

LA ESCULTURA GÓTICA EN LA PENINSULA.

Características Generales.

- El **naturalismo y el realismo gótico** reaccionan frente al oscuro simbolismo románico.
- El **volumen, el movimiento y la expresividad** constituyen características que la escultura hace propias y que suponen la conquista de un mayor naturalismo.
- Las esculturas adoptan las **proporciones naturales del cuerpo humano** y adquieren un volumen completo, aunque siguen adosadas al marco arquitectónico.
- Las figuras dejan de estar encerradas en sí mismas y adoptan relaciones de **diálogo** entre ellas.
- La escultura de las portadas aumenta y desde los tímpanos invaden las arquivoltas y muros.
- Los **temas** más usuales son del Nuevo Testamento, el Juicio Final, escenas de la vida de la Virgen y los santos.
- En general. son **temas religiosos** porque sigue existiendo la necesidad de instruir al pueblo con las artes plásticas.
- Es importante también **la decoración de sepulcros, retablos y las sillerías del coro.**
- Desaparece la decoración de los capiteles casi por completo.
- La **escultura exenta** alcanza una gran difusión con nuevos tipos iconográficos como el **Crucificado con tres clavos, que expresa el dolor humano**, y la **Virgen con el niño sonriendo**.
- Se comunican los **sentimientos** con escenas patéticas como el dolor y la muerte y también se representa la sonrisa.

ETAPAS DE LA ESCULTURA.

Siglo XIII.

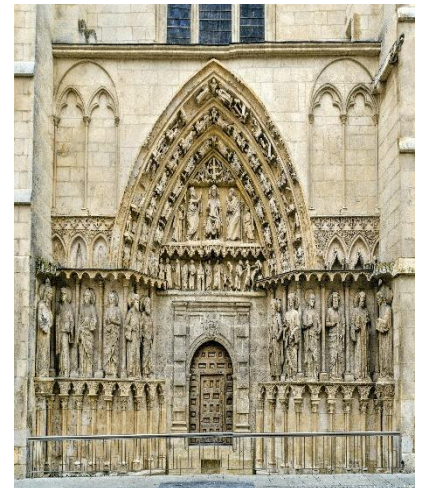
La actividad escultórica se centra en **la catedral de Burgos** y destacan:

La **puerta del Sarmental**, con temas como el Pantócrator, los Evangelistas escribiendo sobre pupitres, los apóstoles en el dintel y los ángeles y reyes músicos en las arquivoltas.

Puerta de la Coronería o de los Apóstoles con el tema del Juicio Final.

Puerta del claustro con las estatuas de los reyes Alfonso X ofreciendo el anillo de los esposales a Doña Violante.

En todas estas obras observamos mayor naturalismo, elegancia en el ropaje, diálogo, comunicación de sentimientos y composiciones escénicas con movimiento.

En **León** también es importante la fachada occidental de la catedral con el tema del Juicio Final.

En el tímpano aparece la imagen de Cristo mostrando las llagas. En el dintel, el peso de las almas y como los condenados son conducidos a grandes calderas, al paso que los bienaventurados son congregados para llevarlos a la Gloria eterna. En las arquivoltas, ángeles y la resurrección de los muertos y en el parteluz aparece la Virgen Blanca.

En esta etapa también son importantes las tallas que representan a la Virgen con el niño, expresando comunicación y diálogo, y los grupos del Calvario o Descendimientos como el de Las Huelgas (Burgos).

Siglo XIV

La escultura presenta una gran blandura de formas, alargamiento a veces un poco desproporcionado, amaneramiento y formas sinuosas.

En **Toledo** destacan las siguientes obras:

La Virgen Blanca de la catedral.

Puerta del Reloj de la catedral, con temas como la infancia y la pasión de Cristo y en las jambas los Reyes Magos que se arrodillan mirando a la virgen (independencia del marco).

El trascoro de la catedral..

Fuera de Castilla, se destaca en Pamplona la Puerta Preciosa y la de la Epifanía de la Catedral.

En Aragón y Cataluña se desarrolló más la influencia italiana en retablos y sepulcros como los sepulcros Reales de Poblet.

Siglo XV.

Es el momento culminante de la escultura española por la abundancia de obras y por su calidad.

La nota más característica es la influencia del realismo borgoñón que se manifiesta en el modo de interpretar los rostros y en los pliegues de las vestiduras.

Esta influencia se debe a la llegada de artistas alemanes y flamencos a España.

Un capítulo importante es el de los retablos y sillerías del coro.

Los **retablos** fueron de madera dorada y policromada, ocupando su predela o banco y sus cuerpos y calles numerosas imágenes y relieves con temas religiosos.

