

LA PINTURA GÓTICA

La pintura gótica.

- **Sustitución** de la pintura mural (fresco) por las vidrieras.
- **Soportes:** muro, tabla, libros miniados...
- **Características** comunes:
 - **Temática:** religiosa aunque también profana.
 - **Figuras:** cada vez más expresivas y naturales,
 - Desaparición de los **fondos neutros**.
 - Aparición del **paisaje** y los **espacios figurativos** (ciudades, habitaciones, salones...)
- Principales **representantes**:
 - Estilo **Italo-gótico**
 - GIOTTO.
 - DUCCIO.
 - SIMONE MARTINI.
 - **Escuela flamenca** (los primitivos flamencos)
 - VAN EYCK.
 - VAN DER WEYDE.
 - EL BOSCO.

Huida a Egipto (GIOTTO)

Madonna (DUCCIO)

Anunciación (SIMONE MARTINI)

PINTURA, VARIANTES REGIONALES

Estilo Gótico lineal o francogótico (Europa occidental). Vidrieras y miniaturas.

Gótico internacional. s. XIV (Europa central). Arte **cortesano** para alta nobleza y burguesía rica Técnica minuciosa, figuras estilizadas, predominio de las líneas curvas: pliegues, posturas corporales.

Italogótico o trecento italiano s. XIV (antecesor del renacimiento): dos escuelas toscanas, de Florencia: **Giotto** rompe con la tradición bizantina y la escuela de Siena.

Primeros flamencos, s. XV. Minuciosidad.

LA PINTURA GÓTICA: ESCUELAS Y TENDENCIAS

EL GÓTICO LINEAL
(**Francogótico**)
(S. XIII)

EL ÍTALO-GÓTICO
(**EL TRECENTO**, S. XIV)

EL GÓTICO INTERNACIONAL
O CORTESANO
(F. S. XIV - I. S. XV)

Naturalismo

F. S. XII - S. XIII

S. XIV

S. XV

Dibujo
Estilización

Escuela
Sienesa

Duccio

Cimabue

Simone Martini

Escuela Florentina

Giotto

Equilibrio: Estilización y
naturalismo

LA ESCUELA FLAMENCA
(**LOS PRIMITIVOS**
FLAMENCOS, S. XV)

Hermanos Van Eyck
R. Van der Weyden, El Bosco

EVOLUCIÓN ESTILÍSTICA

Gótico lineal

Italo-gótico

ANUNCIACIÓN (SIMONE MARTINI)

Gótico internacional

Coronación de Luis VIII y Blanca de Castilla

LA PINTURA GÓTICA: LOS RASGOS FORMALES, GENERALIDADES

Figuras de proporciones alargadas y curvilíneas (canon)

Expresividad facial y gestual

Progresiva definición del marco espacial: elementos arquitectónicos y paisajísticos

Predominio de la línea (el dibujo) sobre el color

Fondos dorados (progresiva desaparición)

Modelado de los cuerpos través del color y de la luz

LA PINTURA GÓTICA: LOS TEMAS

RELIGIOSOS

Grandes ciclos iconográficos

PROFANOS

La vida de **JESÚS**

La vida de la **VIRGEN MARÍA**

EL RETRATO

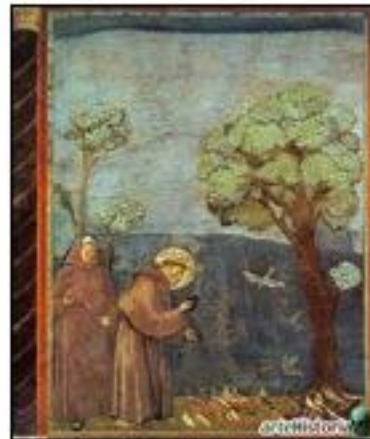

individual

Vidas de santos
(**HAGIOGRAFÍA**)

La **Leyenda Dorada**
(Santiago de la Vorágine)

"Dentro" de una obra religiosa como "donante"

Pintura

Pintura Aspectos generales

Creciente realismo. Se va aumentando el detallismo y perdiendo en carácter simbólico
Escala cromática aumenta y aparece el volumen y la noción tridimensional.

Nuevos temas:

- Paisaje: supresión de fondos lisos
- Retrato: burguesía ascendente, hombre centro del mundo
- Naturaleza muerta: importancia del valor puramente estético

Estilo Gótico lineal

Gótico
lineal

Miniaturas góticas en manuscritos, como en el código de las cantigas de Alfonso XII:

Miniatura salterio de San
Luís. Siglo XIII

Gótico internacional. s. XIV

Gótico
Internacional

Arte **cortesano** para alta nobleza y burguesía rica
Técnica minuciosa, figuras estilizadas,
predominio de las líneas curvas: pliegues,
posturas corporales.

Miniatura de los Hermanos Limbourg. Las
muy ricas horas del duque de Berry.

Trecento italiano s. XIV

Escuela de Florencia

Trecento
italiano

Cimabue, maestro de Giotto. Estilo bizantino.

