

EL ARTE EN LA BAJA EDAD MEDIA

EL GÓTICO INTERNACIONAL Y MUDÉJAR EN LA PENÍNSULA

Durante la Baja Edad Media, siglos XIV y XV, el arte en Europa es esencialmente cristiano aunque recogerá distintas influencias de otras civilizaciones, como es el caso del Islam en la península Ibérica. En concreto, en este apartado vamos conocer:

- El arte gótico, que es la evolución natural del románico en toda Europa.
- El arte mudéjar, característico de la península Ibérica, con formas e influencias islámicas en aspectos decorativos y formales.

También nos aproximaremos a los cambios culturales que dieron lugar al desarrollo del gótico en Europa.



Catedral de León (1205-1301). Fuente: [Pxfuel](#)



Iglesia de la Magdalena, Zaragoza (siglo XIV).

Fuente: [Pxfuel](#)



CONTEXTO HISTÓRICO: CAMBIOS CULTURALES

Los cambios culturales de la Baja Edad Media se manifestaron en una nueva forma de religiosidad, caracterizada por el culto a la Virgen María y la expansión de las órdenes mendicantes, como los franciscanos y los dominicos, que hacen de la predicación en el contexto urbano su forma de vida.

A diferencia de las órdenes monásticas, que predominaron en la Alta Edad Media, las órdenes mendicantes no vivían encerrados en monasterios, sino que recorrían las ciudades. El impacto de la muerte dio lugar a una religiosidad más íntima, representada en estas órdenes mendicantes, además se extendió la revolucionaria idea de la igualdad ante la muerte.

Por otra parte, las primeras universidades desplazaron los centros del saber monástico, el monasterio rural, a las ciudades, destacando Bolonia en Italia, la Sorbona en París (Francia), Oxford en Inglaterra y Salamanca en España. A través de las universidades se difundió la escolástica, corriente filosófica que buscaba explicar los misterios religiosos a través de la razón y a partir de los principios de la filosofía aristotélica. Su principal exponente fue Santo Tomás de Aquino.

EL GÓTICO

El gótico es un estilo artístico que tiene su origen en el norte de Francia, durante la segunda mitad del siglo XII, y que, a partir de este núcleo original, se extiende por todo el occidente cristiano durante el siglo XIII. El arte gótico presenta rasgos peculiares en cada zona pero las características generales son siempre comunes a todos los países, por eso es un estilo internacional, al igual que el románico.

La pervivencia de este estilo en el tiempo es también muy diversa ya que finaliza con la generalización de un nuevo estilo, el Renacimiento, que surge en la Italia del siglo XV pero que no se extiende por Europa hasta el siglo XVI. Por lo tanto, en muchos países el gótico siguió siendo el estilo más característico durante el siglo XVI, e, incluso, pervivió



con otros estilos durante el siglo XVII. Se trata por lo tanto de una manifestación artística con gran arraigo cultural y que pervivió muchos siglos, a grosso modo, desde siglo XIII al XVI, existiendo incluso un renacer del estilo, el neogótico, en el siglo XIX. Por lo tanto, el gótico es el estilo característico de la Baja Edad Media; coincide por lo tanto con la época de esplendor y posterior crisis de la Edad Media.

El arte gótico es un estilo **esencialmente urbano**, que se expandió con la realización de catedrales en todas las ciudades importantes de Europa. Refleja una nueva época: el resurgimiento de la ciudad y la fuerza de un nuevo grupo social, la burguesía que vive en la ciudad.

