UNIVERSIDAD MICHOACANA DE

SAN NICOLÁS DE HIDALGO

FACULTAD DE HISTORIA

TESINA

LA BAJA EDAD MEDIA Y SU INFLUENCIA EN EL ARTE GÓTICO

PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN HISTORIA

PRESENTA:

RICARDO ROMERO PICHARDO

ASESOR (A):

MTRA. REBECA BALLÍN RODRÍGUEZ

MORELIA, MICHOACÁN

Julio 2013

ÍNDICE

Introducción ……. 4

CAPITULO I
Antecedentes históricos y consecuencias que determinan la Baja Edad Media y la presencia del gótico.

1.1. Economía, cultura, política y religión en el momento de cambio del alta a la baja Edad Media. ……. 20

1.2. Formación del Estado y cristiandad: El Estado-sacro gótico ……. 25

CAPITULO II
Gótico y los burgueses: Formación de identidad civil

2.1.Una agrupación social llamada burgueses el origen. ……. 31

2.2. Cultura y Burguesía: influencia y determinación del arte por parte de los burgueses y consecuencias en el arte gótico. ……. 42

CAPITULO III
El otoño del Gótico.

3.1.El movimiento de las ideas. ……. 49

3.2. Crisis de la edad media. ……. 52

3.3 Arquitectura las grandes Catedrales y arte plástico del gótico y gótico tardío. ……. 56

Conclusiones ……. 65

Fuentes de información ……. 71

INTRODUCCIÓN

La conformación de una nueva clase social llamada burguesía influyó en el financiamiento del arte en la baja edad media, fue una de las primeras inquietudes que hicieron interesarme en los aspectos económicos del arte y su devenir histórico, ya que sin la aparición de la burguesía en occidente, el arte europeo no sería lo que ahora conocemos. ¿Por qué esta nueva agrupación de personas? En primera instancia, por el impulso económico forjó las pautas del pensamiento posterior a su aparición y que ha dejado una clara y fuerte huella en aspectos sociales y culturales en la producción artística hasta la actualidad.

Así pues, decidí enfocarme en la Edad Media y específicamente en la baja Edad Media porque a través de la revisión historiográfica y con base a los trabajos tanto de historiadores del arte social como especialistas estudiosos de esa época,[1]pude identificar que entre los siglos XII y XIII fue cuando este grupo que no pertenecía a los grandes privilegiados de aquella baja edad mediase conformó y se consolidó paulatinamente, como una clase social referente de procesos históricos significativos a través de los tiempos hasta nuestros días.

De la misma forma,surgieron varias preguntas más, que me ayudaron a expandir el planteamiento inicial acerca del tema, porque como sucede en muchas ocasiones, la curiosidad genera dudas, mismas a las que hay que encontrarles

[1] Bühler Johannes, *Vida y cultura en la Edad Media,* "*La concepción medieval del mundo*", Fondo de Cultura Económica, México, 1996, Pp.125-133.

respuestas.De esta manera se formularon nuevas interrogantes que permitieron delimitar el problema en cuestión, las cuales son:

a) ¿Cómo fue que este grupo de personas que no estaba compuesto por nobles, clero ni campesinadointervino en la vidacultural, política y economía de la baja Edad Media?
b) ¿De qué manera las manifestaciones artísticas de este periodo influyeron socialmente relevante y paralelo a los estamentos privilegiados?
c) ¿Cuál fue la consecuencia de la relación entre el arte y la consolidación de mercaderes y artesanos como un grupo económicamente influyente durante la baja edad media en la instauración delgótico?

Se puede establecer que es durante el periodo gótico, que se definió la influencia de este nuevo grupoque no pertenecía ni a los campesinos ni al de los artesanos, donde ambos elementos entran en relación e influencia mutua.

La conformación paulatina de un grupo que crecía económicamente integrado por mercaderes y artesanos, pero es importante establecer los antecedentes de esta agrupación que comenzó a tener presencia en la sociedad de la baja edad media.

La aparición del mercader se produjo en el marco del comercio y de la vida urbana, cuyos primeros síntomas fueron advertidos en la cristiandad occidental a partir del siglo XI. En efecto, la relativa paz subsiguiente al cese de las invasiones propició un resurgimiento de la economía, de lo que se derivó un aumento en la expectativa de vida y un proceso de expansión demográfica.

Los avances del comercio medieval fueron consecuencia del desarrollo de las ciudades, por lo que habría que ubicar el surgimiento del mercader en un marco urbano.

Con el fin de reglamentar las actividades comerciales, los mercaderes se organizaban en asociaciones *o guildas.* Sólo los miembros de una guilda estaban autorizados para vender sus mercaderías en determinados distritos, de modo que gozaban de un monopolio en esa región. El tribunal de la guilda juzgaba los conflictos entre los miembros y castigaban a comerciantes deshonestos. La guilda ayudaba a sus socios en la vejez y mantenía casas para los pobres.[2]

Los artesanos tenían sus propias asociaciones, los gremios. Para cada actividad artesanal había un gremio correspondiente: joyeros, zapateros, peleteros, armeros, etc.

Para poder ejercer algún oficio, era indispensable pertenecer a un gremio. Este fijaba los precios y reglamentaba la cantidad y la calidad de la producción. Se debía realizar el trabajo por el honor del oficio y no por afán de lucro.

La formación de un buen artesano tomaba largo tiempo. Un aprendiz entraba de niño al taller de un maestro donde permanecía entre cinco y doce años. Vivía en la casa del maestro donde recibía comida y vestuario, pero ninguna remuneración. Al terminar el aprendizaje se convertía en oficial y empezaba a

[2]McNallBurns,Edward*Civilizaciones de Occidente*, Buenos Aires, Siglo XX 1983,Pp.88-91

recibir un salario. Para completar su formación, los oficiales debían salir de viaje y trabajar en distintos talleres.[3]

De regreso a la ciudad natal, presentaban su obra maestra y rendían un examen para ascender a maestros. Las ciudades y los gremios muchas veces establecieron tratados y alianzas con otras ciudades y otros gremios para concederse mutuos privilegios y unir sus fuerzas en la lucha contra los piratas, los salteadores de caminos y las ciudades rivales

Durante elsiglo XVIII, en Francia se comenzó a utilizar el termino clase media con el se identificaba a los habitantes de los "burgos", los cuales se levantaban en las orillas de las ciudades.

Los burgos fueron los asentamientos que surgieron en Europa con la apertura comercial que tuvo lugar a mediados del siglo XIII durante la baja Edad Media. Estos eran en un principio pequeñas aldeas que, al crecer en tamaño y en población, empezaban a desarrollarse y aumentar el número de sus edificaciones y servicios.[4] Estas agrupaciones medievales darían lugar con el paso de los años a lo que posteriormente serán las ciudades típicas de la era moderna.

Durante la mayor parte de la Edad Media Europa tuvo como característica principal desarrollar prioritariamente actividades agrícolas.[5]En los siglos XIII y XIV pequeños centros urbanos comenzaron a tener fuerza. Estos estaban fuera del espacio del señorío feudal y se caracterizaban por recibir los productos agrícolas

[3] *Ibid.*Pp.97-103
[4] *Ibid.*p.11.
[5] Spielvogel,Jackson.*Civilización de Occidente*,México,Cengage,2009, Pp. 250-253.

que se cultivaban en la zona para venderlos a compradores provenientes de otros lugares. De este modo, lo que en un principio era una pequeña aldea terminó convirtiéndose en un asentamiento diferente y mucho más activo que el señorío feudal.[6]

Este es el problema principal y más importante a resolver; de este dependen otros planteamientos presentados para poder concluir y desarrollarel objeto de estudio, el cual delimitó como el gótico y gótico tardío sumergidos en la influencia de la burguesía reflejado en el arte, yel arte como determinante de la clase burguesa, una relación con influencias coorelacionadas.

El *gótico* como terminología, es utilizado indiscriminadamente sin que antes se defina el significado de la palabra y la utilidad actual del término; de hecho, la noción edad media sólo describe una posición intermedia entre la antigüedad clásica y el mundo moderno, aspecto desarrollado por los hombres del renacimiento. En realidad, la edad media nunca ha existido y los propios "medievalistas" entienden ese*pathos* de origen. Es bien sabido que la palabra *góticoe*ra el nombre que los romanos empleaban para referirse a los godos, que fue uno de los pueblos germanos invasores de Roma Imperial y con ello se convirtió en red semántica también como "bárbaro".[7]

El gótico fue un estilo desarrollado entre el Románico y el Renacimiento, entre los siglos XII al XIV en algunos países como Francia, Alemania Inglaterra y entre el XIII al XV la influencia de estos se extiende a los países bajos.

[6]Bobbio, Norberto. *Estado Gobierno y Sociedad*, México,Fondo de Cultura Económica,1985,Pp.147-150.

[7]Le Goff, Jaques. *La civilización del occidente medieval*,Barcelona, Paidos Ibérica, 1999, p.77.

Geográficamente ocupó toda la Europa del norte, la central y la occidental, y llega hasta el Próximo Oriente y, mucho más tarde, incluso a la América hispana.

El término de gótico se utilizaba como adjetivo, durante el renacimiento toscano, y hacía referencia al arte bárbaro absurdo y retrograda, que había sido producido en los años anteriores casi inmediatos siglos XIII y XIV,equivalente a un estilo no sujeto a cánones debido a los académicos que sólo valoraban las reglas clásicas, pero fue reivindicado en el siglo XIX por dos movimientos el prerrafaelita[8]y neogótico.[9]

Estos estilos hacían alusión especialmente al estilo gótico internacional como ahora conocemos. Así que fue hasta el renacimiento que el término se empleó en el arteporque los contemporáneos y productores del gótico lo llamaban "arte francés", refiriéndose al lugar de creación y expansión del estilo.[10]

El sentido actual del término gótico**,** surgió en el siglo XIX ante el añoro y admiración de los siglos pasados, expresado precisamente en la creación del estilo neogótico en Inglaterra y demás países. Académicamente conocemos al gótico como género artístico perteneciente del siglo XII hasta el comienzo del renacimiento. Sin embargo**,** el fin del gótico depende del devenir de cada país,

[8]El Prerrafaelismo fue, sobre todo, una reacción típicamente anglosajona, dirigida contra el "materialismo" y el "maquinismo" imperantes. Su propósito fue revalorizar en la pintura del momento la sensibilidad y la simplicidad de procedimientos, tal como de ellas gozaran los primitivos italianos anteriores a conocido pintor y arquitecto renacentista Rafael.*Véase*Pirenne Henri. *Historia Económica y Social de la Edad Media.* México. Fondo de Cultura Económica. 1989.

[9]Se origina en Inglaterra por una nostalgia hacia el medievo .se origina por la agresividad de la Revolución Industrial. Crítica a la nueva sociedad industrial. Apoya la continuidad de la tradición medieval . Es un estilo asociado a un espíritu romántico. *Veáse* Janson, H.W. Historia General del Arte. 4 vol.Edit. España. Alianza.1993.

[10]Hauser,Arnold.*Sociologíadel Artey Clases Sociales*.Barcelona. Labor Punto Omega.1977,Pp.122-114.

porque en la toscana fue mucho antes que en la zona germana. Así que, como consenso general, el gótico terminó en el siglo XV,siendo temporalmente estrictos el gótico tiene como límites temporales en el siglo XII en Francia en la abadía de Saint Denis (ver imágenes 1 y 2) y termina en el siglo XV y principios del XVI conlos inicios de la construcción de la catedral de Segovia en 1525 (imagen3), lo que implicó la entrada total al renacimiento.[11]

Imagen 1
Abadía de Saint Denis, exterior, Francia, construida durante el siglo XII.

[11]El término Renacimiento deriva de la expresión italiana *rinascita*, vocablo usado por primera vez por el literato Petrarcay revalorada por el arquitecto y teórico Giorgio Vasari, que la delimita en el mismo momento histórico en que tuvo lugar este movimiento cultural, se refiere a un movimiento que hace resucitar en el arte y la cultura los valores espirituales greco-romanos.***Véase*** Shaver Crandell, Anne. *Introducción a la historia del Arte,La Edad Media.*Barcelona. Universidad de Cambridge.1989.

Imagen 2

Abadía de Saint Denis, interior, Francia, edificada durante el siglo XII

Imagen 3

Catedral de Segovia, construida durante el siglo XVI, en el año 1525 comenzó las obras de construcción.

Conel gótico no se ambiciona delimitar temporalmente una época medieval, más bien pretende nombrar y definir el arte producido de características plásticas y propósitos comunes que se manifestó en un lapso de tiempo determinado por las circunstancias sociales, culturales, políticas, religiosas y económicas que forjaron su existencia.

