

... En el programa de esta noche vamos a hablar del arte gótico. Está con nosotros la profesora Sagrario Aznar. Buenas noches, Sagrario. Hola, buenas noches, Isabel. Buenas noches a todos. Una de las manifestaciones más importantes del arte gótico es, sin duda, la arquitectura. Una arquitectura completamente distinta a cualquiera de las que le habían precedido. ¿Dónde y cómo nace este nuevo concepto arquitectónico? Bien, perdona, pero antes de contestarte a la pregunta, hay que aclarar al alumno que el término gótico nació, efectivamente, tú lo has dicho, para designar sobre todo a la arquitectura y que será en el campo de la arquitectura en el que se reconozcan, con más facilidad, todas las características.

de este nuevo estilo. Es más, de hecho, hasta los últimos 100 años no nos hemos habituado a hablar con naturalidad de la escultura a la pintura gótica e incluso hoy existe una cierta incertidumbre en el trazado de los límites exactos del estilo gótico en esos dos campos, algo que sin duda no ocurre en el campo de la arquitectura. Y ahora ya, contestando a tu pregunta, te diré que ningún estilo precedente o posterior al gótico permite fijar el momento de su aparición con la misma exactitud con que puede hacerse con el gótico. El arte gótico nació, de hecho, entre 1137 y 1144 con la construcción por iniciativa de Lavaz-Suger del Real Templo Abacial de Saint-Denis en las puertas de París. La explicación de esto es histórica al mismo tiempo que artística. Es decir, los reyes de Francia estaban en un momento en el que derivaban sus pretensiones a la corona francesa de la tradición caracolana. La religión francesa de la época de la francia era muy clara, pese a que estaba muy claro que ellos pertenecían a la dinastía de la francia.

de los capetos que no tenía nada que ver. Sin embargo, su poder se veía constantemente eclipsado por el de los nobles, vasallos suyos sólo en teoría en muchas ocasiones, y en realidad su poder absoluto no comenzó a afirmarse de un modo contundente hasta el siglo XII, cuando el abad Suger, de la construcción de San Denís, consejero del rey Luis VI, desempeña un papel fundamental al empezar a forjar la alianza entre la monarquía y la iglesia y agrupar así a la nación detrás del monarca, detrás del rey. ¿Pero qué papel desempeñó en todo este proceso de consolidación de la autoridad real la construcción del abadía de San Denís? Bueno, es que los proyectos arquitectónicos del abad Suger en San Denís son parte de la misma idea. En realidad San Denís no era una construcción sino una reconstrucción. La iglesia había sido fundada a finales del siglo VIII y gozaba ahora de un doble prestigio. Por una parte era el santuario del apóstol de Francia, lo que le confería un importante carácter social.

sacro y por otro lado era el principal monumento de la dinastía carolingia de la que ya hemos visto que los reyes decían descender porque allí se había consagrado el rey carlo magno y porque contenía los enterramientos de varios personajes de esa dinastía como por ejemplo de carlos martel lo que quiso suger en resumen era convertir la abadía en el centro espiritual de francia y para ello la vieja iglesia tuvo que ser ampliada y reconstruida en lo que ya podríamos llamar con sin ninguna duda un primer estilo gótico a pesar de todo hay que tener cuidado y no hay que confundirse la arquitectura gótica no es sólo francesa nace en francia evidentemente y desde el norte de francia se extiende con mucha rapidez a toda europa donde será conocida con el nombre de obra moderna o francesa y durante y donde perdón durante todo el siglo 13 empieza a perder ya ese sabor de importación el sabor francés y empiezan a firmarse las variedades locales fue entonces el inventor de este nuevo

[illegible]

En la arquitectura románica el alumno conoce el contrafuerte. Si se fija en la figura C de la misma página 348, ve el esquema de lo que es una trípica construcción románica. Una bóveda de cañón con unos contrafuertes que sujetan el muro muy fuertemente adosados al

muro. Ahora pasamos a la figura D. En la figura D el alumno puede ver que ese mismo contrafuerte ya no está adosado al muro. Se separa de la nave principal por una pequeña capilla y queda exento, queda más etéreo, separado completamente. La unión entre ese contrafuerte y el muro, ese tirante que el alumno ve en la parte alta y que tiene la B pequeña en el dibujo de al lado, es el arbotante. Es una especie de arco tirante que impide que la iglesia se abra, que la hace permanecer estable, cerrada. Y el pináculo es... Es elemento decorativo marcado con la D pequeña y que aparece en la parte de abajo.

