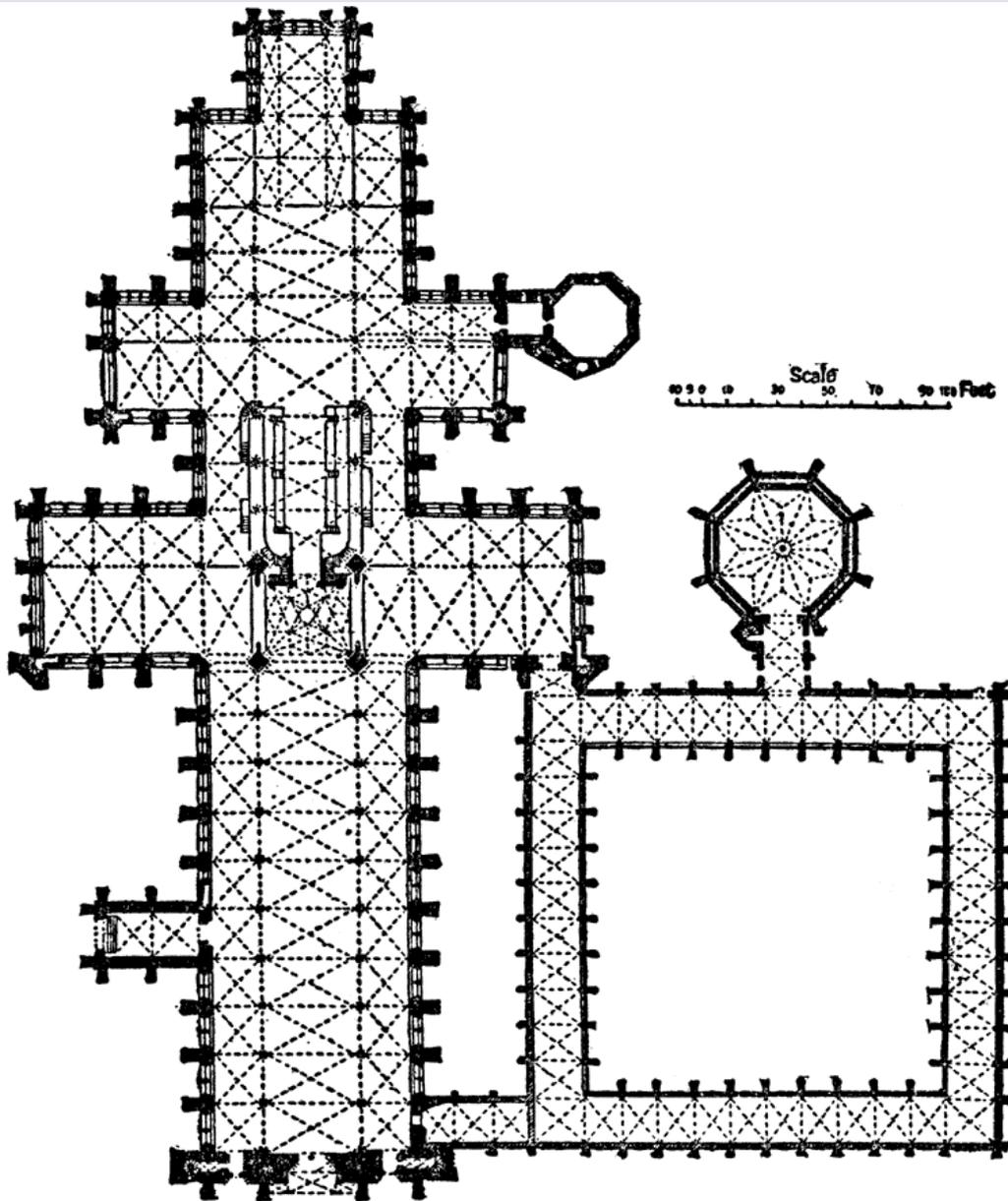

CATEDRAL DE SALISBURY (1220-1266)

- Novedades en planta

- Horizontalidad por encima de lo vertical

- Introducción de claustro y sala capitular

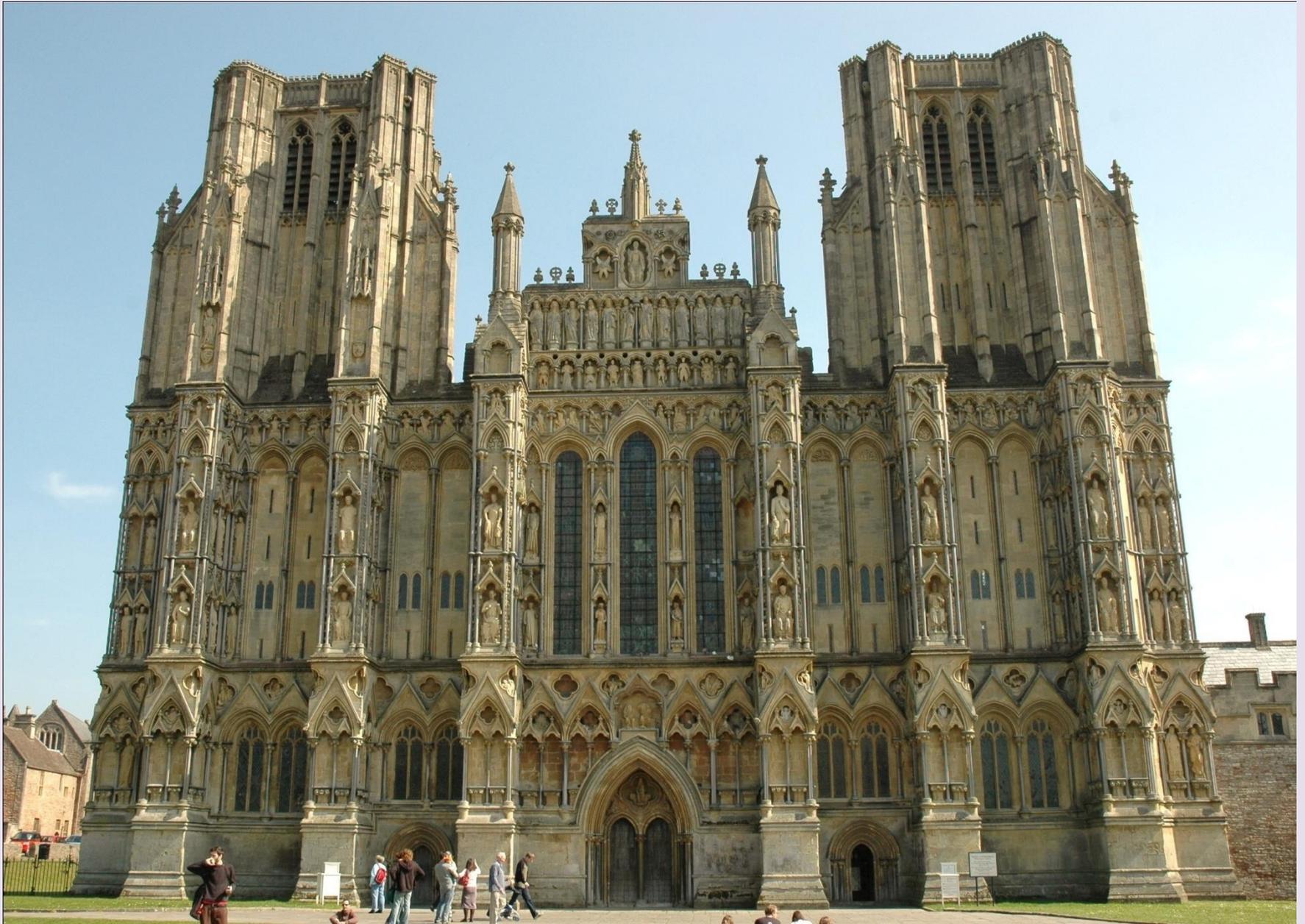

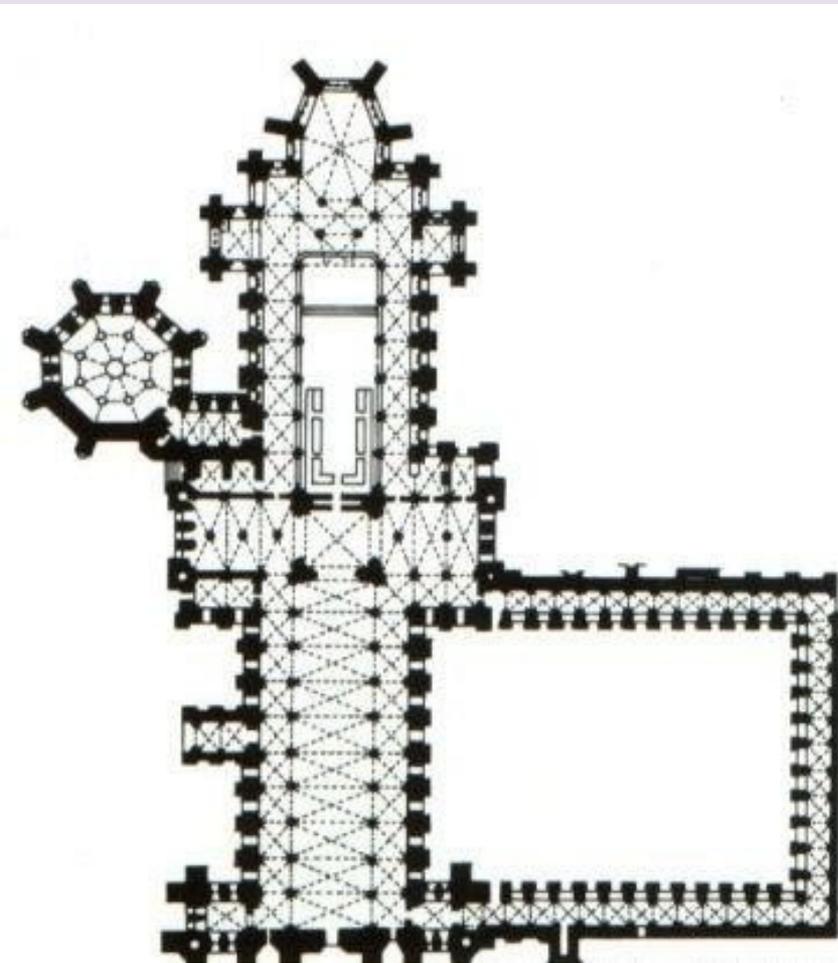

Fachadas pantalla

CATEDRAL DE WELLS

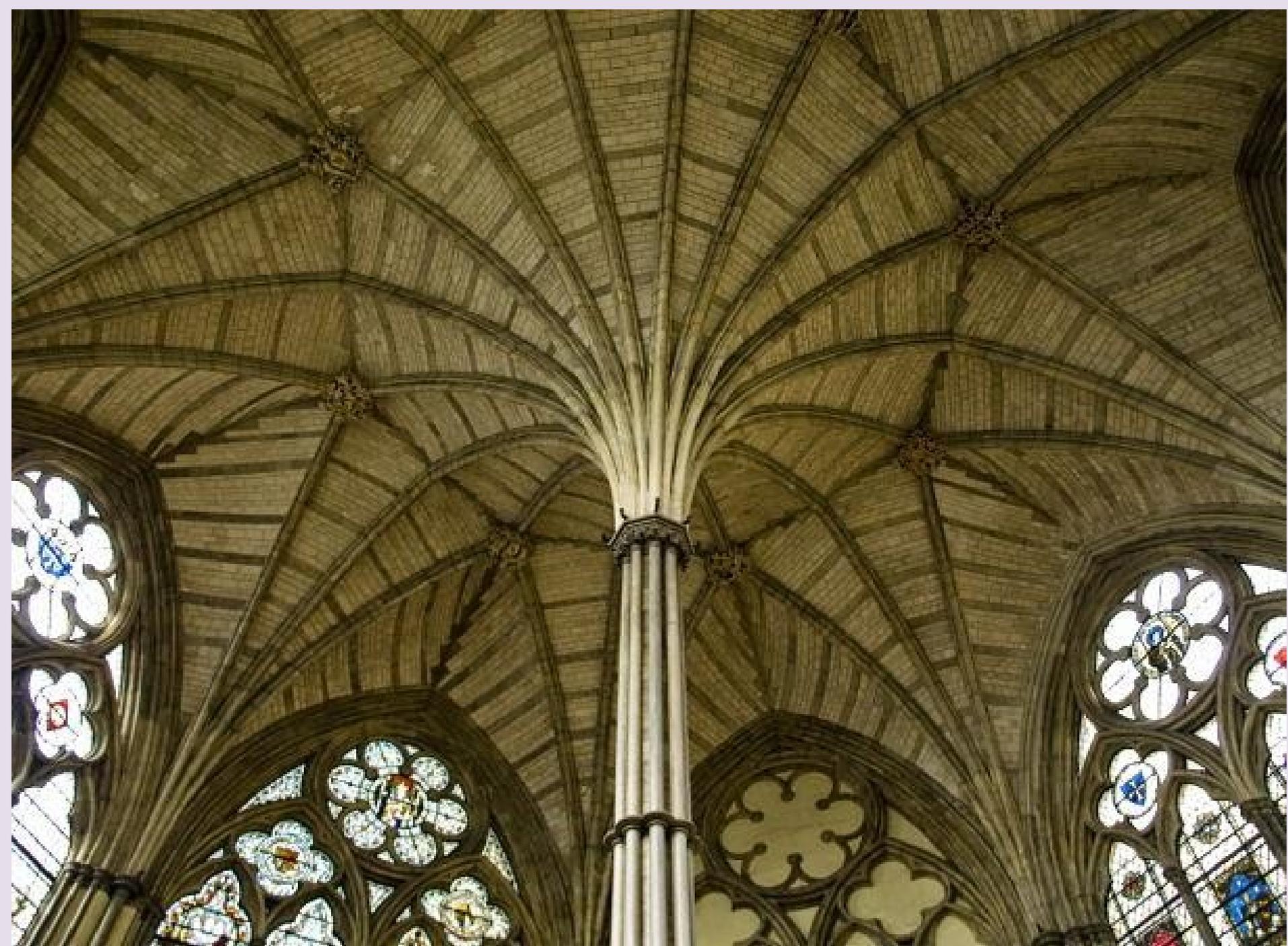

ABADÍA DE WESTMINSTER

- Financiada por Enrique III (1245)
- Arquitecto: Enrique de Reyns
- Coronación de los reyes