Por lo tanto me refiero al gótico como la categorización del arte en determinado periodo, porque los elementos histórico, político, sociales, así lo determinan.Por tanto el góticoque se refiere a los siglos XII al XV donde el arte, la cultura, política, filosofía, religión, economía, en sí, las circunstancias y productos de su tiempo, se encasillen en un periodo determinado donde se pretende forzosamente no darle continuidad y lógica a devenir artístico. Porque es de suma importancia recordar que el gótico fue la consecuencia de sus tiempos pasados y el renacimiento es la continuidad del gótico, esdecir, las manifestaciones artísticas no se pueden encasillar estrictamente en años, ya que son construcción arbitraria e interpretación de quien define el acontecimiento históricoque se utiliza, según la necesidad histórica construye el hecho. Con el referente de la cronología no se puede contar e interrelacionar con otros fenómenos, económicos, políticos, sociales, culturales e históricos.

El arte gótico se extiende en la espiritualidad que caracteriza a la Edad Media, pero de ninguna manera podrá considerarse como una continuación del espíritu románico.[12]Desde el pensamiento filosófico hasta las nuevas situaciones socioeconómicasplantean las condiciones necesarias para que aparezca un

[12]Heers, Jacques,*Historia de la Edad Media*,Barcelona, Labor Universitaria, 1991.

hombre nuevo y por ello un arte nuevo, a finales del siglo XII. Las novedades serán de tal importancia que, como veremos, llevan casi siempre a situaciones artísticas radicalmente nuevas.

Las principales condiciones sociales y culturales que desembocan en el nuevo estilo son**:** una nueva estructura social, una nueva figura aparece en la historia: el burgués. Frente al románico agrario, feudal y monástico se desarrolló ahora el gótico artesanal y burgués, donde el monasterio aislado en el campo es sustituido por la catedral ciudadana. La burguesía, como impulsora de la creación del arte gótico, no solamente como mecenas sino también como clase trabajadora y comerciante urbana, que utilizó el arte para reflejar su creciente potencialidad y fuerza. [13]

El despertar del humanismo, transmitió una espiritualidad que se difundiría en las órdenes mendicantes y las universidades.

Durante esta época las órdenes mendicantes más destacadas son las de franciscanos y dominicos, que viven de su trabajo, la predicación y la limosna, en contraste con los monasterios que poseen grandes extensiones de tierra. San Francisco de Asís, en el siglo XIII, transmitió esta nueva dimensión del hombre. En adelante el cuerpo no será un miserable soporte del alma, sino una maravillosa obra de Dios que hay que respetar.[14]

[13]Montanelli,Indro. Gervasio Roberto, *Historia de la Edad Media*, Barcelona, España, De Bolsillo 2002.
[14]*Ibíd.*Pp.167- 171.

Las universidades se convierten en los grandes focos difusores del saber, superando el aislamiento de los monasterios. Estudiantes y profesores de toda Europa se desplazan de universidad en universidad, buscando el saber.

La escolástica era la filosofía desarrollada por Santo Tomas de Aquino que se explicaba en las universidades el estudio de la naturaleza constituía uno de los principales objetivos, de ahí el naturalismo durante el periodo gótico. La evolución del pensamiento teológico y filosófico, en el siglo XII se traduce a Aristóteles y sus ideas opuestas al platonismo se extienden por toda Europa; en ellas la sensación priva sobre la abstracción y con ello se tenderá cada vez más al naturalismo en la plástica.[15] La observación y el cálculo determinan a partir de ahora el conocimiento, y en arte el realista y el ingeniero sustituirán al expresionista y al simbolista románico.

Bernardo de Claraval emprende una reforma tajante contra la relajación de la Iglesia, con ello, además se fundó la Orden Monástica de Císter.

Entre las innovaciones de orden espiritual en la nueva Constitución de la Orden se conteníaninstrucciones muy precisas sobre los nuevos templos, proscribiéndose todo tipo de decoración y limitándose la arquitectura a sus elementos estructurales. Esta nueva situaciónpermitió a los arquitectos despreocuparse del ornato y atender únicamente a las cuestiones técnicas. De este modo la ingeniería arquitectónica se transformó en la segunda mitad del siglo XII hasta alcanzar su madurez en el siglo XIII.

[15]Heers.Jacques.*Op.Cit.*Pp.177-191.

La estructura del trabajo se compone de seis apartados; una introducción, tres capítulos, conclusiones, y fuentes de consulta.

En la introducción se describen de manera general algunos términos, así como el planteamiento de algunas interrogantes guías de investigación, así mismo se señala el eje principal de este proyecto, resolviendo desde este apartado algunos conceptos que vale la pena identificar desde este momento como el propio significado de gótico.

En el capítulo uno se abordan antecedentes históricos que determinaron el gótico, se analizan elementos económicos, políticos, religiosos y sociales detallando las condiciones en las que se gestó la baja edad media; así mismo se hace una minuciosa revisión del feudalismo, como un arraigado sistema económico que influyó en desarrollo del gótico.

Se analiza el papel de la Iglesia en esos años, así como la influencia que tiene en la producción de arte. En este capítulo se especificó lo que significó el gótico como periodo y como estilo artístico para la baja edad media.

En el capítulo dos se trata uno de los ejes principales de la investigación; el papel que tiene una nuevo grupo social llamado burguesía, la importancia que tuvo en la propagación del arte, el peso específico que tuvo como una incipiente clase social, el origen de esta y como se encontraba organizada.

Otro de los aspectos que se consideran en este apartado es la crisis que tiene el cristianismo y las consecuencias que tuvieron las cruzadas en estos años de la baja edad media, se analiza lo que se consideró el tercer poder, los

conocimientos científicos y con ello la edificación de las universidades en donde se impartieron otros conocimientos diferentes a los enseñados en los monasterios.

En el capítulo tres se explican hechos significativos que ocurrieron en el siglo XV, que propiciaron profundos cambios y que repercutieron en la baja edad media que ya contenía un nuevo orden, que posteriormente detonarían en un nuevo estilo y marcarían otra era. Se analizan los eventos que van desplazando el viejo modelo medieval como el decadente sistema económico del feudalismo, además se identifican los avances en ciencia y los grandes inventos de la época, se establecen las ideas como factor de cambio y desplazamiento de otra legendaria institución, la Iglesia. El trabajo se de investigación finaliza con conclusiones acerca del tema.

La investigación está sustentada en bibliografía especializada en Historia del Arte e Historia Social del Arte, estos son el soporte principal de los datos obtenidos, además de la revisión de algunas revistas especializadas de Arte y Pintura, para resolver asuntos artísticos que se plantean en algunos apartados.

El recurso del uso de páginas web ha sido requerido para obtener imágenes que ilustren y ejemplifiquen las diferentes formas de expresión del arte gótico y de esta manera precisar la evolución de este estilo a través de los siglos que se analizan en esta investigación.

Se analiza el papel de la Iglesia en esos años, así como la influencia que tiene en la producción de arte. En este capítulo se establece lo que significó el gótico como periodo y como estilo artístico para la baja edad media.

En el capítulo dos se le da tratamiento a uno de los ejes principales de la investigación al papel que tiene una nuevo grupo social llamado burguesía, la importancia que tuvo en la propagación del arte, el peso específico que tuvo como una incipiente clase social, el origen de esta y como se encontraba organizada.

Otro de los aspectos que se consideran en este apartado es la crisis que tiene el cristianismo y las consecuencias que tuvieron las cruzadas en estos años de la baja edad media, se analiza lo que se consideró el tercer poder, los conocimientos científicos y con ello la edificación de las universidades en donde se impartieron otros conocimientos diferentes a los enseñados en los monasterios.

En el capitulo tres se explican hechos significativos que ocurrieron en el siglo XV, que propiciaron profundos cambios y que repercutieron en la baja edad media que ya contenía un nuevo orden, que posteriormente detonarían en un nuevo estilo y marcarían otra era. Se analizan los eventos que van desplazando el viejo modelo medieval como el decadente sistema económico del feudalismo, además se identifican los avances en ciencia y los grandes inventos de la época, se establecen las ideas como factor de cambio y desplazamiento de otra legendaria institución, la Iglesia.

La información está basada en investigación documental, libros especializados en Historia del arte e Historia Social del Arte son el soporte principal de los datos obtenidos, aunque en menor cantidad, se ha hecho revisión de algunas revistas especializadas de Arte y Pintura, para resolver asuntos artísticos que se plantean en algunos apartados.

Se ha recurrido al uso de páginas web para obtener imágenes que ilustren y ejemplifiquen las diferentes formas de expresión del arte gótico y de esta manera precisar la evolución de este estilo a través de los siglos que se analizan en esta investigación.

CAPITULO I

CAPITULO I

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y CONSECUENCIAS QUE DETERMINAN LA BAJA EDAD MEDIA Y LA PRESENCIA DEL GÓTICO.

1.1 Economía, cultura, política y religión en el momento de cambio del alta a la baja Edad Media

En el año mil, los cristianos están en espera del apocalipsis, aguardaban el juicio final divino y el fin de su mundo. En esta realidad pobre, llena de epidemias y hambrunas, donde los hombres se comen unos a otros para poder sobrevivir y en las calles cadáveres humanos están tirados.[16] Pero, también se hace un recuento de lo sucedido y hecho, se reedificaron las iglesias, algunas veces sin necesidad de hacerlo, pero con el afán de reformular los valores y despojarse de lo considerado banal ante la gloria de Dios.

El arte de las reestructuradas iglesias servía para ofrecerle a Dios las riquezas del mundo visible, permitir que el hombre por medio de tales dones, pudiese apaciguar la cólera del Todopoderoso y procurar su gracia.[17] Este arte estaba más cerca de lo mágico que de la preocupación por la belleza,[18] el misticismo que moraba en todas las mentes medievales era expresado en las artes plásticas pensadas y utilizadas para cumplir su función de culto.

La euforia en el desempeño constructivo y artístico, no solo se manifestó en los edificios dedicados a la cristiandad, también en la construcción de granjas

[16]Duby Georges, *La época de las catedrales: Arte y Sociedad 980 – 1420,* , España, Cátedra, 2008, Pp.15 -18.
[17]. *Ibíd*. p.21.
[18]*Ibíd*. p. 29.

almacenes y casas de señores ricosque se construyeron en grandes cantidades, algunas comenzaron a realizarse en piedra. Con el progreso y avance en la edificación se buscó consolidar un territorio y permitir el crecimiento poblacional. Lo pretendido en el progreso constructivo era hacer crecer el número poblacional de Europa occidental, lo cual tuvo como consecuencia, en un principio, el empuje positivo económico en todos los sectores pero en especial en la iglesia, ya que entre más población más fieles[19] y más recursos de captación de medios monetarios.

El crecimiento poblacional fue posible en un periodo relativo de paz en el siglo XI, porque las invasiones escandinavas e islámicas habían terminado o por lo menos fueron controladas por medio de las cruzadas. En consecuencia las tierras pudieron ser trabajadas y cosechadas, lo que impulso la economía que era de base agrícola. Los avances en los métodos de cultivo fueron forzados por los altos impuestos que exigían tanto eclesiásticos como la aristocracia, lo que propició una"revolución agrícola" para satisfacer las demandas en los siglos XI y XII en la civilización feudal.

La aristocracia medieval fue el motor económico de la época, ellos fueron los famosos señores feudales que controlaban una porción territorial asignada por el rey en pago de sus servicios en las cruzadas. La tierra trabajada por los campesinos, y la agricultura prioridad del feudo como base económica y modo de

[19]Le Goff Jaques, *La civilización del occidente medieval. La formación de la cristiandad (siglos XI – XIII)*, Paidos ibérica, Barcelona, 1999, p.6.

vida, los beneficios de la tierra independientes a la corona, y personales. El rey erasolo la cúspide abstracta del poder, lo representaba, pero no lo poseía. [20]

El sistema feudal propició el crecimiento demográfico, la efectividad agrícola y el comienzo del sistema comercial, pero con ello también se acrecentó la pobreza. Los pobres eran muy pobres y los ricos muy ricos, cosa que se justificaba por una rígida jerarquización social. Sin embargo**,** la población, especialmente de pobres, no dejo de aumentar, y la cultura en el antiguo imperio carolingio fue diversa. Dominaban las religiones paganas especialmente en la zona norte de Europa, que no contaba con la fácil comunicación ni influencia de la cultura latina cristiana de las zonas meridionales de occidente.

La cristiandad procuró convertir a los infieles de los territorios del norte, y esto fue una tarea relativamente sencilla porque los primeros en estar de acuerdo con la evangelización fueron los reyes y príncipes de estos grupos bárbaros, ya que al bautizarse y aceptar la fe cristiana se convertían automáticamente en parte de la creciente económica de las regiones meridionales, es decir, de Italia hasta la península ibérica. La exitosa conversión fue posible por el trabajo realizado por los misioneros que viajaban desde Sajonia, actual Inglaterra, hasta lo que hoy conocemos como Austria.