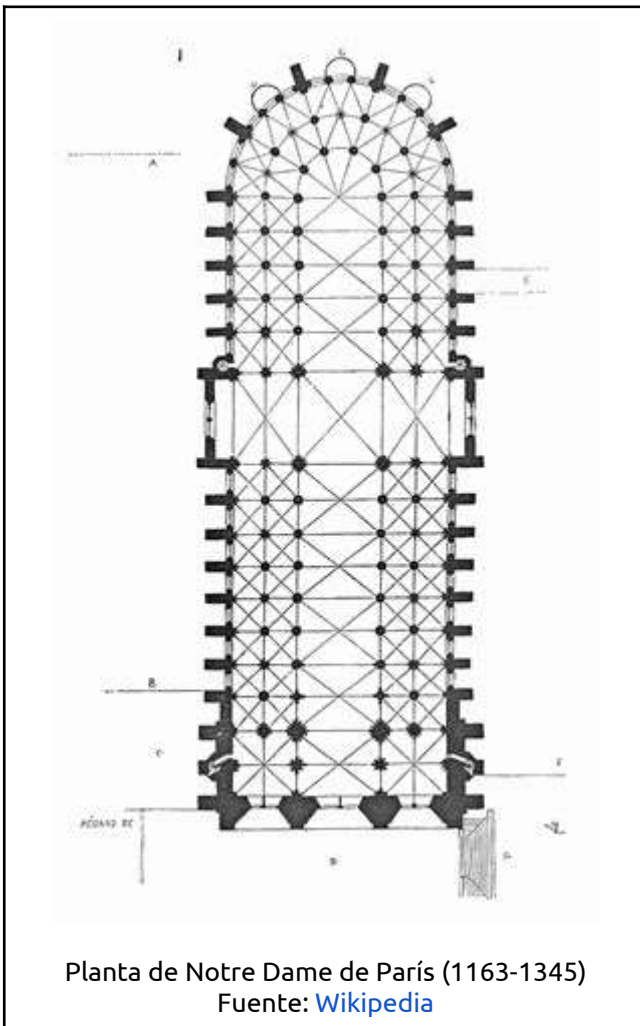
LA ARQUITECTURA GÓTICA

La manifestación principal del arte gótico es la ARQUITECTURA ya que la catedral será el edificio principal de la ciudad. El estilo gótico presenta elementos de continuidad con el arte románico pero incorpora también elementos diferenciadores.

Los elementos de **continuidad** con el arte románico son:

- Es un arte mayormente religioso, siendo la catedral la máxima manifestación del arte gótico.
- La arquitectura gótica es muy prolija, existiendo muchas manifestaciones arquitectónicas.
- La iglesia continúa siendo el edificio principal. La planta de las iglesias siguió siendo predominantemente de cruz latina, con tres o cinco naves, con cabecera en ábside orientada al este, aunque este esquema se complica o varía conforme avanza el tiempo.
- La configuración del monasterio, con las distintas partes y dependencias, mantiene un esquema bastante permanente en el tiempo.





Fachada de la iglesia de Notre-Dame en París
(1163-1345) Fuente: [Wikipedia](#)

Los elementos **diferenciadores** de la arquitectura gótica con respecto al románico son:

- Es un arte mayormente urbano, hallando en las ciudades numerosas manifestaciones artísticas.
- Al ser un arte urbano, encontramos más manifestaciones no religiosas que en el arte románico, existiendo también universidades, lonjas o ayuntamientos, como ejemplos de arquitectura civil.
- Los edificios alcanzan una altura considerable como metáfora del acercamiento a Dios, introduciendo importantes novedades técnicas.
- Los edificios utilizan grandes vanos con rosetones y vidrieras de colores como elemento lumínico, buscando un efecto de espiritualidad a través de la luz dentro de los templos, muy diferente a la oscuridad de los templos románicos.



- Hay mayor independencia de otras artes plásticas, la escultura y la pintura, de la arquitectura, es decir, ganan cierta libertad con respecto al románico que supeditaba completamente estas manifestaciones al marco arquitectónico.

LAS INNOVACIONES TÉCNICAS EN LA ARQUITECTURA

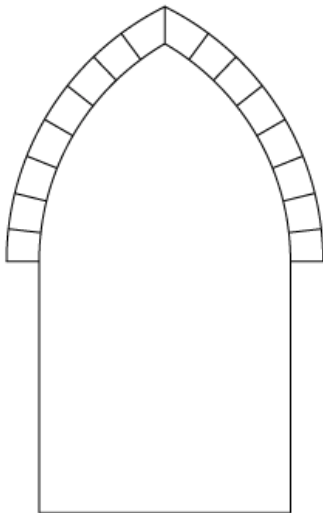
Las grandes innovaciones técnicas de la ARQUITECTURA gótica son la elevación de los edificios y la luz.

LA ALTURA

La nueva espiritualidad busca acercar el hombre a Dios, siendo esta manera de concebir la espiritualidad el inicio de un incipiente humanismo, al aproximar la figura del hombre a la divinidad. Por ello, los edificios ganarán en ALTURA utilizando las siguientes innovaciones:

- La utilización del arco apuntado u ojival.
- La utilización de la bóveda de crucería, también elevada al conformarse por arcos apuntados. Con el tiempo las bóvedas se fueron complicando con diversas formas, como la bóveda en abanico o la bóveda estrellada.
- La utilización de contrafuertes exentos de las paredes, no pegados como en el románico, que se alejan y se sostienen mediante el uso de arbotantes. Los contrafuertes son piezas clave para sostener la altura de los edificios.





