

11. L'arte gotica

Lo **stile gotico** nasce in **Francia**, nella regione dell'*Ile de France*, alla metà del XII secolo. Da qui si diffonde grazie al monachesimo, assumendo sempre diverse caratteristiche, e, agli inizi del XIII secolo, giunge anche in **Italia**.

L'epoca di diffusione del Gotico conosce profonde trasformazioni economiche e sociali.

Si assiste al superamento della società feudale, con la nascita di nuove classi sociali borghesi, come i mercanti, gli artigiani e i banchieri. La **borghesia** esprime il proprio potere e il proprio prestigio attraverso la realizzazione di imponenti opere pubbliche, prime fra tutte le **grandi cattedrali**. Le corporazioni, così come i singoli cittadini, contribuiscono all'edificazione delle cattedrali, che impegnano le città per intere generazioni e per le quali non sono sufficienti i fondi del clero. Si costruiscono anche **nuovi edifici civili**: mercati, logge, ospedali, palazzi comunali (i cosiddetti *broletti*), in risposta a una nuova dimensione urbana. Lo straordinario rinnovamento culturale di questo periodo trova impulso anche nello sviluppo delle **abbazie** e nella creazione di nuovi centri di cultura laica, le **Università**.

PITTURA

Tecniche e materiali

Si diffondono grandi cicli di affreschi, con scene bibliche, evangeliche e storie di santi. La pittura su tavola, invece, è legata a tematiche fisse, quali il *Crocefisso* di grandi dimensioni e le *Maestà* (raffiguranti la Vergine in trono con in grembo il Bambino). Prevalgono l'**affresco** e la **tempera su tavola**. Le chiese si arricchiscono di **vetrate** istoriate con scene sacre.

Linguaggio visivo

La pittura si stacca gradualmente dal linguaggio bizantino, celebrando la realtà e allontanandosi dai valori simbolici. Viene utilizzata una **prospettiva intuitiva** per dare la sensazione dello spazio. Il colore oro lascia spazio progressivamente ai fondali azzurri. Le composizioni sono equilibrate; prevale un uso elegante e fluido della linea.

Valori espressivi

Le immagini evocano il mondo spirituale, e i colori, vivaci e contrastati, hanno un significato simbolico, anche per la presenza del fondo oro. Con **Giotto**, le figure assumono una nuova corporeità e lo spazio è più reale.

1140. Viene realizzato il coro della *Chiesa di Saint-Denis* (Parigi), la **prima costruzione gotica in Europa**.

1210. Si forma un primo nucleo di seguaci di **San Francesco**. La regola sarà approvata nel 1223.

1220. **Federico II** è incoronato imperatore.

1226. Muore San Francesco. La corte di Federico II è un centro di cultura letteraria e artistica.

1265. Si formano i Comuni soprattutto nell'Italia centro-settentrionale.

A Firenze si diffonde la scuola poetica del *Dolce stil novo*, il cui massimo interprete è Dante Alighieri.

Storia

1150 d.C.

1250

Arte

Cattedrale di Amiens, 1218. Francia.

Vetrata della Cattedrale di Chartres, 1220. Francia.

Duomo di Siena, interno, 1230.

SCULTURA

Tecniche e materiali

Nelle facciate delle chiese vi sono rilievi e statue a tuttotondo. In Italia centrale si rinnova il **pulpito**, interamente scolpito sulle facce esterne e sorretto da colonne e statue. Vengono utilizzati il marmo e la pietra locale.

Linguaggio visivo

Le figure scolpite si sovrappongono agli elementi architettonici, confondendosi con essi. Esse hanno proporzioni slanciate ed eleganti; prevale la linea, che solca le superfici creando un chiaroscuro ricco di contrasti.

Valori espressivi

Le posizioni dei corpi non sono più rigide e massicce, come in età romanica, ma sinuose e spontanee. I gesti ed i volti sono fortemente espressivi. Nei gruppi di figure si cerca l'equilibrio tra gesti e posizioni reciproche.

Nicola Pisano, *Pulpito*, 1260. Marmo, altezza 465 cm. Pisa, Battistero.

1302. Si formano il **Regno di Napoli**, guidato dagli Angioini, e il **Regno di Sicilia**, sottomesso agli Aragonesi.

1309. La sede papale è spostata ad **Avignone**.

In Italia nascono le **Signorie**.

1377. La sede papale torna a Roma. Nella seconda metà del XIV secolo in Italia si diffonde il **Gotico Internazionale**.

1300

1350

1400

Giovanni Pisano, *Madonna con bambino*, 1298.

Giotto, *La natività di Gesù*, 1303. Padova.

Gentile da Fabriano, *Adorazione dei magi*, 1423.

ARCHITETTURA

Tecniche e materiali

Le grandi cattedrali dell'Europa centro-settentrionale sono imponenti; presentano tre o cinque navate e il transetto è spostato verso il centro della chiesa. La struttura portante è rappresentata da **archi a sesto acuto, pilastri a fascio** (ovvero arricchiti da colonnine) ed alti e robusti **contrafforti**.

Linguaggio visivo

Le chiese hanno un marcato **slancio verticale**. A questo concorrono gli archi a sesto acuto, i pinnacoli, le torri che fiancheggiano la facciata. Il sistema portante pilastri-archi acuti è lasciato a vista; i vuoti prevalgono sui pieni.

Valori espressivi

La cattedrale, proiettata verso l'alto, è rappresentazione della città celeste. L'uomo si perde al suo interno: i suoi spazi, inondati di luce, non sono misurabili.

Facciata della Cattedrale di Notre-Dame, Parigi.