La unificación se logró por medio de la evangelización, con esto no me refiero a una integración territorial como lo fue logrado en el periodo carolingio, más bien evocó la unión cultural, por pensamiento unánime ante un Dios cristianoque unificaba e identificaba alas diversas regiones políticas en occidente.

[20]Pérez Sánchez Alfonso Emilio, *Historia General del Arte*.España,Espasa-Calpe,1982.p.208.

Pero esta unificación política-religiosa, no se dio en las clases sociales, las personas eran divididas principalmente entre hombres libres y hombres considerados bestias, por sexo y por raza.[21] Las instituciones religiosas no estaban fuera de esta división, racial y de clases, al contrario fueron las instituciones religiosas quienes propiciaban y promovían las desigualdades.

La sede religiosa más importante en los siglos XIy XII fue la institución de monasterio donde las riquezas eran excesivas y el arte era parte de la opulencia monacal. Fue un arte monástico[22] hecho para los intelectuales aristócratas y no para las masas. Preocupados por las expresiones de lo incorpóreo y lo no natural, exagerando las figuras hasta rebasar los límites de lo lógico y real para así poder comprender a Dios y lo misterioso, lo mágico y lo divino, se rigen por el pensamiento metafísico y fue cuando en el románico tardío el arte y sus figuras comenzaron a alargarse y deshumanizarse (Imagen 4)dando la continuidad al gótico.

Imagen 4

Fragmento, Tapiz de Bayeux o Tapiz de la reina Matilde, Francia siglo XI, lienzo bordado, 70 largo m x 1.5 ancho m, Centre Guillaume le Conquérant, Normandía.

[21]Duby George, *La época de las catedrales: Arte y Sociedad 980 – 1420*,España,Cátedra, 2008.Pp.28-33.
[22]Hauser Arnold, *Historia social de la literatura y el arte*.Tomo 1,Barcelona, Mondadori, 2005. Pp.15-18.

El gótico, considerado como un periodo de producción cultural pintura, escultura, literatura, filosofía y arquitectura- transcurre durante la Baja Edad Media, etapa que anuncia la crisis del orden medieval[23] feudal y de clase sociales establecidas anteriormente, es un periodo de revolución en cuanto a la vida cotidiana y la percepción de la humanidad como sociedad creciente y cambiante.

El gótico como movimiento cultural y político, marca el cambio de la alta Edad Media a la baja Edad Media que abarca desde el siglo XIII al siglo XIV, sin embargo, esta delimitación no es rigurosa y presenta problemas metodológicos al hacer un estudio, porque depende del país al que se refiera la periodización cambia conforme algún contexto social determinado. Aunque en términos prácticos históricamente esta delimitación es adecuada ya que todos estos países europeos sumergidos en la cultura gótica sufrían desde el comienzo del s. XIII la crisis que transformaría la vida medieval.

Así pues, una nueva perspectiva se abría para el mundo occidental, que comenzó por escandalizarse y sumergirse en las extralimitadas experiencias[24] que reorganizarían el Medievo. El feudalismo estaba en su ocaso, las revueltas en el siglo XII por parte de los campesinos y los pobres azotaban la estabilidad del sistema feudal formulado durante siglos anteriores. Este arraigado modo de producción ya no funcionaba como sistema económico, la moneda comenzaba a circular y el comercio con otras regiones de productos no solo agrícolas, creó la movilidad de las regiones rurales a los centros urbanos, las ciudades.

[23]Romero José Luis, *La Edad Media*, "*La Baja Edad Media*", México, Fondo de Cultura Económica, 1994, p.184.
[24]*Ibíd.* p.188

1.2 Formación del estado y cristiandad: El estado-sacro gótico.

El gran movimiento de construcción de la cristiandad comenzó en la baja Edad Mediaen el siglo XIII donde la vida cotidiana se desarrolló en un estado dual, los hombres conciben la vida entre dos mundos contrarios, sin embargo, complementarios, lo natural y lo sobrenatural, por ello, es que se ha dicho que la Edad Media es la era del dualismo.[25] El hombre medieval vive en la constante contraposición de lo terrenal y lo divino, de lo mortal y lo eterno, del cuerpo y el alma, de lo pagano y lo cristiano que contrariamente a lo lógico, conformaron y estructuraron la vida cotidiana, religiosa e incluso política de entonces creando la unidad que controla y preserva la armonía de las estructuras sociales regida por Dios que fue el creador de todo lo existente, natural y sobrenatural.

La dualidad medieval creó una peculiar situación política que requería de instituciones eclesiásticas e instituciones estatales las cuales controlan ambos estados: el espiritual y el terrenal. La iglesia y el reino. Dos poderes que se pelean por el control y poder absoluto. Los papas estaban empeñados en legitimar el poder superior de la iglesia sobre el poder imperial, porque de esta manera el poder supraterrenal se imponía a los principios e intereses terrenales. Fue imposible mantener la unidad entre estos dos caracteres de poder, predicada por los papas y deseada por el imperio[26]. El ímpetu de crecimiento siguió siendo fuerte en cuanto a la cristiandad que hacia un paralelo entre las jerarquías divinas y las jerarquías terrenales.

[25]Bühler Johannes, *Vida y cultura en la Edad Media,* "*La concepción medieval del mundo*", México, Fondo de Cultura Económica,1996, p.39.
[26]*Ibíd*. p.40.

Esta dualidad logró arraigarse y formularse definitivamente en el siglo XIII.El recurso por excelencia para poder explicar y justificar el pensamiento metafísico característico del cristianismo, fue la filosofía, en especifico la filosofía clásica griega y latina. Para su estudio se crearon universidades, que delegaron la función monacal, convirtiéndose en centros de estudio de teología, artes (filosofía), derecho y medicina.[27]Lo que ahora refleja la sociedad medieval es el anhelo por la "universalidad" me refiero al estudio de todo lo clásico que sea posible y que converja para el enriquecimiento de la cristiandad.

El cristianismo en sus inicios se formuló a partir de la filosofía platónica y neoplatónica, que ya era una verdad indiscutible para la patrística de los primeros siglos de esta religión. Agustínde Hipona y muchos otros teólogos y filósofos de la iglesia, retomaron y amalgamaron el pensamiento neoplatónico para justificar los dogmas cristianos. Pero, sin embargo esta época era distinta, ahora la escolástica de la baja Edad Media, tenía como principio académico de traducción e interpretación a Aristóteles principalmente.[28]

Factor que cambiaria la línea de pensamiento cristiano, ya que Aristóteles y su doctrina es principalmente naturalista y cientificista, lo cual permitiría el avance tecnológico y científico de la época. Los frutos de las universidades y de la revolución ideológica impartida por el nuevo enfoque de los estudios clásicos, se harían evidentes en la primera mitad del siglo XIV donde grandes pensadores dieron luz a sus trabajos. La percepción y relación entre hombre y Dios había

[27]*Ibíd.* p. 66
[28]Bühler, Johannes.*Op Cit.*Pp. 231-242.

cambiado en base a los escritos por Tomás de Aquino y Alberto Magno extendido gracias a las universidades[29].

Además muchos de estos avances tecnológicos y científicos impulsados, por la clase burguesa, por excelencia comerciante. En la baja Edad Media tardía, en cuanto a la navegación, fueron requeridas nuevas rutas de comercio rápidas y seguras para poder transportar mercancías, por lo tanto el estudio geográfico y la invención de instrumentos marítimos enormemente necesarios. Un ejemplo de lo exitoso de los descubrimientos y avances científicos sin lugar a dudas los logros de Marco Polo, veneciano mercader y navegante de origen burgués de finales del XIII y principios del XIV, viajo por la ruta de la seda China logrando conexiones comerciales con oriente.

Así pues las universidades permitieron el avance científico y social en la Europa de la baja Edad Media. En las facultades sus mayores representantes fueron los franciscanos y los dominicos que eran y siguen siendo ordenes mendicantes, es decir, predican y difunden los evangelios a la sociedad, están en constante contacto con los pueblos, ya que se instauran en importantes ciudades, a diferencia de las ordenes regulares que se apartan de la sociedad para orar y seguir una vida acorde a las reglas de Dios.

La presencia de órdenes religiosas tanto mendicantes como seculares, permitió al arte y arquitectura incorporarse a los centros urbanos, de hecho la construcción de edificios eclesiásticos fue muy importante en los asentamientos urbanos, porque demostraba la opulencia y poderíos de la ciudad que en sí

[29]Williamson Paul, *Escultura gótica 1140 – 1300,* Cátedra, Madrid, 1997.

constituía una nación, esta riqueza estaba basada en los descubrimientos en pro del comercio por lo que las riquezas podían ser invertidas en las construcciones públicas.

Este fue el inicio de las catedrales góticas, que como estilo fueron difundidas por la orden cisterciense, emergida de Francia y difundida a los países aledaños europeos. Cada uno de los países adaptó el gótico a las necesidades y posibilidades económicas y tecnológicas de la región, por ejemplo Alemania construyó catedrales altas y de tendencia vertical y monumental, Holanda implemento el ladrillo en una arquitectura horizontal e Inglaterra con tendencia a la horizontalidad aporto innovaciones arquitectónicas a los métodos constructivos.[30]

El crecimiento de las ciudades góticas pretende más un fortalecimiento político y económico, contrariamente a lo pensado, ya que los valores éticos cristianos se dejan a un lado, las catedrales representan más un poder político que espiritual, la evangelización y destrucción de las creencias paganas ya había sido lograda, lo que ahora proseguía era fomentar un estado sólido a través de las instituciones eclesiásticas.

La construcción de catedrales durante el gótico significo ante todo el renacimiento de las ciudades[31]. Las catedrales eran dirigidas por el obispo quien fue el representante religioso de la ciudad. Los señores feudales optaron por cambiar su residencia a las ciudades, porque era ahí donde la economía era prospera. Los reyes que poco a poco recuperaban su poder respaldado por

[30]Grimberg Carl, *Los Siglos del Gótico,*Alianza,Barcelona,Editorial,1994.

[31]Duby Georges, *La época de las catedrales: Arte y Sociedad, 980- -1420,* Barcelona, Cátedra, 2008, p. 99.

sacerdotes y obispos que gobernaban junto con él, hicieron grandes donativos para la construcción de las catedrales, laicos ricos igualmente contribuyeron y financiaron el arte que poseían los recintos eclesiásticos[32].

Formalmente el gótico expresa la alegría de la época por salir de la opresión por parte de la caballería y aristocracia que ejercían a los burgueses y campesinos con los altos impuestos. Las vírgenes y los ángeles esbozan de nuevo la sonrisa arcaica perdida muchos siglos atrás, elementoque les otorga a las figuras humanidad y realismo, aunque las imágenes permanecen hieráticas, sin movimiento y alargadas exagerando los atributos humanos y llevándolos a lo naturalmente imposible, por lo que además reflejan la dualidad de la situación social. La realidad es que a pesar de estos cambios, la estabilidad es frágil por las constantes revueltas y sublevaciones, inmersas en un mundo entre lo divino y la prosperidad terrenal.

El arte producido en esta época debe ser observado desde una perspectiva teológica, ya que las expresiones civiles se sumergen en los temas religiosos.Los reyes se representan en las iglesias pero no cambian de actitud conforme a las figuras religiosas, siguen cánones de la imaginería cristiana. A diferencia del románico tardío las imágenes realizadas ya no eran exclusividad de las clases conocedoras del dogma, los misterios y los evangelios cristianos. Ahora se construían principalmente a partir del propósito didáctico dirigido al pueblo.

[32]*Ibíd,* p.132.

CAPÍTULO II

CAPÍTULO II

GÓTICO Y LOS BURGUESES: FORMACIÓN DE IDENTIDAD CIVIL

2.1 Una agrupación social llamada burguesía el origen.

Los fenómenos económicos son el soporte de la cultura[33], muchas veces es el punto de partida para crear las consideraciones y reflexiones de alguna manifestación artística o cultural, ya que están determinadas por la estabilidad o inestabilidad de este sector, la cual favorable o desfavorablemente contribuyen a la producción del arte que en su origen es una concepción materialista que expresa las condiciones espirituales y morales de cada época.

Sin embargo, el estudio de los acontecimientos históricos siempre estará determinado por la incorporación de disciplinas variadas que ayuden acercarnos al objeto de investigación, por tanto, es importante que se incorporen factores sociales, políticos, culturales y económicos para hacer un análisis apropiado y certero.[34] Es el caso de la economía la cual condiciona muchas de las situaciones y acontecimientos.