Trecento italiano s. XIV

Escuela de Florencia

Trecento
italiano

Giotto, padre de la pintura moderna. Intenta reflejar la imagen óptica que se ve:

- **Volumen**, monumentalidad, movimiento, **perspectiva**, **paisajes** de fondo

Estudio de la luz
(efectos de
claroscuro a través
de variaciones
cromáticas)

Mayor interés por
las figuras que por
los paisajes

Aumento de
expresividad,
aunque rostros aún
se parecen mucho
entre ellos

Escorzos

Figuras sólidas y
pesadas

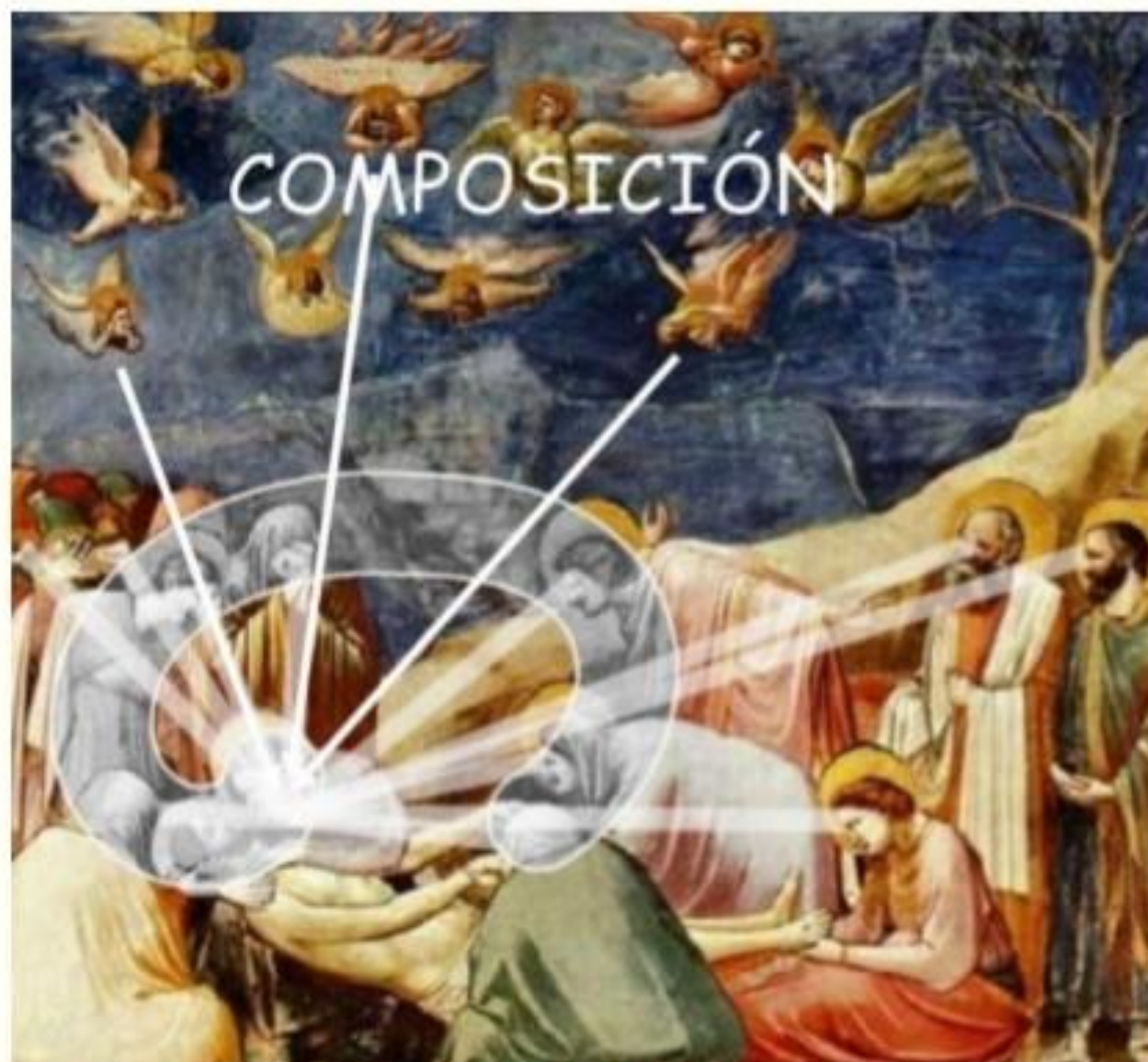
Frescos de la
Capilla de los
Scrovegni de
Padua

- Giotto es considerado el precursor del renacimiento italiano, rompiendo con las formas planas del gótico y con la influencia bizantina.
- Su obra introduce el naturalismo, los volúmenes definidos, la sensación de profundidad y de espacio y el matiz en los colores; junto con una iluminación clara y difusa.
- Sus figuras expresan sentimientos, dramatismo, a través de sus ojos rasgados, y labios entreabiertos; a la vez que se relacionan entre sí, con un claro sentido narrativo.