parte alta del contrafuerte, pero el alumno debe tener aquí cuidado porque el pináculo no es sólo un elemento decorativo, es también un elemento constructivo. Bien, por todo esto queda claro que ya no se necesitaban esos pesados muros de piedra del románico y en su lugar se podían abrir amplios ventanales con vistosas y simbólicas, esto es importante, vidrieras. El ideal de todos los arquitectos era construir iglesias para que el alumno se haga una idea casi como se construyen ahora los invernaderos, pero en lugar de una estructura de hierro y de vigas de acero, ellos tenían que trabajar con piedra, lo que exigía una gran capacidad para minuciosos cálculos. El resultado era un tipo de iglesia totalmente nuevo, un edificio de piedra y de cristal como nunca se había visto hasta entonces. El alumno puede contemplar en la página 353 el magnífico ejemplo, por ejemplo, de la catedral de Reims en una vista aérea y en un detalle de su nave central y en la figura. El ejemplo de la catedral de Reims en una vista aérea y en la figura.

más tardío pero también impresionante sobre todo en lo que se refiere a convertir los muros en grandes ventanales de la Santa Capilla de París. Hemos visto que la arquitectura gótica estaba llena de innovaciones. ¿Alguna otra innovación importante? Sí, sí, claro. Por ejemplo el arco apuntado que es un poco consecuencia de todo esto. Los arcos de medio punto del estilo románico resultaron desde el principio, desde muy pronto, inadecuados para los fines arquitectónicos góticos por una razón muy simple, porque si nos proponemos salvar la distancia entre dos pilares con un arco semicircular solo podemos hacerlo de una manera, alcanzando la bóveda a una altura muy determinada, ni mayor ni menor, porque el arco de medio punto es inamovible, es como es. Si deseamos hacer que la bóveda sea más alta tenemos que aguzar el arco y lo mejor para eso es prescindir del arco de medio punto y hacer que dos segmentos de arco se encuentren en un punto determinado, en el punto que nosotros queramos. Esta es la idea del arco apuntado. El arco apuntado es un lado que el alumno puede contemplar en cualquier momento.

cualquiera de los ejemplos de la página 353. Su gran ventaja es que pueden variarse según se desee, hacerlos más chatos o puntiagudos, de acuerdo con las exigencias de la estructura. Y ya para terminar con todos los ejemplos de esta página, ¿podríamos comentar las novedades que supone una fachada gótica, tal y como la estamos viendo en la Catedral de Amiens, figura 5.1? Desde luego. En esta foto de la fachada de Amiens vemos con muchísima claridad cómo todos los detalles han sido reunidos en un conjunto muy coherente, muy vistoso y maravillosamente equilibrado. En ella la escultura tiene un papel perfectamente definido dentro de la forma arquitectónica y al mismo tiempo elementos como las arquerías a modo de encajes, los enormes portales o las ventanas consiguen disolver la continuidad de las superficies murales y conseguir al mismo tiempo un efecto del conjunto que se aproxima más al de una pared calada, al de una pared escultora. La escultura es una obra escultórica que oculta de alguna manera la situación de la ciudad.

estructura arquitectónica. Por otro lado, la escultura de los tímpanos, como el que podemos observar en Notre-Dame de París, en la figura 9 de la página 361, ya ha dejado de mostrar el denso apolotonamiento y el fenético movimiento que habíamos venido viendo en la escultura románica. Ahora se va a poner un especial énfasis en la simetría y en la claridad. Las figuras de los dinteles, de las arquivoltas y de los tímpanos ya no se encuentran entrelazadas entre sí, sino que cada una va a destacar como una entidad individual, de modo que el conjunto del diseño tiene un efecto mucho más potente, más poderoso que el de cualquiera de los portales que le han precedido. En este sentido, serán realmente en las jambas donde se produzcan los avances fundamentales y donde se dé el primer paso hacia una nueva reconquista de la escultura monumental exenta que se había perdido desde el fin de la antigüedad. Un ejemplo espléndido lo puede contemplar el alumno en la figura 8-2 de la página 360, concreto de la escultura de la época de la época de la época de