En cuanto a la Edad Media y específicamente a los siglos XII, XIII y XIV, la economía tomo un rumbo distinto a lo que los siglos anteriores se habían presentado. El sistema feudal vio su ocaso ya entrado el siglo XIII, la vida rural y

[33]Bühler,Johannes, *La cultura de la Edad Media: El primer renacimiento de occidente,*Barcelona, Círculo Latino, 2005, pp. 145.
[34]*Ibid,*P.p.166-168.

agraria ya no era la base económica principal y los campos fueron en su mayoría abandonados para pasar a vivir en las crecientes ciudades.

Por otro lado, la crisis espiritual puede decirse que fue la consecuencia de las cruzadas ante la caída de Juan de Acre en 1291,última porción de tierra franca en tierra santa[35]. La situación expuso al mundo medieval a diferentes ambientes de vida e ideologías, las cuales repercutieron en el cuestionamiento de las propias tradiciones surgidas de un ámbito cerrado y excluyente. En consecuencia se desarrolló una reforma en el pensamiento espiritual profundamente influida por ideas orientales derivadas del contacto entre las diferentes culturas, al realizarse las cruzadas desde el siglo XI.

Además, económicamente se produjo un cataclismo en el orden señorial que dio cabida a un grupo social no sometido a la jurisdicción señorial, compuesta esencialmente por mercaderes y artesanos libres, clase trabajadora que se enriquecía personalmente, pero que de igual manera dotaba a las ciudades a través del comercio y el trabajo. El viejo régimen señorial basado en la producción agrícola pasó a segundo plano, ya que la monarquía comenzó a interesarse en las nuevas clases que le aportaban mejoras sociales y económicas inmediatas, además que la figura del monarcavolvía a ser incorporada en el poder político por medio del creciente grupo de burgueses.

Durante la Edad Media los burgueses, pertenecían a un grupo de personas sin privilegios pero al mismo tiempo un grupo fuera del campesinado y las clases dedicadas al servicio de la aristocracia y la caballería, pero lo fue a partir de la

[35]Duby, Johannes, *La época de las catedrales: Arte y Sociedad 980 – 1420,* "Los palacios",Barcelona, Cátedra, 2008.

creación y estructuración de vida de las ciudades medievales[36] que la mención de "burgueses" surgió definitivamente a raíz de la estancia y vida de esas personas en los burgos.

Los burgos medievales eran pequeños en comparación a lo que se transformarían posteriormente. Esto es así ya que su crecimiento fue progresivo. Al principio sólo eran centros de recepción de mercancías, pero luego edificaciones tales como viviendas permanentes, negocios y templos se fueron agregando para la gente que vivía en ellos.[37] Normalmente, el burgo medieval estaba protegido y delimitado por murallas o muros defensivos de gran altura, torres de vigilancia con puentes levadizos que impedían el paso al interior, muchas veces los burgos podían erigirse al lado o cerca de un castillo medieval.

La plaza presidida por el ayuntamiento, constituía el centro de todas las actividades comerciales, generalmente en el burgo se asentaban aquellas personas que tuvieran actividades laborales que no estuvieran relacionadas con la agricultura tales como artesanos, comerciantes, administradores, religiosos seculares, una oligarquía mercantil que solía gozar de privilegios jurídicos y económicos concedidos por el rey. Lentamente, también necesitaron contar con funcionarios que se encargaron del gobierno de los mismos.[38] Con el término de "burgueses" se designaba a aquellas personas que residían en los burgos,

[36]Bühler, Johannes, *La cultura en la Edad Media: El primer renacimiento de occidente,*Barcelona,Circulo Latino, 2005.
[37]Spielvogel,Jackson. *Op.Cit.*p.258.
[38]*Ibid.* Pp. 262-264.

desarrollando tareas típicamente urbanas, y diferenciadas de las agrícolas ganaderas.

El órgano de gobierno lo constituía el municipio y los regidores hacían su propuesta en la asamblea general de ciudadanos, que se reunía todos los domingos,[39] con el tiempo se desintegró esta asamblea popular y los burgueses más influyentes (banqueros y mercaderes), impusieron el sistema representativo. Con esta medida pretendieron disminuir el poder del rey mediante la creación de cortes y parlamentos que representasen a los habitantes de la ciudad. Estas cortes estaban constituidas por integrantes de los tres estamentos o grupos sociales, nobleza, clero y burgueses, que acaparaban todos los cargos de gobierno.[40] Artesanos y pequeños comerciantes quedaron al margen de la administración ciudadana.

Los nobles poseían gran independencia en los feudos y protagonizan continuos levantamientos en contra de la autoridad del rey. Los reyes no logran imponerse a la nobleza por falta de los medios económicos, administrativos y militares.

Esta situación cambió cuando se realizó una alianza entre la monarquía y los burgueses, para imponer la autoridad a los nobles y frenar su independencia, garantizar la paz y la estabilidad de los territorios reales. El resultado de esta asociación fue que la monarquía consiguió, dinero y liquidez para sufragar las

[39]Braunfells, Wolfgang. *Urbanismo Occidental,* Madrid, Alianza, 1983. Pp. 166-168.

[40]*Ibid,* Pp. 177-181.

guerras y los gastos de la corte, mientras que los burgueses, obtuvieron leyes o cartas de privilegios que mejoraron su posición social y la posibilidad de ennoblecimiento.[41]

El desarrollo que iban adquiriendo las vías de comunicación sobre todo las marítimas, dio paso a un comercio floreciente y a un grupo social de mercaderes y negociantes que con el tiempo alcanzaría una posición privilegiada. Se puso en circulación la moneda y se inicio la banca; incluso los burgueses para defender sus bienes crearon ligas (asociaciones) para controlar y proteger sus negocios y la de sus socios.[42]

Otro de los grupos sociales urbanos significativos, pero de menor importancia, en relación a los banqueros y mercaderes, fueron los artesanos urbanos que se agrupaban en corporaciones llamados gremios para controlar la vida artesanal. Cada gremio tenía sus normas específicas y una jerarquía estricta, constituida por el maestro, los oficiales y los aprendices, según el grado de perfección aprendido en el oficio.[43]

Los gremios protegían la producción regían precios, salarios, horarios de trabajo. El primer eslabón de los gremios es el aprendiz sometido a los dictados del maestro y no percibía paga. Varios años después ascendía a oficial ya con salario. Para alcanzar el grado de maestro el oficial debía pasar un examen y

[41]Vincent, Catherine. *Breve Historia del Occidente Medieval,* Madrid, Alianza, 2001. Pp. 88-93.

[42]Gencor, Leopold. *Europa en Los Siglos del Gótico,* Barcelona, Labor, Colección Nueva Clío, 1970. Pp. 101-105.

[43] Vincent, Catherine.*Op. Cit*. Pp.96-98.

presentar una obra maestra, entonces se le permitía la apertura de su propio taller.[44]Los gremios artesanales continuaban dominando la manufactura, la adquisición de la materia prima como la venta de los productos se llevaba a cabo a nivel local.[45]

La organización en gremios trajo como consecuencia el control de la producción artesanal de la ciudad, evitó cualquier intromisión de terceras personas ajenas a los oficios, dificultó el desarrollo de una sobreproducción de objetos, entre los oficios de artesanos más comunes estaban los orfebres, esparteros, herreros, zapateros, tejedores, cuchilleros, vidrieros, tintoreros, carpinteros y curtidores.

Las nuevas actividades económicas, iniciadas durante la baja edad media, provocaron la diferenciación de un nuevo grupo social integrado por personas de distintos grados de riqueza en el que se destacaron comerciantes y artesanos, llamados burgueses, porque no se asentaron en zonas rurales, sino en las antiguas ciudades feudales que se habían desarrollado a partir de una fortificación o burgo.

A estas ciudades, se trasladaron pobladores de feudos, que conseguían así su libertad de hecho, porque ya nadie podía controlar su condición jurídica, es decir, si eran libres o no.[46] Los habitantes del burgo tenían mayor posibilidad de progresar que viviendo en los feudos, porque sus condiciones de subsistencia dependían de la riqueza que pudieran generar a partir de su trabajo. Lo mismo

[44]Gencor, Leopold. *Op.cit.*105-110
[45]*Ibid.* P. 112
[46]Romano,Ruggiero. *Op.Cit.* p.265.

sucedió con los artesanos, favorecidos por el aumento de la demanda de sus productos con el crecimiento comercial, el incremento de obras eclesiásticas, civiles y la circulación monetaria.

La vida en la ciudad fue más próspera debido al comercio del excedente agrícola, el desarrollo del comercio en las ciudades se convirtió en un centro de intercambio entre excedentes agrícolas (alimentos y materias primas) del campesinado, destinados al comercio de la ciudad de la baja edad media, por otro lado, los productos elaborados por los artesanos (herreros, curtidores, tintoreros entre otros, fueron adquiridos por los campesinos para satisfacer sus necesidades.[47]

El desarrollo del comercio urbano mejoró considerablemente, a mediados del siglo XII, debido al aumento de la seguridad en los caminos que disminuyó el pillaje y saqueo de mercancías,[48] otros factores que fomentaroneste desarrollo fue el perfeccionamiento de transportes y vías terrestres que conectaban a más regiones, aunado a ello, la promulgación de leyes que protegían a los mercaderes.

El establecimiento de mercados, diarios o semanales donde se intercambiaban productos de primera necesidad siendo más locales, otra forma de comercializar fueron las ferias, que era un acontecimiento anual, que atraía la llegada de comerciantes de distintos lugares permitiendo así la diversidad de mercancías.[49]

[47]Follet, Ken. *Los Pilares de la Tierra,* Barcelona, Plaza y Janés, 1999.

[48]*Ibid.* p. 80.
[49]*Ibid.* Pp.85-90.

Los burgueses conformados por trabajadores rurales que renunciaban a la condición campesina, buscando mejores situaciones de vida en las opulentas y prometedoras ciudades. Atraídos por la idea de riquezas y comodidades urbanas, sin pensar en las consecuencias emigraron, causando grandes trastornos en la producción alimenticia provocando hambrunas y escasez.

Si bien no era una situación nueva, presentaba significativas diferencias, como la distribución de la población no era adecuada, poca mano de obra para impulsar la siembra y cosecha de alimentos y demasiada densidad poblacional en las sedes urbanas, lo que provoco epidemias en las ciudades, porque sus hábitos de salubridad no eran los ideales. El medio ambiente de las ciudades medievales no era agradable, solían estar sucias y repletas de olores de desechos animales y humanos depositados en retretes ubicados en los patios traseros o en las calles, la contaminación del agua, especialmente por los mataderos de animales y las curtidoras de pieles (curtiembres),[50] debido a la contaminación, las ciudades no solían utilizar los ríos como fuentes de agua para beber sino que se valían de los pozos.

Las notorias diferencias sociales y los cuestionamientos filosóficos y teológicos que surgieron a la par de los cambios y crisis que presentaba este nuevo periodo medieval. Las diferencias económicas y culturales entre las clases sociales trajocomo consecuencia un problema igualmente de carácter religioso, Sobre todo con la influencia del judaismo-cristiano, en donde el protagonista, Jesucristo, fue una persona pobre rodeado de campesinos y pensadores de

[50]Gencor, Leopold,*Op.cit.*Pp.121-127.

origen humilde, además de que todas las personas son iguales ante Dios según el dogma cristiano. Esta separación por clases era el sistema medieval económico que hacia funcionar a las grandes comunidades, el estatus impuesto desde el nacimiento heredado por la situación social familiar, de modo que durante toda la vida se vivía dentro de una clase privilegiada o postergada, lo cual avenía muy mal al espíritu cristiano.[51]

La explicación por parte de la Iglesia ante esta visión dogmatica, fue de carácter teológico la distribución de los hombres entre las diferentes clases sociales era el orden establecido por Dios, cosa que no dejaba cabida a la discusión y la permanencia cultural, económica y social de un individuo permanecía de manera definitiva.

La concepción de vida partía de Dios. Nadie se imaginaba fuera de sus deberes en escala social asignada por Dios. Para los medievales, quien es campesino o noble, seguía estrictos cánones de comportamiento, acciones y obligaciones sociales, de modo que cumplía y asumía los deberes que Dios se había servido señalarle[52]. Esta situación tenía que ser así para la organización del estado y de la iglesia, así el orden establecido entre las dos instituciones fue absoluto e indiscutible. En cuanto a lo religioso, lo económico y político moldeaban las ideas y mantenía la armonía.

Entrado el siglo XIV la burguesía existía para la vida medieval, las clases sociales se dividían en tres estrictas secciones: campesinos que era la clase de

[51]Bühler,Johannes, *Vida y cultura en la Edad Media. Las clases sociales como exponente de la cultura*, Fondo de Cultura Económica, México, 1996, Pp. 104- 105.
[52]*Ibíd,* Pp. 122-134.

servicio que incluía a todo aquel que trabajara para los caballeros y la nobleza en la cual la burguesía estaba incluida, la caballería la cual se dedicaba a proteger a la nobleza y a los campesinos, y por último, la aristocracia que se dividía en dos grupos, los eclesiásticos que dedicaban a proteger el alma del hombre y los nobles quienes eran los representantes y gobernadores del todos los estratos anteriores.

