

Escultura gótica

- PRINCIPIOS.
 - **Interés por la expresión humana** en relación con el **naturalismo idealizado y el humanismo gótico**. Se basa en el pensamiento que el mundo es el pensamiento de Dios.
 - **La escultura se independiza de la arquitectura en el S. XIV**. Ángel de la Anunciación de Reims (vía amable).
- DESCRIPCIÓN TÉCNICA.
 - **Materiales:** madera y marfil para escultura exenta; piedra.
 - **Tipología escultórica:** relieves (subordinado a la arquitectura) y escultura exenta.
- DESCRIPCIÓN FORMAL.
 - Se abandona el frontalismo románico.
 - Se tiende a individualizar los rostros.
 - Curvatura de las figuras para proporcionarles mayor proximidad.
 - Las figuras adquiere mayor bulto, mayor volumen.
 - Interés por el detalle.
 - Canon estilizado.
 - Los rostros reflejan los sentimientos y entablan diálogo.
 - Se intenta representar la belleza.
- RELIEVE (SOPORTES Y TEMAS)
 - En la **fachada** de los templos
 - **Tímpano** enmarcado por un arco apuntado. Es el lugar donde se despliega el tema escultórico más amplio. Por registros ordenados. Altos relieves.
 - **Otros lugares: arquivoltas** (saledizo progresivo que une las columnas que encuadran la puerta. Las figuras siguen el arco ojival), **jambas**, **dintel** (franjas verticales) y **el parteluz** (alguna figura como Cristo, la Virgen o el Santo titular del templo). Las figuras empiezan a desvincularse del ámbito arquitectónico a través del alto relieve.
 - **S. XIV evolución** del estilo en donde la figura se hace más independiente en **sepulcros, púlpitos, baptisterios, sillerías y retablos**.

- ESCULTURA DE BULTO REDONDO.
 - **El crucificado.** Cristo representado con una expresión humana. Cristo de tres clavos. La cabeza cae sobre el cuerpo, aportando un mayor dramatismo. Los Cristos muestran las llagas de la pasión. El Cristo, rodeado de la Virgen y San

Juan, se ha convertido en un ser más próximo a los hombres y a su sensibilidad, menos alejado de la humanidad que el Cristo románico.

- **La Virgen con el niño sentado.** La Virgen no es un simple trono de Dios, sino una madre que entabla diálogo con su hijo, emanando dulzura y sensibilidad.

INTRODUCCIÓN: COORDENADAS HISTÓRICAS Y CRONOLOGÍA DEL ESTILO GÓTICO

- Durante el Gótico se va a producir una evolución del pensamiento, el hombre deja de obsesionarse sólo por Dios y descubre al hombre y a la naturaleza que le rodea, el arte vuelve a la naturaleza, se hace “naturalista”.

- En la Baja Edad Media se redescubre al hombre, se produce el despertar del “humanismo”, en escultura esto va a afectar a las figuras, que ahora se parecen y se comportan como verdaderos seres humanos, se inclinan y giran, sonríen, se lamentan, conversan, se comunican entre ellas.

- Importante en el triunfo del humanismo y el naturalismo fue la vuelta a la filosofía aristotélica, gracias a la obra de Santo Tomás de Aquino. Importante también en este sentido fue el papel de la Orden del Císter, tras la reforma de San Bernardo, que será decisiva en la difusión del Gótico, regulando desde el principio la arquitectura de sus templos.

- Otro importante factor fue el desarrollo de las ciudades, que se convierten en foco de atracción de la población rural y dan lugar a una nueva estructura social gracias a la expansión de los artesanos y comerciantes, que permitieron el triunfo de la burguesía, cuyas nuevas formas y estilo de vida repercutieron en un arte más rico y decorado.

- Por último destacar el papel de la catedral, edificio más representativo de la arquitectura gótica, núcleo principal de la ciudad y centro de la vida medieval, de gigantesco tamaño, construidas durante largos períodos de tiempo.

- Cronológicamente el Gótico, nacido en Francia, desde donde se extiende al resto de Europa, se desarrolla desde finales del siglo XII hasta, según zonas, el siglo XV.

