

LE GRANDI CATTEDRALI GOTICHE DELLA FRANCIA

L'affermazione della borghesia cittadina

Lo **stile gotico** nasce in **Francia**, nella regione dell'*Ile de France*, alla metà del XII secolo. Da qui trova presto nuove strade, 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 impegnavano le città per intere generazioni e per le quali non erano 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.

Il "Gotico"

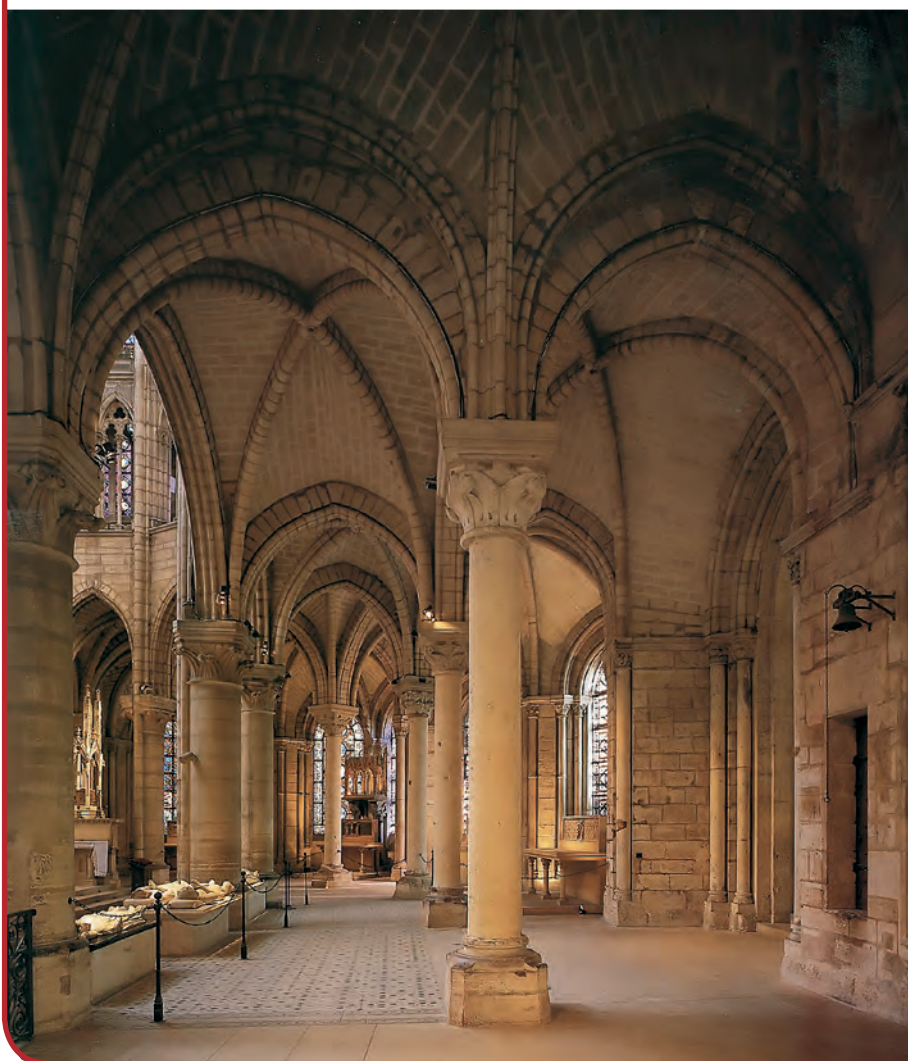
Con il termine "Gotico" si indica la fase dell'arte sviluppatasi nell'Europa occidentale tra la prima metà del XII e il XV secolo a partire dalla Francia del nord. Rappresenta l'ultima grande fase unitaria dell'arte dell'Europa cristiana, traendo origine da elementi già presenti nell'Arte romanica. Il termine fu coniato dal Vasari, nel XVI secolo, in senso quasi dispregiativo come sinonimo di *barbarico*, per

distinguerlo dalla classicità greca e romana.