Johannes Bühler divide a la burguesía en dos tipos de intervención económica. Los primeros burgueses fueron los emigrantes de un estado rural a un estado urbano, en donde sus derechos y privilegios aumentaron, pasaron de ser siervos de un señor feudal a hombres libres donde podían incorporarse a un gremio artesanal o comercial donde ejercían su trabajo, procurando así alimento, vestido y algunas comodidades extras. El segundo tipo de burgués llamado como "burgués vilain[53]", Bühler los identifica como el hombre que intervino políticamente como mandatarios o trabajadores políticos de sus señores aristócratas, eran ciudadanos libres con el poder de ejercer su jurisdicción[54] hasta cierto punto logro equipararse con la nobleza ya que otorgaba importantes beneficios a la realeza.

Sin embargo, la nueva clase "burguesa vilain" era un problema económico y social a las clases nobles y privilegiadas. Representaba una respuesta o mejor dicho protesta a los juicios establecidos en cuanto a la inmutabilidad de las

---

[53]El autor Johannes Bühler denomina este segundo tipo de clase burguesa con el nombre de *burguese vilain*, ya que en Francia del siglo XV el escritor Flamen Chastellain llama a los ricos burgueses -que naturalmente son de linaje campesino- *vilain* palabra derivada del *villanus* que significa granjero, esto lo hace con cierto tono despectivo hacia los burgueses. *Véase*Bühler, Johannes. *Vida y cultura en la Edad Media.Las clases sociales como exponente de la cultura,* México. Fondo de Cultura Económica.1996.

[54]Bühler, Johannes, *La cultura en la Edad Media: El primer renacimiento de occidente,* México. Fondo de Cultura Económica. 1991.

jerarquías sociales establecidas y seguidas durante largo tiempo, las cuales limitaban el desarrollo económico en la población en general. En un principio el problema y devenir de la situación no era importante, poco a poco se fue haciendo más notorio. Ciertamente estas nuevas potencias proponían un espíritu renovador en el ámbito espiritual[55].

En cuanto a la rivalidad entre nobleza y burguesía, se acrecentó con un activo comercio que reafirmó la situación económica de manera prospera en Europa a finales del siglo XIII que dio como resultado la aparición de solidas riquezas materiales, en especial inmuebles, en una considerable parte de la población, que trajo consigo la disminución del valor económico y luego social[56] de las posesiones materiales lujosas que constituía el patrimonio principal de la nobleza, además el problema detonante y más evidente fue que la monarquía otorgaba privilegios y apoyo a la naciente clase social, la burguesía.

Estos apoyos y privilegios se otorgaron por parte de la monarquía, a los burgueses concentrados en centros urbanos importantes y de fluidez económica, afianzaban y configuraban el poderío monárquico que progresivamente se fue formando a la manera centralista, dejando a un lado la estructura feudal y señorial. Así la monarquía pudo someter a la nobleza e imponerles la autoridad de la corona. Por lo tanto esa burguesía no valía solo por su dinero, sino que valía también por la nueva concepción de la vida que representaba[57] en donde la realeza ya no era un representante del poder, sino que era una nueva fuerza,

[55]Romero José Luis, *La Edad Media,* "La Baja Edad Media", México,Fondo de Cultura Económica, 1994, p.188.
[56]*Ibíd.* p.78.
[57]*Ibíd.* p.189.

renovadora y que manifestaba su poderío de una vez por todas, de forma tajante y definitiva.

2.2 Cultura y Burguesía: influencia y determinación del arte por parte de los burgueses y consecuencias en el arte gótico.

Las universidades constituyen el más impresionante monumento legado por la escolástica. En la Edad Media, la enseñanza aparecía dividida en estudios superiores e inferiores, clasificación vigente en nuestros días. En un principio las universidades surgieron como gremios que agrupaban a profesores y estudiantes para defender los intereses comunes de los oficios.[58]

La universidad medieval era una institución de educación que comprendía un conjunto de maestros y discípulos que cultivaban la enseñanza. La universidad dependía del Papa o del soberano.Poseía la facultad de otorgar diplomas, de juzgar a sus miembros y de gobernarse por un reglamento propio (eran autónomas).[59]

Algunos expertos e historiadores sostienen que la primera universidad se constituyó en Salerno en el siglo XI, pero esta se limitó a ser una escuela de medicina. La primera universidad realmente fue la de Boloñia, fundada a principios del siglo XII (año 1119) En ella, los estudios sobre leyes tenían mucho prestigio pero colateralmente se impartían estudios de teología, matemáticas, filosofía, astronomía, medicina y farmacia Más adelante, la siguiente universidad en

[58]Huizanga, Johan. *El otoño de la Edad Media. Estudios sobre la forma de la vida y del espíritu durante los siglos XIV y XV en Francia y en los Países Bajos.* Madrid: Alianza Editorial,1999, pp. 43-73.
[59]Claramunt S, Partela, E, Gonzalez M, y Mitre E, *Historia de la Edad Media*, España, 1995, Ariel, Pp.374-376.

edificarse fue la de París (1150), Oxford (1167), Montpellier (1181) Palencia (1208), Cambridge (1209), Salamanca (1220) y Padua (1222). Entre las más antiguas también se encuentran las de Praga y Viena. [60]

Los siglos XIII y XIV fueron testigos de una amplia expansión de las universidades en Europa. A finales del siglo XV, la influencia de la Iglesia en la enseñanza universitaria comenzó a disminuir.

Es gracias a estos nuevos centros de estudio, quela ciencia asumió el tercer poder después del Estado y de la Iglesia. Además de Italia, Inglaterra, España y Francia, se fundaron universidades en el imperio germánico, que siguió el ejemplo a mediados del siglo XIV, época de las fundaciones universitarias de Praga y Viena. [61]

Los estudios en las instituciones abarcaban la teología, derecho y medicina, además, comprendían un curso preparatorio de siete artes liberales: gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría, astronomía y música.[62]Es por ello que se considera que la universidad es la organización social más exitosa que pudo inventar el hombre en la Edad Media.

La producción artística se generó con regularidad en una clase social casi unitaria que muestra una evolución continua[63]. La propulsora de esta creación artística fue la burguesía, ya que es más sencillo imponerse en las representaciones plásticas que en otras manifestaciones artísticas, la efectividad

[60]*Ibid,*Pp.198-200.
[61]Balard Michel, Genet Jean-Phillipe, Rouche Michel, *De los Barbaros al Renacimiento*, España, Akal,1983 p.311.
[62]*Ibid,*Pp.165-169.
[63]Hauser Arnold, *Historia social de la literatura y el arte*.Tomo I,Barcelona,Mondadori, 2005. p.187.

de producción y la comunicación rápida que provee el arte plástico fue de suma utilidad para la clase burguesa.

Esto fue una estrategia de posicionamiento social, aunque anteriormente dijimos que no había una conciencia de la clase burguesa estrictamente planteada, no se puede negar el hecho de que existía y que el cambio de posiciones del poder político y económico entre la burguesía y nobleza era evidente ya que la burguesía no pertenece al linaje real que la nobleza si, y sin embargo los burgueses tomaban fuerza y poder dentro de la sociedad y política medieval. Por lo tanto era importante manifestar su presencia y alcances económicos a través de la escultura y pintura que eran los medios artísticos de comunicación más eficaces, los cuales se adaptaban al gusto burgués.

El arte expresa el goce de vivir y el gusto mundano burgués[64], vuelve a las representaciones naturalistas que evocan a lo terrenal y efímero, pero siempre expresado en el arte cristiano, evidentemente reflejando valores religiosos donde se cree que todo lo viviente fue creado por Dios así que toda la creación de dios es digna de representación, es la base misma y operante del todo, de la realidad[65] medieval tardía.

Esta realidad dual que se enfoca en las expresiones de lo existente y de la existencia a partir de lo divino, se refleja en las expresiones artísticas plásticas -escultura y pintura- ya que la misma época describe la transición entre la completa independencia burguesa ante el dominio de la nobleza, pero que aun no lo logra por completo, la desaparición de los feudos y la legitimación de la ciudades

[64] *Ibíd.*p.86.
[65] *Ibíd.*p.97.

estado, que a pesar de los evidentes cambios todavía para el gótico tardío no habían alcanzado su definitiva consecuencia.

El naturalismo expresado en el gótico se creó a partir de formas ondulantes y de líneas que se cruzan para simular las ramas de los arboles, decoradas con elementos fitomorfos que evocan la creación divina en el paisaje. Los cuerpos humanos se estilizan, alargados en media luna para crear la sensación de delicadeza y gracia en las formas corporales, un claro y bello ejemplo de esto es la Mailänder Madonna de la catedral de Colonia en Alemania (Imágen. 5), es una escultura de inspiración francesa y se encuentra colocada en el pilar central de la capilla del sagrado sacramento, la figura es de madera de nogal policromado y con estofado en los paños que apenas dejan ver su estilizada silueta.La figura recalca el preciosismo del estilo internacional gótico reflejado en los delicados detalles y adornos que forman los paños y los accesorios como la corana y el cetro.

Imagen 5
La Mailänder Madona, catedral de Colonia, Alemania, nogal policromado, Circa 1290 – 1300
.

Aunque la figura es naturalista, no presenta rasgos realistas, la imagen no pretende hacer un retrato de la persona, más bien representa una imagen divina la cual no tiene identidad terrenal, sino que se identifica con el colectivo de la sociedad de la época. Es un imaginario artístico cristiano completamente diferente a la abstracción[66] de las formas, pasando a segundo plano los estereotipos iconográficos, los cuales fueron muy importantes en la alta Edad Media, es decir, comprende más al ser humano y su composición por lo que no es necesario utilizar atributos para lograr identificar a la figura y comunicar lo que se pretende.

Esta correspondencia con la realidad sensible, se debe a que ya no está dedicado el arte para los estudiosos de la teología. Desecha la inmutabilidad, rigidez y misticismo del románico, eligiendo las formas graciosas, simples y expresivas que se dirigen al público común lo cual transforma la relación entre hombre, espíritu y Dios.

La producción artística de la época se organizaba en logias y gremios que eran comunidades de artistas, albañiles, maestros y arquitectos laicos, es decir hombres libres que podían proceder de cualquier lugar de Europa, reconocidos por sus habilidades en la creación del arte. Las logias surgieron en el siglo XII y son una organización laboral jerárquica de asalariados[67] donde el director de obra es el arquitecto, el que patrocina la obra, escultores, pintores, maestros de albañileríaque se contratan para una construcción determinada. Los gremios al contrario, son grupos de algún tipo de oficio, como pintores, artesanos,

[66]Hauser Arnold, *Historia social de la literatura y arte.*Tomo I,Barcelona, Mondadori, 2005. p.198.
[67]*Ibíd*.p.205.

escultores,que trabajan independientemente en talleres gremiales por pedidos de eclesiásticos, nobles o particulares.

Los gremios fueron muy famosos entre los burgueses, pues algunos de ellos pertenecían a gremios de artistas. Pero lo común fueron los pedidos de obra artística por parte de burgueses ricos a los artesanos o artistas de la ciudad. Ese fue el comienzo del mecenazgo que se instauraría en el renacimiento principalmente en la zona de la Toscana en Italia.

CAPITULO III

CAPITULO III

El OTOÑO DEL GÓTICO

3.1El movimiento de las ideas

La vida intelectual de la edad media clásica había estado bajo el control de la iglesia hacia los confines del año 1400, la influencia de los clérigos se relaja por diversas razones, una de ellas el desarrollo de los estados nación, con una formación jurídica universitaria laica de los administradores. La necesidad de poseer una sólida cultura se impone a los que tienen una profesión,[68] también los comerciantes necesitan una gran cantidad de conocimientos para seguir acrecentando sus negocios. Ciertas disciplinas llaman la atención de un público culto y laico, las matemáticas, la historia, y la geografía por mencionar algunas; existe un público que no se subordina al clero y a la aristocracia de la corte. Así que el vacio que va dejando la Iglesia abrió paulatinamente un resquicio para un nuevo movimiento artístico e intelectual que dará fin a la edad media llamado Renacimiento, el término se presta a confusión, para quienes lo utilizaron primero significaba el redescubrimiento de la Antigüedad pero los historiadores del siglo XIX utilizaron el término como al conjunto de nuevos fenómenos constatados en el siglo XV[69]esta serie de fenómenos desplazaron sutilmente a un periodo de la baja edad media el Gótico, que se había significado por el surgimiento y desarrollo de elementos vigentes aún en la actualidad.

[68]Lozano Fuentes, José Manuel, *Historia Del Arte,* México, CECSA,1976.p.300-307.