Trecento italiano s. XIV

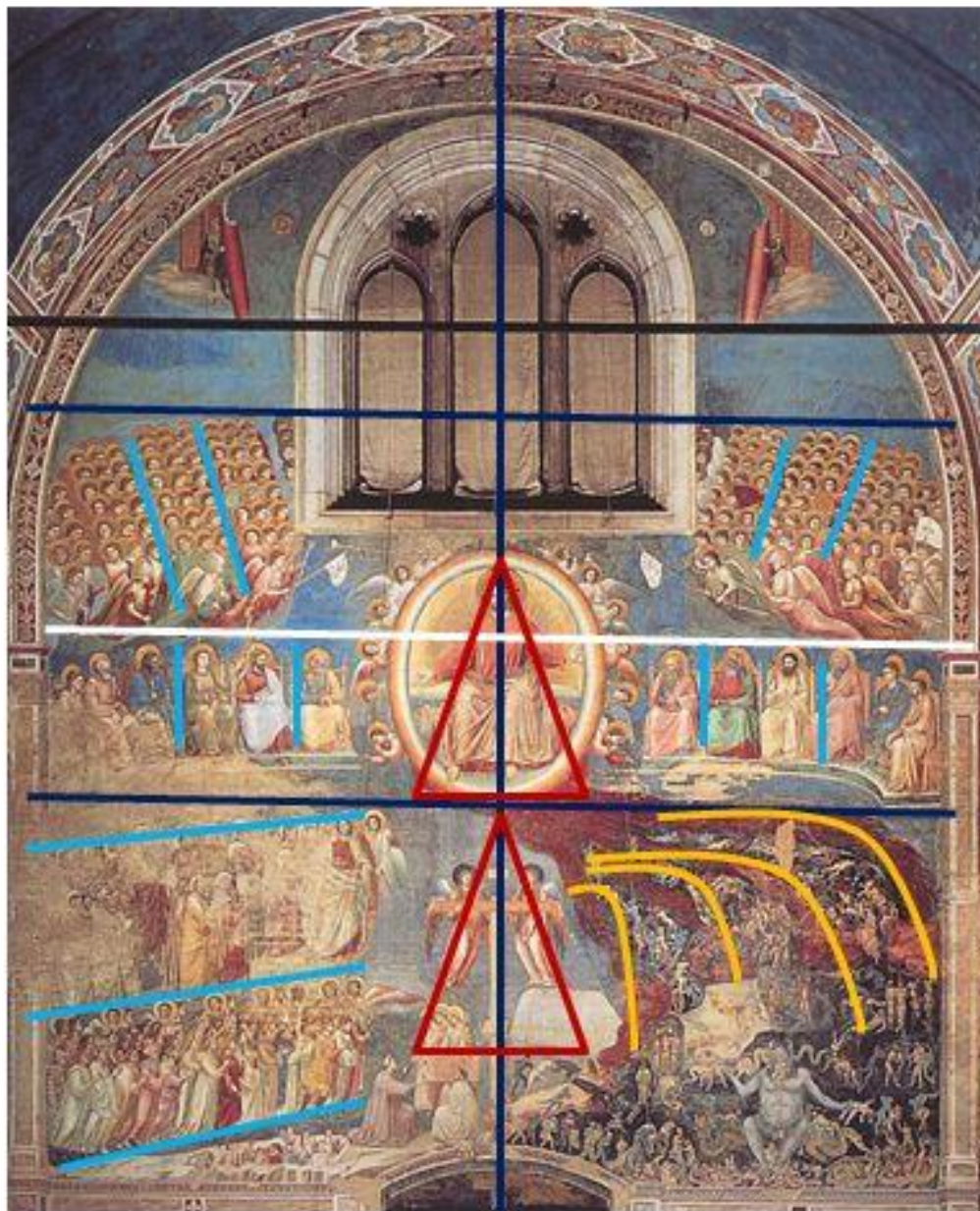
Escuela de Florencia

Trecento
italiano

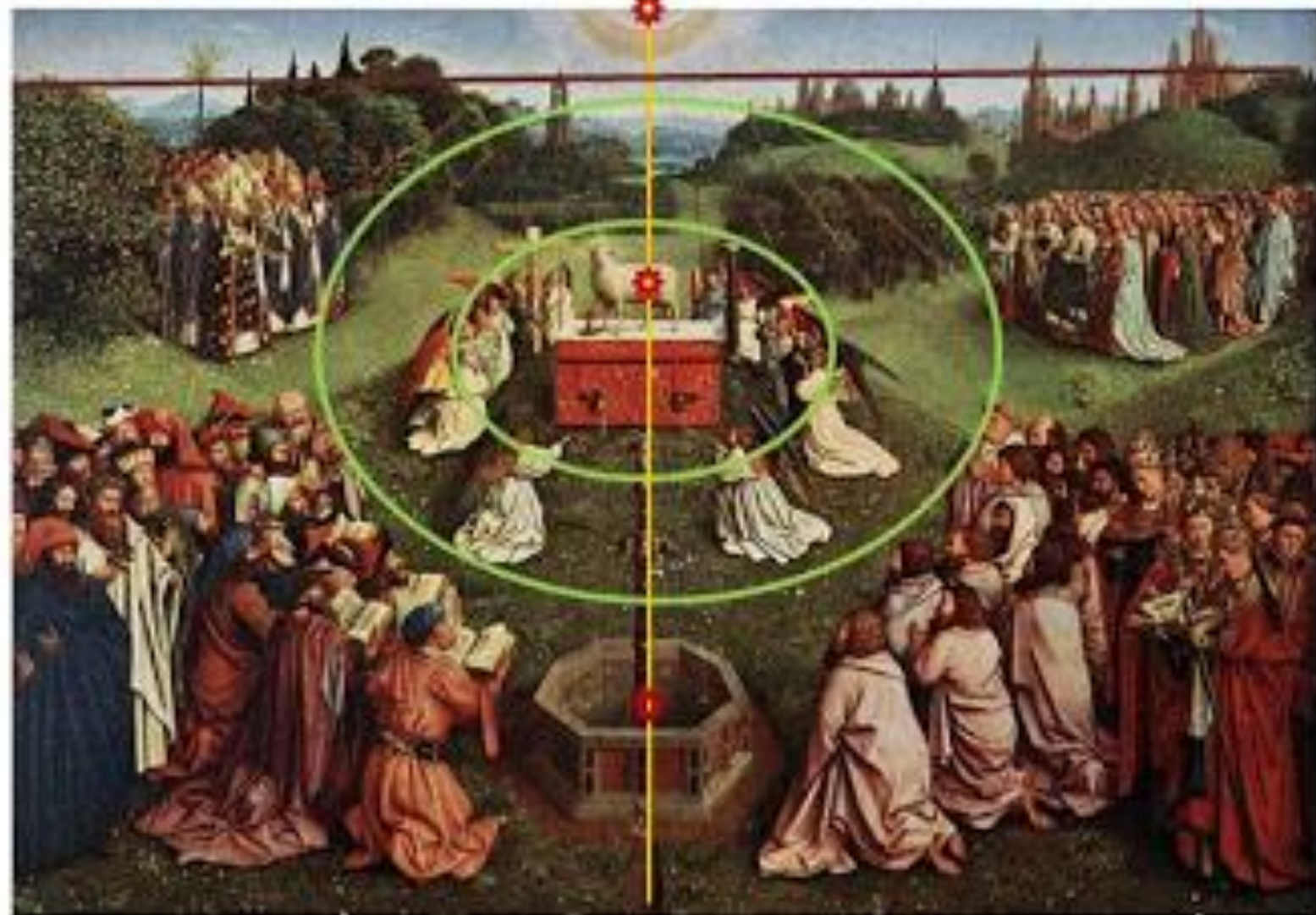
Rasgos y composición medieval

BIEN

MAL

Giotto: El Juicio Final

Línea del
horizonte

EJE DE LA COMPOSICIÓN

Trecento italiano s. XIV

Escuela de Florencia

Trecento
italiano

Giotto, padre de la pintura moderna. Intenta reflejar la imagen óptica que se ve:

- **Realismo y dramatismo: se refleja el sentimiento.**

Frescos de la Capilla de los Scrovegni de Padua

La resurrección de Lázaro (GIOTTO)

Trecento italiano s. XIV

Escuela de Siena

Trecento
italiano

Simone de Martini

Anunciación

Anunciación (SIMONE MARTINI)

Trecento italiano s. XIV

Escuela de Siena

Trecento
italiano

Simone de Martini

Primero que abandona los fondos dorados.

El condotiero Guidoricio da Fogliano

Los primitivos flamencos.

• Características de la escuela flamenca:

- Amplio desarrollo pictórico.
- Predominio de las obras de **pequeño tamaño**.
- **Minuciosidad:** representación de los más nimios detalles (cabellos, hojas, páginas de un libro...)