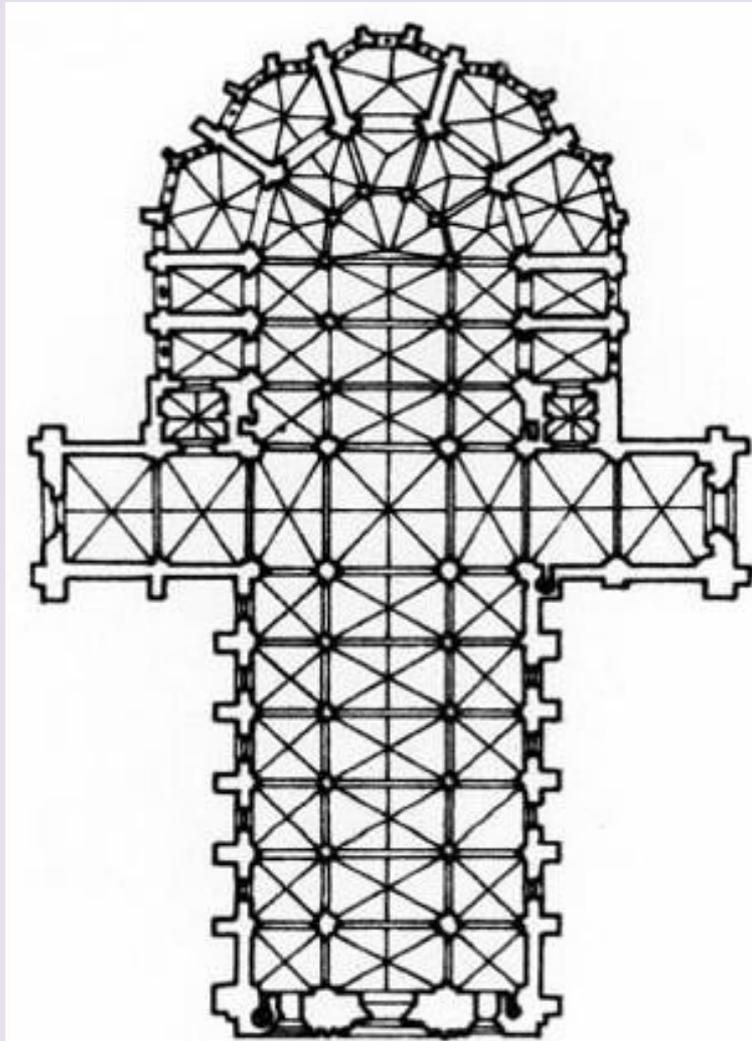

GÓTICO ESPAÑOL

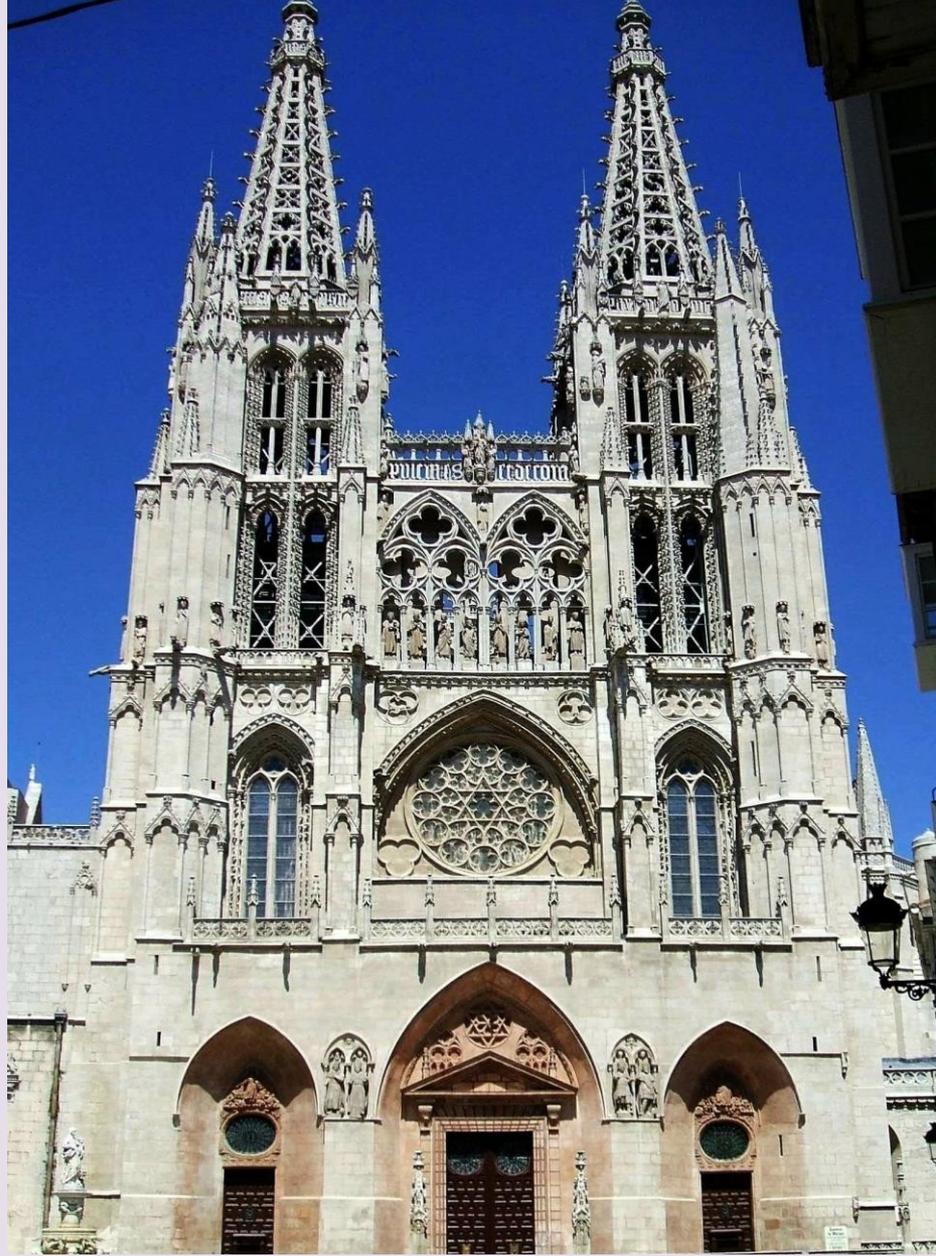
La Catedral de Burgos (1221-1260)

- Promoción de Fernando III y el obispo Mauricio
- De tradición francesa
- Reformas hasta el siglo XV: fachada
- Cambio coro a la nave

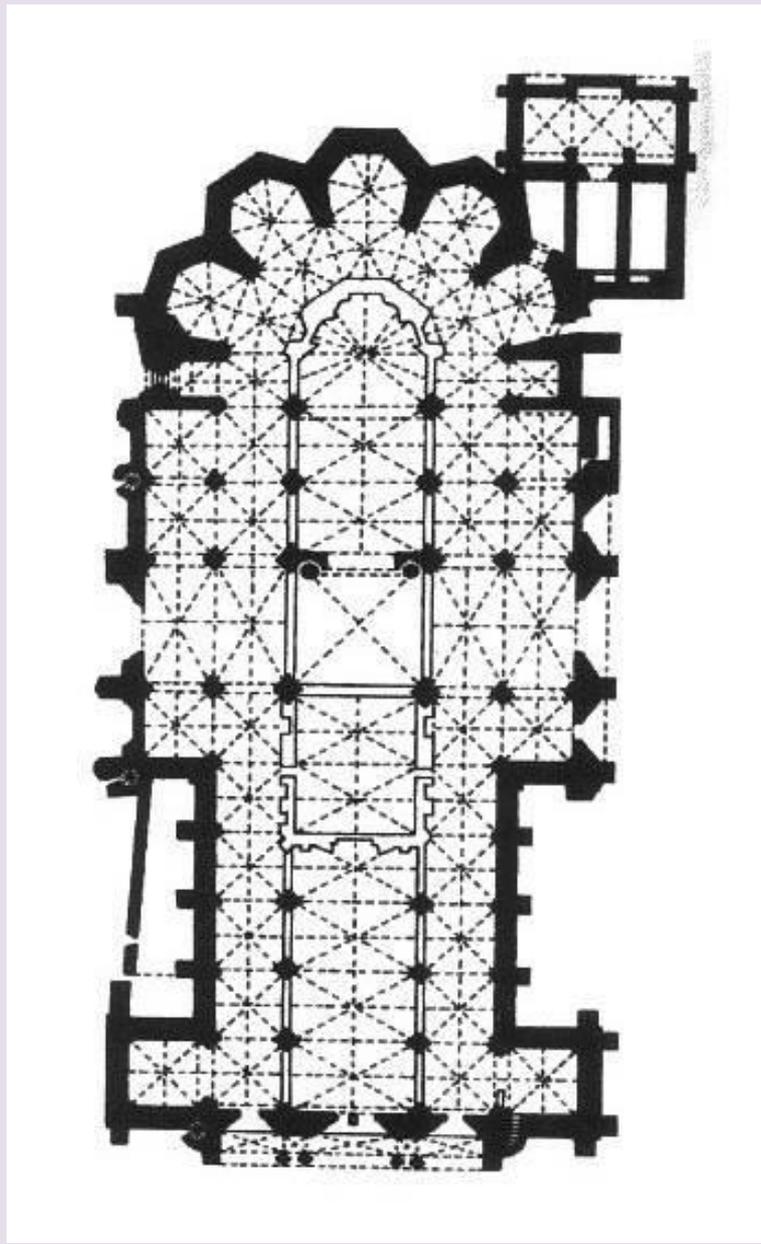

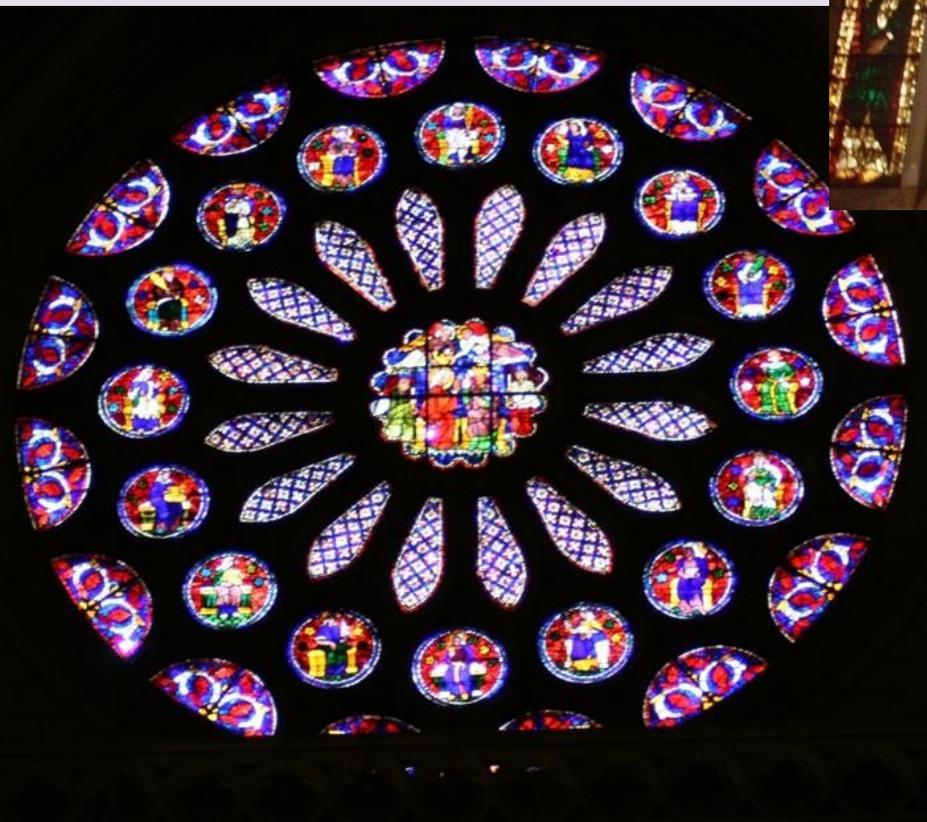

Juan de Colonia: Torres de la fachada (1440)

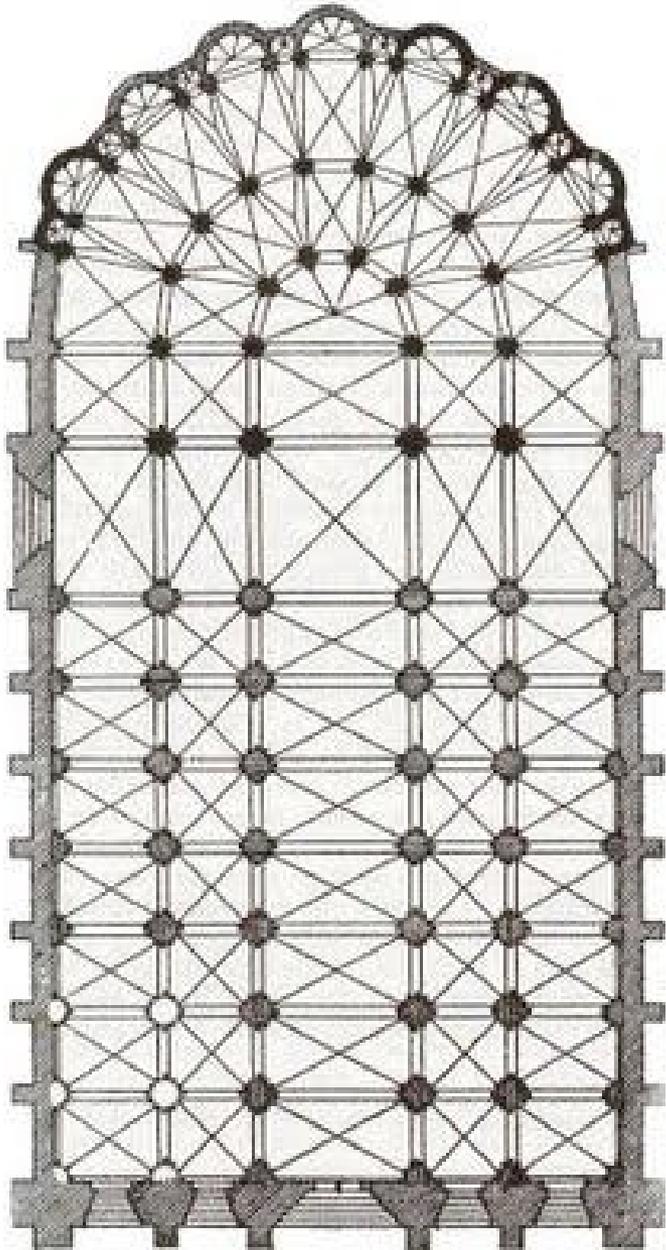
CATEDRAL DE LEÓN (MEDIADOS DEL SIGLO XIII)

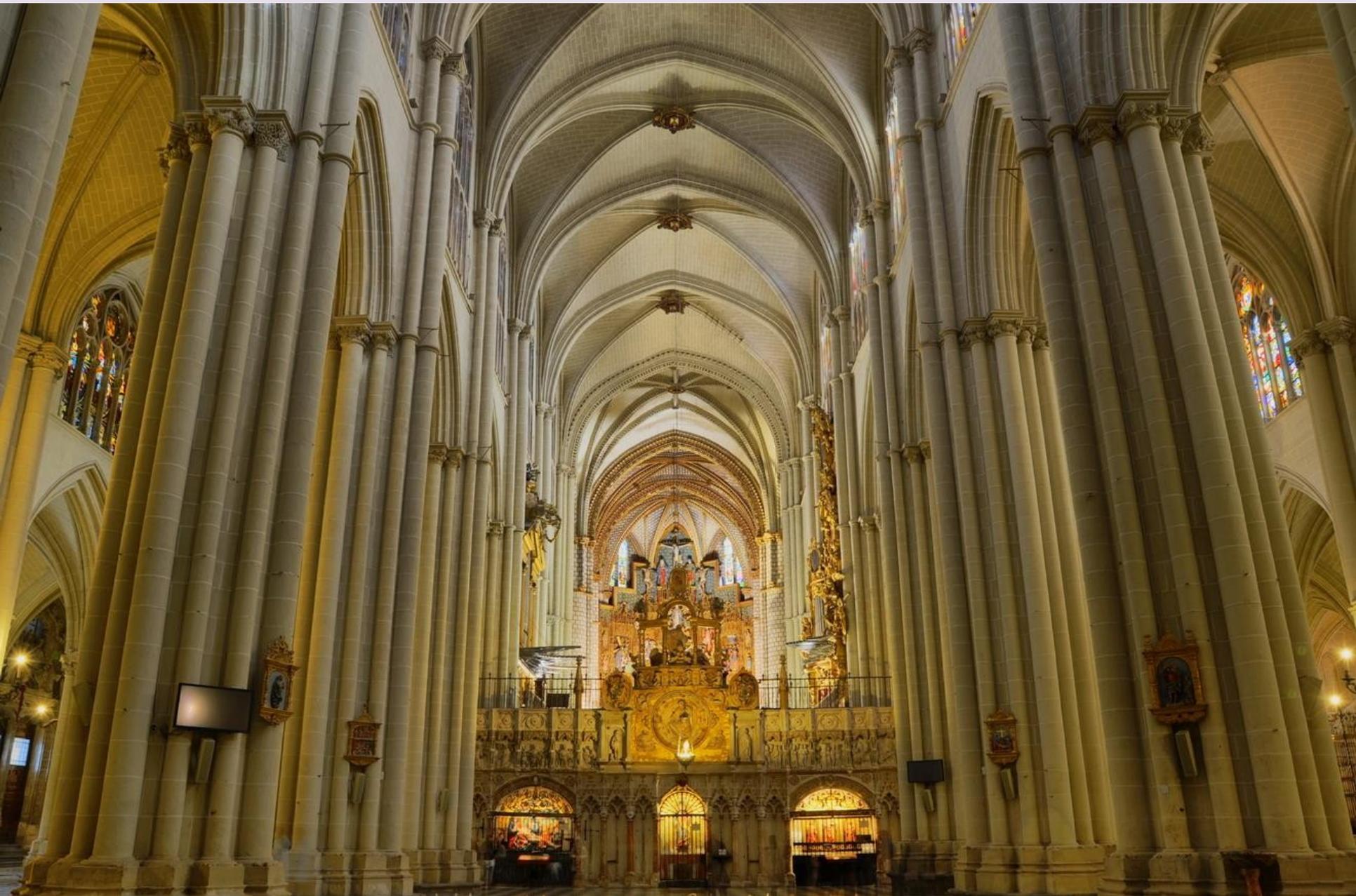

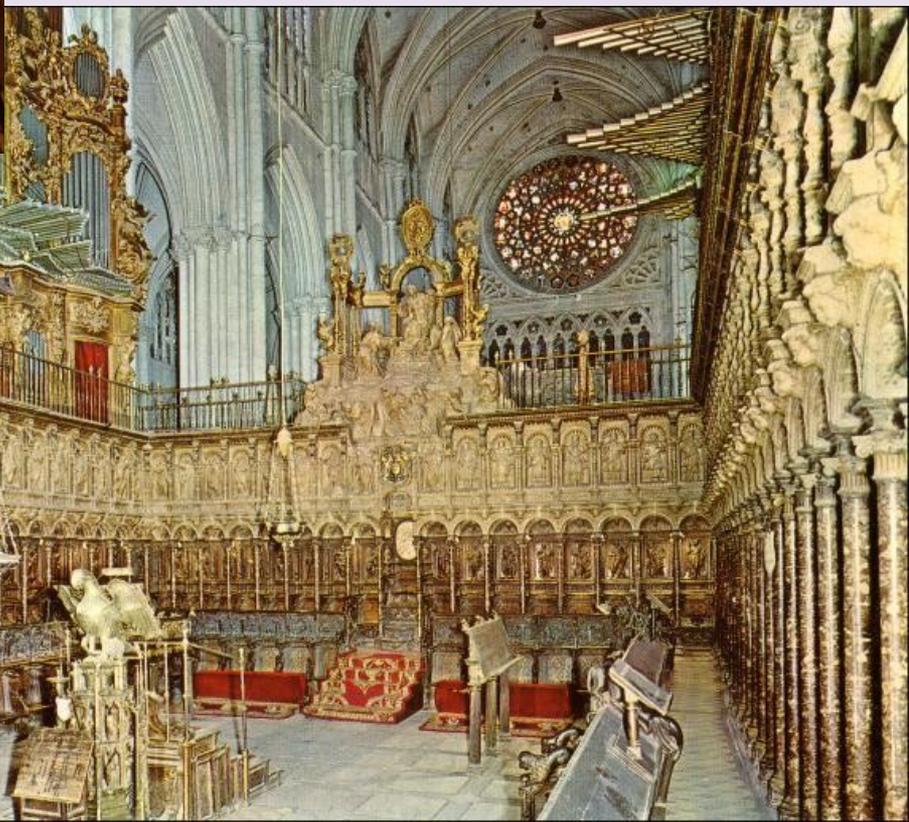

CATEDRAL DE TOLEDO (1226-1493)