Arco apuntado. Fuente: [Wikipedia](#)



Bóveda de crucería, conformada por arcos apuntados. Fuente: [Pxfuel](#)



Contrafuertes. Fuente: [Wikipedia](#)



Arbotantes. Fuente: [Wikipedia](#)

Estas novedades técnicas permitieron la construcción de edificios mucho más amplios y elevados, con predominio de los vanos, vidrieras y rosetones, sobre los muros.



LA LUZ

La LUZ de los nuevos templos refleja la nueva espiritualidad de la época donde el hombre se siente más cercano a Dios . Este hecho está relacionado con la divulgación de las corrientes filosóficas neoplatónicas que establecen una vinculación entre el concepto de Dios, el hombre y el ámbito de la luz. En consecuencia, las catedrales se llenan de vidrieras.

Las vidrieras se conforman de gruesos cristales de colores sujetos entre sí por una armazón de metal, reflejando en el templo el dibujo realizado con las formas del cristal. Las nuevas técnicas permitirán crear paneles vacíos de ladrillos y repletos de vidrieras, creando un espacio irreal y simbólico para el creyente.



La Sainte Chapelle en Notre Dame, siglo XIII. Fuente: [Pxfuel](#)



LA ESCULTURA GÓTICA

La ESCULTURA gótica es más independiente que la románica con respecto a los espacios que le ofrece la arquitectura, por lo que predomina la escultura de bulto redondo frente al relieve, más plano. Es decir, adquiere mayor protagonismo no supeditándose siempre completamente al marco o espacio ofrecido por la arquitectura pero sin independizarse completamente de ella.



Gótico. Apóstoles del Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago. Fuente: [Wikipedia](#)



Románico. Escultura adaptada al marco. Tímpano de la puerta meridional de la Catedral de Santiago de Compostela. Fuente: [Wikipedia](#)

En un incipiente humanismo, la escultura gana naturalidad, sobre todo a partir del siglo XIV, con respecto a las posturas, la anatomía humana y los pliegues de las ropas. Las obras incluyen también a veces ciertos elementos de la naturaleza como flores, árboles o plantas. Los rostros sin embargo no son individuales, plasmándose la típica “sonrisa gótica” en la escultura, fruto del contacto con la divinidad.





El Ángel de la sonrisa de Reims. Fuente: [Wikipedia](#)

LA PINTURA GÓTICA

La PINTURA gótica también se hace eco de este incipiente humanismo y naturalismo, avanzando en el tiempo hacia posturas más naturales, mejores estudios anatómicos, mayor detalle e incluso la inclusión de ciertos elementos como plantas o casas en el espacio, aunque también fueron característicos los fondos dorados.





[Simone Martini](#): *María Magdalena*, detalle del retablo del Altar Mayor (1321), [Orvieto](#). Fuente: [Wikipedia](#)



El beso de Judas, 1304-1306, fresco, [Capilla de los Scrovegni](#), [Padua](#). Fuente: [Wikipedia](#)

La mayor parte de las pinturas se realizaron sobre paredes, llamados frescos, o sobre tablas, al temple. Gracias a la difusión de la cultura en monasterios y universidades se decoraron numerosos códices con miniaturas.



Miniatura. Fuente: [Wikipedia](#)



EL ARTE EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

El arte gótico se extendió ampliamente en los reinos hispanos entre los siglos XII y XVI, perviviendo incluso con otros estilos durante parte del siglo XVII. A diferencia del románico, que abarcó especialmente el norte de la península, con escasas manifestaciones en el sur islámico, el gótico sí abarcó todos los territorios de la península.

Las características comunes del gótico internacional se hallan también en los reinos peninsulares, pero es posible distinguir entre el gótico de la corona de Aragón y el gótico castellano:

- El gótico en la **corona de Castilla** es de influencia francesa, a través del Camino de Santiago, por lo que gana altura y ofrece maravillosas vidrieras, al estilo de Notre-Dame de París. Las catedrales de León, Burgos y Toledo son un buen ejemplo.
- El gótico en la **corona de Aragón** es de influencia italiana, por lo que los edificios no son tan altos ni contienen tantas vidrieras. Destacan las catedrales de València y Palma, así como Santa María del Mar en Barcelona. Hay mayor número de edificios civiles como las Atarazanas de Barcelona y la Lonja de la Seda de València.