- **Naturalismo:** representaciones muy reales, con todo lujo de detalles, incluido el análisis del personaje.
- **Gusto por el paisaje:** montañas, caminos, prados, bosques, brillos agua, luces...
- **Delectación en la reproducción de objetos cotidianos** y en sus detalles = objetos, monedas, mesas, telas, interior casas....
- **Técnicas** = tabla y óleo

• Principales maestros:

- Los hermanos VAN EYCK = *Tríptico del cordero místico*
- JAN VAN EYCK = *El matrimonio Arnolfini*
- ROGER VAN DER WEYDEN = *El Descendimiento*
- EL PATINIR = *El paso de la laguna Estigia*
- EL BOSCO = *El jardín de las delicias, El carro de heno*

Políptico de la adoración del cordero místico de Jan Van Eyck

Pintura
flamenca

Aparece la técnica al **óleo** con pintura de caballete. Usa como aglutinante el aceite en lugar del agua o el huevo.

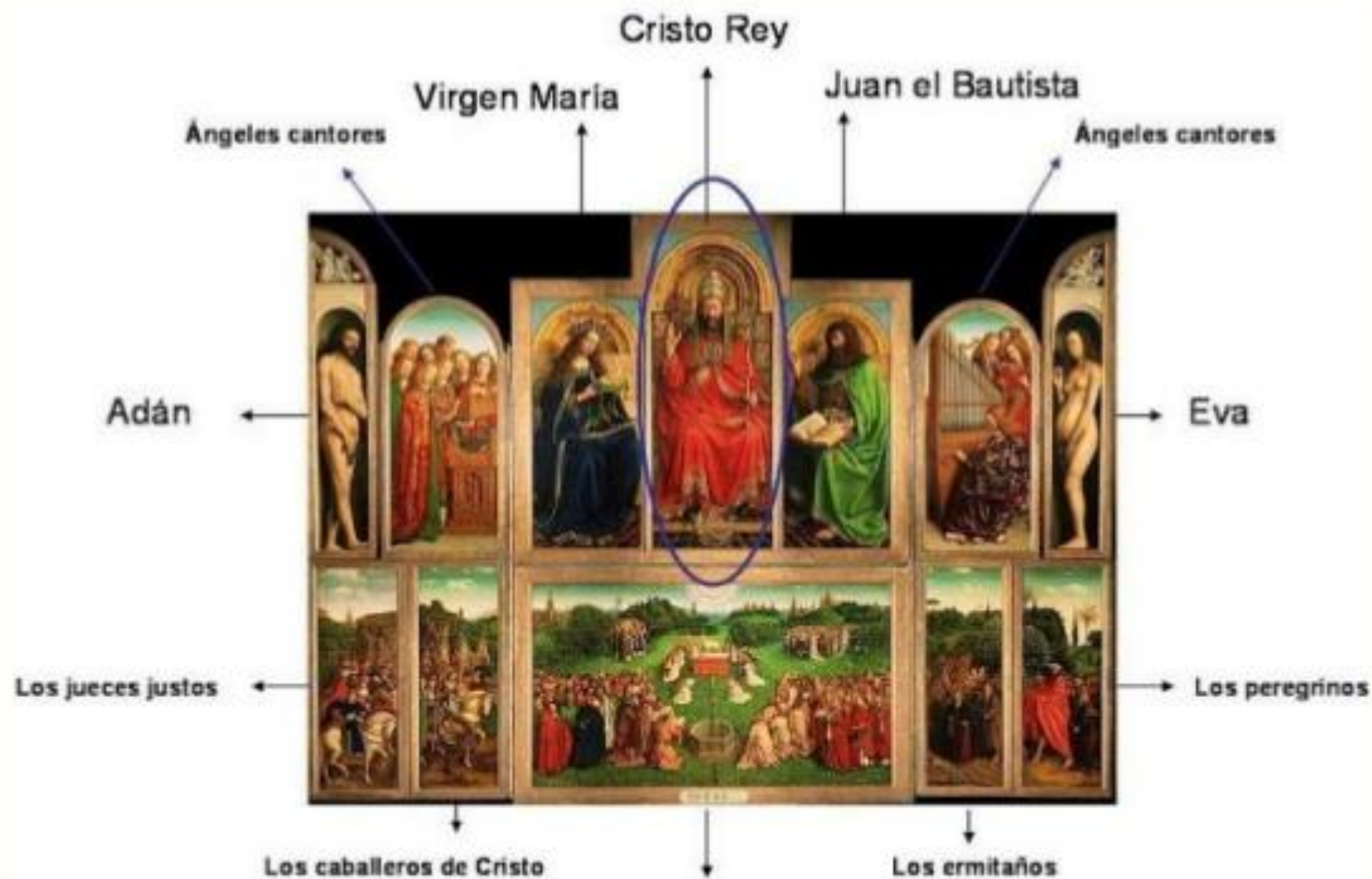
Van Eyck lo usó por primera vez. Al secarse más lentamente permite hacer correcciones y favorece la precisión el colorido o superponer una la veladura traslúcida.