GÓTICO ITALIANO: LA TRADICIÓN CLÁSICA

Basílica de San Francisco en Asís (siglo XIII)

Iglesia de la Santa Croce, Florencia (h. 1295)

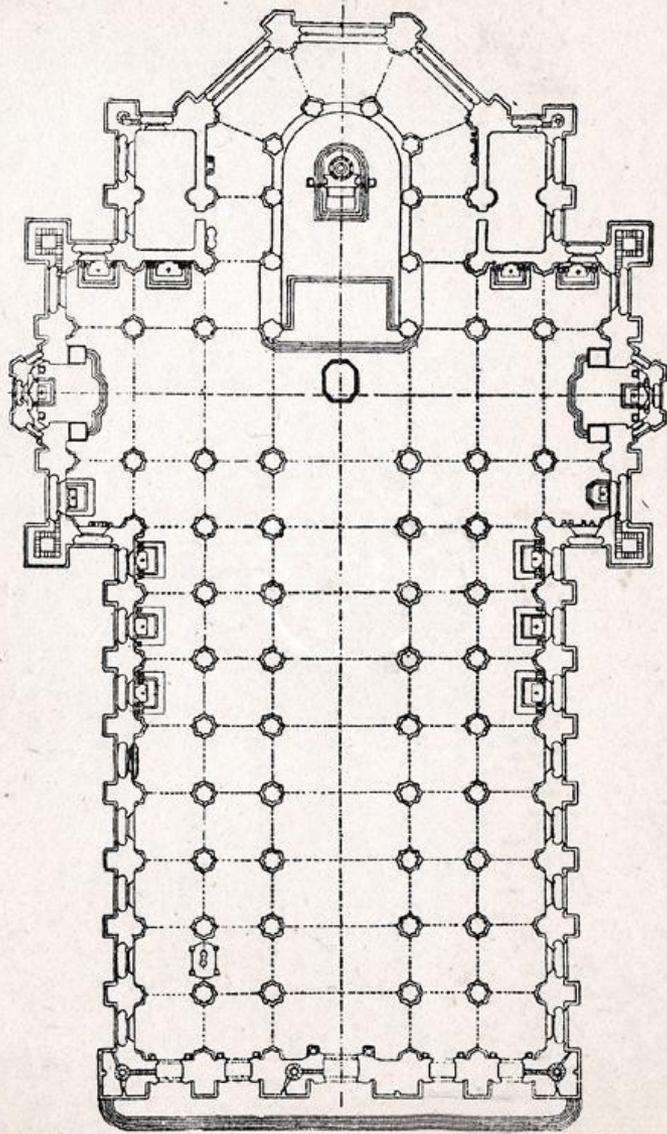

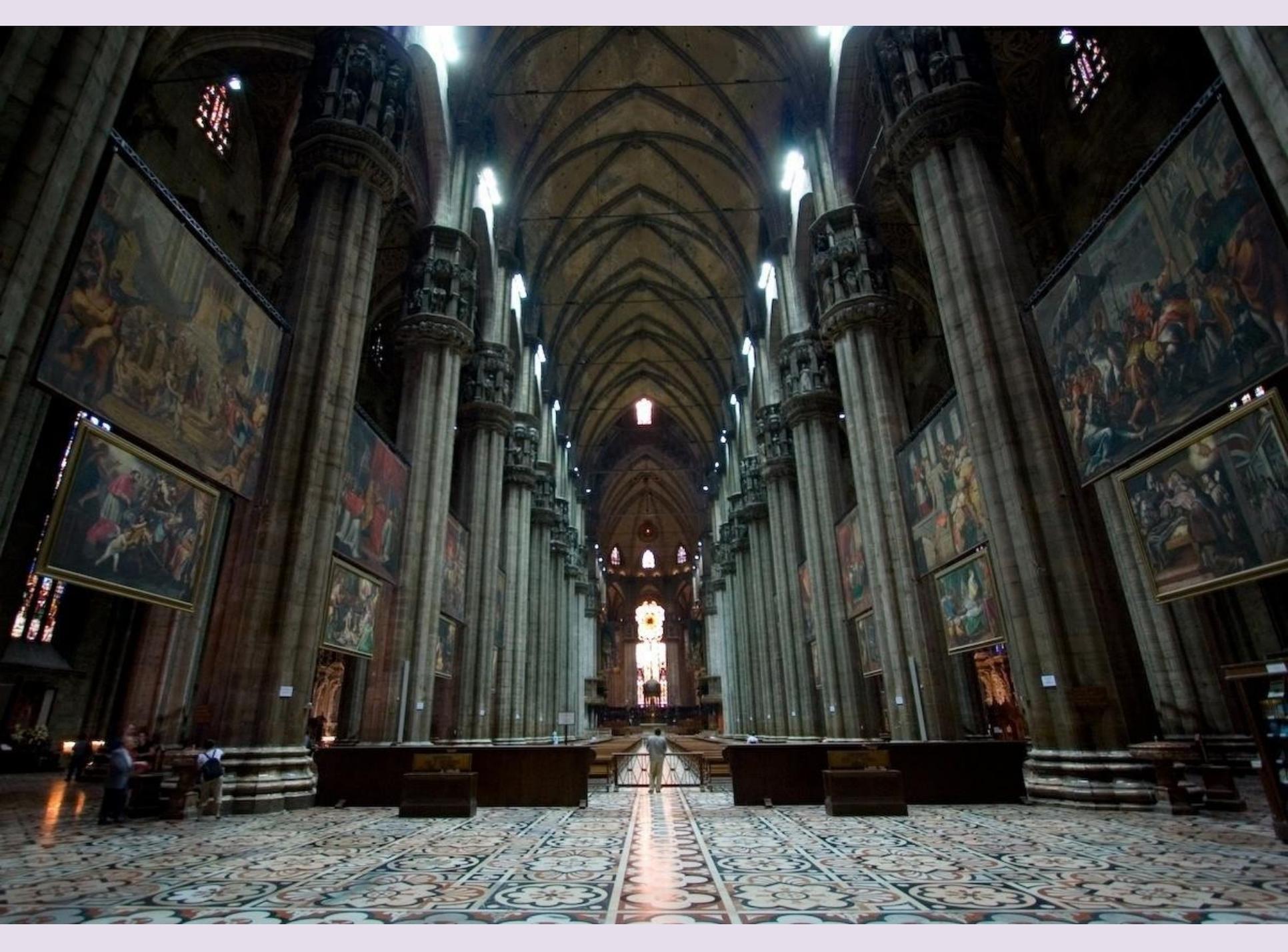
Giotto: Campanile del Duomo,
Florence (1298-1349)

CATEDRAL DE MILÁN (2ª mitad del siglo XIV)

De Arnechino de Alemania

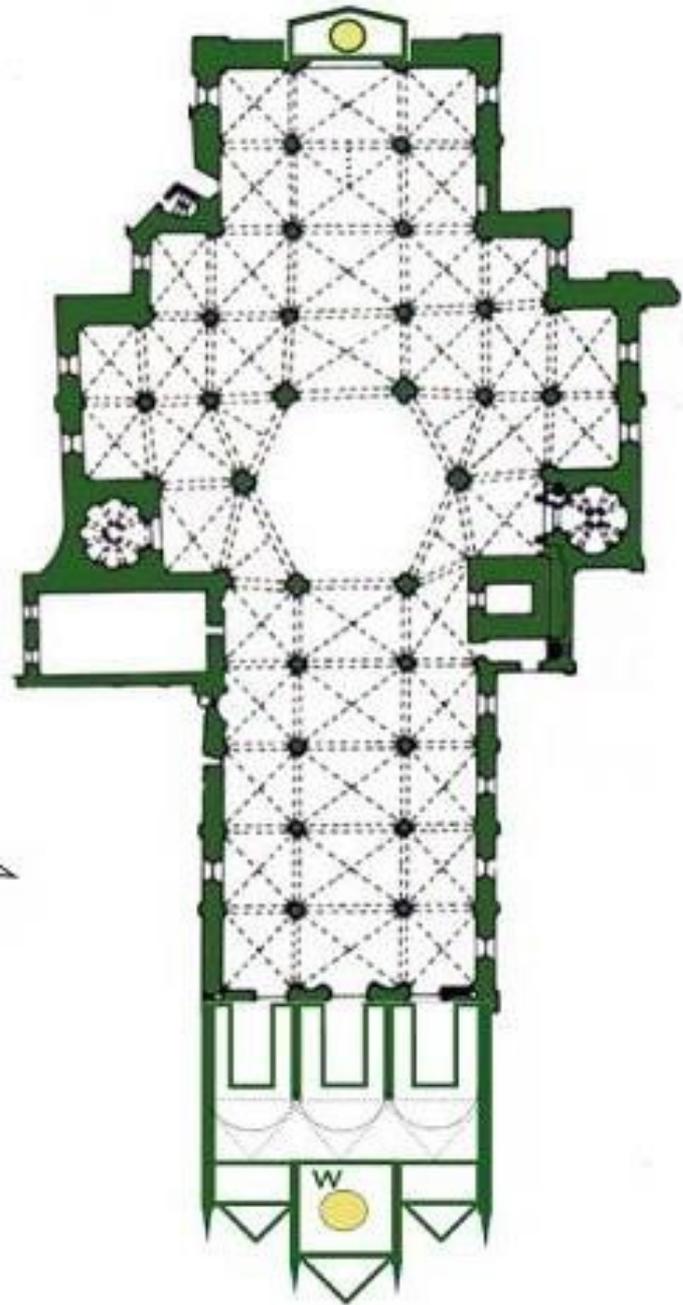

Catedral de Siena

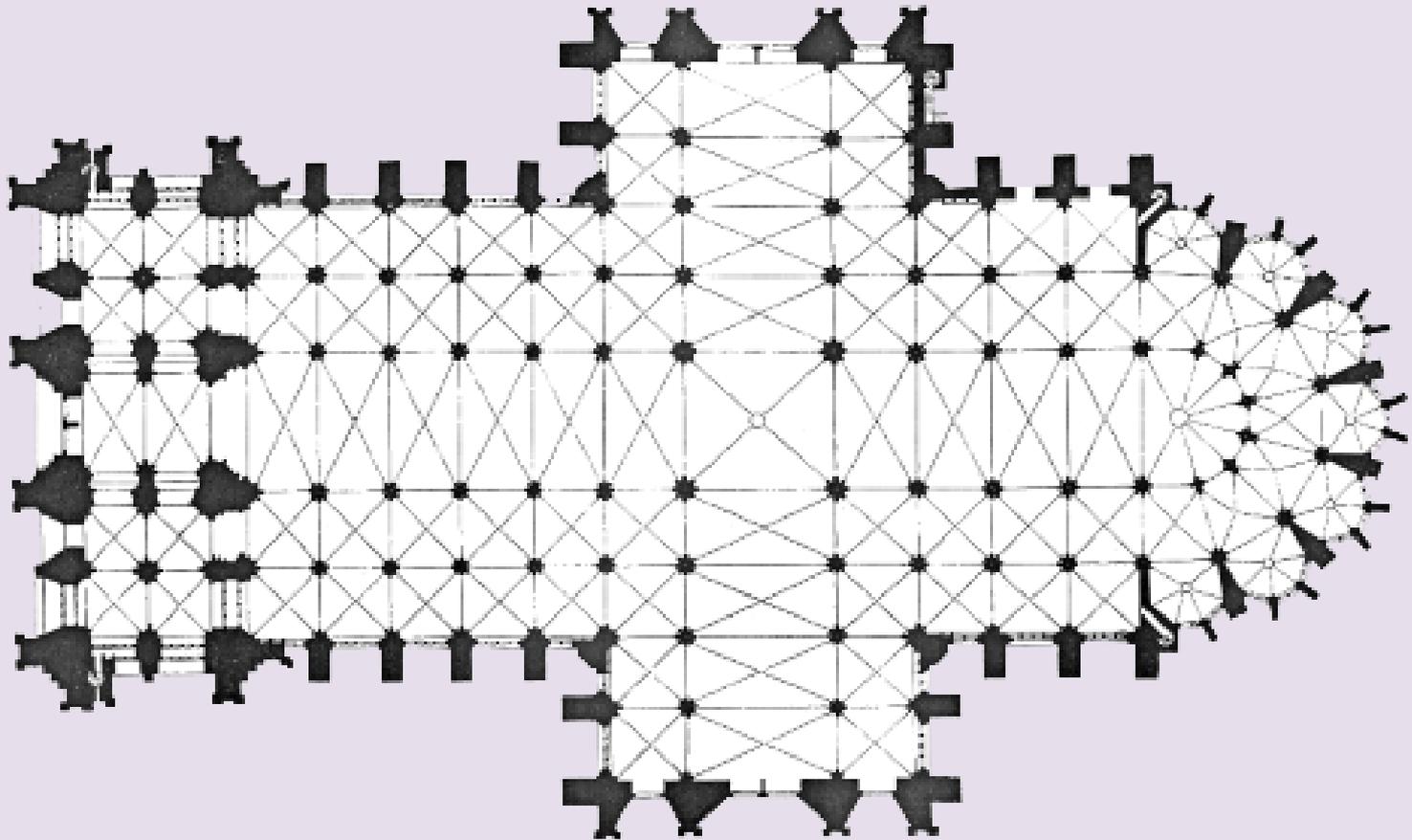
s. XIII-XIV

FIN. I SUP.

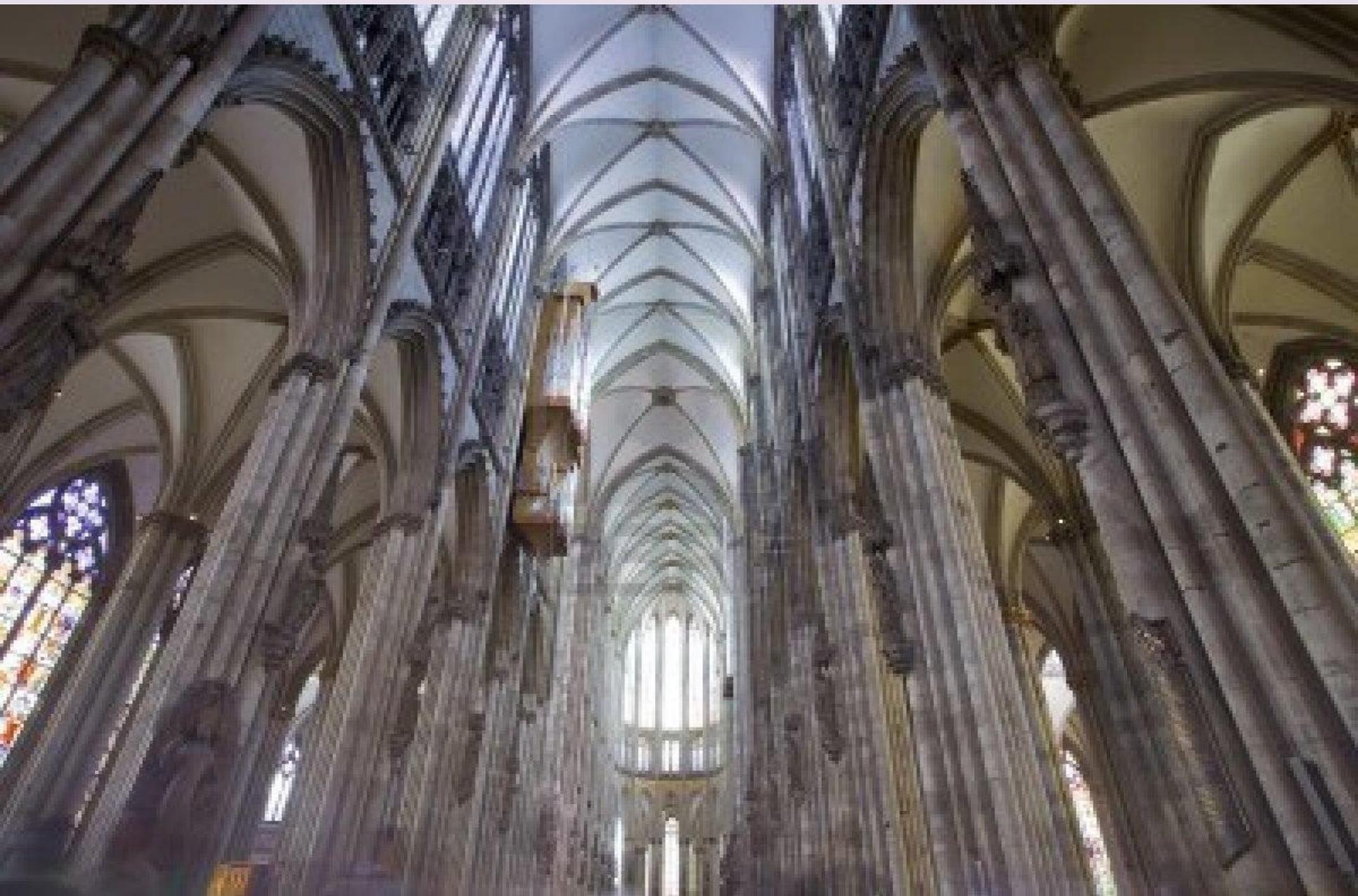

GÓTICO CENTROEUROPEO: TRAS LOS MODELOS FRANCESES

Catedral de Colonia (h. 1248)

ARQUITECTURA GÓTICA DE LOS SIGLOS XIV Y XV

- Mayor gusto por la decoración
- Aumento de arquitectura civil
- Diversidad estética por países, sin centro difusor

Gótico flamígero (Francia), perpendicular (Inglaterra), isabelino o Reyes Católicos (España), manuelino (Portugal)