[69]*Ibid,* Pp.315-322.

En el transcurso del siglo XV, siendo más precisos desde mediados de esa centuria, se asistió[70] a la recuperación de la civilización europea, de forma que la economía del Alto Renacimiento que ya se aprecia como nuevo movimiento artístico y cultural paralelo a las últimas expresiones del Gótico conoció; el desarrollo de la banca y de otras diversas técnicas financieras, que constituyen el germen de la economía capitalista, así como un considerable incremento de las actividades profesionales e industriales urbanas y la apertura de nuevas rutas comerciales, la vida de la ciudad, en sus múltiples manifestaciones, ostentó el auténtico protagonismo de la historia europea de fines de la Edad Media.

El sutil desplazamiento también se manifestó en el terreno cultural, aunque la Iglesia conservó un papel importante a lo largo de toda la Edad Media, el desarrollo del mundo ciudadano y el impulso dado por los príncipes en sus cortes a las distintas manifestaciones culturales dieron lugar a una paulatina secularización de la cultura, que constituyó el fundamento de la cultura humanística. Simultáneamente las lenguas nacionales, después de ser reconocidas por las cancillerías regias[71] como lenguas oficiales, comenzaron a competir con el latín como lenguas de cultura.

Las ciudades, libres de la miseria y de la opresión feudal propia de la Edad Media, encontraron en el comercio una corriente vital que las renovó y encumbró. Las primeras que experimentaron los beneficios del movimiento renacentista fueron las grandes ciudades italianas, nacidas y enriquecidas por las corrientes

[70]Grimberg, Carl. *Op.cit*.p.138.
[71]Bajtin,Mijail. *Op.cit*.p.221.

mercantiles: Florencia, Venecia, Milán y Roma. El dinero circulaba en abundancia en éstas y otras villas que pronto se convirtieron en lujosísimas urbes, donde se levantaron hermosos palacios, en los que las damas lucían sus encantos y los artistas encontraron los más generosos mecenas de la Historia. Los mercaderes eran poderosos señores y en muchas ocasiones los nobles no desdeñaban el patrocinio de costosas empresas comerciales que rendían grandes beneficios.

A fines del siglo XV era posible realizar grandes negocios en la cuenca del Mediterráneo, a pesar de los turcos. Pero el factor más importante que permitió la difusión de la cultura y el pensamiento fue la invención de la imprenta y el perfeccionamiento de la fabricación de papel; hasta Juan Gutenberg (1397-1468), que era un ciudadano de Maguncia, se imprimían grabados y estampas utilizando la técnica de las incisiones en madera. Pero este sistema sólo se utilizaba para dibujos y algunas inscripciones forzosamente breves. Gutenberg ideó los tipos sueltos, es decir, que cada letra correspondía a un tipo. Desterró la xilografía y se dedicó a buscar un metal que fuese más blando que el hierro y menos que el plomo.[72]

El primer libro impreso en Maguncia en 1450 fue la Biblia[73] de las 42 líneas. Durante el período denominado “incunable”, que termina en 1500, la imprenta se extendió por casi toda Europa. Manuzio en Venecia, el año 1489, y Plantin en Amberes, perfeccionaron enormemente el nuevo invento. El papel y la imprenta consiguieron una mayor difusión de la cultura, y como este hecho coincidió con el

[72]Pérez Sánchez, Alfonso Emilio.*Op Cit,*Pp.119-124.
[73]*Ibid,*Pp.130-133.

movimiento reformista, una corriente renovadora recorrió Europa. La autoridad del Papa y la disciplina eclesiástica se habían relajado de forma notable.

3.2. Crisis de la Baja edad media.

Las pestes propiciadas por el enfriamiento climático de la Pequeña Edad del Hielo iniciada en el XIV y el consiguiente hundimiento demográfico no se asimilan a causa de esa corrupción ideológica y moral y desembocan en el hundimiento económico y social. Se estima que casi la mitad de la población de Europa perdió la vida a consecuencia de la enfermedad, aproximadamente unos 25 millones de personas. Además, habría que sumar los otros 30[74] millones de personas que fallecieron en África y Asia. Muchas de las poblaciones quedaron completamente vacías al morir todos sus habitantes o con la huida de los pocos que quedaban con vida, algo que expandió aún más la enfermedad. Se calcula que en Asia falleció entre el 60 y el 90% de los infectados.[75]

Esta pérdida de población y por tanto de mano de obra, produjo importantes cambios económicos**.** Con las migraciones que se produjeron los campos quedaron desatendidos y en algunos casos incluso abandonados**.** Debido a ello, la población medieval dejó de centrarse tanto en el consumo de agricultura y se centró más en el consumo de carne, y con ello ahora la producción económica y el abastecimiento de víveres no provenía únicamente del campo dando lugar a una nueva actividad así como la especialización del trabajador en otros gremios.

[74]Lozano Fuentes, José Manuel, *Op.cit*.p.314.
[75]*Ibid*,Pp.325-328.

Además, el poder de la Iglesia disminuyó, debido a los avances técnicos y a la difusión de la información derivada los avances que se tenían en la medicina y otras áreas del conocimiento; se innovó en técnicas de trabajo y con ello dos fenómenos mayor productividad pero al mismo tiempo escasez de trabajo.

La elección simultánea de papas enel Cisma de Occidente (1378-1415), tuvo su impacto socio-cultural, ya que hacía sentir la tensión de una guerra entre la sociedad europea, así mismo se comienzan a dar manifestaciones de laicismo que se acentuó años posteriores.

La Guerra de los Cien Años (1337-1453), es otra de las crisis de mediados del siglo XIV y mediados del siglo XV, quetransformó la mentalidad de los habitantes europeos principalmente ingleses y franceses[76], este hecho histórico propició el aniquilamiento del sistema feudal, además propició rivalidad entre los centros urbanos y comunidades agrícolas, dando lugar a nuevas concepciones sociales aumento de impuestos, conflictos sociales, conflictos urbanos, guerras civiles, encarecimiento de productos agrícolas.[77]

La anarquía nobiliaria neofeudal, son los males de aquella distorsión de la Baja Edad Media, causa de nuevas distorsiones[78] y de la descomposición final de la Edad Media y del origen del Renacimiento en esa crisis y en esa descomposición.

[76]Hauser, Arnold. *Op cit*, p.188.
[77]*Ibid*,p.195.
[78]Huizanga, Johan, *Op.cit*,p.314.

En muchas ocasiones, Roma no era obedecida ciegamente como lo fuera durante toda la Edad Media. En muchos casos tuvo que doblegarse incluso ante los nuevos soberanos absolutistas. También influyó en esta renovación la afluencia de sabios bizantinos huidos de Constantinopla cuando ésta fue tomada por los turcos. La ciencia árabe, más profunda y libre que la cristiana del medievo, se difundió por Italia gracias a ellos y preparó la aparición de hombres extraordinariamente revolucionarios en el sentido científico, como había de serlo Galileo Galilei,pormencionar sólo un ejemplo. A esta serie de razones basta añadir los descubrimientos geográficos, la certeza de la esfericidad de la Tierra y el pasmo que produjo el hallazgo de nuevos mundos, de rutas insospechadas y, por tanto, de razas nuevas o por lo menos de pueblos con otras costumbres y otras civilizaciones.

La cristiandad medieval buscaba el bien del hombre y el desarrollo de todo lo humano. Y lo buscaba en la unión de lo humano individual y social con lo divino. En el acatamiento en lo moral de la Iglesia. Los intelectuales, políticos y príncipes renacentistas también son cristianos, pero buscan el bien del hombre ya separadamente de lo divino, creen en la salvación del hombre por sus solas fuerzas, buscan el bien de la sociedad y la cultura clásica separada de la religión. El protestantismo es una reacción pesimista frente al optimismo renacentista;[79] pero al final pone la salvación en el esfuerzo por conseguir el éxito económico como exponente de los signos de predestinación,[80] en la fe en el propio esfuerzo religioso y moral, y en la obediencia a los reyes como cabezas de las iglesias

[79]*Ibid,* p.287.
[80]Balard, Michel, Genet Jean-Phillipe, Rouche Michel,*Op.cit*.p.166.

protestantes, con lo cual contribuye al alejamiento de aquella síntesis de la religión y de la vida iniciada en la cristiandad medieval y a que quede como un objetivo para después de los siglos modernos y posmodernos en la Cristiandad futura.

Durante buena parte del siglo XV perviven las formas del arte medieval, iniciándose una convivencia entre los clasicismos, que poco a poco van a ir imponiéndose a los elementos góticos en autores como Brunelleschi que ensaya movimientos que posteriormente se van a desarrollar. Esta serie de fenómenos nos dan a entender que hablar de ruptura no es del todo correcto, es quizá más una evolución que nos permite comprender mejor ciertas manifestaciones de siglo XV.

El surgimiento del renacimiento, movimiento que tiene su origen en Italia a fines del siglo XIV y principios del XV, expandiéndose con fuerza a Europa a mediados del siglo XV, y desde mediados del siglo XVI al mundo hispanoamericano. Es un movimiento universal pero que adopta las características y modos propios del pasado de las naciones a través de un proceso de asimilación. Su origen es italiano porque es fundamental por su pasado histórico que ahora se quiere recuperar e impulsar. Además hay otro factor relevante y es que en Italia nunca hubo un arraigo total y fuerte de lo medieval como ocurrió en Europa, precisamente porque aún estaba latente el espíritu clásico.

3.3 Arquitectura las grandes catedrales y arte plástico del gótico y gótico tardío

A partir del siglo XIII, los habitantes de las ciudades desean un nuevo tipo de iglesias, sus características tendrían que ser altas, con ventanales y grandes rosetones que dejaran pasar la luz. A la postre se convertirían en portentosas catedrales siendo la obra distintiva del arte gótico, por su majestuosidad y misterios que las envuelven.

Las órdenes religiosas como franciscanos y jesuitas se establecen en los núcleos urbanos, al tiempo que los burgueses que no perdían su devoción, contribuyen a financiar las nuevas construcciones, así mismo, los obispos personajes poderosos que pertenecían a la aristocracia y contaban con amplia influencia,[81] otro grupo de patrocinadores fueron los reyes y aristócratas movidos por intereses políticos o religiosos, y los fieles que deseaban purgar sus faltas a cambio de una donación a la iglesia. También participaban los campesinos, sobre todo en especie.[82]

Las catedrales góticas contenían figuras y símbolos comprensibles para el pueblo en general, pero que podían ser interpretados de distinta manera por los iniciados en la geometría o en ciencias ocultas como la alquimia. Los alquimistas pretendían convertir el plomo en oro, en sentido literal y de modo simbólico, pues

[81]Sureda, Juan. *La Edad Media Románico Gótico*, Historia Universal del Arte, Vol IV, Barcelona, Planeta, 1998.

[82]*Ibid.* Pp. 202-205.

el plomo representaba la materia y el oro el espíritu[83]. Se trataba por lo tanto de lograr la perfección espiritual.[84]

La situación económica y social, unida a la profunda fe de la época, constituyó el impulso decisivo para la construcción de catedrales síntesis del esplendor de la ciudad. De modo paulatino el estilo románico, que ya no satisfacía el ideal estético pretendido por los burgueses,[85] pasó a una nueva forma de entender la arquitectura religiosa. Este pujante grupo social urbano, buscaba altura y grandiosidad en sus templos, y el estilo gótico iba cumplir sus aspiraciones.

La catedral debía de destacar entre todos los edificios y vislumbrarse antes de entrar en la ciudad. La sociedad medieval que todavía tenía a dios como eje de su universo,[86] intentaba llegar a él mediante la construcción gigantesca y a la vez estilizada de estos templos.

La realización de estas construcciones constituye un hecho sobresaliente de la cultura occidental, no solo por su gran valor artístico, sino por la capacidad del hombre medieval, que pese a las limitaciones técnicas logró vencer las dificultades para la realización de estas edificaciones.

Los picapedreros, los artistas de la piedra artífices de las portadas románicas, siguieron trabajando, incluso con más entusiasmo y eficacia. Las nuevas fachadas góticas exigían aún más conocimientos técnicos, pues muchas

[83]Bayan, Jean Pierre. *El secreto de las Catedrales,* Girona, Tikal, 1995.

[84]*Ibid.*p.199.
[85]Follet, Ken. *Op.cit. Pp.*156-161.
[86]Gencor, Leopold. *Op.cit. Pp.*225-229.

de ellas no eran concebidas como estructuras arquitectónicas sino como obras escultóricas.[87] El invento de las gárgolas fantásticas figuras de piedra permitió el desarrollo de la imaginación y la creatividad de los escultores más hábiles.