1. CARACTERÍSTICAS DE LA ESCULTURA GÓTICA

1.1. Evolución estilística y características generales

- En el Gótico la escultura será un arte muy fecundo y en constante evolución desde el punto de vista estilístico:

+ A finales del siglo XII fase de transición durante la que se aleja del hieratismo y la frontalidad del Románico.

+ En el siglo XIII se pone de moda un tipo alargado, de pliegues y ornamentos muy sencillos, rostro triangular, sonrisa estereotipada y de cierto amaneramiento.

+ En la segunda mitad del XIV las figuras se alargan, canon esbelto, y se curvan finamente, ligera sinuosidad en el sentido flamígero comentado en la arquitectura, sus ropajes se pliegan en innumerables pliegues, es el denominado "estilo internacional".

+ Por último, en el siglo XV, se experimenta una reacción frente a este arte amanerado y triunfan tipos macizos y pesados, de un mayor realismo.

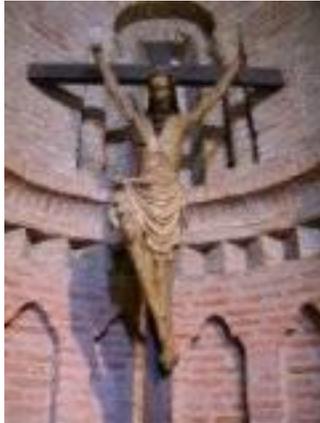
- Otras características:

+ Creciente naturalismo de las figuras, que se llenan de vida, pareciendo más humanas, con actitudes y gestos cada vez más realistas y expresivos, dejando traslucir sus emociones. Al final las figuras aparecen con rasgos individualizados.

+ En las composiciones con varias figuras éstas se comunican entre sí.

- + Ahora es un arte narrativo, no simbolista.
- + La temática sigue siendo fundamentalmente religiosa.
- + La arquitectura no condiciona el valor plástico de la escultura.

1.2. La escultura exenta: temática y características

A) Cristo Crucificado

- No imposible como los románicos, los góticos se muestran atormentados por el dolor y el sufrimiento de la Pasión. El artista gótico hace de la Crucifixión un instante patético, que pretende emocionar.
- Otra diferencia con los románicos es que ahora aparecen con los pies superpuestos y atravesados por un único clavo, lo que provoca en la composición un ligero movimiento de la cadera que atraviesa todo el cuerpo.

B) La Virgen con el Niño

- La Virgen no aparece imposible, inmóvil y frontal, como Trono de Dios; ni el Niño también frontal, inexpresivo y autoritario, como en el Románico.
- Ahora esta composición se humaniza extraordinariamente, la Virgen se siente maternal, se gira, sonrío, juega o habla con el Niño, como cualquier madre.

D) La Piedad

- También empieza a ser frecuente la representación de la Virgen con el Hijo Muerto entre sus brazos, composición iconográfica que se conoce por "Piedad" y que tendrá un gran porvenir durante el Renacimiento.

C) Otros conjuntos exentos

- Igualmente son representados otros conjuntos exentos, de variada temática, desde escenas de la vida de Cristo o la Virgen, como El Calvario, El Descendimiento o La Coronación, hasta imágenes de Santos y Mártires.
- Pero la mejor muestra del profundo cambio de la mentalidad europea durante los siglos bajomedievales es la proliferación de temas profanos, como retratos o escenas satíricas y

cómicas, aunque en este caso generalmente en el segundo plano de los relieves y no como escultura exenta independiente.

1.3. Los relieves de las portadas de los templos

- En el relieve gótico también podemos apreciar las características generales de la escultura gótica y su evolución, destacando en este caso su carácter narrativo.

- El tímpano, dividido en el Gótico en franjas o frisos horizontales con decoración narrativa, se distingue de los románicos, además, por ser apuntados. Sigue albergando el tema principal, Cristo, la Virgen, el Juicio Final, la Crucifixión u otras escenas evangélicas o de las Sagradas Escrituras.

- Las arquivoltas, también ahora apuntadas; asimismo se distinguen de las del Románico en que la decoración escultórica que las adorna se sitúa ahora longitudinalmente a ellas, en lugar de hacerlo verticalmente, de forma radial al semicírculo del tímpano.