TARDOGÓTICO

- Complicación de las bóvedas de crucería
- Desaparición de capiteles
- Diversificación de arcos
- Complicación de tracerías en vanos
- Aumento de la decoración vegetal

GÓTICO FLAMÍGERO FRANCÉS

➔ Finalización de portadas catedralicias

Fachada de la Trinidad de
Vendôme (1500)

Fachada de la catedral de
Saint-Étienne de Toul
(1460)

GÓTICO PERPENDICULAR INGLÉS

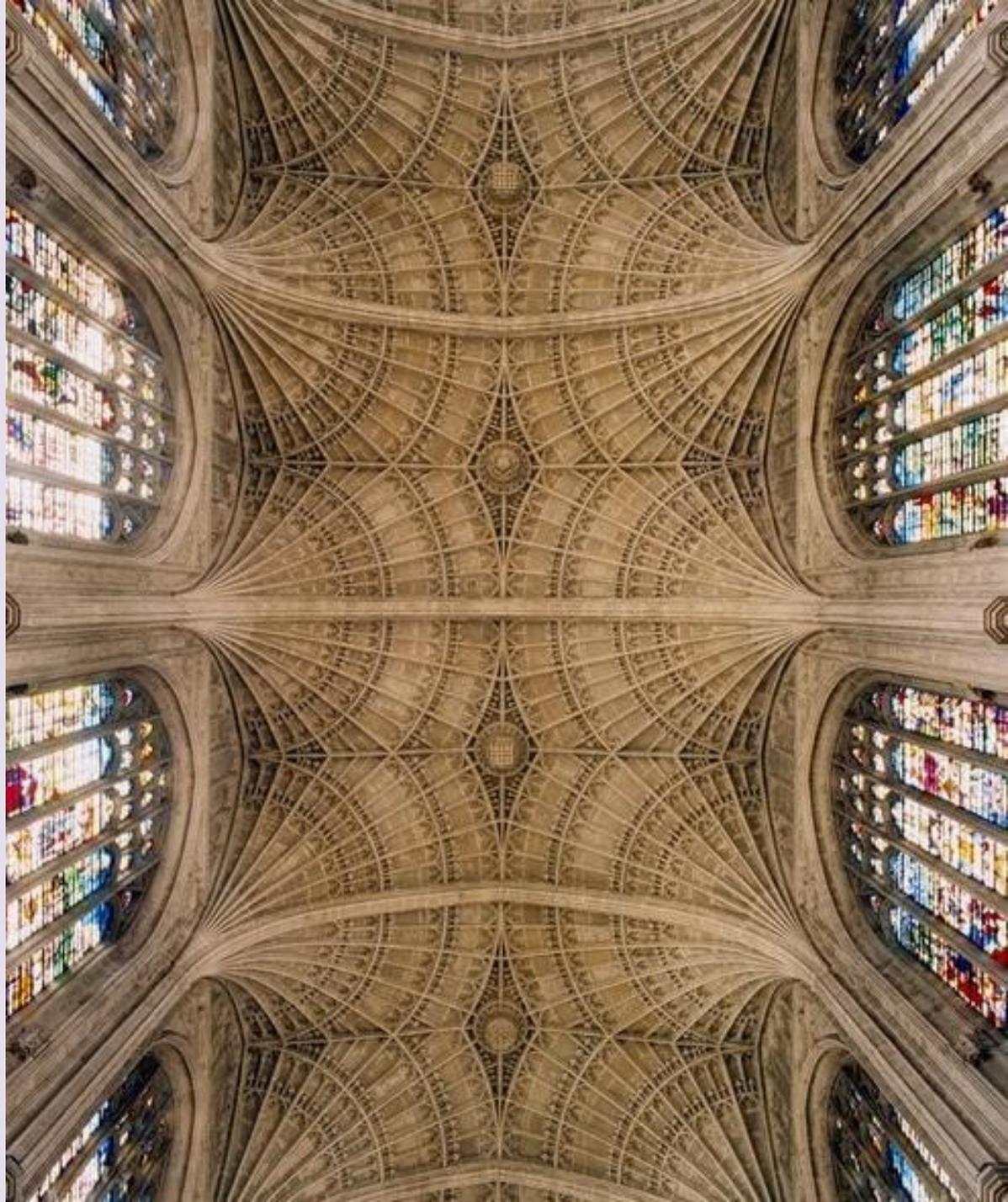
➔ Las bóvedas de abanico

Claustro de la Catedral de Gloucester (segunda mitad del siglo XIV)

Capilla del King's College de Cambridge (1441)

Promoción de
Enrique VI

GÓTICO CENTROEUROPEO

La *Hallenkirche* o Planta de Salón

Iglesia Franciscana de Salzburgo (siglo XIV-XV)

Multiplicación de edificios civiles

Lonja de Paños de Brujas (1402)

Ayuntamiento de Bruselas
(siglo XV)

Ayuntamiento de Lovaina
(Bélgica) (1448-1469)

GÓTICO MANUELINO PORTUGUÉS

La exuberancia decorativa (motivos marinos)

Monasterio de Batalha (finales del siglo XIV)

Arco de capilla interior

Monasterio de los Jerónimos de Belém (Lisboa) (Principios del siglo XVI)

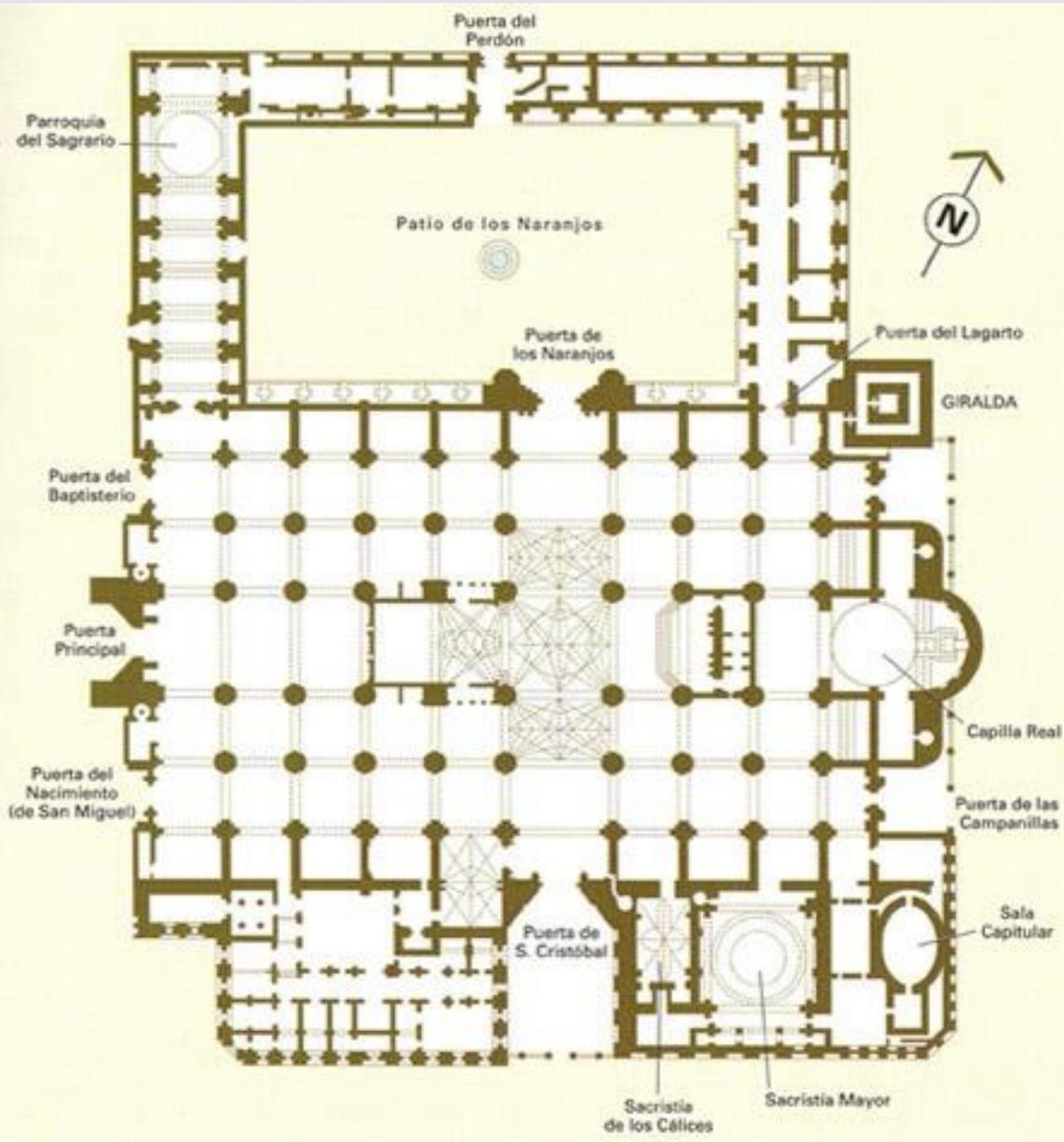
Península Ibérica s. XIII y XV

La península Ibérica entre los siglos XIII y XV

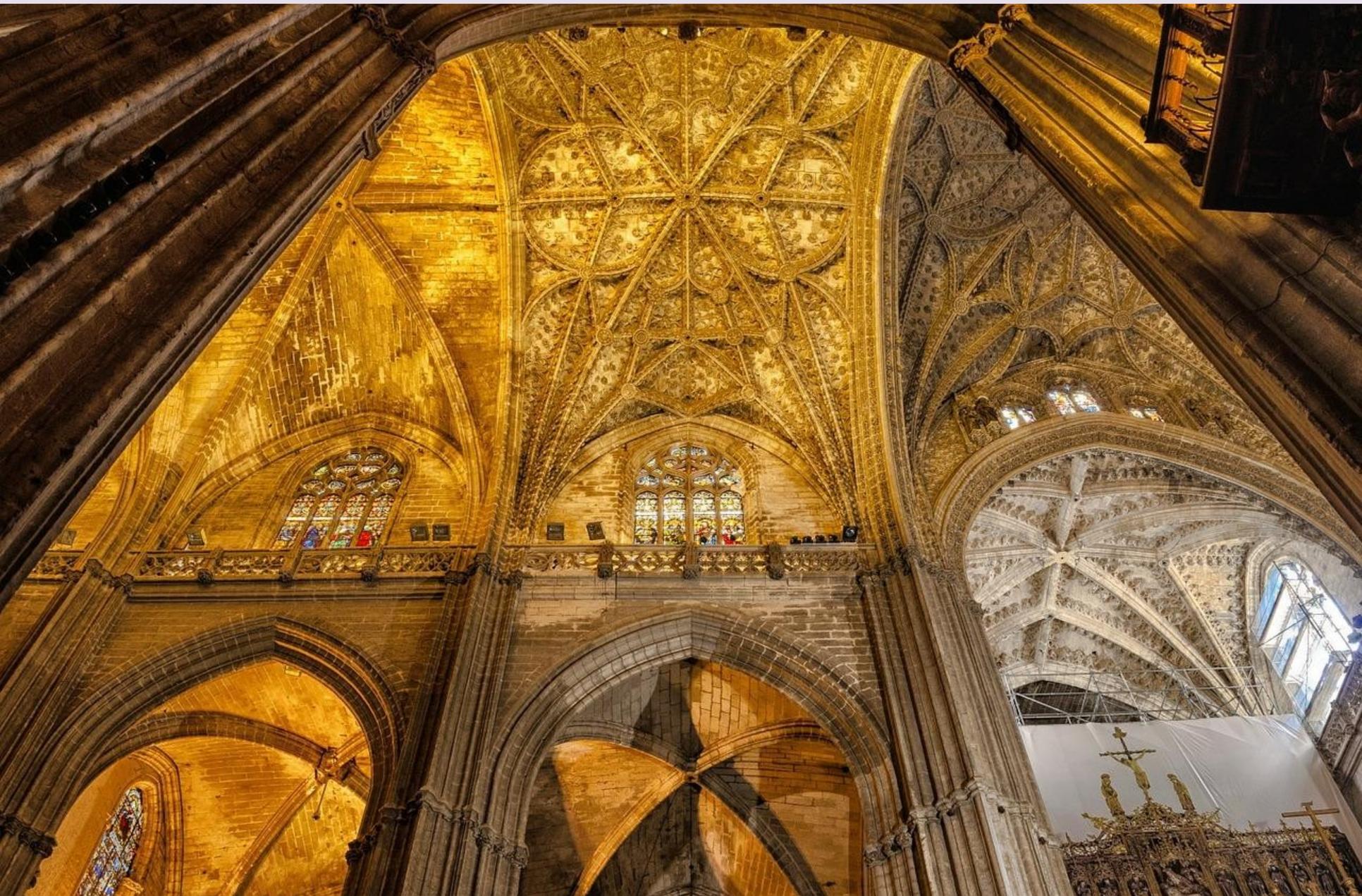
- Principales ciudades
- Principales ciudades con obras góticas destacadas
- Frontera con al-Ándalus al comienzo del siglo XIII
- Frontera con al-Ándalus en 1252

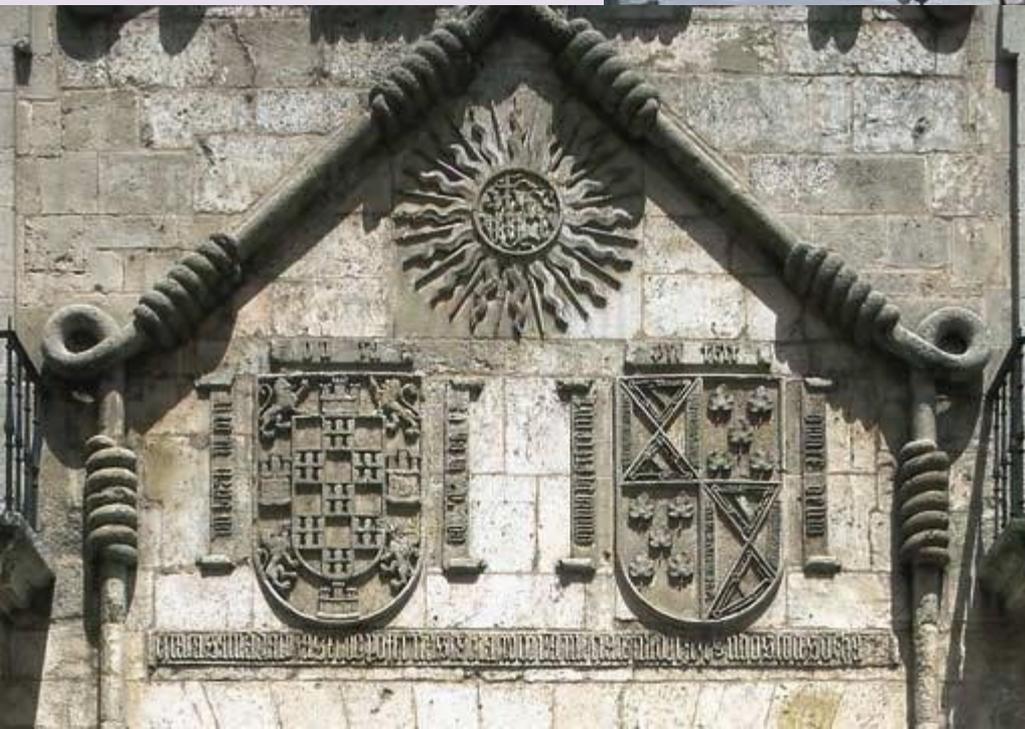
GÓTICO TARDÍO ESPAÑOL

Planta de la Catedral de Sevilla (siglo XV)

Juan y Simón de Colonia:
Casa del Cordón, Burgos
(siglo XV)

Simón de Colonia: Capilla del Condestable, catedral de Burgos (1482-1494)

Hanequin de Bruselas: Capilla de don Álvaro de Luna, catedral de Toledo (1435-1440)