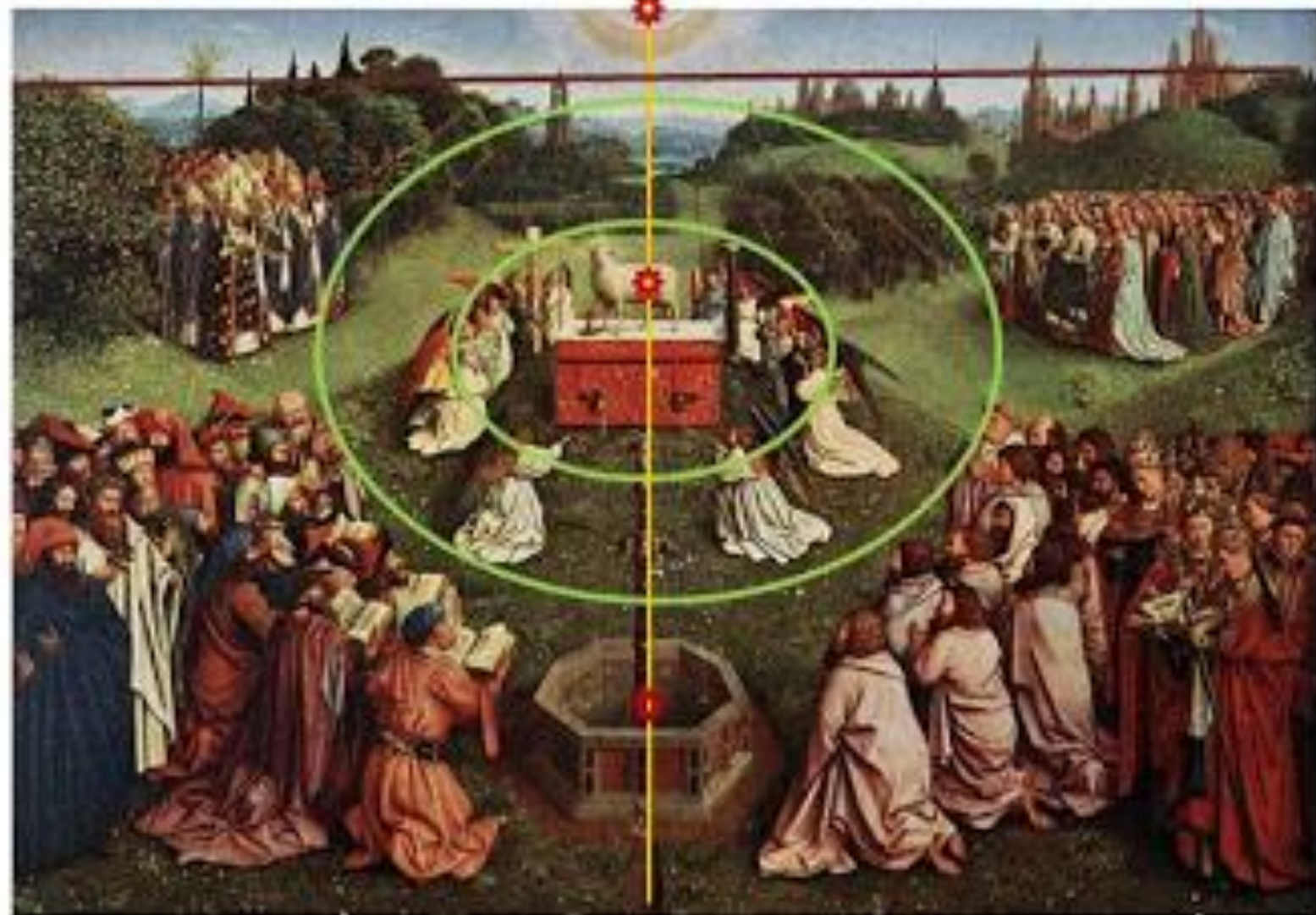
Primero se siguió usando tabla, pero un siglo después se generalizó el uso de lienzo (tela).