Catedral de León. Fuente: [Wikipedia](#)



Lonja de la seda de Valencia. Fuente: [Wikipedia](#)

La mayor parte de las grandes catedrales españolas pertenecen a esa época. Se construyen catedrales góticas que sustituyen a templos románicos o bien se asientan sobre mezquitas mayores en el caso de ciudades conquistadas a los musulmanes. Entre las catedrales de la península, destacan por su belleza y riqueza las catedrales de Cuenca, León y Burgos.





Cuenca. Fuente: [Wikipedia](#)



León. Fuente: [Wikipedia](#)



Fuente: [Wikipedia](#)

EL ARTE MUDÉJAR

La población islámica que vivía en los territorios conquistados por los cristianos aportó sus gustos y tradiciones artísticas. El arte mudéjar es un fenómeno exclusivamente hispano, resultante de la mezcla de influencias islámicas y cristianas, obteniendo obras muy originales. El arte mudéjar es un arte cristiano pero con incorporaciones formales y decorativas del arte islámico.

Las características del arte mudéjar son:

1. La utilización de materiales blandos como ladrillo, yeso, cerámica o madera, lo que facilita la profusión decorativa.
2. El uso de ciertos elementos arquitectónicos y temas decorativos. Por ejemplo, los arco hispanomusulmanes como el arco de herradura, el arco de herradura apuntado, el arco mixtilíneo y el arco lobulado.

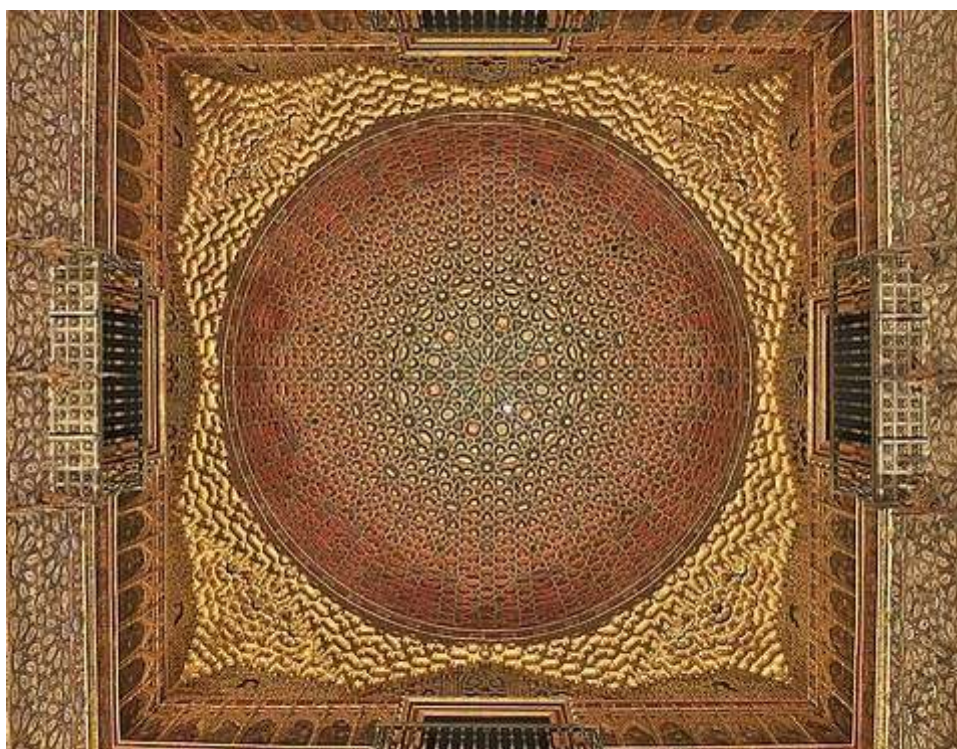




Torre mudéjar de San Martín (Teruel). Fuente: [Wikipedia](#)

El arte mudéjar convive en la península con el románico, el gótico y el renacimiento, existiendo manifestaciones desde el siglo XII hasta el siglo XVI. En el siglo XIX y XX hallamos el arte neomudéjar, por lo que podemos afirmar su gran influencia en la península.





Salón de los embajadores, Real Alcázar de Sevilla. Fuente: [Wikipedia](#)