Mientras los pintores murales, ya sin espacio para sus frescos, perdían importancia a favor de los pintores de retablos, surgían nuevas profesiones artesanales o se desarrollaban otras ya existentes pero debilitadas por la falta de pedidos y actividad. [88]Por ejemplo la de los vidrieros, y en especifico a los que se ocupaban a todo lo relativo a vidrios de colores. Otros oficios revalorizados fue el de los herreros expertos en rejas artísticas para limitar el coro y determinados altares, los talladores de madera artífices de las sillerías del coro y puertas de entrada, entre otros objetos, otro de los oficios que se reactivaron fue el de los orfebres que elaboraban con metales nobles y piedras preciosas los cálices, sagrarios y relicarios el de los fundidores del bronce de las campanas.

El gótico se extendió por toda Europa, y los responsables de la mano de obra, de ejecutar finamente cada detalle se dio en primera instancia en las canteras, de donde procedían las piedras destinadas para las obras, los obreros que extraían estos bloques pertenecían a un grupo profesional heterogéneo, del que también formaban parte quienes posteriormente transportaban, con sus carretas, bueyes o mulas todos los materiales a emplear en la obra, más adelante levantaban andamios de madera para construir los muros, los arcos y las bóvedas de las nuevas catedrales, a este grupo de operarios en conjunto serían llamados

[87]Sureda, Juan. *Op.cit. Pp.*211-215.
[88]Bayan, Jean Pierre. *Op.cit. Pp.*300-308.

masones.[89] Por encima de ellos, estaba el maestro de obras, quien era un profesional seglar, con adecuados estudios matemáticos y habilidad para dibujar planos, así como para realizar complejos proyectos arquitectónicos, en la segunda mitad del siglo XIII, la dificultad del gótico demandó más estudios e información, los maestros, ascendieron por encima de los artesanos a los que dirigían. No acarrean piedras ni las esculpen, ellos usan el compás y presentan el proyecto dibujado en el pergamino a los canónigos. Estos maestros no son sacerdotes y reciben importantes sueldos.[90] Lo que distinguía a estos era su independencia respecto a cualquier poder civil o religioso.

Los gastos de las catedrales eran cuantiosos y no siempre podían sufragarse, entonces las obras se interrumpían y la catedral quedaba inconclusa y abandonada para concluirla en tiempos mejores que podían ser lustros, décadas o incluso un siglo completo.[91] En principio los responsables económicos de las obras fueron casi siempre obispos y sus canónigos, gente rica y poderosa. Poseían tierras y fincas urbanas, heredadas por antiguos pecadores que buscaban congraciarse con la iglesia y salvar sus almas, además los obispos que en general pertenecían a grandes familias nobiliarias y algunas ocasiones hasta parientes del rey, tenían influencias políticas que podían ser rentables económicamente. Recibían diezmos sobre las cosechas y tributos en dinero, exigían además frecuentes donativos en metal o en especie a la mayoría de sus fieles, servidores y feudatarios.[92] En ocasiones los ingresos no eran los mejores recurrían a amigos

[89] *Ibid.* P. 311
[90] Follet, Ken. *Op.cit.* Pp.233-236
[91] *Ibid*, Pp. 245-249.
[92] Ibid, p. 263

poderosos, incluso de la casa real. Por compromiso familiar o por intereses políticos los reyes colaboraban en algún caso, también se acudía a la ayuda de los grandes señores, de los grandes mercaderes. La exhibición de reliquias ayudaba a llevar gente e ingresos a las arcas de la Iglesia, como la supuesta túnica que llevaba María en el momento de dar a luz a su hijo.

Los burgueses, en el gótico tardío, hacen su entrada definitiva al arte teniendo como característica una actitud progresista y con matices diversos en su composición como clase social económicamente pudiente, ya que no solo pertenecen los burgueses a los influyentes trabajadores políticos, sino que también incluye a los comerciantes y artesanos. En los siglos XI y XIII la burguesía luchaba todavía por tener privilegios y asegurar su patrimonio, y fue hasta el siglo XIV que definitivamente se configuro y aseguro un lugar en la sociedad medieval.

Fue en este último siglo que las familias ricas burguesas a los altos puestos funcionarios y de la administración monetaria, por medio de matrimonios con la nobleza lograron afianzar sus privilegios económicos. Estos hombres de actitud trabajadora pero de linaje vergonzoso para la época crearon los comienzos de las industrias que manufacturaban productos para el comercio externo.

El principal motor económico del siglo XIV y XV es la burguesía que en continuidad de las obras culturales eclesiásticas, caballerescas y de la nobleza; lo toman y lo impulsan a su gusto civil cambiando el rumbo de las obras de arte radicalmente. La burguesía es la auténtica sustentadora de la cultura[93]. La nobleza

[93]*Ibíd,* Pp.409-413.

y el clero no dejan de participar en la producción del arte especialmente para las construcciones de las catedrales, pero los burgueses son factor creador artístico.

Los burgueses imponen la moda en el siglo XIV y los parámetros artísticos que hay que seguir. El gótico pleno se caracterizó por la notable intervención de los estratos económicos de la realeza y el clero, pero ya a finales de la Edad Media, lo que se denomina gótico tardío la burguesía se mostró ante el arte, con expresiones más simples, vánales, materialistas y naturalistas de lo que antes se había visto. No fue un arte vulgar como comúnmente se le piensa, más bien fue un arte creado a partir del reflejo civil de las urbes medievales, diferente pero no por ello menospreciado.

En cuanto a las influencias del gusto burgués en el arte en sí, marca una época de experimentación con las formas naturales y humanas. El naturalismo del gótico se exagera en el gótico tardío, sin dejar de lado valore como el amor, **la** utilizacióndel detalle y los dorados en los ropajes, las longitudes exageradas corporales y las figuras graciosas y suaves a la vista. Sin embargo las sonrisas apenas dibujadas en los rostros de los querubines y los ángeles se transforman a expresiones agresivas y en ocasiones sobrecargadas. No le temen a la dramatización del rostro y el cuerpo y al realismo del mismo (Imágen 5 y 6).

Uno de los más famosos representantes de esta época del gótico tardío es el pintor Jan van Eyck. Sus obras denotan abiertamente el espíritu burgués, innovador, racionalista y naturalista. Fue uno de los precursores en incorporar el desnudo a sus obras, pionero en el uso del óleo como material pictórico y trabajo por encargo para muchos burgueses de la ciudad donde vivió y algunos

extranjeros eso lo demuestra en la siguiente obra donde pintó a unos mercaderes italianos (Imagen 6).

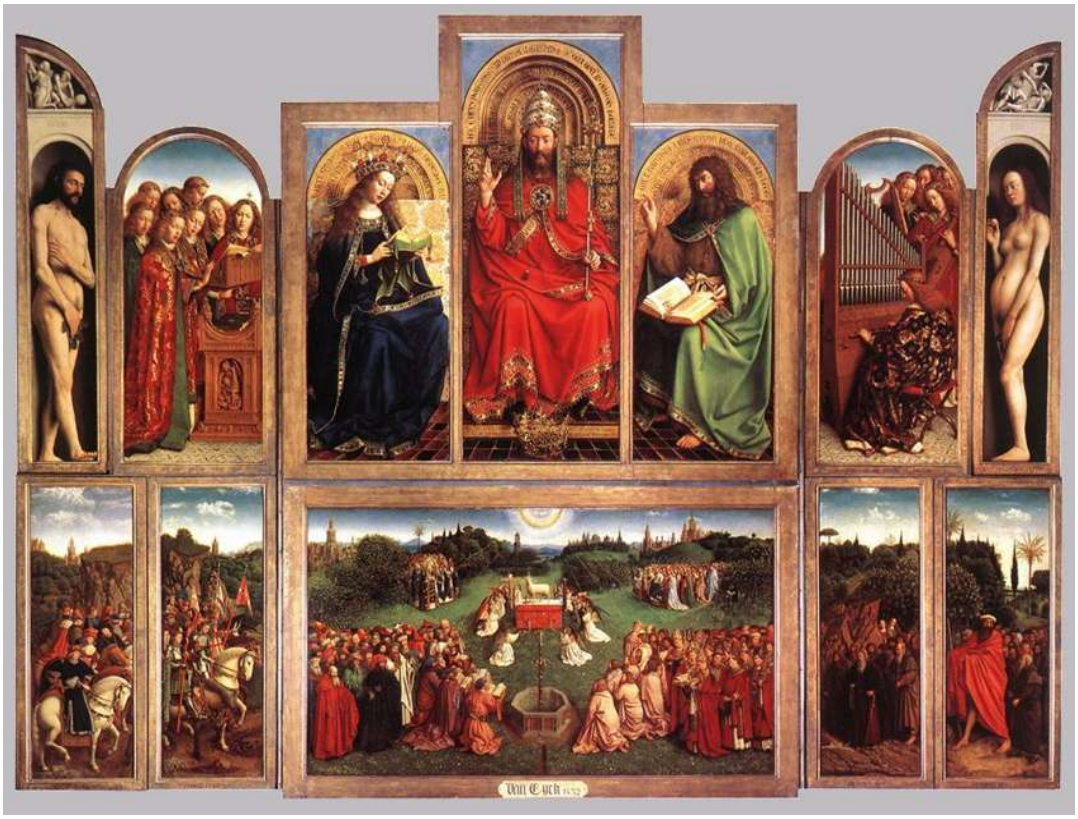

Imagen 6

Altar de Gante, Jan van Eyck, óleo sobre madera, 350 x 461 cm, 1432.

Imagen 7

Detalle del cuadro que se presenta en la imagenel

Altar de Gante, fragmento Caín asesinando a Abel, óleo sobre tabla, 1432.

En sí, la conformación de la burguesía fue un fenómeno social que impactó a todos y cada uno de los componentes de la Edad Media, fue la época de transición de la cual emergían nuevas ideas, revoluciones filosóficas y teológicas, pero que de igual manera el apego y aferramiento por no perder la tradición y lo ya establecido creó una atmósfera nunca antes vista en la Edad Media, combinando los adelantos técnicos en el arte, sin embargo siempre apelando a la nostalgia de los tiempos pasados.

La burguesía convenció por medio del desarrollo económico a los necios e inseguros ante el cambio, convirtiéndose en la predecesora del renacimiento como estilo artístico en la historia de occidente. La esencia del arte cambio de ser un objeto de culto único e irrepetible a un objeto que representaba mercancía y patrimonio material de inversión, por lo tanto se crearon infinidad de ejemplares pictóricos y escultóricos.

Imagen 8

Matrimonio Arnolfi, Jan van Eyck, Brujas, 1434.

CONCLUSIONES

La humanidad en general y el individuo en particular buscan, han buscado y buscarán referencias históricas, el legado medieval no es únicamente bárbaro, cruel y sangriento y de serlo así no está nada alejado a esta realidad, solo con voltear a ver un poco nuestro entorno.

Los siglos en los que se desarrollo el gótico, se han considerado de oscurantismo, de baja producción artística, sin embargo, hay que valorar el legado, que sigue aún presente en construcciones testimonio de la transformación y evolución de los sistemas económicos europeos y el nuevo diseño de las ciudades. Es por ello, que a pesar de la noción que se tiene del periodo medieval como algo pasivo, idea de inmovilidad, tras el rechazo, en gran medida de carácter prejuiciado de la institución, Iglesia Católica, cuya influencia o debilitamiento no se comprende plenamente.

Esas centurias no fueron de oscuridad, sino que se considera, como una etapa de transición, como otras que han vivido antiguos moradores de este mundo y que han dado lugar a diferentes procesos históricos. Este periodo no fue diferente, con una vasta riqueza en testimonios y legados de toda índole podríamos decir, que a partir de ello nace el desarrollo de la ciudad y de la población urbana, se desarrolla una nueva clase en la sociedad europea la burguesía. El habitante de la ciudad o burgo, el burgués, que a diferencia del noble, estaba interesado en el comercio, en la industria y en el trabajo, no en la guerra, la economía rural y cerrada del feudalismo se cambia por una economía

abierta y comercial, configurando las costumbres, tradiciones, lenguaje y forma de vivir de la contemporánea sociedad europea.

En fin, la ciudad se convirtió en el centro del comercio local e internacional., los vecinos eran hombres libres que se sentían orgullosos de sus derechos, de su riqueza y de su poder. Se produce un cambio estructural en el modo de concebir al hombre y al mundo. Es importante señalar que durante este período se dieron las primeras manifestaciones del capitalismo, principalmente en las ciudades italianas y los Países Bajos. El comercio que se generó después de las cruzadas fue la fuente del capitalismo.Se conectaron diferentes lugares del mundo a través del comercio,se produjo un importante intercambio cultural entre el Occidente y Oriente europeo.

Este período conocido como medieval significa una etapa de constantes transformaciones, innovación de nuevas técnicas y evolución a las antiguas formas que no se exageraría en el término al decir de revolución, tanto en las estructuras sociales, económicas y políticas, como en la del pensamiento.