Tríptico del cordero místico (hermanos Van Eyck)

Adoración del Cordero Místico

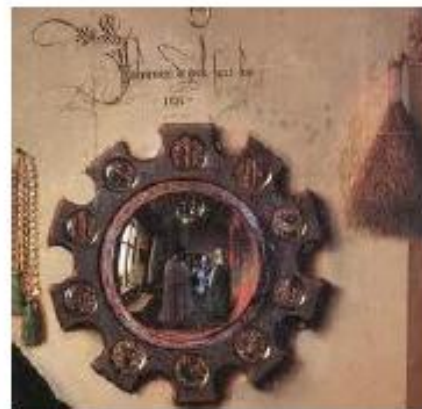

Línea del
horizonte

EJE DE LA COMPOSICIÓN

El matrimonio Arnolfini (Jan Van Eyck)

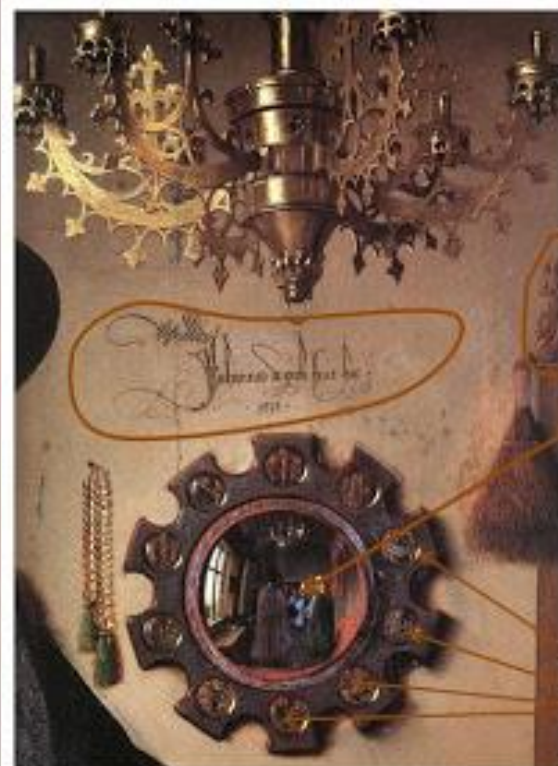
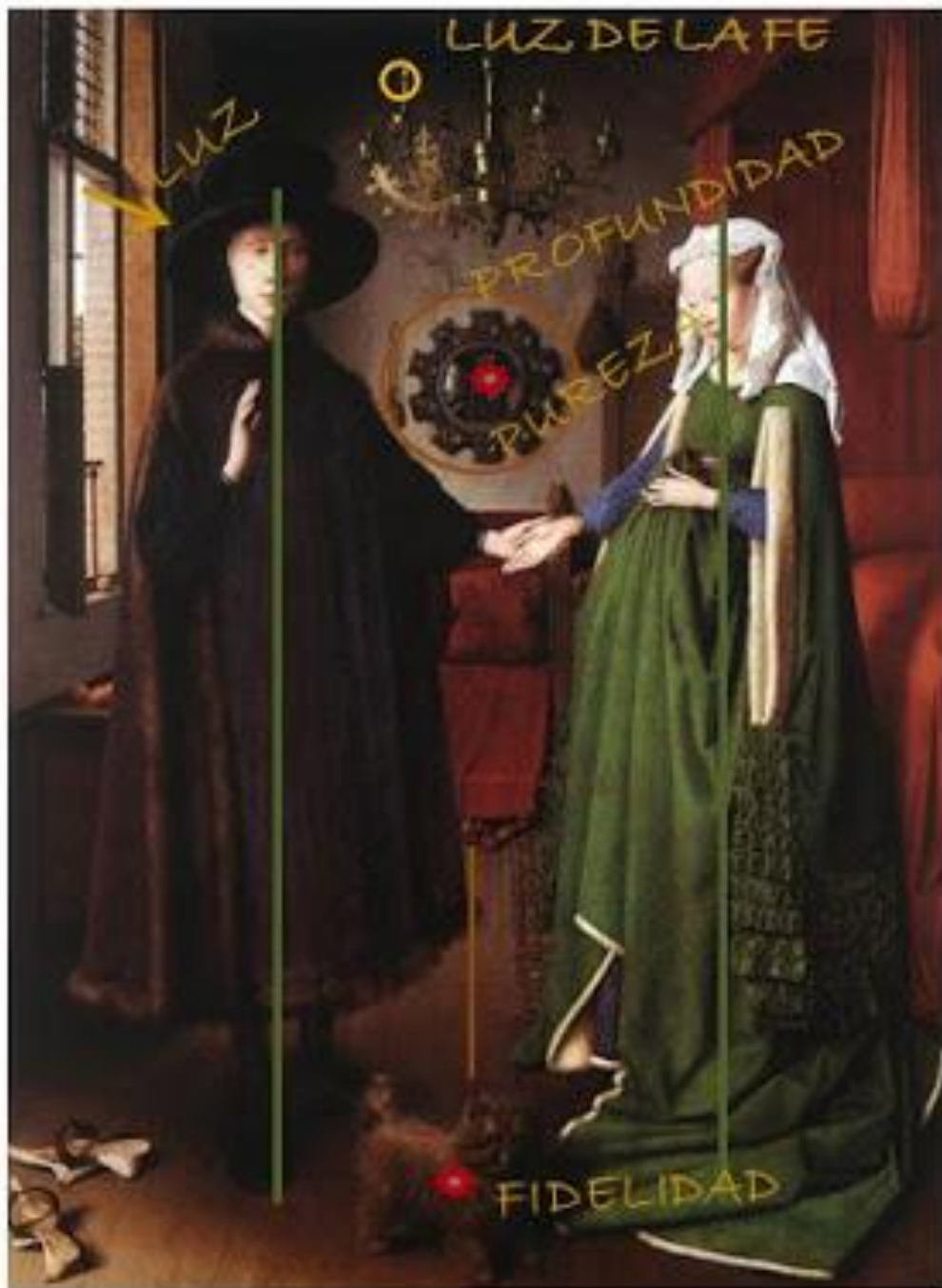

Matrimonio Arnolfini de Jan Van Eyck

Pintura
flamenca

• **Minuciosidad y gusto por el detalle.** El espíritu divino se encuentra en el menor fragmento de la naturaleza. **Está pensado para verse de cerca,** decoran las habitaciones de los ricos burgueses. Representación de objetos de uso cotidiano.