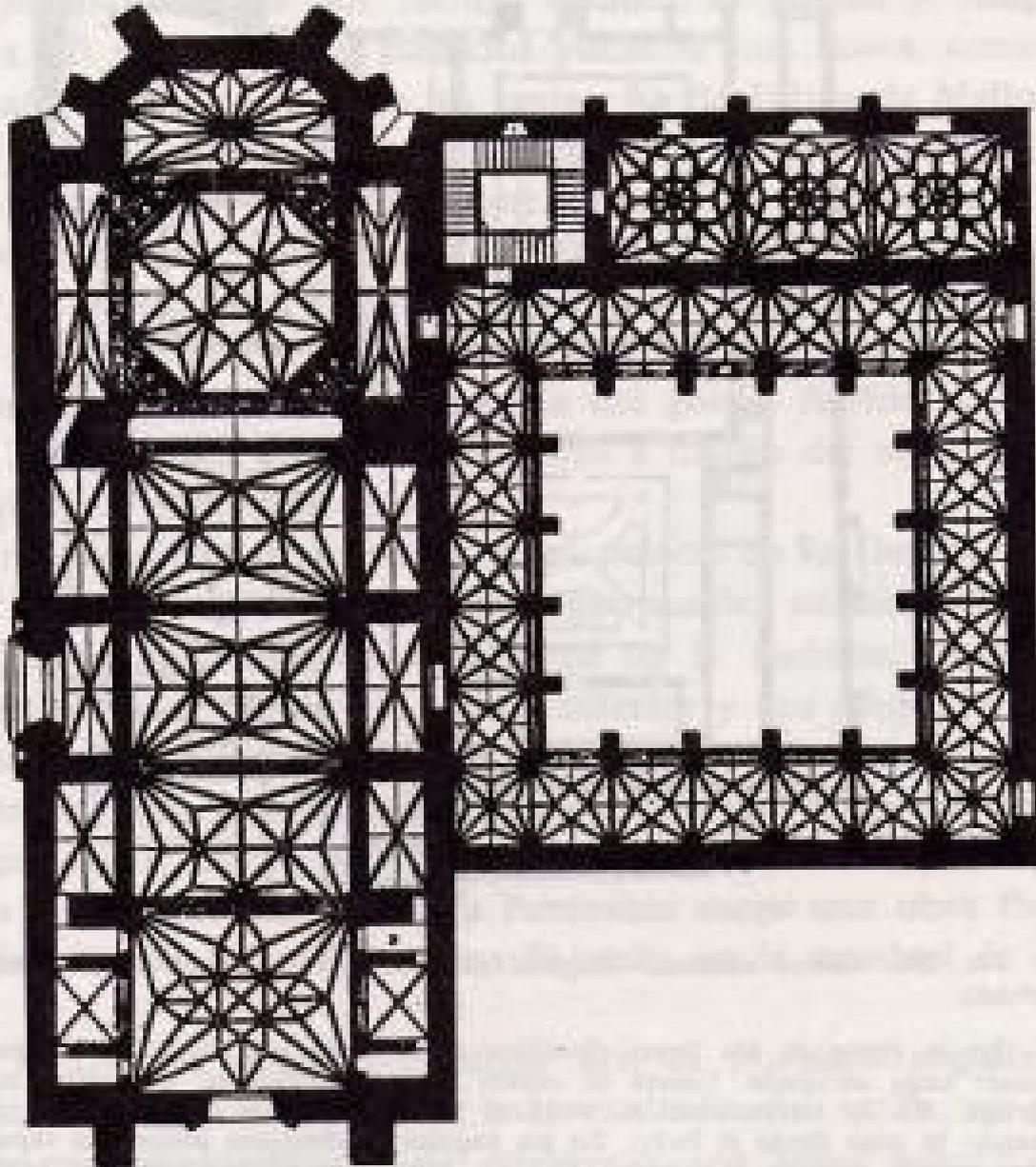

Fachadas tapiz

Gil de Siloé: Fachada del Colegio de San Gregorio de Valladolid (1488-1496)

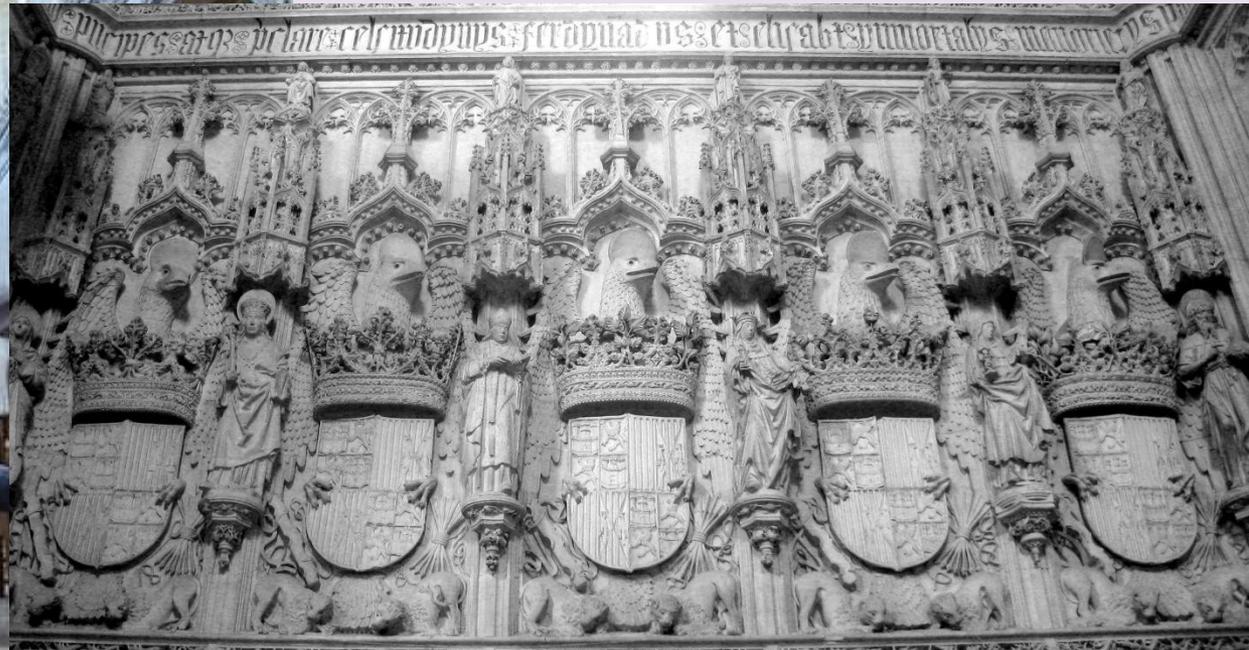

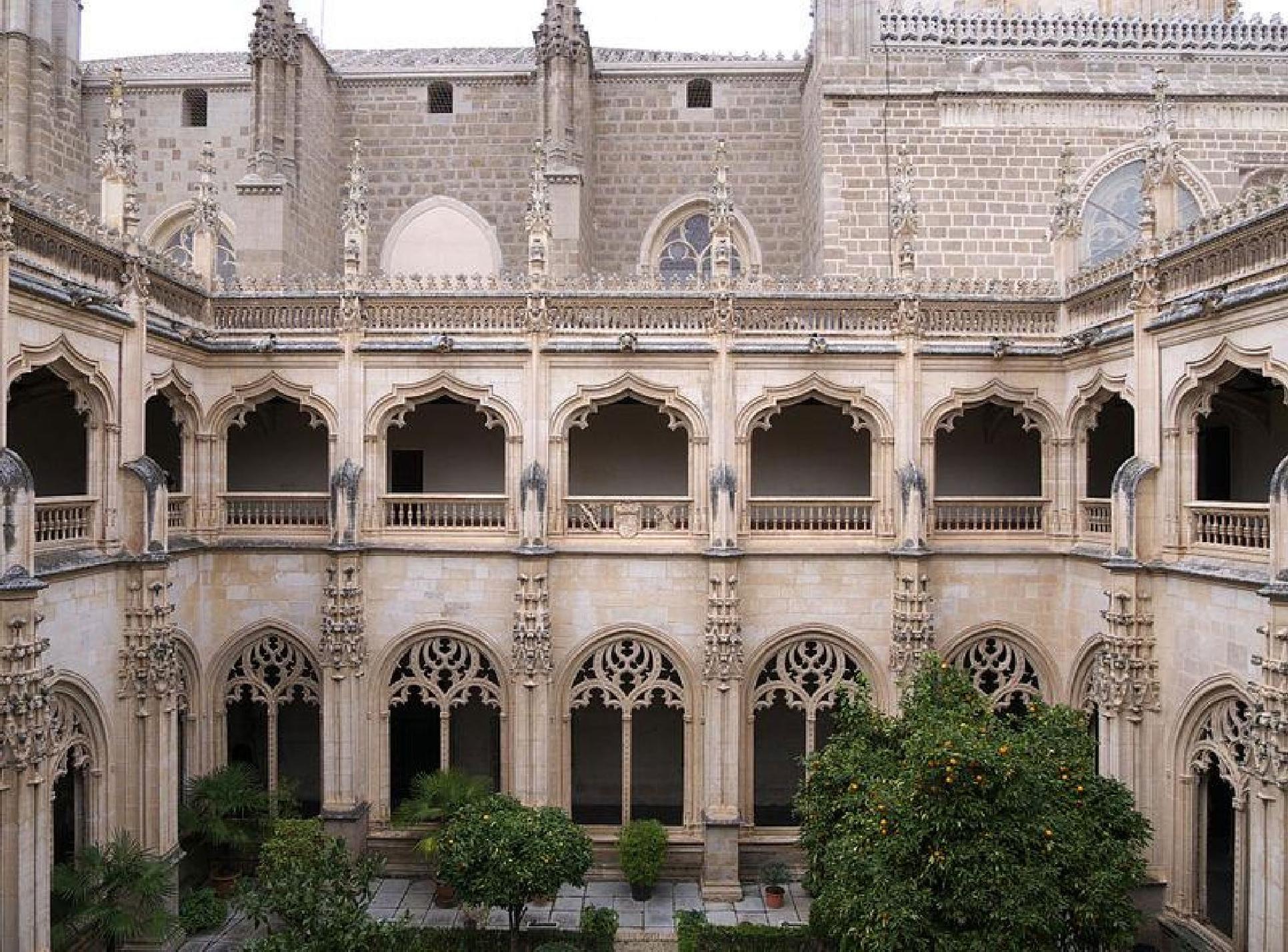
GÓTICO TARDÍO: REYES CATÓLICOS

Juan Guas y Egas
Cueman (decoración):
Monasterio de San Juan
de los Reyes, Toledo
(1476)

Juan Guas: Castillo del Real de Manzanares (1475)

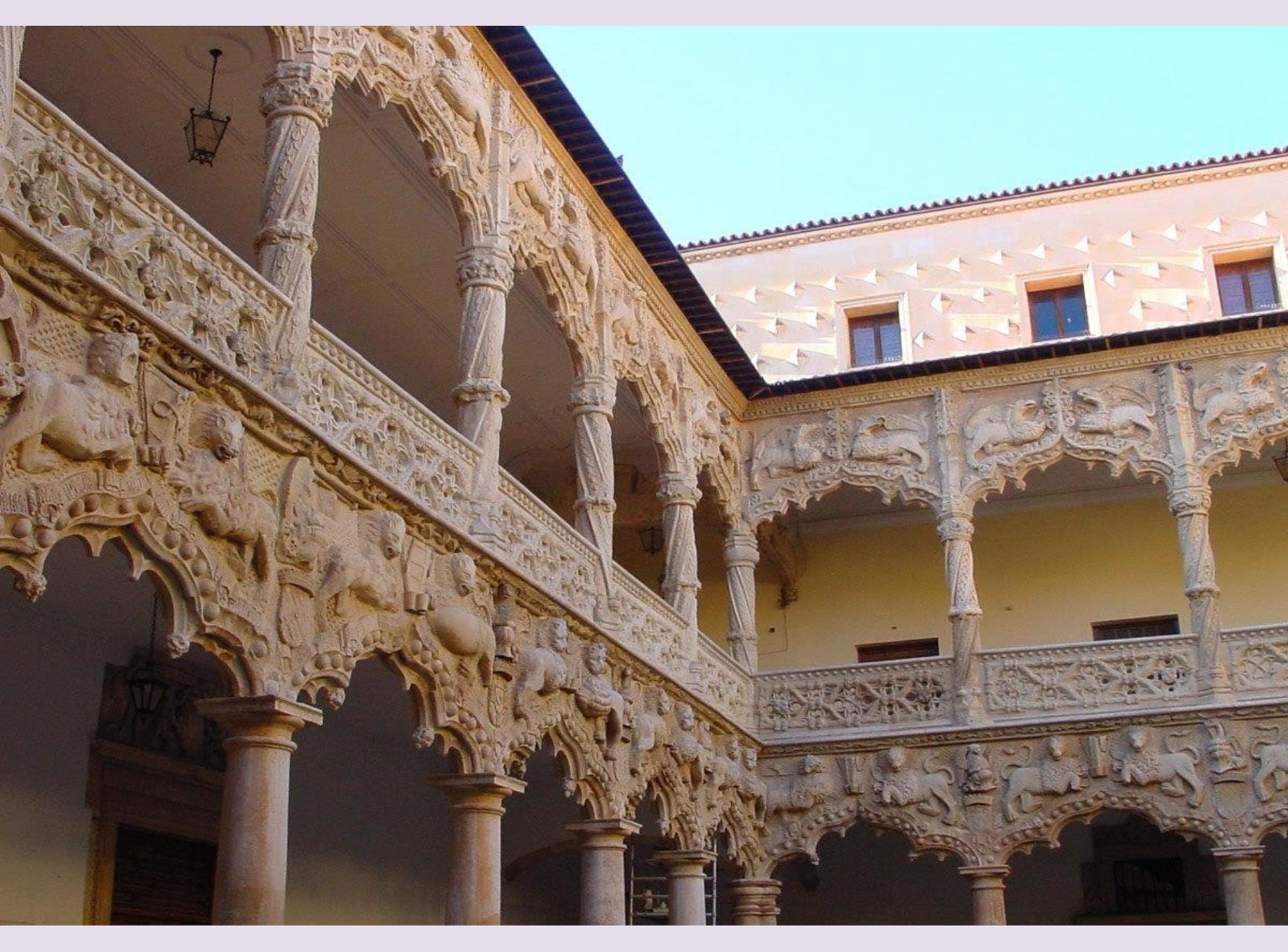

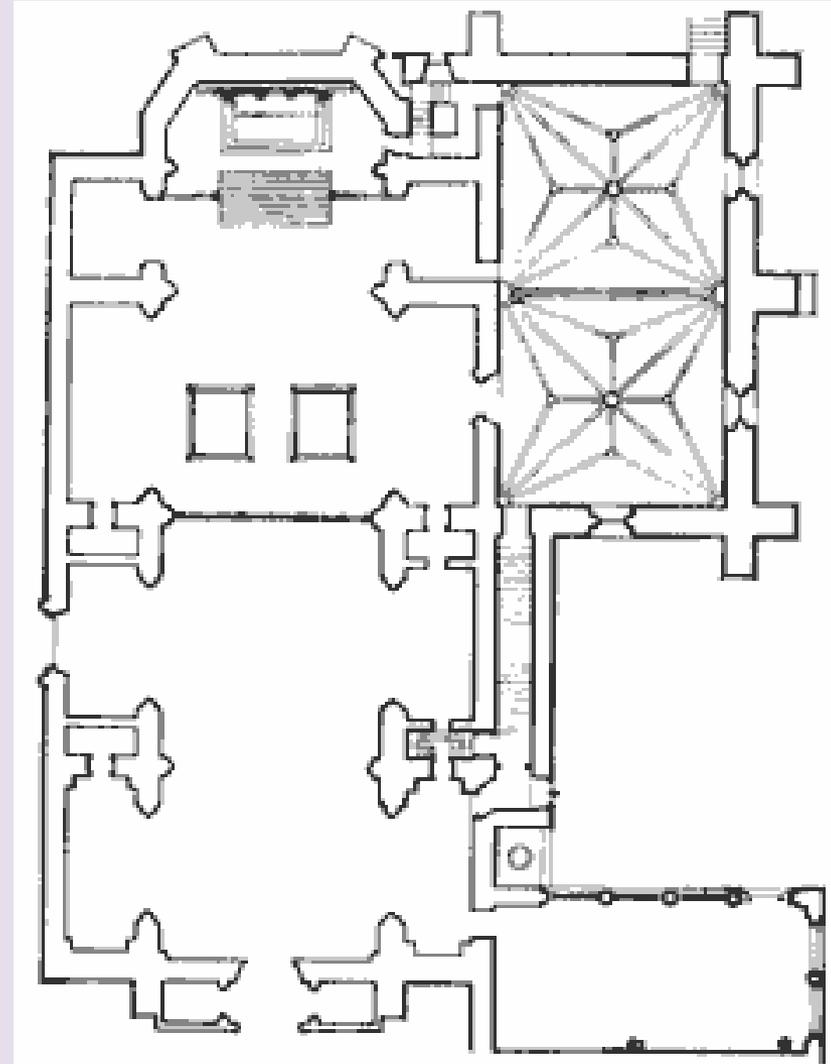
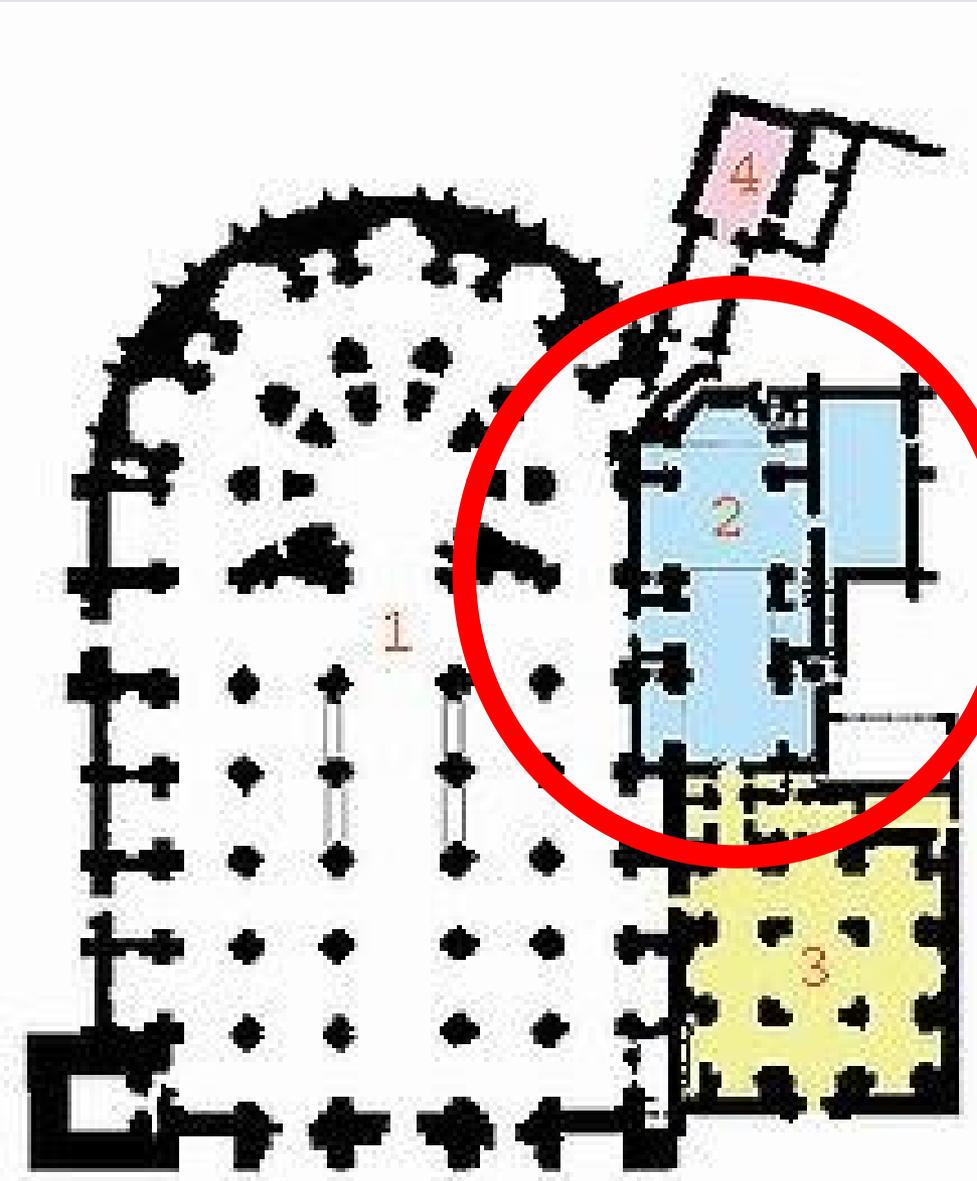
Juan Guas: Palacio del Infantado, Guadalajara (finales del siglo XV)