- Las jambas, también con esculturas-columna adosadas de profetas, santos o apóstoles, pero ahora sobre repisas y bajo unos doseletes muy característicos decorados con tracería gótica.

- El parteluz o mainel, con esculturas de la Virgen, Cristo o el Santo titular, también bajo dosel de tracería gótica.

1.4. Nuevos géneros

A) Los retablos

- La obra más original de la escultura gótica europea son los retablos, que primero son muy pequeños, para ir creciendo a medida que avanza la Baja Edad Media, hasta alcanzar enormes dimensiones en el siglo XV.
- El retablo es un armazón de madera o alabastro que se divide en franjas verticales o “calles” y franjas horizontales o “cuerpos”, formando recuadros donde se alojan estatuas exentas, relieves o pinturas con escenas referentes al santo titular del templo, la Virgen, Cristo o los Evangelios. La parte inferior o pedestal se denomina “banco”.
- Los retablos son interesantes por ser una nueva forma de narrar propia del Gótico, que representa plásticamente cada una de las escenas que componen el hecho narrado y las va hilvanando una tras otra hasta formar un relato, a diferencia del artista románico, que aislaba algunos elementos y los componía en una única escena simbólica.

B) Las sillerías de los coros

- Otro espacio típico de la Baja Edad Media, donde el artista gótico concentra su esfuerzo escultórico, es la sillería, en cuyos respaldos se realizan algunas de las más bellas obras góticas, tanto de temática religiosa como profana.

C) Los sepulcros

- También hay que subrayar la importancia que toman los sepulcros en esta época, como reflejo de un hombre que evoluciona hacia el individualismo y se preocupa cada vez más por perpetuar su nombre sobre su lecho mortuario.
- El período final del Gótico y el principio del Renacimiento serán las épocas cumbre del sepulcro, uno de sus más importantes géneros escultóricos y que dejará creaciones memorables.
- De tipología muy variada, destacan:
 - + Exentos, con la figura yacente.
 - + Adosados a un muro, bajo arco, con un mayor acento arquitectónico, y con la figura

yacente, orante, etc.

2. LA ESCULTURA GÓTICA EN FRANCIA

- Francia, como cuna de este estilo, será la que marque las pautas a seguir también en escultura.

- Luego cada país le irá infundiendo su propia personalidad, con el tiempo más acentuada.

2.1. Las portadas del siglo XIII

- La escultura francesa durante el siglo XIII se centrará en las grandes portadas de las catedrales:

A) Las Portadas de la Catedral de Chartres

- En el *Pórtico Real* de la fachada occidental encontramos la transición entre el Románico y el Gótico, como se puede apreciar por la mezcla de las características de ambos estilos. En una de las portadas del crucero se representa el Juicio Final, con las jambas decoradas con altorrelieves de santos y apóstoles, de gran belleza. Al lado opuesto del crucero se representan distintas escenas de la vida de la Virgen (Tránsito, Asunción y Coronación).

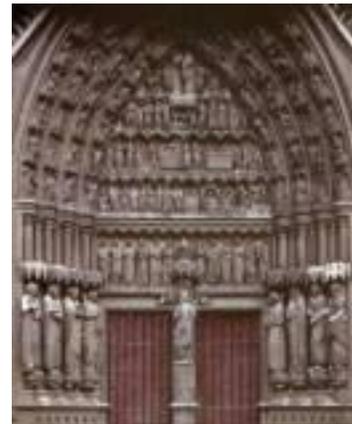
B) Las Portadas de la Catedral de Notre-Dame de París

- La temática se repite en la portada principal, mediante escenas en franjas paralelas superpuestas de carácter narrativo: el Juicio Final en la central y en las laterales escenas de la vida de la Virgen y Santa Ana, con una imagen de María en el parteluz de justo renombre y la Crucifixión.

C) Las Portadas de la Catedral de Amiens

- La fachada principal de la Catedral de Amiens es de extraordinaria belleza gracias a sus tres grandes portadas de arquivoltas abocinadas, una dedicada a San Fermín, cristianizador de Amiens, las otras dedicadas al Juicio Final, la central, en la que destaca el llamado “Beau Dieu” o Bello Dios del parteluz, y a la Virgen. La Puerta Dorada del transepto sur es algo posterior, de finales de siglo o principios del XIV, es una de las más típicas portadas góticas francesas, con una estilizada y naturalista estatua de la Virgen con el Niño en el parteluz.