La virgen del canciller Rolín de Van Eyck

Pintura
flamenca

Perspectiva por medo de la difusión
de la luz, no con geometría como
hacen sus los del cuatrocento.

Retratos de Jan van Eyck

Pintura
flamenca

Se desarrollan nuevos temas: el **paisaje** y el **retrato**.

La virgen del canciller Rolín de Van der Paele

Pintura
flamenca

Madonna di Lucca. Jan van Eyck

Pintura
flamenca

El descendimiento de Roger Van Der Weyden

Pintura
flamenca

- Pintor del dolor, alejado del hieretismo que aún domina. Estudio minucioso de la distribución de los elementos en la composición:

San Juan

Virgen
María

José de
Arimatea

María
Magdalena

Nicodemo

María
Salomé

Calavera de Adán

El descendimiento (R. VAN der WEYDEN)

SEGUNDA GENERACIÓN PINTORES FLAMENCOS

s. XVI

Hans Memling

Pintura
flamenca

Pintor de figura delicadas y de la serenidad. El más colorista.
Adoración de los Reyes (Museo del Prado)

Descanso en la huida a Egipto, de Gerard David

Pintura
flamenca

Descanso en la huida a Egipto, de Gerard David

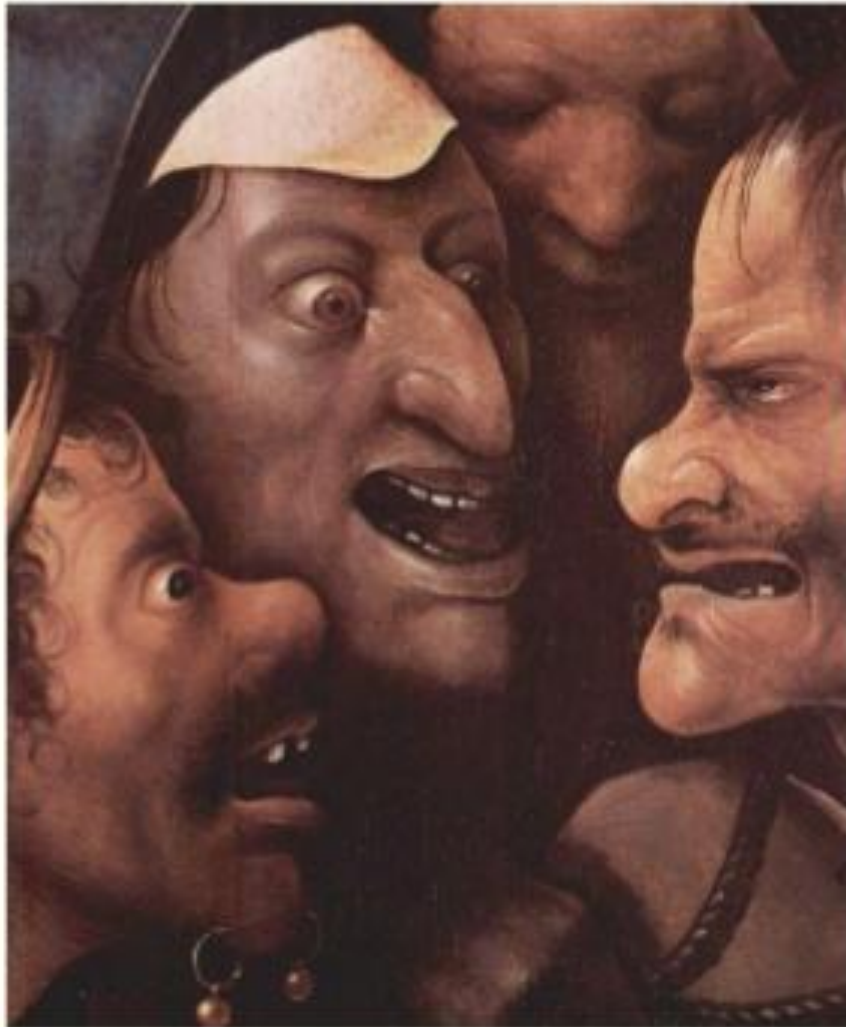
Pintura
flamenca

El Bosco

Pintura
flamenca

Precursor del surrealismo, visiones oníricas con intención moralizante.

El tríptico del Jardín de las delicias

Pintura
flamenca

Creación.

Tierra (pecado)

Infierno

El tríptico del Jardín de las delicias

Pintura
flamenca

Panel izquierdo: el Paraíso

- Dios presentando a Eva a Adán junto al Árbol de la Vida (un drago)
- Palmera: Árbol de la Ciencia del bien y del mal (la serpiente está enrollada en él)
- Animales enfrentados: Representan el pecado latente.
- Bichos que se arrastran (tierra) o nadan (agua): Simbolizan pecado femenino.
- Bichos que vuelan (pecado masculino: aire, asociado al fuego)
- El Demonio se oculta en las rocas (cara)

El jardín de las delicias
(El Bosco)

PANEL CENTRAL

- Falso paraíso, en el que se ha sucumbido al pecado carnal (lujuria).
- Estanque con cuatro ríos del Paraíso, están sucios (concupiscencia)
- Escenas de sexo heterosexual, homosexual y onanistas.
- Frutas: alusión a placeres sexuales “coger fruta” significaba tener comercio carnal.
- Animales y pájaros: alusión a lascivia.