concretamente la escena de la visitación perteneciente a las jambas de la catedral de Reims. Mientras que los maestros románicos hacían en las jambas figuras de santos que parecían pilares sólidos muy firmemente encajados en la armazón arquitectónica, el maestro que trabajó en Reims intentó dar vida a cada una de sus figuras. Estas parecen moverse, mirarse entre sí de un modo solemne. La disposición de sus vestiduras indica nuevamente que hay un cuerpo, que existe un cuerpo bajo ellas. Los emblemas de las figuras que las hacen, como ya sucedía en el románico, fácilmente reconocibles para los fieles y el afán docente de esta escultura religiosa es exactamente igual de importante, pero ahora el escultor gótico emprende su tarea de otra manera, con otro espíritu. Para él, todas estas estatuas no son tan sólo símbolos sagrados, solemnes evocaciones de una verdad moral o teológica, sino que cada una de ellas debía ser además una figura válida por sí misma, distinta de su compañera en su actitud y en su tipo de deseo. La belleza es de fila individualizada.

¿El arte gótico, por tanto, es una vuelta al arte clásico? Bien, sí, de alguna manera el artista gótico intenta recuperar el arte clásico perdido y todas estas figuras femeninas que estamos viendo no pueden dejar de recordarnos a las esculturas de las matronas romanas. A los escultores góticos ya no les preocupa sólo lo que representan, sino también el modo en que lo representan y por eso intentan empezar a contemplar la naturaleza de nuevo, no tanto para copiarla, como para aprender de ella, realizar figuras con un aspecto convincente. Pero, de todos modos, no hay que llevarse a confusión y hay que entender que hay una gran diferencia entre el arte griego y el gótico. A los artistas griegos les interesaba sobre todo elaborar la imagen de un cuerpo bello. Para el artista gótico toda esta técnica y todos estos recursos, todos estos avances, sólo eran un medio para un fin determinado, el de representar su tema sagrado de la manera más emotiva y veraz. Lo importante seguía siendo el mensaje y la edificación que los fieles, los que pudieran obtener de él, aunque ahora eso sí vaya unido de alguna manera al sentimiento.

Un momento. Podemos volver ahora al interior de la iglesia. Antes has hablado de la nueva concepción del espacio, de las vidrieras y de su valor simbólico. ¿Puede explicarlo un poco mejor? Desde luego. Además es muy importante para el arte gótico. Actualmente apenas podemos imaginarnos la impresión que estos edificios tan diferentes y tan vistosos debieron causar en personas que solo habían conocido las pesadas y sombrías estructuras del estilo románico. Aquellas iglesias, con toda su solidez y su fuerza, pudieron expresar algo de la

iglesia militante que ofrecía protección contra los ataques del mal. Pero las nuevas catedrales iban a... Proporcionar a los...

a los fieles un atisbo de otro mundo, de un mundo diferente, el mundo de la Iglesia triunfante. Ellos habían oído hablar en himnos y en sermones de la Jerusalén celestial, de la Jerusalén con sus entradas de perlas, sus joyas inapreciables, sus calles de oro puro y transparente cristal, tal y como se describe, por ejemplo, con bastante detalle en el Apocalipsis. Ahora esa visión podía descender a la Tierra, y no solo porque los pilares nervios y tracerías de las Iglesias se realzaran en oro, sino porque sus paredes habían dejado de ser frías y cerradas, convirtiéndose en grandes estructuras de vidrios coloreados. De hecho, nunca se subyugará bastante la gran importancia que tuvo la vidriera en la estética gótica. A medida que las estructuras góticas se iban haciendo cada vez más finas y las vidrieras adquirían mayores proporciones, el vidrio policromado fue relegando a la iluminación de los manuscritos y pasando a ocupar incluso el primer puesto en el campo de la pintura, como la producción. De dicho cristal,

se hallaba estrechamente vinculada a las grandes talleres catedralicios, los proyectistas se sintieron cada vez más influidos por la estructura de la escultura arquitectónica y así llegaron a crear hacia el año 1200 un estilo gótico inconfundible. Lo vemos, por ejemplo, de un modo muy claro en la figura 12 de la página 364, la figura conocida como Notre Dame de la Belle Vierge en una de las vidrieras de Notre Dame. Esta figura es claramente afín, como el alumno puede ver, a las estatuas de la Virgen con el niño que aparecían y que hemos visto en los tímpanos. Si la miramos de cerca, por otro lado, nos damos cuenta de que está integrada por centenares de diminutos pedazos de cristal unidos entre sí por medio de tiras de plomo. La máxima dimensión de estos pedazos quedaba rigurosamente limitada por los métodos primitivos de la factura del vidrio que se utilizaban en la Edad Media. Por lo cual, el artista autor de esta ventana no pudo pintar sobre el vidrio.