La sillerías corales se realizaban en madera de nogal sin policromar, repartíendose la decoración por los respaldos y brazos.

Los temas representados son principalmente religiosos, pero también profanos y alegóricos.

Las obras y autores más importantes son las siguientes:

Lorenzo Mercadante realizó el sepulcro del Cardenal Cervantes en la catedral de Sevilla.

Gil de Siloé es el escultor más importante de este período.

Su obra más importante es el conjunto de la Cartuja de Miraflores con un impresionante retablo en piedra con medallones en relieve policromado, escudos, animales fantásticos y temas vegetales, y los sepulcros de Juan II e Isabel de Portugal, de planta estrellada y gran virtuosismo decorativo.

La escultura funeraria alcanzó gran desarrollo en la región toledana, sobre todo al final del siglo XV.

Se levantan sepulcros exentos, como el del Condestable Alvaro de Luna y su mujer, y en arcosolio como el sepulcro de llamado Doncel de Sigüenza.

Son importantes los retablos de la catedral de Sevilla y de la catedral de Toledo.

Destacan las sillerías del la catedral de Plasencia y de Ciudad Rodrigo.

PINTURA GOTICA.

Características Generales.

El rasgo más importante de las artes plásticas en el gótico va a ser el creciente **realismo**, es decir, intentar que la obra de arte refleje lo más fielmente posible toda la realidad que rodea al hombre. Es precisamente la pintura la manifestación artística que mejor refleja durante la etapa del gótico el cambio de actitud del hombre para con su entorno, ya que cuenta con mejores recursos para llevarlo a cabo. La pintura se presta mejor para representar al hombre y al espacio que le rodea, de ahí que tienda a:

- Buscar el **detalle visual**.
- La ordenación del espacio pictórico.
- La elección de una **escala de proporciones** que refleje la realidad.
- **Intento de transmitir la noción de espacio tridimensional y como consecuencia la perspectiva y la gradación de color.**

Estas nuevas preocupaciones traen la aparición de nuevos **temas pictóricos**:

El **PAISAJE**: aparece por la supresión de fondos lisos, para dar mayor realismo a las escenas.

El **RETRATO**: irá tomando más importancia a medida que el hombre se convierte en el centro del mundo (cambio de una sociedad teocéntrica a antropocéntrica).

La **NATURALEZA MUERTA**: como consecuencia de la importancia que se le da a los objetos que rodean al hombre.

La conquista de la realidad se va a dar en los **artistas italianos y de los Países Bajos**, que fueron acercándose progresivamente a la naturaleza y al hombre. La pintura gótica contribuyó a la decoración de los templos.

A medida que la superficie de las ventanas aumenta, *pierde importancia la pintura mural*, a la vez que se desarrollan vidrieras coloreadas, miniaturas en manuscritos, y **la pintura sobre tabla** que tiene un gran auge.

Se potencia el **retablo**, pintura sobre madera, que se hace monumental y cuya superficie se divide en tablas pequeñas, organizándose con un cuerpo inferior sobre el que se levanta el resto, dividido vertical (calles) y horizontalmente (cuerpos).

En Europa aparecen cuatro estilos distintos que van a tener repercusiones en España, son los siguientes:

1. ESTILO FRANCO-GÓTICO O GÓTICO LINEAL.

Nace en **Francia** y se desarrolla entre los **siglos XIII y XIV**. Se caracteriza por:

- Predominio de la línea sobre el color.
- Planitud de las formas, utilizando todavía la ley de frontalidad.
- Utilización de colores planos, muy vivos pero sin gradaciones tonales.
- Naturalismo en la forma de interpretar los temas y carácter narrativo y anecdótico.

España: destacan los murales de la capilla de San Martín en Salamanca, obra de Antón Sánchez.

2. ESTILO ITALO-GÓTICO.

Nace en **Italia** y se desarrolla entre **los siglos XIII y XIV**. Recoge la influencia bizantina que se había conservado a través de la pintura románica en Italia. Las características son:

- Mantiene formas rígidas y estereotipadas, con fondos dorados.
- Tiene mayor dinamismo, una nueva vitalidad.
- Búsqueda permanente de los efectos de luz y sombra, para conseguir volumetricidad en el cuadro y tridimensionalidad.

Los pintores más importantes son: **Cimabue**, **GIOTTO** y **Duccio** en el siglo XIII y **Simone Martini** en el XIV.

ESPAÑA. La repercusión de esta escuela fue muy grande. Los pintores que siguieron este estilo fueron:

Ferrer Bassa. Es el mejor representante del estilo y destacan sus obras en San Miguel de Pedralbes (Barcelona).