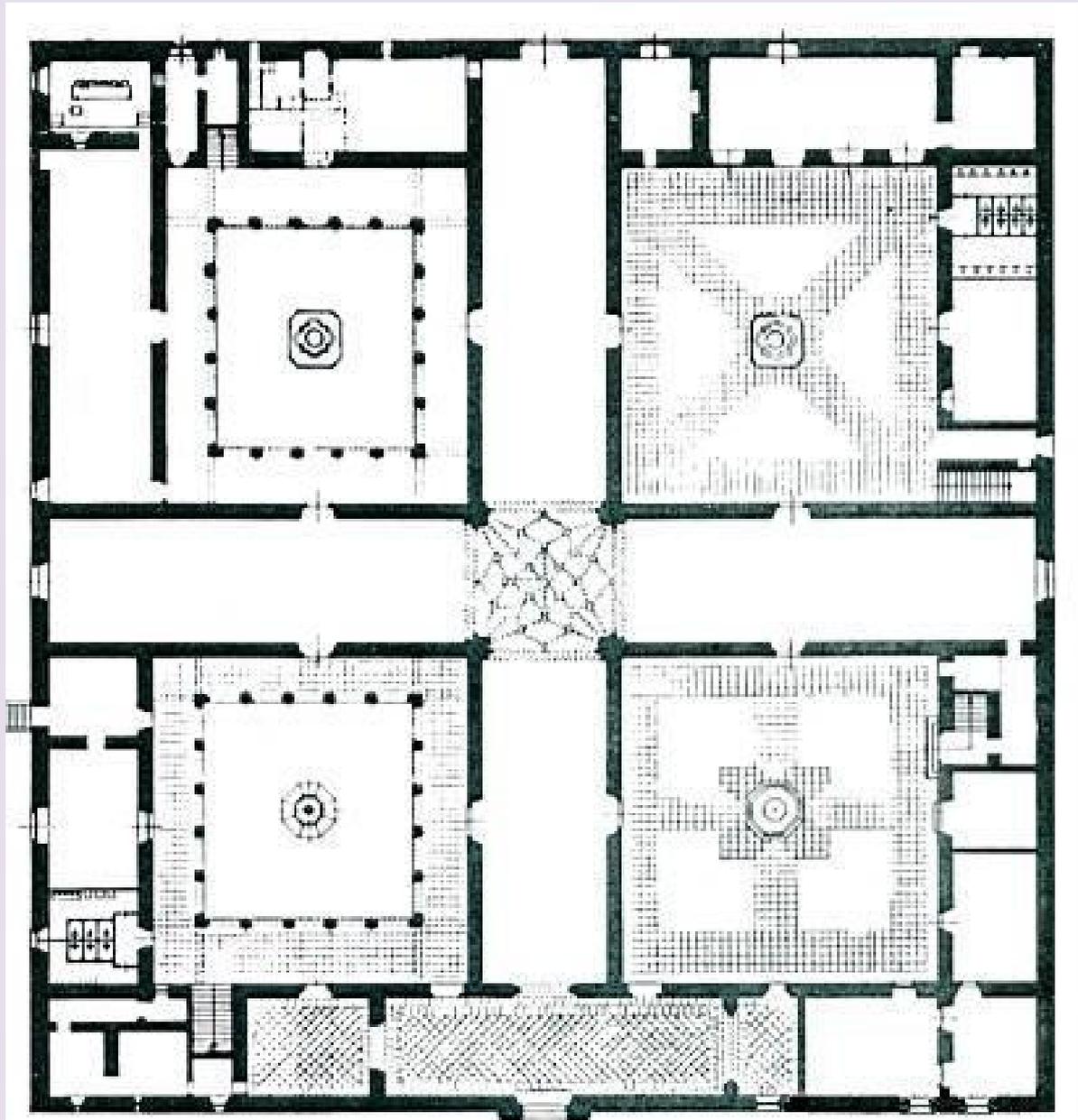

Enrique Egas y otros: Capilla Real de la catedral de Granada (1505-1517)

Enrique Egas: Hospital Real de Granada (1511-1525)

LA ESCULTURA GÓTICA

- Misión: ilustrar y educar al pueblo
  - ➔ Más clara identificación
- Se propone dotarla de mayor vida
  - ➔ Naturalismo idealizado
- Exclusividad de vestimentas y atributos
  - ➔ Mayor detallismo
- Mayor autonomía
- Mayor diversidad de material (alabastro)

- Temática: Biblia y Evangelios Apócrifos

Temas marianos

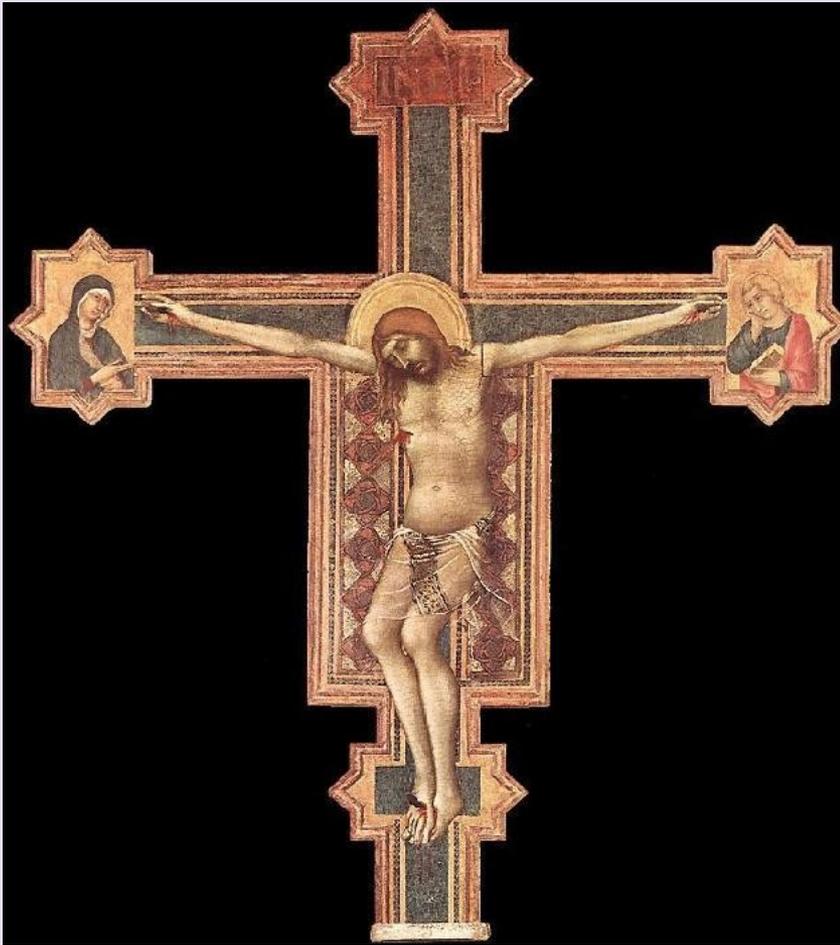
Hagiografía

Cristo Crucificado

- Nuevas tipologías: retablos, coros, sepulcros

Novedades iconográficas

Crucificado

Simone Martini, 1321-1325

Novedades iconográficas

Virgen con el niño

Coronación de la Virgen

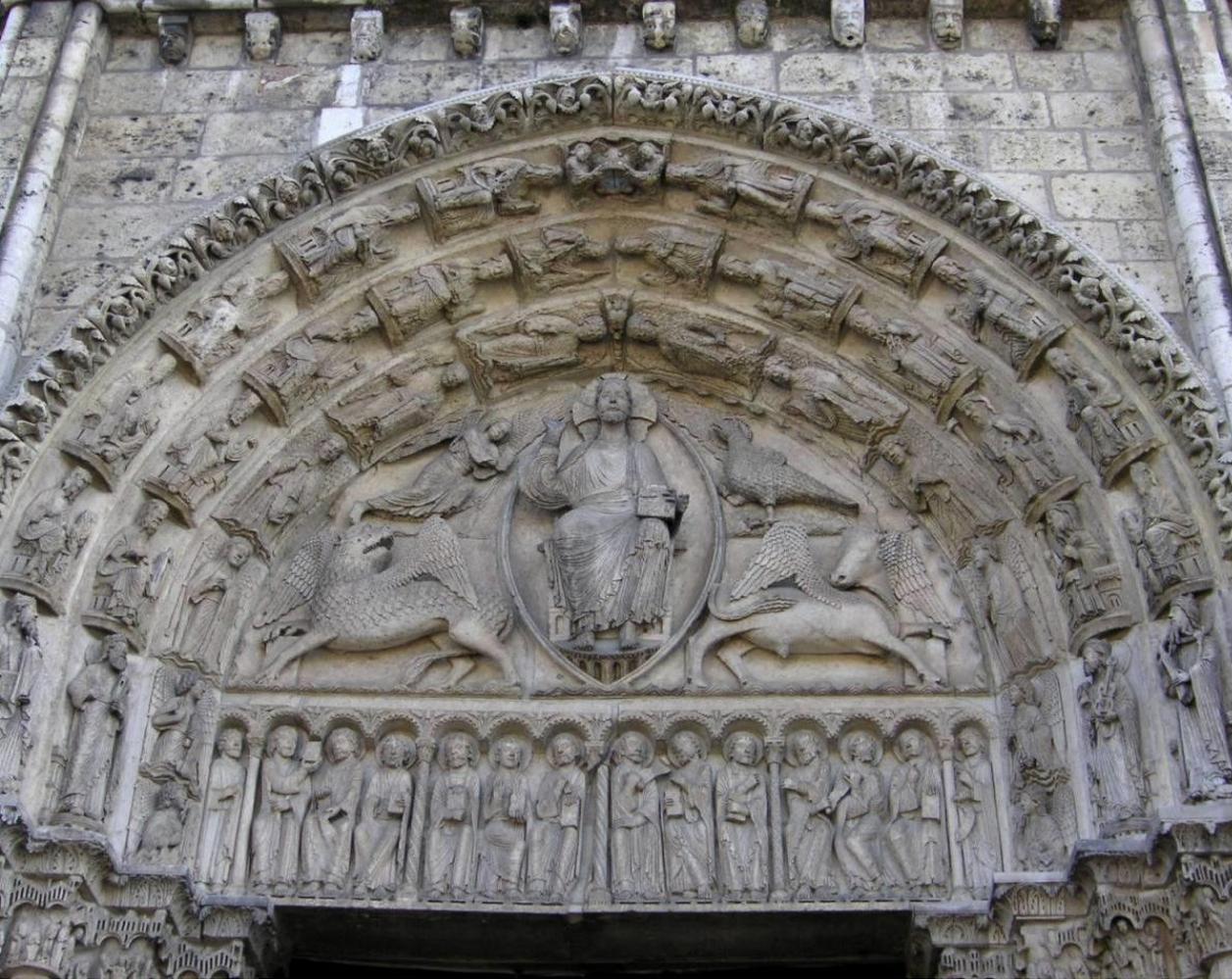

Piedad

Portada de la abadía de Saint Denis, como punto de partida: el Juicio Final

Portada Real de la catedral de Chartres
(1145-1155)

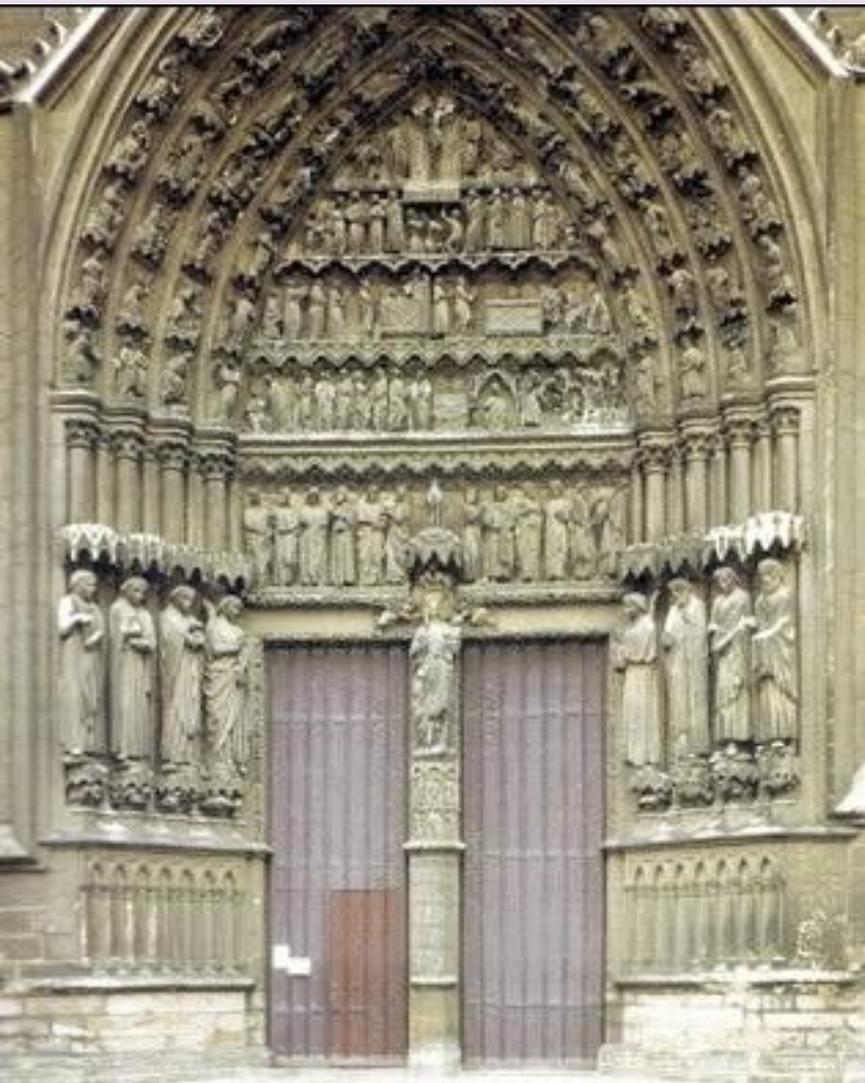
El siglo XIII: la vuelta al clasicismo

Catedral de Amiens,
Portada central (siglo XIII)

Beau Dieu, Cristo bendiciendo.
Parteluz de la portada central

Catedral de Amiens: Pórtico de la Virgen Dorada, transepto sur

Fachada de la catedral de Reims (siglo XIII)

Anunciación y Visitación

Adán (h. 1260). Museo de Cluny,
procedente de Notre-Dame de París.