D) Las Portadas de la Catedral de Reims

- En este templo trabajó el que se ha denominado "Maestro de la Sonrisa" pues esculpió a sus personajes con una marcada tendencia a lo amable, a la bondad. En Reims cabe resaltar *La Anunciación* y *La Visitación* de las jambas, del mismo autor y de gran naturalismo.

2.2. La escultura del siglo XIV

- Se repiten las fórmulas usadas, acentuando el decorativismo, el refinamiento y la exquisitez de los modelos estilizados del "estilo internacional".

2.3. La escultura del Gótico Final Francés

- La escultura del gótico final francés, entre finales del siglo XIV y siglo XV, se desarrolló en Borgoña, en la corte de Felipe el Atrevido en Dijon, donde destacó la figura de Claus Sluter, que introdujo el fuerte naturalismo característico de los Países Bajos en Francia.

- En los dolientes que acompañan el *Sepulcro de Felipe el Atrevido*, realizada junto a su discípulo Claus de Werve, Sluter ofrece un amplio repertorio de expresiones que contribuyen a enfatizar la evocación de tristeza y dolor. En las estatuas de los profetas del *Pozo de Moisés de la Cartuja de Champmol* transformó a los personajes del Antiguo Testamento en patriarcas flamencos, cuya representación naturalista se funde con un sentimiento de grandeza espiritual.

- Su sobrino Claus de Werve repite los modelos de dolinetes de Sluter en el *Sepulcro de Juan sin Miedo*.

- De parecidas características a las anteriores, aunque algo posterior, de finales del XV, es la *Tumba de Philippe Pot*, de autor anónimo aunque en ocasiones atribuida a Sluter. Se trata de uno de los monumentos funerarios más fascinantes del final de la Edad Media, en el que podemos atisbar rasgos renacentistas en su insólita composición, monumentalidad y expresividad.

3. LA ESCULTURA GÓTICA EN ESPAÑA

- Aunque la escultura románica de la segunda mitad del siglo XII y comienzos del XIII muestra

un creciente naturalismo, como queda patente en las escenas de la *Anunciación de Silos*, no se puede hablar todavía de escultura gótica propiamente dicha. Sólo el Maestro Mateo, en el *Pórtico de la Gloria*, muestra apuntes de un mayor goticismo en sus apóstoles levemente sonrientes y "conversadores".

- La introducción del gótico puro francés en España es un hecho ligado a la llegada de maestros franceses contratados por la monarquía para acometer tres grandes catedrales.

3.1. Las portadas del siglo XIII

- Por ello, la mejor escultura gótica en la España del siglo XIII hay que buscarla especialmente en los programas iconográficos de las fachadas y portadas de:

- + Las catedrales de Burgos y León durante el siglo XIII.
- + Las de Toledo desde finales de dicho siglo y durante el XIV.

A) Las Portadas del Crucero de la Catedral de Burgos

- La *Puerta del Sarmental o del Obispo*, en el brazo derecho o sur del transepto, es una portada típica gótica, aunque no termina de desprenderse completamente del hiertismo románico. En el tímpano se esculpe a Cristo-Doctor dictando su palabra a los cuatro Evangelistas, acompañados por el Tetramorfos simbólico, más naturalista. En el dintel aparece el Apostolado y en las arquivoltas ángeles y ancianos músicos. En el parteluz, aparece el Obispo Don Mauricio.

- La *Puerta de la Coronería* o *de los Apóstoles*, al lado norte del transepto, muestra en sus jambas a los Apóstoles, muy naturalistas, ángeles en las archivolts y en el tímpano el Juicio Final. En la parte superior del tímpano figuran las insignias de la Pasión sostenidas por ángeles y Cristo Juez, acompañado de la Virgen y San Juan.

B) La Triple Portada Principal de la Catedral de León

- *Nuestra Señora la Blanca*, del mainel central de la fachada occidental, es una típica Virgen gótica plena de belleza, alegría, armonía, humanización y naturalismo.