Jaime y Pedro Serra. Difunden el estilo por el reino de Aragón y entre sus obras destaca el retablo de Sigena.

3. ESTILO INTERNACIONAL.

Resulta de la fusión de las dos escuelas anteriores y cronológicamente se sitúa entre **los siglos XIV y XV**. Se mezcla el naturalismo y el sentido anecdótico y lineal del franco-gótico con el colorido y las figuras esbeltas de Simone Martini o la monumentalidad y volumetría de Giotto. Esta escuela tuvo una gran repercusión en centro Europa.

España. Tiene importantes representantes desde finales del siglo XIV destacan los siguientes autores:

- Cataluña: Luis Borrassá, discípulo de los Serra aunque más expresivo, dramático y colorista y Bernardo Martorell con un estilo elegante y delicado, su obra más importante es la transfiguración de la Catedral de Barcelona.
- Castilla: Nicolás Francés destaca por la riqueza cromática y por su afán anecdótico.

4. ESTILO FLAMENCO.

A partir del siglo XV, **Flandes** se convierte en uno de los principales centros pictóricos europeos, que ejerce una importante influencia en el resto de Europa. A finales del siglo XIV, Flandes queda unificada bajo dominio de los duques de Borgoña, que aportan el lujo, el refinamiento y el ceremonial de la corte a estos territorios. Se desarrolla este estilo en un momento de auge económico, por lo tanto, es un arte que refleja el modo de vida tanto de la rica aristocracia como de la burguesía. La pintura flamenca se caracteriza por:

- Gusto por la **suntuosidad y el rico colorido**.
- Gran interés por representar la **realidad**.
- Empleo exclusivo de la **tabla** tanto **en obras religiosas (trípticos y polípticos)** como en **retratos**.
- **Gran calidad en la ejecución** tanto en las representaciones de los rostros como en cualquier objeto representado.
- Se **perfecciona** la **técnica de pintura al óleo**, lo que permite una minuciosidad que antes era imposible de conseguir y también permite el empleo de veladuras (disposición de capas de pintura que transparentan las anteriores) que hace posible una mayor brillantez de colorido, mejores matices y texturas y efectos de profundidad.
- Se tratan las **telas** con gran ampulosidad y plegadas de modo muy anguloso.
- Se introducen los **paisajes** en los cuadros representándose estancias abiertas con exquisito tratamiento de los detalles, de tal manera que cada uno de ellos podría resultar un cuadro.

Los grandes impulsores de la pintura flamenca fueron:

Javier Valiente

•**VAN EYCK.** En sus obras se refleja un magnífico estudio de la simetría y de la profundidad espacial, una técnica exquisita y un gran equilibrio entre lo real y lo ideal. Sus obras más importantes son el **retablo del Cordero Místico**, la **Virgen del canciller Rolin** y el **retrato del matrimonio Arnolfini**.

•**VAN DER WEYDEN.** Es un excelente creador de tipos y temas iconográficos, muy emotivo y autor de retratos de gran penetración psicológica. Destaca su obra .

•**Van der Goes.** Trabaja en Gante y destaca por la monumentalidad de sus composiciones. Es importante su obra el tríptico de la Adoración de los Pastores.

•**Menling.** sigue de cerca el estilo refinado de los Van Eyck.

•**EL BOSCO.** En los últimos años del siglo XV sorprende la pintura de este autor. Hace una *crítica intensa a todos los vicios de la época*, es una pintura satírica, mordaz, reflejo de la corrompida sociedad del momento. El dibujo de sus obras es preciso y los cuadros ricos en color. Sus **temas** son **fantásticos** y su pintura hay que definirla con unos rasgos marcadamente **surrealista**. Entre sus obras destaca **El carro de heno** y **El jardín de las delicias**.

ESPAÑA. El estilo flamenco alcanzó un amplio desarrollo debido a las intensas relaciones entre Castilla y Flandes. La mayor difusión tuvo lugar en la segunda mitad del XV y comienzos del XVI.

- Cataluña: Es la región donde primero se manifiesta este nuevo estilo. Destacan:

•Luis **Dalmau** con su obra **Virgen de les Concellers**.

•**Jaime Huguet**, pinta cuadros siguiendo fielmente el realismo y el detalle de los flamencos. En sus cuadros aparecen figuras elegantes con abundante empleo del oro.

•**Bartolomé Bermejo**, pinta siguiendo el estilo de Huguet. Destaca su obra **Santo Domingo de Silos**.

- Castilla: Destaca **Fernando Gallego**, su estilo es duro, representa telas angulosas y temas mitológicos que anuncian el susto renacentista.

- *Bóveda celeste de las Escuelas Menores de la Universidad de Salamanca (óleo y temple).*