Dentro de estas nuevas perspectivas se aprecian los orígenes del gótico, desde mitad del siglo XII, como ya hemos dicho anteriormente, como consecuencia de esa movilidad económica, política y social, hasta mitad del siglo XV en donde comienzan las primeras manifestaciones de extinción de esta época, y se vislumbra el inicio de otra etapa el Renacimiento, que dará continuidad a lo iniciado en el siglo XII y que marcará las directrices de la era moderna.

Los cambios ocurridos en esa tierra y la cantidad de manifestaciones artísticas, culturales, tecnológicas, científicas que comienzan a desarrollarse desde esos tiempos.

Varios aspectos de la Edad Moderna tuvieron su génesis en los siglos del gótico, pero desintegrados en múltiples especialidades que, a veces, hacen olvidar al sujeto del conocimiento, el hombre. La actual crisis psicológica y ecológica que amenaza destruir al hombre. Técnica de punta, interpretación interesada y política del hacer humano y de la sociedad es lo que ofrece el mundo actual.

La consideración del pensamiento medieval de que todo hombre adoctrinado observación de las cosas creadas por Dios, percibía y recibía la verdad. Esta idea se sustenta, durante la época medieval, fundamentalmente en la biblia tanto en el antiguo como en el Nuevo Testamento en donde el hombre medieval cumplía la voluntad de dios, se transforma y evoluciona a los nuevos preceptos de la explicación de las cosas usando la razón, entonces se puede establecer que a mediados del siglo XII de manera incipiente se comienzan a tener otras alternativas, además la institución de la Iglesia. En el campo de la filosofía el redescubrimiento de las ideas avanzadas de *Aristóteles* sobre la lógica produjo una gran revuelo, la lógica fue una poderosa herramienta para el descubrimiento de nuevas verdades, que ofrecía seguridad a las deducciones extraídas de las observaciones en el mundo real, y con la aparición de las universidades la forma del pensamiento medieval evoluciona.

La razón por la cual respetaban y aceptaban a los filósofos griegos y adaptaban sus concepciones al mensaje cristiano. Era necesario enseñar a leer el

mensaje cifrado en la naturaleza. Por eso adornaban con elementos tomados de la fauna y de la flora, los muros de sus catedrales. Su pensamiento era analógico: se basaba en la similitud y este mismo pensamiento se transformara dando lugar a un pensamiento renacentista.

El arte y la cultura ya no es de naciones y nacionalismos, sino que se ha calificado de “europeo” con su aportación de nuevas concepciones de la vida y del amor. Una concepción renacentista que cierra un siglo e inicia otro decisivo en el espacio, en el tiempo y en el espíritu humano: la época de los descubrimientos y reformas. Durante la Edad Media la lengua latina se transformó y concluyó por dar origen al latín vulgar, que era hablado por el pueblo así del latín vulgar nacieron los idiomas nacionales o lenguas neolatinas como el castellano, el francés, el italiano, el portugués y el rumano.

El fin de la edad media determinó las características más significativas que marcaron el curso de la Europa moderna, una nueva mentalidad, y estructura de gobierno, economía y sociedad, Con ello, las nuevas condiciones económicas políticas y sociales forjan un estilo artístico que cimentó una estructura tanto arquitectónico como en la concepción de la nueva sociedad europea.

El Gótico coincide con el periodo urbano donde nacen las universidades, la burguesía y las ordenes religiosas; así como otros conflictos como la peste negra y la guerra de cien años. Frente a las pequeñas y oscuras iglesias rurales del románico, el gótico eleva prodigiosas catedrales llenas de luz, desarrolla una importante arquitectura civil e independiza a las otras artes plásticas (pintura y escultura) de su subordinación al soporte arquitectónico.

No obstante, hay también muchos elementos de continuidad: el predominio de la inspiración religiosa en el arte sigue siendo indiscutido, el monasterio como institución apenas varía excepto en detalles formales y de adaptación a nuevos requerimientos, la misma planta de las iglesias sigue siendo predominantemente la cruz latina con cabecera en ábside orientada al este, aunque se complique o varíe (plantas basilicales, colocación del transepto en el centro, complicación de naves, capillas y girolas). Sin duda el principal elemento de continuidad es la concepción intemporal de la obra: en la mayor parte de las construcciones los estilos se suceden y funden al ritmo de los siglos, sabiendo los contemporáneos que hacen una obra que ellos no verán terminada, ni quizá sus hijos o nietos. En muchas de ellas, incluso se pone en valor el atrevimiento por comenzar un desafío técnico o económico (a veces por rivalidad política) que cuando se inicia no se ha planificado cómo terminar, como es el caso de las catedrales de Siena y de Florencia.

En la escultura se pasa del relieve al bulto redondo; las esculturas eran muy importantes e las iglesias góticas ya que permitían dar catequesis a la población analfabeta, la cual era la mayor parte de la población.

Estos siglos en la vida de la humanidad, en las que el hombre pudo salir delante de sus diversos problemas, como lo hacen todos los hombres en las diferentes épocas, pero a pesar de todo nos deja un vasto número de obras de arte, una nueva luz en la forma de pensar, nuevas y poderosas instituciones como fueron las universidades.

Tanto influyeron estos siglos del Medievo que grandes ciudades contemporáneas europeas suspiran por retornar a sus años de esplendor, el fanatismo religioso, los sueños nacionalistas, la necesidad de expansión, son fruto del legado de estos siglos.

FUENTES DE INFORMACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

Balard Michel, Genet Jean-Phillipe, Rouche Michel, *De los Barbaros al Renacimiento*, España, Akal, 1983.

Barthel, Gustav. *Historia del Arte Alemán.* México. Fondo de Cultura Económica.1953.

Bajtin, Mijail. La Cultura Popular en la Edad Media y el Renacimiento. España.Alianza Editorial. 2003.

Bayan, Jean Pierre. *El secreto de las Catedrales,* Girona, Tikal, 1995.

Bobbio, Norberto. *Estado Gobierno y Sociedad*, México, Fondo de Cultura Económica, 1985.

Braunfells, Wolfgang. *Urbanismo Occidental,* Madrid, Alianza, 1983.

Bühler, Johannes. La cultura de la Edad Media: El primer renacimiento de occidente. Barcelona. Circulo Latino. 2005.

Bühler, Johannes. *Vida y cultura en la Edad Media.*México. Fondo de Cultura Económica. 1996.

Claramunt S, Partela, E, González M, y Mitre E, *Historia de la Edad Media*, España, Ariel, 1995.

De Azcarate Ristori, José Mª. (Director). *Historia del Arte*. España. Editorial Anaya.1991.

Duby, Georges. *La época de las catedrales: Arte y Sociedad 980 – 1420.*España, Cátedra, 2008.

Follet, Ken. *Los Pilares de la Tierra,* Barcelona, Plaza y Janés, 1999.

Gencor, Leopold. *Europa en Los Siglos del Gótico*, Barcelona, Labor, Colección Nueva Clío, 1970.

Grimberg, Carl. *Los Siglos del Gótico.* Número 5, Barcelona .Alianza Editorial.1994.

Hauser, Arnold. *Historia social de la literatura y el arte.*Tomo 1. Barcelona. Mondadori. 2005.

Hauser, Arnold. *Sociología del Arte 2 Arte y Clases Sociales.*Tomo 2.Barcelona, Labor Punto Omega. 1977.

Huizanga, Johan,*El otoño de la Edad Media. Estudios sobre la forma de la vida y del espíritu durante los siglos XIV y XV en Francia y en los Países Bajos.* Madrid, Alianza, 1999.

Janson, H.W. Historia General del Arte. 4 vol. España. Alianza. 1993.

Jantzen, Hans. *La Arquitectura Gótica.* Argentina. Nueva Visión.1985.

Le Goff, Jaques. *La civilización del occidente medieval.* Barcelona.Paidos Ibérica. 1999.

_____. *Los Intelectuales en la Edad Media.*Alberto L Bixio (Traductor). Barcelona.Gedisa.1996.

_____.*La baja Edad Media.* México.Siglo Veintiuno.1989.

_____. *Mercaderes y Banqueros de la Edad Media.*Natividad Massanes (Traductor). Argentina. Editorial Universitaria de Buenos Aires.1982.

Lozano Fuentes José Manuel, *Historia Del Arte,* México, CECSA,1976.

Pitarch, Mercedes Mª Dolores Andrés. Mª Dolores Monfort. *El Gótico*. España. Universitat Jaume I. 2007.

Montanelli, Indro. Gervaso Roberto. Francisco J. Alcántara (Traductor). *Historia de la Edad Media.* Barcelona. DeBolsillo. 2002.

Pirenne, Henri. *Historia Económica y Social de la Edad Media.* México. Fondo de Cultura Económica. 1989.

Pérez, Sánchez, Alfonso Emilio*, Historia General del Arte*. España, Espasa-Calpe.1982.

Ramírez, Juan Antonio (Director). Torviso Isidro. Borrás Gualis Gonzalo. Cervera Isabel. Delgado Valero Clara. Kim Sue-Hee. Núñez Rodriguez Manuel. Sureda Joan. Yarza Luaces Joaquín. *Historia del Arte. La Edad Media*. España. Alianza Editorial. 1996.

Romero, Luis Alberto. *Estudio de la Mentalidad Burguesa.* Argentina. Editorial Universitaria de Buenos Aires. 1987.

Romero, José Luis. *La Edad Media.*México, Fondo de Cultura Económica. 1994.

Romano, Ruggiero. *Los Fundamentos del Mundo Moderno*, México, Siglo Veintiuno, 1971.

Sureda, Juan*. La Edad Media Románico Gótico*, Historia Universal del Arte, Vol IV, Barcelona, Planeta, 1998.

Spielvogel, Jackson. *Civilización de Occidente*, México, Cengage,2009.

Verdon Jean. *Sombras y Luces de la Edad Media.* Francia, El Ateneo.1998.

Vincent, Catherine. *Breve Historia del Occidente Medieval,* Madrid, Alianza, 2001.

Williamson, Paul. Escultura gótica 1140 – 1300. Madrid. Cátedra. 1997.

LISTA DE IMÁGENES

Imágen 1.- Abadía de Saint Denis, exterior, Francia, s. XII. [en Línea] http://www.detudo.org/wp-content/uploads/2008/05/catedral-gotica-abadia-de-saint-denis.jpg, Recuperado: 10 de Enero 2012.

Imágen 2.- Abadía de Saint Denis, exterior, Francia, s. XII. Abadía de Saint Denis, [en Línea] http://www.detudo.org/wp-content/uploads/2008/05/catedral-gotica-abadia-de-saint-denis.jpg,

Recuperado: 10 de Enero 2012

Imágen 3 - Abadía de Saint Denis, interior, Francia, s. XII. [en Línea] http://3.bp.blogspot.com/_ryJ0QNv0mE/SxAXPTC31II/AAAAAAAAAI4/Aap9jdbXvtM/s1600/saint%20denis%20nave.jpg, Recuperado: 10 de Enero 2012.

Imagen 4 – Catedral de Segovia, exterior España. s XVI, [en Línea], Recuperado: 10 de Enero 2012.

Imagen 5.-Fragmento, Tapiz de Bayeux o Tapiz de la reina Matilde, Francia s. XI, lienzo bordado, 70 largo m x 1.5 ancho m, Centre Guillaume le Conquérant, [En Línea],Normandía. http://bibliotecaignoria.blogspot.com/2010/01/arnold-hauser-feudalismo-y-estilo.html, Recuperado: 10 de Enero 2012.

Imagen 6.- La Mailänder Madona, catedral de Colonia, Alemania, nogal policromado, c. 1290 – 1300, [En Línea], http://www.heilige-elisabeth-damp.de/bilder/00130_01.jpg, Recuperado: 10 de Enero 2012.

Imágen 7 - *Altar de Gante*, Jan van Eyck, oleo sobre madera, 350 x 461 cm, 1432. [en Línea],http://1.bp.blogspot.com/_SY1MDpzh0FI/S7vIUzi0UkI/AAAAAAAAADo/T19QjDLn3fA/s1600/Jan%20van%20Eyck%20-%20The%20Ghent%20Altarpiece%20_wings%20open_.jpg,Recuperado: 10 de Enero 2012.

Imágen. 8.-*Altar de Gante,* fragmento, oleo sobre tabla, 1432. [en Línea], http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/Ghent_Altarpiece_A_-_Cain_-_Abel_-_murder.jpg/705px-Ghent_Altarpiece_A_-_Cain_-_Abel_-_murder.jpg, Recuperado: 10 de Enero 2012.

Imágen 9 *Matrimonio Arnolfi,* Jan van Eyck, Brujas, 1434. [en Línea], http://www.theartwolf.com/masterworks/masterworks/1431_van_eyck_arnolfini.jpg Recuperado: 10 de Enero 2012.