sino que más bien tuvo que pintar con el vidrio, es decir, como si estuviese construyendo un rompecabezas. Y tan solo los detalles más pequeños como los ojos, los cabellos o los pliegues del tejido pudieron ser añadidos mediante la pintura. ¿Fue esta entonces también una técnica nueva? Sí, fue una técnica nueva. Hay vestigios de que se utilizó en algunos momentos en el románico, queda muy poco, y se utilizó incluso en el prerománico. Pero como técnica utilizada de un modo plenamente consciente y simbólico y con todos sus esplendores, absolutamente gótica. Y toda esta arquitectura tan completa y que incluyó en sus conjuntos tantas arestas, tantos objetos diferentes, ¿tuvo algún tipo de evolución? Sí, claro, desde luego.

tened en cuenta que son dos siglos como mínimo de arte gótico en toda Europa. El siglo XIII es el siglo de estas grandes catedrales que estamos viendo y en las que intervinieron de alguna manera casi todas las ramas del arte. Sin embargo, la labor originada por estas catedrales, que eran empresas muy muy grandes, prosiguió durante todo el siglo XIV y aún después, pero para entonces las catedrales ya no constituían ni mucho menos el principal foco artístico. Debemos recordar que el mundo había cambiado mucho durante todo aquel periodo. A mediados del siglo XII, cuando empezaba a desarrollarse el estilo gótico, Europa era todavía un continente de labradores poco poblado, con monasterios y castillos como centros principales de poder y de cultura. La ambición de las grandes sedes episcopales de poseer grandes catedrales propias fue de hecho la primera señal de un despertar del

espíritu cívico de las ciudades. 150 años después, esas ciudades, que convirtieron en fecundos centros de comercio y sus burgueses,

La clase social incipiente durante el gótico se fueron independizando cada vez más del poder de la iglesia y de los nobles. Nos has hablado hasta ahora de arquitectura religiosa, pero el arte gótico también dio arquitectura civil, ¿no es así? Sí, efectivamente, y precisamente como consecuencia de esto, ¿no?, del esplendor de las ciudades y del mundo burgués. A partir de ahí la erección de las iglesias ya no se constituirá como la principal labor de los arquitectos, y en las ciudades que crecían o prosperaban tenían que planearse muchos edificios particulares o profanos, en otras palabras, arquitectura civil, como casas consistoriales, desde los gremios, universidades, palacios, puentes o incluso puertas de acceso a la ciudad. Uno de los mejores ejemplos, sin duda, y de los más bonitos, es el Palacio Ducal en Venecia, en la figura 18 de la página 375, comenzado en el siglo XIV, precisamente cuando mayores eran el poderío y la riqueza de la ciudad, y en el que podemos observar elementos tan góticos como la tracería de la ciudad,

o los arcos apuntados. Estamos hablando de arquitectura, pero otro arte que se desarrolla, aunque tardíamente en el gótico, es el de la pintura. ¿Puede explicar por qué? Bueno, sí, básicamente porque hasta ahora los pintores habían trabajado sobre todo en manuscritos iluminados, y hasta el siglo XIII los artistas no empezaron a abandonar los modelos de los libros para representar temas simplemente porque les podían interesar. Hoy apenas podemos imaginarnos lo que esto significó y la importancia que tuvo para toda la historia de la pintura. Siempre que pensamos en un pintor nos figuramos al artista como una persona que con un libro de apuntes se pone a dibujar frente al natural aquello que le gusta, y esto es una idea absolutamente romántica que viene del siglo pasado. Hoy sabemos que el aprendizaje y la educación de un artista medieval eran muy diferentes. Él empezaba siendo aprendiz de un maestro al que acudía para instruirse y ocuparse de algunos pormenores poco importantes en determinados cuadros que el maestro estuviera ejecutando en ese momento. Gradualmente...

iba aprendiendo cómo se representaba un apóstol o cómo se dibujaba una virgen. Y también iba aprendiendo a copiar y adaptar escenas de libros viejos a diferentes marcos para acabar por adquirir la suficiente soltura como para ser capaz de ilustrar una escena de la que no conociera ningún patrón e incluso para incluir novedades técnicas en los modos tradicionales de la pintura. Entonces en la Edad Media el pintor se hacía, no nacía. Se hacía, se hacía, pero no solo en la Edad Media, esto llega incluso hasta el Renacimiento. Las primeras obras de Rafael que conocemos, por ejemplo, están en cuadros de Perugino en los que él empieza a trabajar y en el barroco siguen trabajando en gremios los artistas. Y ya para finalizar, ¿hay algún pintor que haya sido especialmente importante por su capacidad de innovación para todos los artistas?