Alusión a refrán flamenco: La felicidad, bella como el vidrio, es frágil. Quizá simbología alquímica. A su derecha un hombre se masturba, alcanzando el clímax.

- Eva, escondida en una cueva y señalada como culpable por Juan Bautista

Pareja en concha: Adulterio. Los porta el marido engañado. Los hombres dentro del cardo alusión a la homosexualidad

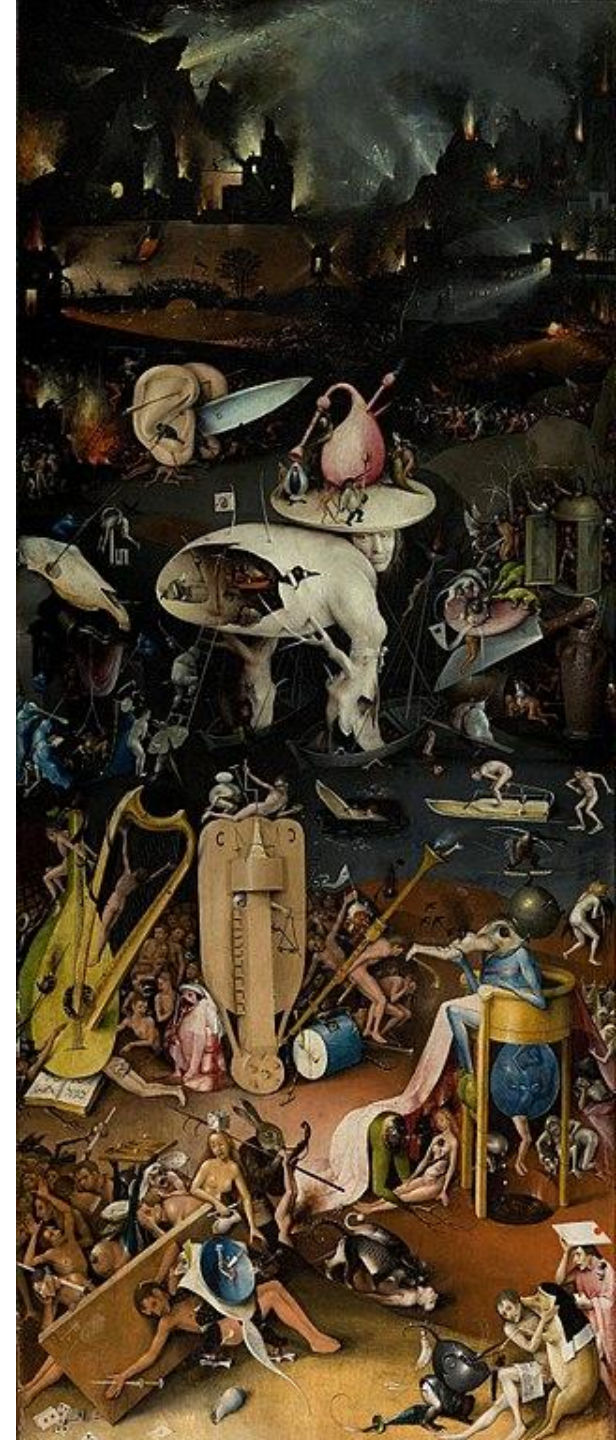
PANEL DERECHO: EL INFIERNO

Nivel superior:

- Infierno, ciudad en llamas, fuego y torturas.
- Cuchillo con orejas (genitales masculinos); gaita (homosexualidad o elemento femenino)

Nivel central:

- Hombre arbol (¿el autor? Con llaga cubierta por venda causada por la sífilis).

PANEL INFERIOR:

- Infierno musical. ¿Los músicos ambulantes animaban a la fiesta y la concupiscencia?
- Ave rapaz ¿Demonio? Comiendo y defecando condenados.
- Jugadores: alusión a la pereza, la lujuria y la gula

EL JARDÍN DE LAS DELICIAS: INTERPRETACIONES

- Tradicionales: Sátira de los pecados y desvaríos de la gente.
- W. Franger: El Bosco pertenecería a la secta de los Adamitas, partidarios del nudismo y el amor libre.
- M. Foucault: Representación de la parte animal del alma humana.
- Gombrich: El tema principal es el Diluvio representado en el exterior. Dentro se representa la situación que llevó a Dios a barrer la Tierra.
- Interpretaciones psicoanalíticas: Representación de los sueños y el interior del alma humana.

Tríptico del Carro de Heno

Pintura
flamenca

«El mundo es un carro de heno, del cual cada uno toma lo que puede»

Los siete pecados capitales

Pintura flamenca

Bruegel el viejo

Pintura
flamenca

La Torre de Babel

Bruegel el viejo

Pintura
flamenca

El triunfo de la muerte

Bruegel el viejo

Cazadores en la nieve.

El paso de la laguna Estigia (Patinir)

Santo Domingo de Silos, de Bartolomé Bermejo

Pintura
Hispano-flamenca

Trabajó en la Corona de Aragón. Oleo en tabla para la Iglesia de Santo Domingo en Daroca (hoy en el museo del Prado) durante el reinado de Juan II (1458-79)

Entre los siglos XII y XV

ARTE MUDÉJAR

Arte realizado por musulmanes en territorio cristiano

FUSIÓN DE ELEMENTOS

ELEMENTOS MUSULMANES

ELEMENTOS CRISTIANOS

uso del ladrillo

yeso como elemento decorativo

arcos de herradura, lobulados, mixtilíneos...

arquerías ciegas

artesonados

ROMÁNICO MUDÉJAR

Elementos románicos

GÓTICO MUDÉJAR

Elementos góticos

