EL GÒTIC

L’art Gòtic se situa en una etapa de **prosperitat econòmica i comercial** que permet **el creixement de les ciutats** i el sorgiment d’un nou grup social: **la burgesia,** classe enriquida gràcies al comerç.

Aquest nou grup va facilitar que la cultura es desplacés dels monestirs a les ciutats, on van sorgir les primeres universitats.

Aquest període d’expansió es va veure interromput per la **crisi de la baixa Edat Mitjana** (fam, pestes i guerres a mitjans del segle XIV). Paral·lelament, s’inicia un nou corrent de pensament: l’ Humanisme, on podem situar les arrels ideològiques del Renaixement.

LOCALITZACIÓ I EVOLUCIÓ ARTÍSTICA

Es gesta a l’ **“Ille de France”** (París i els voltants) i s’estén per Europa occidental.

* Període Inicial: segona meitat s. XII fins l’inici del XIII.
* Període clàssic o de plenitud (XIII i XIV)
* Període final o flamíger (XV i inici XVI)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

* “GÒTIC” 🡪 Artistes renaixentistes al segle XVI. L’arquitectura gòtica els semblava bàrbara, inventada per les tribus godes. En el romanticisme germànic la tradició gòtica és reivindicada com a part important de la cultura nacional i europea. Aleshores es defineix l’ **“estil gòtic”🡪** Referent.
* **Art urbà**
* L’**arquitectura** és l’expressió artística principal. 🡪 **Catedrals** : Espai ideal per **apropar-se a Déu** (sentit ascensional de les formes, lluminositat interior).
* **L’escultura i la pintura mantenen la temàtica religiosa**, però tractada amb uns trets més suaus i amb una major definició de les escenes, més naturalistes que en el Romànic. // Amb la **burgesia** com a consumidor artístic, es dóna la **temàtica profana** (retrat).

ARQUITECTURA

CATEDRAL

* Segueixen el model francès, desenvolupat a l’Illa de França.
* Són més altes i lluminoses, gràcies a l’ús de:
* **Arc apuntat o ogival** (és més lleuger i envia el pes a les columnes)
* **Volta de creueria** (encreuament de dos arcs ogivals, “”.

Es poden obrir grans finestrals ornats amb vitralls de colors.

* Reforçament exterior de l’estructura amb un sistema d’**arcbotants** i **contraforts**.
* La PLANTA presenta 3 o 5 naus longitudinals, la central més ampla i alta. El transsepte és més curt. Al **deambulatori** (passadís al voltant de l’absis) hi ha capelles radials dedicades a sants.
* L’ALÇAT INTERIOR es divideix en tres nivells: **les arcades** (separen les naus laterals), **el trifori** (corredor d’arcuacions estretes que substitueix la tribuna romànica), i **el claristori** (cos superior amb finestrals).
* L’EXTERIOR. L’element més destacat és la **façana occidental**, flanquejada per dues altes torres. Està dividida en diferents franges horitzontals superposades. A la part inferior hi ha tantes **portalades** com naus interiors hi hagi, decorades escultòricament. Al damunt, no sempre en el mateix ordre, hi apareixen un cos d’**arcades**, una gran **rosassa** (vitrall circular) i un **trifori** decorat amb escultures. Les façanes del transsepte segueixen la mateixa estructura.

Les voltes interiors estan cobertes per una **coberta a dues aigües.** A vegades apareix un **cimbori** que corona el creuer. Per accentuar la verticalitat dels edificis,apareixen **pinacles** (formes còniques o piramidals que coronen les torres), i **gablets** (acabaments en forma de frontons triangulars

EDIFICIS RELIGIOSOS – EVOLUCIÓ

ESTIL CISTERCENC (Segle XII) Reforma de la vida monàstica de l’orde del Cister 🡪 fomenta la pobresa i l’ascetisme. Monestirs del Cister.	* Transició del Romànic al Gòtic. Apareixen els arcs apuntats i les voltes de creueria.
* Austeritat. Prohibit incorporar portals amb escultures, vitralls de colors i pintures.
Monestir de Santa María de Huerta (Castella)*Monestir de Poblet* (Catalunya)
ESTIL GÒTIC SEPTENTRIONAL Segona meitat segle XII Nord de França.Primeres catedrals g.	* Verticalitat i lluminositat.
* Castella, Anglaterra i Alemanya (verticalitat).
*Catedral de Notre-Dame**Catedral de Chartres**Catedral de Reimes* *Catedral de Burgos* *Catedral de Lleó* *Catedral de colònia* (Ale)
GÒTIC RADIANT Mitjan segle XIII	* Obsessió per l’alçada 🡪Alleugeriment de les catedrals
* Reducció del gruix dels murs
* Ampliació de superfícies vidrades (traceria -decoració amb motius geomètrics- i vitralls)
Sainte-Chapelle (París)
GÒTIC MERIDIONAL Segona meitat segle XIIISud de França[Segles XIV i XV riquesa Corona d’Aragó, es fan catedrals que segueixen aquest model]	* Potencia la horitzontalitat
* Una única nau sense transsepte (planta de saló)
* Murs interns desproveïts de decoració.
* Els elements exteriors superflus (pinacles i gablets) perden importància.
Catedral d’Albi *Església de Santa Maria del Mar (BCN)**Catedral de Girona**Catedral de Palma*
GÒTIC FLAMIGER Segles XV i XVI	* La traceria, les voltes i l’ornamentació es compliquen.
* Els motius recorden les formes ascendents de les flames.
Catedral de ToursCatedral de Troyes
ESTIL ITALIÀ	* El gòtic es queda en una influència formal en la transició del Romànic al Renaixement.
* Influència clàssica i bixantina
* Cobertes de fusta i murs amples i robustos que no necessiten suports externs.
* Revestiment exterior de marbre decorat amb relleus, escultures exemptes i mosaics daurats.
* Baptisteri i campanar separats físicament de la catedral.
* Presència d’elements del gòtic francès (arc apuntat, gablets i pinacles)
*Catedral de Santo Domingo (Bolonya)**Catedral de Sant Maria Novella (França)*