a la pintura posterior. Sí, sin duda el florentino Giotto di Bondone, nacido en el año 1266 y muerto en el año 1337, el Giotto. Antes de él, pintores como Cimabue o como el Duccio ya habían hecho algunos avances y después de él otros, desde luego, como Simone Martínez o como los hermanos Lorenzetti los continuaron, pero lo que sí que es cierto es que sólo él fue capaz de romper definitivamente con todo el hechizo del conservadurismo bizantino, que fue sin duda la mayor influencia en la pintura italiana de la época y fue capaz también de trasladar a la pintura las figuras llenas de vida que ya hemos visto en la escultura gótica.

De hecho, en la historia de la pintura es costumbre comenzar un nuevo capítulo con el nombre de Giotto y los italianos estaban absolutamente convencidos de que una época enteramente nueva del arte había comenzado con la aparición de este pintor. Veremos que tenía... Tienen razón, sus obras más famosas son las pinturas murales o frescos, es decir...

Es decir, las pinturas que se hacen sobre la pared cuando el yeso aún está húmedo, fresco, como las que podemos ver en Asís, en la figura 25 de la página 384. En esta lámina lo primero que notamos es una enorme simplificación. La acción se desarrolla paralelamente al plano del cuadro, mientras que el paisaje y las figuras han quedado reducidas al mínimo esencial. Es una pintura de una austera calidad en la que ya no hay episodios marginales y en la que el conjunto se puede abarcar perfectamente y comprender de una sola mirada. Las formas grandes y sencillas, la limitada profundidad del escenario, el escorzo que vemos en el brazo de la figura que acompaña a San Francisco, el modelado de los rostros o el sombreado en los pliegues de los ropajes, son factores que dan a la composición una coherencia interior que nunca había encontrado antes. No se había hecho nunca nada semejante. Al menos desde hacía mil años. En otras palabras, Giotto redescubrió el arte de crear la historia.

ilusión de profundidad sobre una superficie plana y con eso cambió todo el concepto de la pintura. En lugar de emplear los procedimientos de la pintura y escultura, podía crear la ilusión de que el tema religioso pudiese estar acaeciendo delante de nuestros mismos ojos. ¿Es por tanto Giotto el pintor más importante del gótico? Sí, es sin duda el pintor más importante del gótico y es incluso el pintor más famoso. La fama de Giotto por todas estas razones se difundió por todas partes. Los florentinos estaban muy orgullosos de él, se interesaban mucho por su vida y referían anécdotas relativas a su ingenuidad. De hecho se creó toda una leyenda alrededor de Giotto. Esto constituyó también, aunque parezca mentira, una gran novedad para la historia de la pintura, pues antes nunca había sucedido nada parecido. Naturalmente que habían existido maestros que gozaban de una estimación general y que eran recomendados de unos monasterios a otros o de un obispo a otro, pero en conjunto nadie pensaba que fueran...

necesario conservar los nombres de esos maestros para la posteridad. Eran para que se hagan una idea para la gente de entonces lo que para nosotros puede ser un buen evanista o un buen sastre. Incluso los mismos artistas no se hallaban muy interesados en adquirir fama o notoriedad y por lo general ni siquiera se preocupaban de firmar sus obras. Ignoramos por ejemplo los nombres de los maestros que realizaron las esculturas de Chartres o de Estrasburgo, aunque sin duda fueron muy apreciados en su época. En este aspecto también será Giotto el que inicia un nuevo capítulo en la historia del arte. A partir de entonces esta historia se formará con los nombres de los grandes artistas. Pues con todo esto, hablando del gótico, acabamos el programa de esta noche. Buenas noches, agrario, anda. Buenas noches y gracias. No.

Hoy, introducción a la historia del mundo contemporáneo e historia del arte han ocupado el tiempo del curso de acceso. Un saludo de Isabel Baeza, que estuvo en el micrófono, y hasta mañana. Y hasta aquí la programación de la UNED. Mañana, a nuestra hora habitual, comenzaremos con el programa de formación del profesorado. Continuaremos con matrícula abierta. A las 10 menos 20, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Nuestro último programa será el curso de acceso y la asignatura.

...de la cultura francés. Y nos despedimos ya, hasta mañana... ...gracias por su atención y muy buenas noches. ¡Gracias!

¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!

¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!

¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!

¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!