Escultura cortesana y particular (siglos XIV-XV)

Arcángel Gabriel (h. 1350)

Retratos de Carlos V y Juana de Borbón (siglo XIV)

Juan de Lieja: Estatuas
yacentes de Carlos IV y
Juana de Evreux (h. 1370)

Jean de Marville y Claus Sluter: Portada de la cartuja de Champmol (finales del siglo XIV)

Claus Sluter: Pozo de Moisés, cartuja de Champmol (1395-1403)

ALEMANIA Y CENTROEUROPA: MAYOR AUTONOMÍA Y DESPLAZAMIENTO AL INTERIOR

Portada de la
catedral de
Estrasburgo.
Representación de
la *Iglesia* y la
Sinagoga

Catedral de Estrasburgo, Pilar de los Ángeles

Catedral de Bamberg, Tímpano del Juicio Final (siglo XIII)

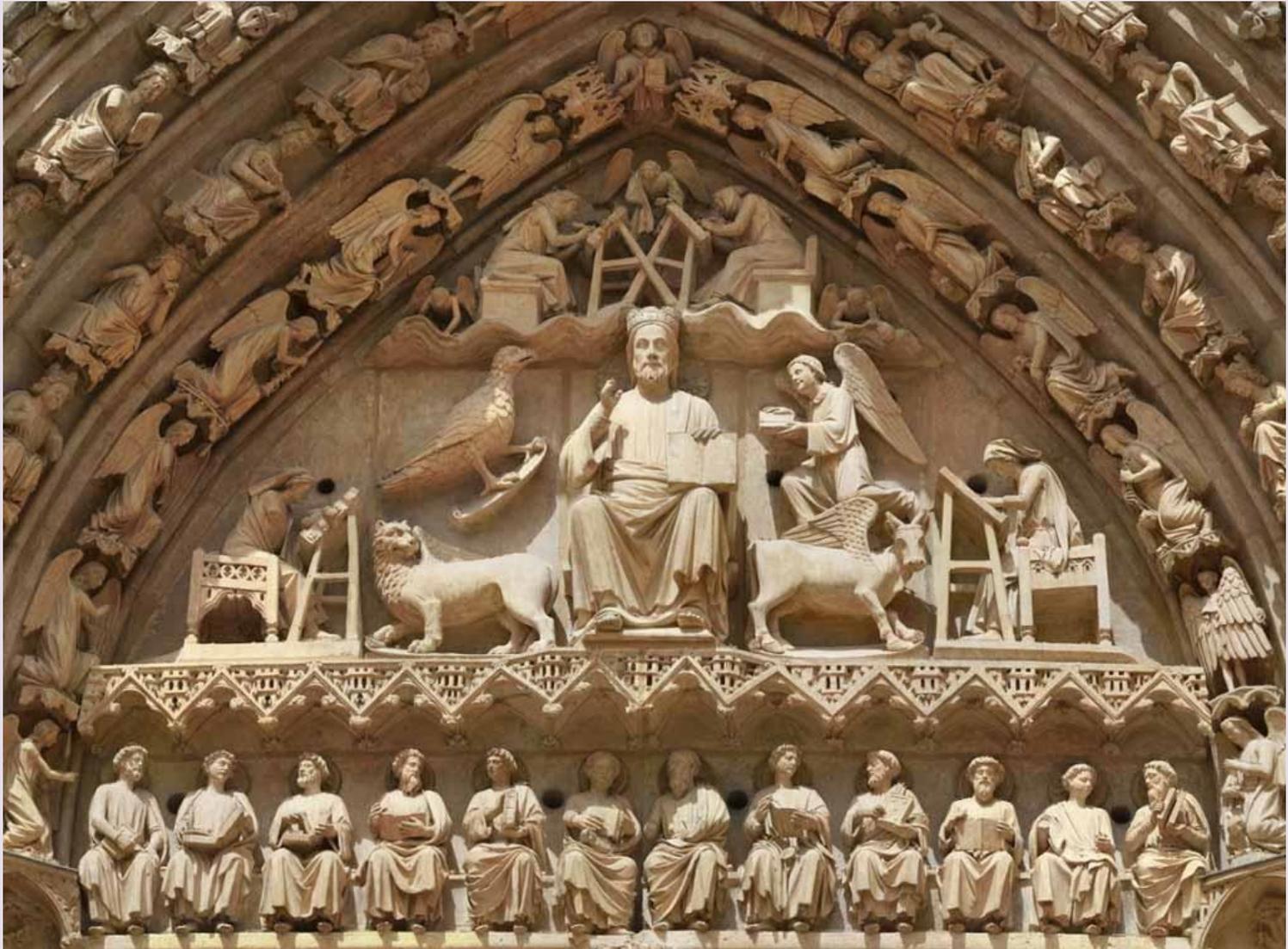

El Jinete, Catedral de Bamberg
(siglo XIII)

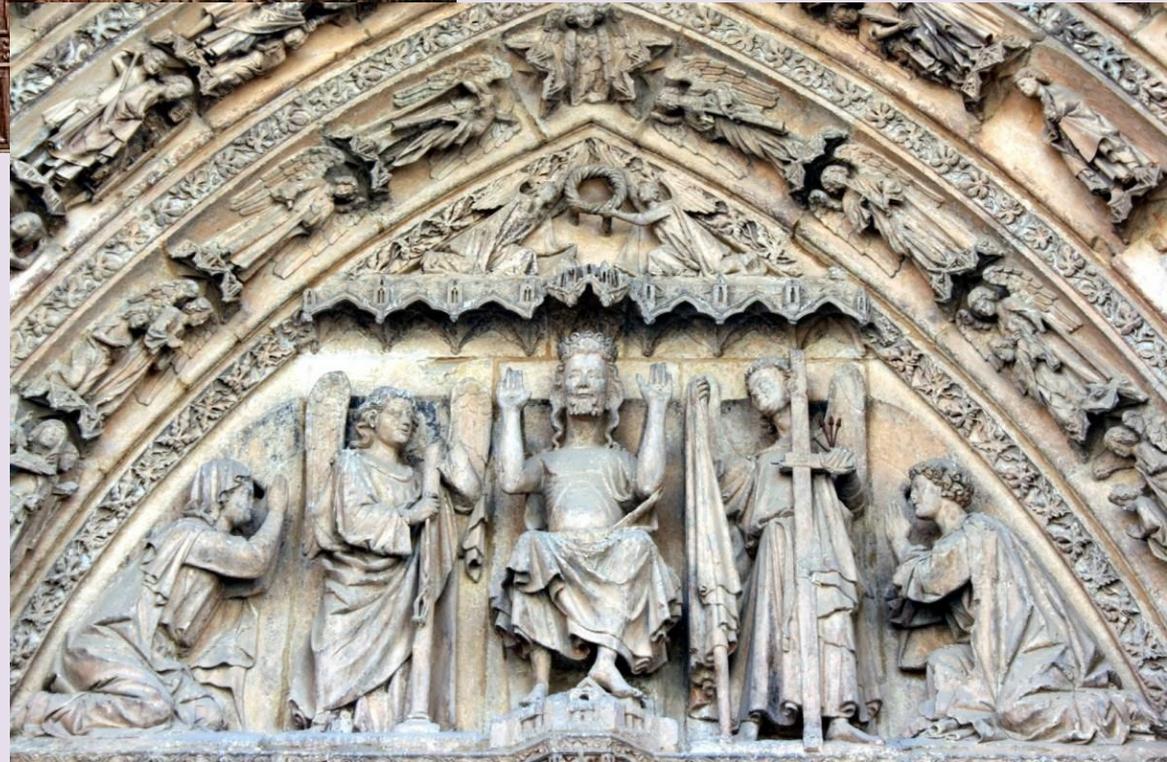
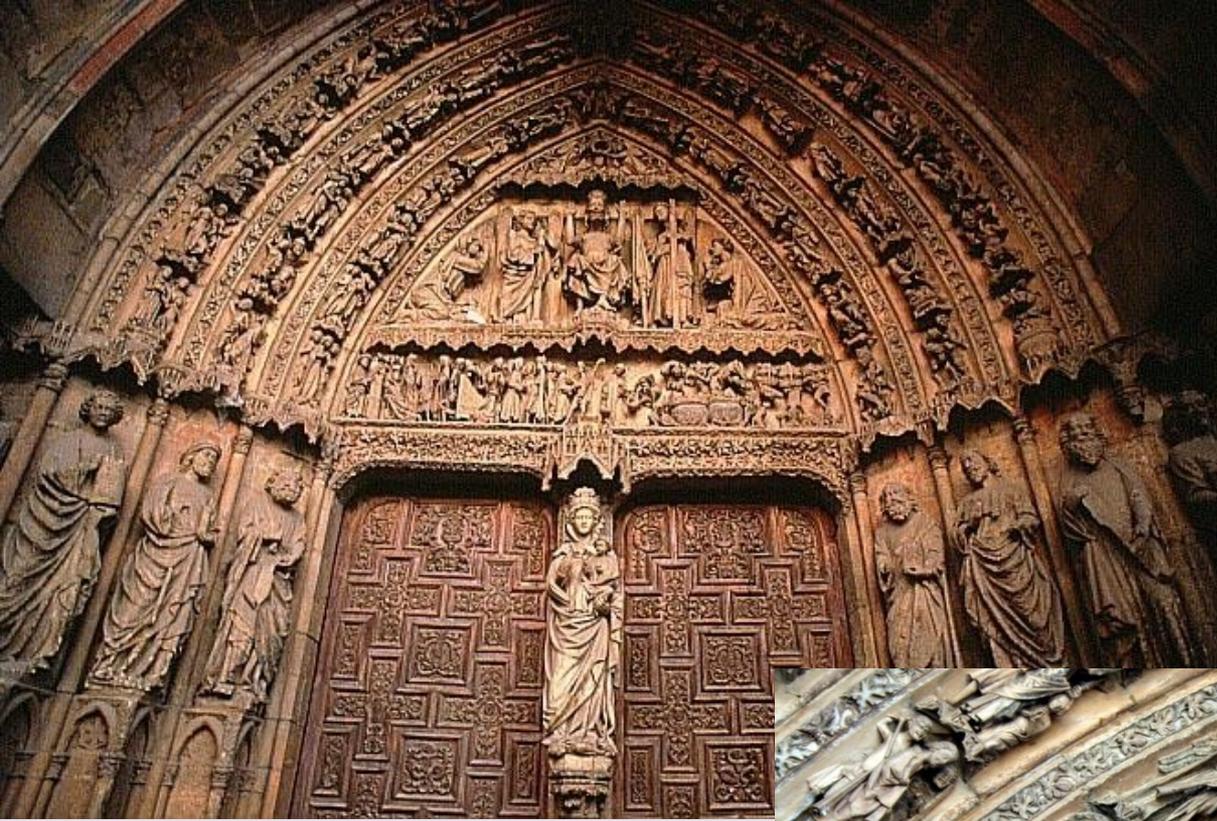
Virgen de Krumlov (1393-
1400), República Checa

ESPAÑA: TRAS LA ESTELA DE LA ESCULTURA FRANCESA

Portada del Sarmental, Catedral de Burgos (1235-1240)

Fachada occidental de la
Catedral de León
(segunda mitad del siglo
XIII)

Virgen Blanca, fachada occidental
de la Catedral de León

Antoni Canet: Sepulcro del obispo Escales, catedral de Barcelona
(finales del siglo XIV)

Pere Sanglada: Sillería del coro de la catedral de Barcelona (1394-1399)

Virgen Blanca, catedral de Toledo (siglo XIV)

Rodrigo Alemán:
Sillería baja del coro
de la catedral de
Toledo (1489-1495)

Gil de Siloé: Retablo mayor de la Cartuja de Miraflores (Burgos) (h. 1496)

Gil de Siloé
Tumbas de la Cartuja de Miraflores (Burgos)
1489-1493

Infante Alfonso de Castilla
(hermano de Isabel la Católica)

ITALIA: CLASICISMO Y ORIGINALIDAD ESCULTÓRICA

Nicola Pisano: Púlpito del Baptisterio de Pisa (1260)

Giovanni Pisano: Púlpito de la Catedral de Pisa (1302)

Arnolfo di Cambio: Tumba del Cardenal de Braye, iglesia de Santo Domingo de Orvieto (h. 1282)

INGLATERRA: UTILIZACIÓN DEL COBRE DORADO

Sepulcro del Príncipe Negro, catedral de Canterbury (1377-1380)

LA PINTURA GÓTICA

- Reducción pintura en la arquitectura
- Diversificación de soportes
- Organización por escenas
- Fondos dorados y neutros (encuadres arquitectónicos)
- Búsqueda de la perspectiva (Italia)
- Evolución: preeminencia de la línea sobre el color
- Colores planos y vivos

Perspectiva Teológica

Retablo de San Cristóbal
(finales del siglo XIII)

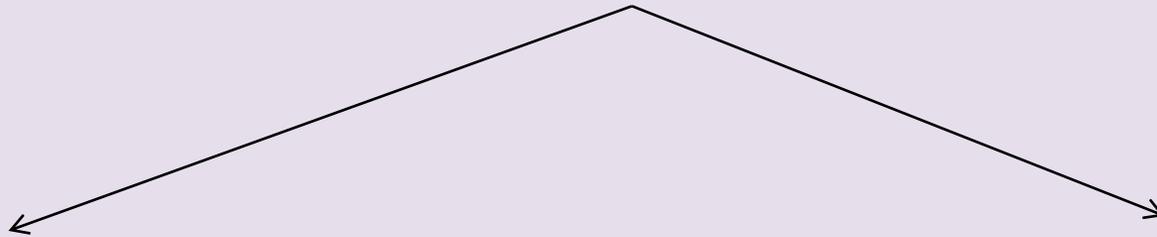
MINIATURA GÓTICA

De los grandes formatos monacales del Románico

A los formatos reducidos para escuelas catedralicias y universidades, y privados

Clérigos y monjes
(menos)

Talleres

Breviario de Felipe el Hermoso (1296)

Salterio de Blanca de Castilla (siglo XIII)

Hermanos Limbourg: Ilustración del mes de enero, en el Libro de Horas del duque de Berry (1411-1416)

Girard d'Orléans: Retrato de Juan el Bueno (h. 1349)

Pintores italianos en Aviñón

Simone Martini: *Sagrada
Familia* (1342)

Melchior Broederlam:
Anunciación y Visitación,
retablo de la Cartuja de
Champmol (1392-1397)

Perspectiva Caballera

Anónimo: *El jardín del Paraíso*, h. 1420

Bernat Martorell: *San Jorge matando al dragón* (1430-1436)

ITALIA

Bonaventura Berlinghieri:
Retablo de San Francisco,
Pescia (1235)

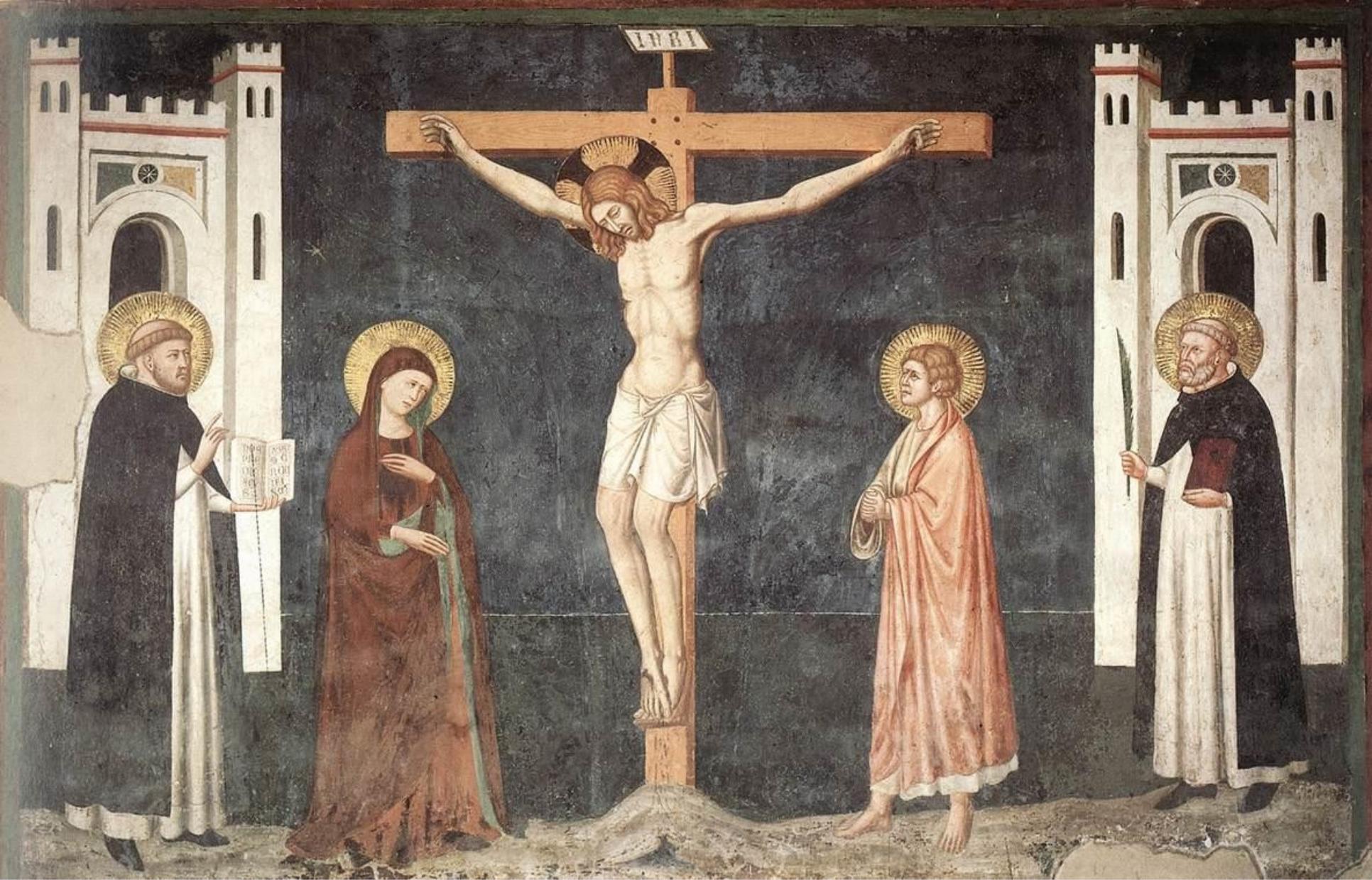
Giunta Pisano: *Crucifijo*, Pisa
(1250-1260)

Margaritone d'Arezzo: *Virgen con el Niño y santos* (1263-1264)