- La *Puerta del Juicio Final* o de la *Virgen Blanca*, ya de la segunda mitad del siglo, es la central de la fachada occidental: en la parte superior del tímpano, en la que se hace patente un cierto manierismo técnico, aparece Cristo mostrando las llagas y un ángel portando los instrumentos de la pasión; y en el dintel, la parte más hermosa, figura la separación de los bienaventurados y los condenados después que San Miguel pese las almas.

- La *Puerta de San Juan*, la de la izquierda, decorada con escenas de la infancia de Jesús, como la Natividad, la Epifanía, la Degollación de los Inocentes y la Huida a Egipto, enmarcadas por reyes y profetas situados en las arquivoltas.

- La *Puerta de San Francisco*, la de la derecha, está dedicada al Triunfo de la Virgen y en ella aparecen diferentes escenas en varios frisos, como la Muerte, el Entierro o la Coronación de María.

C) La Puerta del Reloj de la Catedral de Toledo

- De finales del siglo XIII es la lateral izquierda, la del transepto norte, es la única obra significativa del XIII de la Catedral de Toledo. Sus arquivoltas aparecen repletas de prelados y ángeles con libros, incensarios y candelas bajo doseletes. En su tímpano se desarrollan, en cuatro registros o franjas horizontales, diversas escenas del Nuevo Testamento con abundancia de detalles narrativos.

3.2. La escultura del siglo XIV

- La escultura del siglo XIV ofrece, como en Francia, síntomas de decadencia, degenerando en amaneramiento y cierta monotonía.
- De esta etapa destaca la mayor parte de la decoración escultórica de las *Portadas de la Catedral de Toledo*:

- La *Puerta del Perdón* o *de los Reyes*, la central de la fachada principal de poniente, tiene como tema principal del tímpano la Imposición de la Casulla a San Ildefonso y muestra influencias de Reims en la expresión sonriente de los rostros y de la escuela italiana de los Pisano, que ya podemos considerar proto-renacentistas. En los apóstoles de las jambas y en algunas figuras de las archivoltas se puede apreciar la estilización y alargamiento característicos del XIV.
- La *Puerta del Juicio Final* es una obra de taller, no realizada sólo para crear arte sino principalmente para decorar un determinado lugar, que presenta unas composiciones bastante confusas y rostros muy poco expresivos.
- La *Virgen Blanca de Toledo*, en alabastro policromado, es una de las más perfectas representaciones marianas de nuestro arte medieval debido a su prodigiosa esbeltez y simplicidad, sobre todo por el carácter familiar y naturalista del detalle del Niño acariciando la

barbilla de María.

- El *Sepulcro del Obispo Pedro Tenorio de la Catedral de Toledo*, de finales del siglo XIV, su ornamentación lateral se reduce a escasas figuras dentro de medallones cuadrilobulados, pero los rasgos fisonómicos están ya fuertemente individualizados, preludiando ya lo que va a ser la escultura funeraria del siglo XV.

4. LA ESCULTURA GÓTICA EN EL RESTO DE EUROPA

4.1. La escultura gótica en Alemania

- Sus principales características son su honda expresividad y el fuerte naturalismo, que en el siglo XV llega al realismo, casi a ser auténticos retratos, y al barroquismo, sobre todo en los angulosos plegados de los vestidos.

- Como ejemplo destaca la *Portada de la Catedral de Bamberg*, del siglo XIII, por los gestos y ademanes exagerados del grupo de condenados del Juicio Final en fechas aún tempranas.

4.2. La escultura gótica en Italia

- En Italia podemos casi hablar de una completa carencia de ejemplares escultóricos plenamente góticos, ya que desde el principio aparecen las formas clásicas que nos permiten hablar de un protorrenacimiento desde el siglo XIII.

- Como ejemplos de esto destacar, sobre todo, a Nicola Pisano, con el *Púlpito del Baptisterio de la Catedral de Pisa* y el *Púlpito de la Catedral de Siena*, realizado éste junto a su hijo Giovanni. Ya del siglo XIV señalar a Andrea Pisano con las *Primeras Puertas del Baptisterio de Florencia*.