ARQUITECTURA CIVIL (important a partir del segle XIV)

* L’arc apuntat i la volta de creueria faciliten els treballs de construcció i permeten abastar superfícies més grans.
* La versatilitat de solucions arquitectòniques permet fer diferents tipus d’edificis, adaptant-los a la funció a què estaven destinats.
* Es compliquen les estructures i les ornamentacions com a l’arquitectura religiosa, però predomina la línea horitzontal.

Castells de *Manzanares el Real* (Madrid), i *Bellver* (Palma)

Palacio del Infantado (Guadalajara)

Drassanes de Barcelona

Llotges de València, Barcelona i Palma

ESCULTURA🡪 Origen a França segles XII i XIII, moltes obres

Poc a poc s’allibera de la subordinació al marc i a l’espai arquitectònic, però segueix lligada a la decoració dels edificis **religiosos.**

Portalada reial. Timpans, arquivoltes, muntants, llinda, trencallums poblats d’estàtues de temes religiosos amb intencionalitat didàctica. (Catedrals de Chartres i Reims).

* Humanització de les figures a través de:
* Estilització i **arrodoniment** de les línies.
* **Elegància** dels moviments
* **Naturalisme** en els gestos i en els rostres
* Preocupació pel **volum** de les vestidures i els cossos
* Les figures prenen un sentit narratiu. (Temàtiques: Judici Final, Mare de Déu)
* Al segle XIII proliferen les **estàtues – columna** en les portalades. 🡪 Primer pas cap al procés d’independència de l’escultura (segle XIV, escultor CLAUS SLUTER). Al segle XV apareixen **retaules escultòrics** monumentals, **imatges de devoció exemptes i sepulcres** (difunt jacent o orant)**.**
* Les noves tipologies tenen una gran difusió a Flandes, Castella i Catalunya. Preocupació pel realisme, interès per la individualització dels rostres i pels detalls, abundància d’elements decoratius.
* França és el model imitat excepte a Itàlia. A Itàlia, el treball escultòric, tradicionalment deslligat de l’arquitectura, és ric i expressiu, inspirat en l’antiguitat clàssica i amb influències bizantines. Importants **Nicola i Giovani PISANO** (pare i fill). L’obra **d’Andrea PISANO** es considera el precedent del renaixement florentí.

PINTURA

* Abandonament progressiu de la pintura mural de frescos (excepte a Itàlia), ja que els murs es decoraven amb la **pintura de vitralls.** Es generalitza la pintura **sobre fusta (retaules).**
* Auge de la **miniatura.**
* Temàtica bàsicament religiosa (vida de Jesús i Maria, vides de sants). S’introdueix la temàtica profana🡪 RETRAT.
* Proporcions naturals, expressivitat facial i gestual en les figures.
* La captació de la llum s’utilitza per al modelatge dels cossos.
* Marc espacial cada vegada més definit per arquitectures i paisatges.
* Pintura al tremp (sobre fusta), pintura al fresc (Itàlia), pintura a l’oli (Flandes, germans Van Eyck).

ESTILS

ESTIL FRANCOGÒTIC /LINEAL Finals segle XII- segle XIII a les corts de París i Borgonya.	* Influència dels vitralls i miniatures
* Figures menys hieràtiques que les romanes però sense volum.
* Fons daurat o monocrom. Les figures ressalten pel traç negre i gruixut que les perfila.

Sainte Chapelle (París), *Catedral de Lleó* , *Catedral de Canterbury* (Anglaterra) |
| **ESTIL ITALOGÒTIC**(1250-1400) | Herència de l’art bizantí barrejat amb un cert naturalisme. * Pintura de colors clars
* Predomini de la línia corba
* Cerca de volum en les figures
* Voluntat comunicativa del gest i la mirada
* Exercicis de perspectiva. Fons daurats combinats amb decoracions arquitectòniques o paisatgístiques molt simples.

SIENA 🡪 DUCCIO, Simone MARTINI**FLORÈNCIA🡪** CIMABUE i GIOTTO *(capella dels Scrovegni)🡪* Renaixement**Corona d’Aragó 🡪** Ferrer Bassa i Pere Serra |
| **ESTIL INTERNACIONAL O CORTESÀ**(1375- 1425) | Equilibra l’estilització del francogòtic amb el naturalisme de l’italogòtic. * Formes i figures aristocràtiques elegants.
* Detalls naturalistes delicats
* Alternança de fons daurats i paisatgístics
* Intensitat cromàtica.

Gentile da Fabriano (italià), Germans Limburg (francesos), Robert Campin (flamenc) Ramon de Mur, Bernat Martorell, Lluís Borrassà, Nicolás Francés |
| **ESCOLA FLAMENCA**Segle XV, països baixos i Flandes. | Deriva del gòtic internacional.* Perfeccionament de la pintura a l’oli 🡪 Gran detallisme i lluminositat
* Absència de moviment, fort simbolisme
* Temàtica religiosa i profana, interès pel retrat.

Jan VAN EYCK, i el seu germà Hubert (*Adoració de l’Anyell místic* – retaule)BOSCH 🡪 Temes a mig camí del món real i oníric |