Cimabue: *Maestà de la Santa
Trinidad de Florencia*, 1290-1300

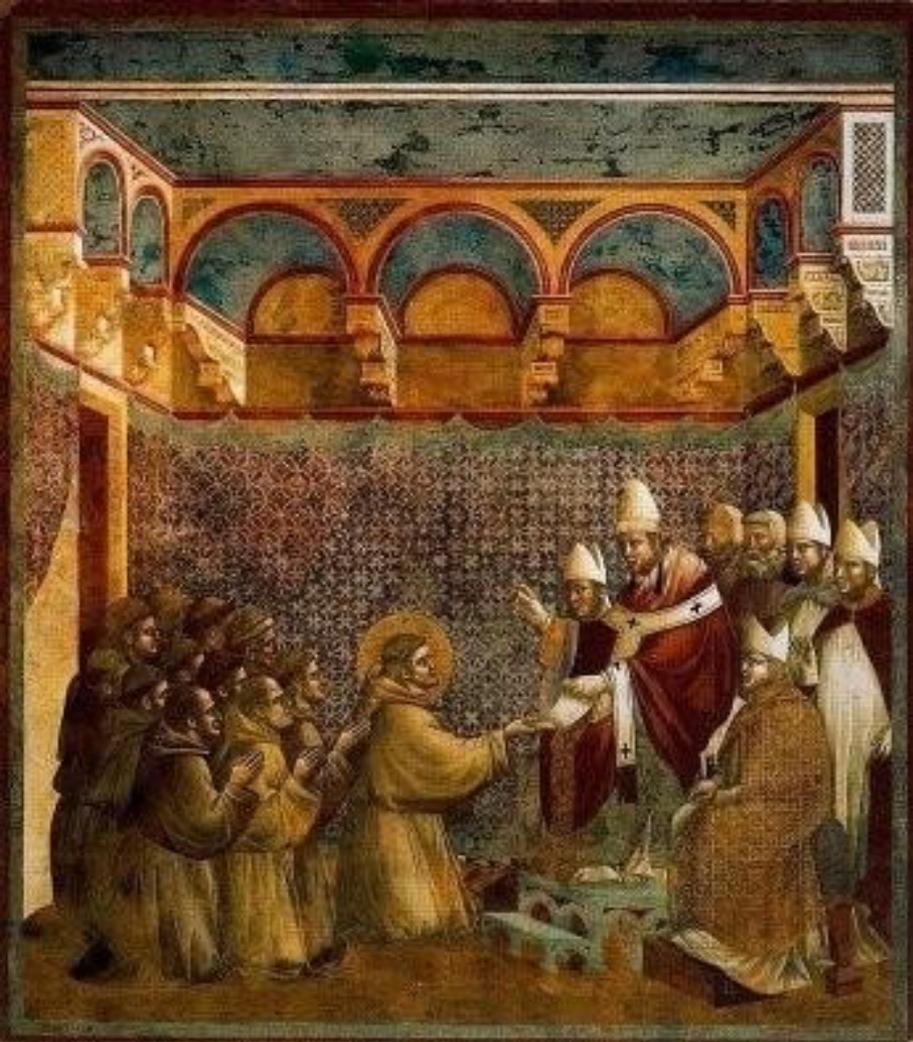

Pietro Cavallini: *Crucifixión*, Nápoles (1308)

GIOTTO

Basílica Superior de Asís (1296-1300)

Aprobación de la Orden
Franciscana por Inocencio III

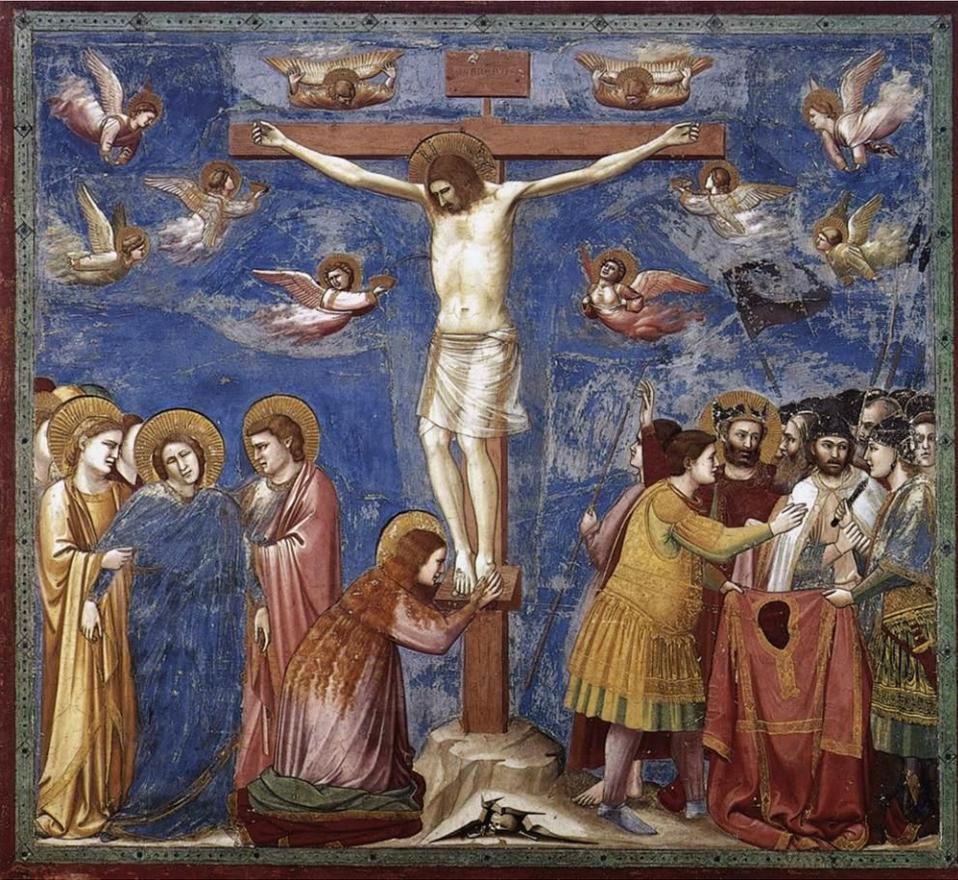

Traslado del cuerpo
de San Francisco

GIOTTO

Capilla Scrovegni de Padua, 1304-1305

Crucifixión

Llanto sobre Cristo muerto

GIOTTO

Capilla Scrovegni de Padua, 1304-1305

Abrazo ante
la puerta dorada

DUCCIO

Maestà Cathedral de Siena, 1308-1311

DUCCIO
Maestà Cathedral de Siena

ESCUELA FLAMENCA

- JAN VAN EYCK

Matrimonio Arnolfini

Políptico del Cordero Místico

- VAN DER WEYDEN

El Descendimiento

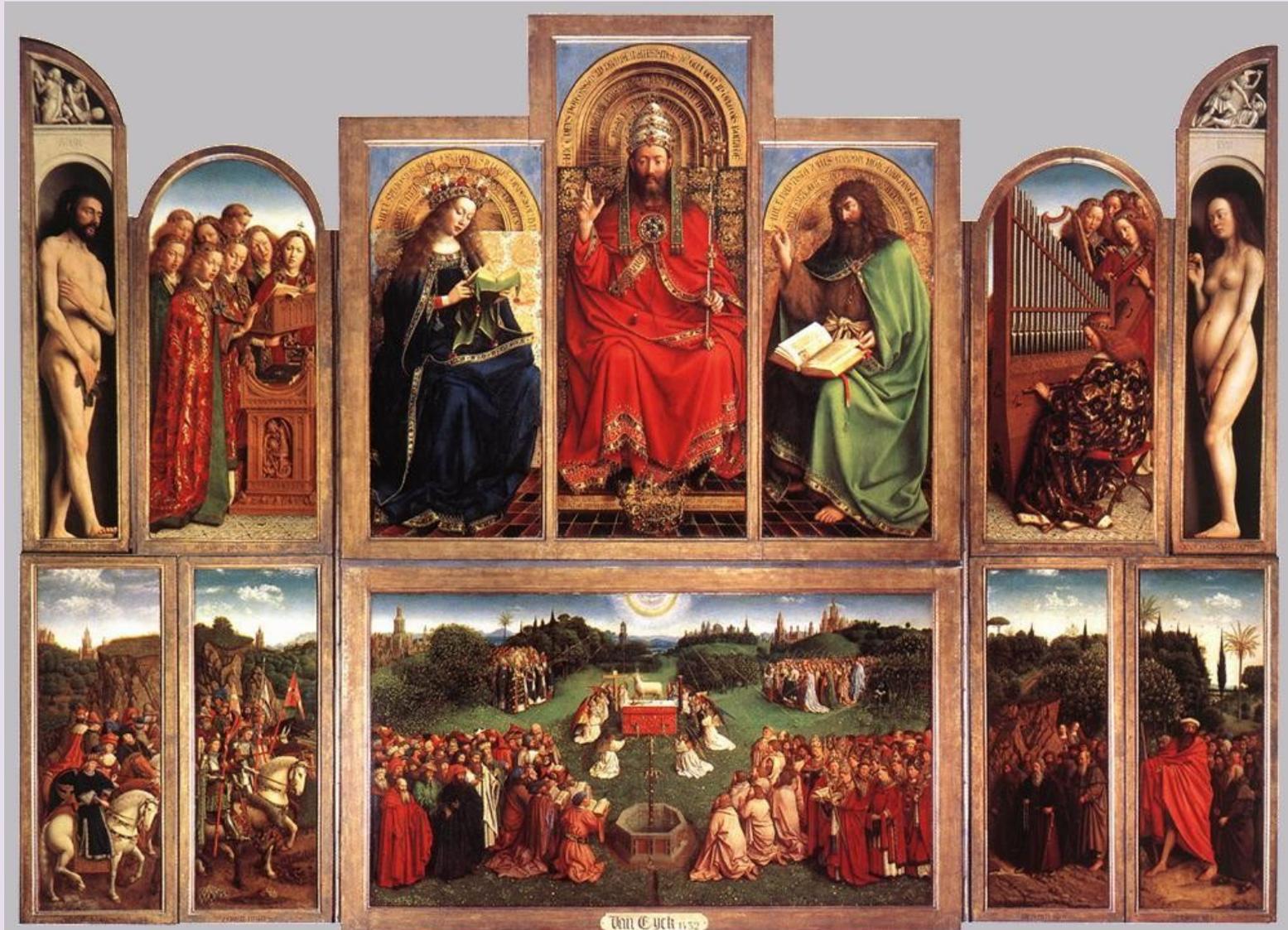

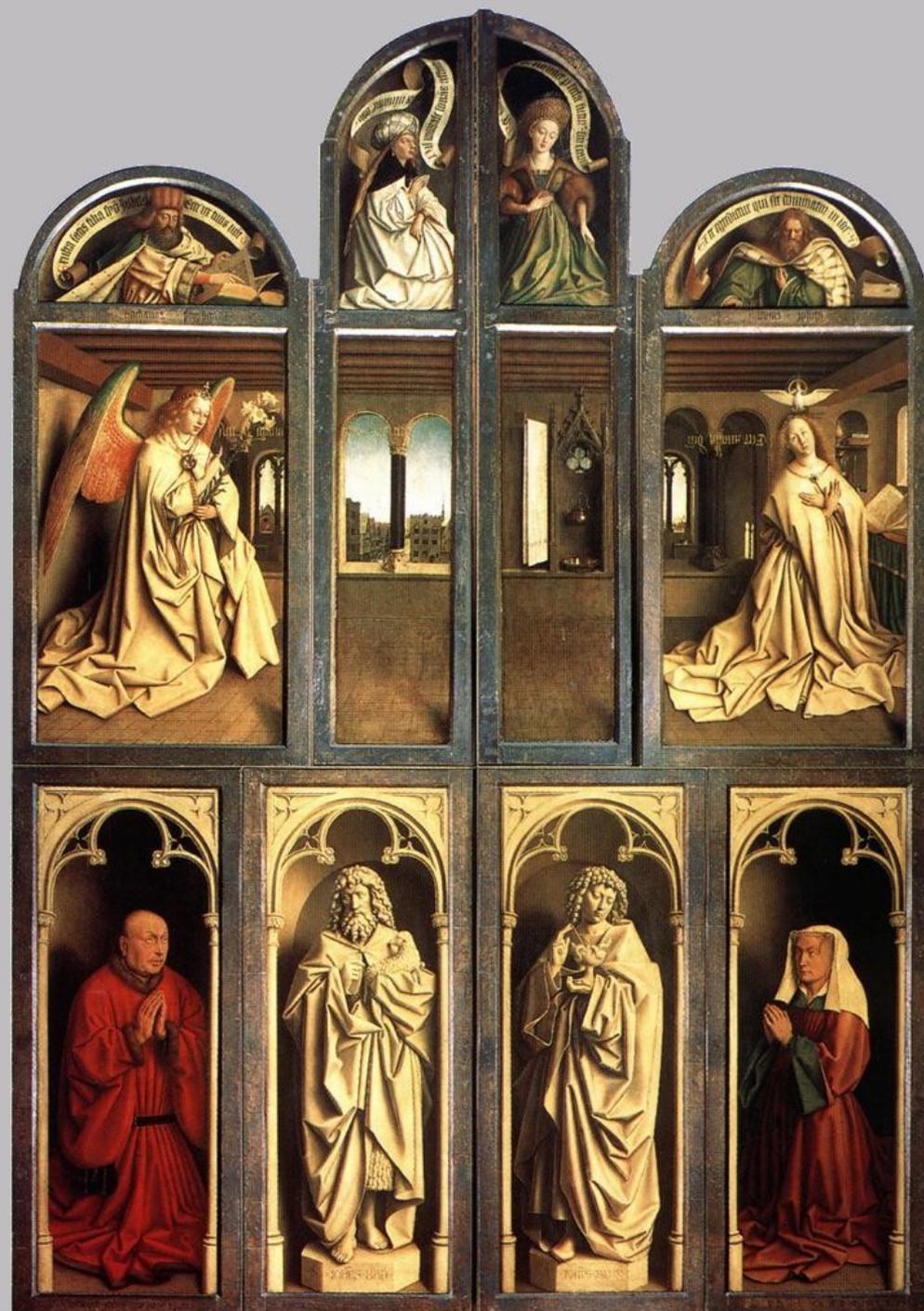
JAN VAN EYCK
Matrimonio Arnolfini,
1434

JAN VAN EYCK
Matrimonio Arnolfini,
1434

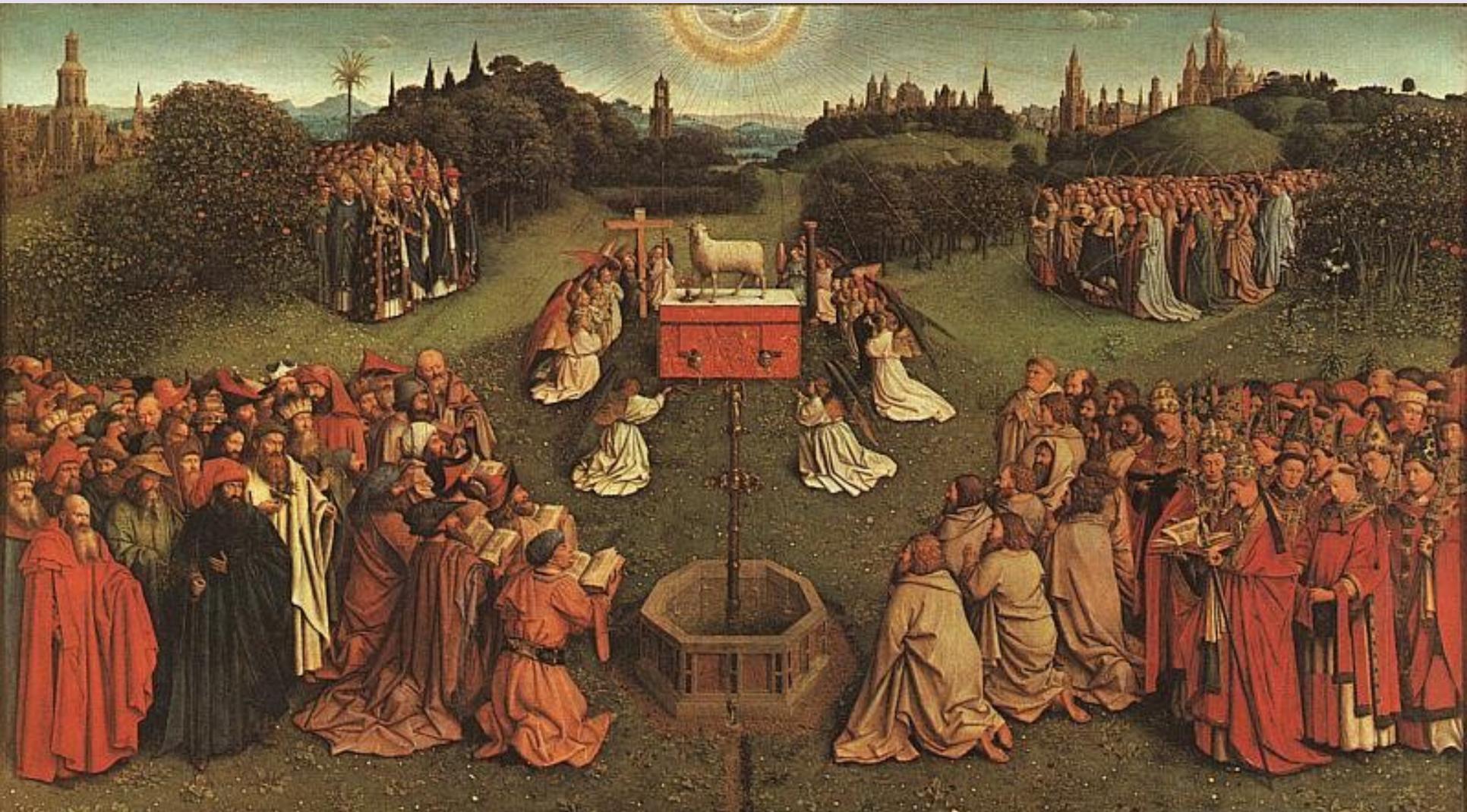
JAN VAN EYCK
Políptico del Cordero Místico,
1425-32

JAN VAN EYCK
Políptico del Cordero
Místico,
1425-32

JAN VAN EYCK
Políptico del Cordero Místico,
1425-32

ROGIER VAN DER
WEYDEN
El Descendimiento,
H. 1435-38

ROGIER VAN DER WEYDEN

El Descendimiento,

H. 1435-38

UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

| uma.es