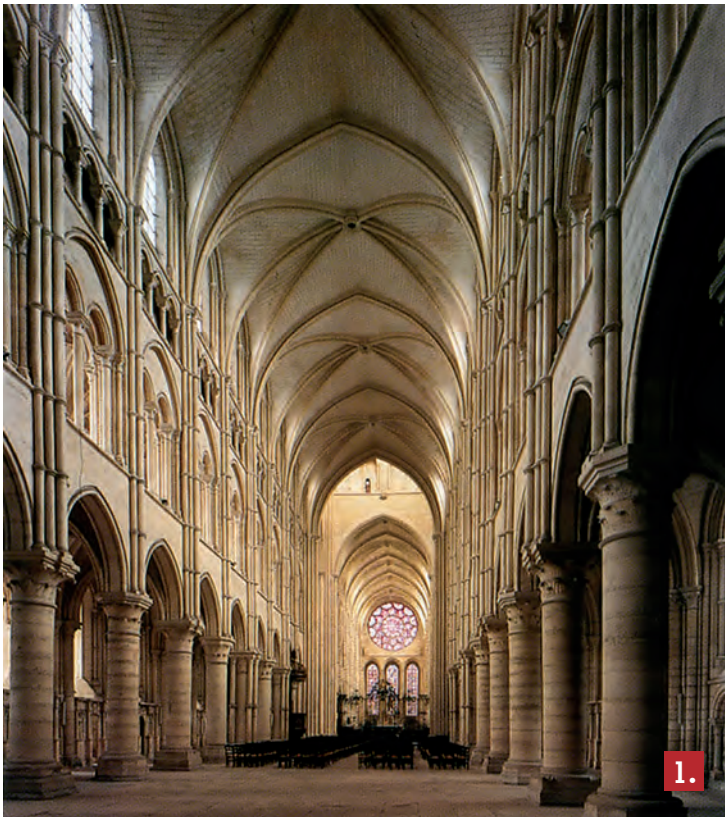
L'Arte gotica ha avuto origine nel 1140 nell'*Ile de France*, la regione in cui sorge Parigi, con la realizzazione del **coro dell'abbazia di Saint-Denis**, voluta dall'abate Suger. Da qui si è diffusa nell'Europa centro-settentrionale, con il massimo sviluppo tra il XIII e il XIV secolo. In Italia il nuovo stile si afferma solo a partire dal XIII secolo, grazie soprattutto alla diffusione dei monasteri benedettini.

Nella seconda metà del XIV secolo si diffonde in tutta Europa lo stile detto *Gotico internazionale* o *cortese*, che durerà nell'Europa centro-settentrionale fin oltre la metà del Quattrocento. Espressione del mondo sfarzoso e raffinato degli ambienti aristocratici, il linguaggio *Gotico cortese* ha portato alle estreme conseguenze il carattere elegante dell'Arte gotica e le conquiste tecniche della sua architettura.

*Interno della Basilica di Saint-Denis.
Particolare del coro.*

I GRANDI TEMI DELL'ARTE GOTICA

1.

L'età delle grandi cattedrali

L'architettura gotica stupisce per la sua grandiosità e la sua bellezza.

Per realizzare le grandi cattedrali, gli architetti hanno applicato conoscenze mai raggiunte in precedenza, che derivavano dal grande sviluppo tecnico avviato nell'XI secolo: nelle cattedrali francesi, ad esempio, le navate potevano superare i 40 metri di altezza.

Nel costruirle, l'uomo celebra la grandezza di Dio, ma al tempo stesso esalta le proprie capacità progettuali. Per questo motivo, le strutture portanti sono ben visibili.

L'elevazione degli spazi

I pilastri, le volte, i pinnacoli, hanno dimensioni che superano la percezione del fedele, facendo immaginare spazi immensi.

Tutto sembra elevarsi verso l'alto, anche perché le strutture sono alleggerite da sculture e vetrate. La cattedrale è l'immagine della Gerusalemme celeste, la città di Dio, e come tale non ha più misure "umane".

Un nuovo senso del movimento

Le figure scolpite, addossate in grande numero alle facciate delle chiese o disposte lungo le strombature dei portali, assumono via via un nuovo slancio: esse perdono la rigidità della colonna, per acquisire posizioni articolate e flessuose.

Nelle vetrate, la vivacità del colore

Lungo le pareti delle chiese si aprono ampie vetrate, grandi rosoni ornano la facciata principale e quelle dei transetti. Sono policrome, ovvero hanno più colori, e sono istoriate, ovvero descrivono scene sacre.

La **luce**, provenendo dall'esterno, viene filtrata dalle vetrate e produce all'interno effetti irreali.

La luce assume in tutto il Medioevo un significato simbolico: è l'espressione del divino, in opposizione alla materia che è considerata simbolo del peccato.

La bellezza delle vetrate si può cogliere in particolare osservandole dall'interno: inondate di luce, esse sembrano dilatarsi, mentre i colori risaltano in contrasto con la penombra dell'ambiente.

2.

1. Navata centrale della Cattedrale di Notre-Dame a Laon. 1160-1210.

2. Particolare della vetrata di Saint-Eustache, nel Duomo di Chartres.

ARCHITETTURA E SCULTURA NELLA CATTEDRALE

Verticalismo ed eleganza

La **cattedrale** è il simbolo dell'arte gotica. La sua imponentza esprime lo sforzo dell'uomo che, attraverso il proprio lavoro, aspira ad avvicinarsi a Dio. Con le loro grandi altezze e la ricchezza decorativa, questi edifici suscitano nel fedele un senso di "smarrimento" e di vertigine.

La cattedrale è un **organismo complesso**, che segue regole ben definite e si serve di ardite soluzioni tecniche.

- La struttura portante dell'edificio è messa in evidenza. Tutte le sue parti svolgono una funzione strutturale, anche quando sembrano essere solo decorative.
- Gli elementi portanti (pilastri a fascio, archi rampanti, contrafforti) si rapportano tra loro secondo uno studiato equilibrio di forze e di spinte.
- L'arco a sesto acuto sostituisce quello a tutto sesto, contribuendo all'effetto di elevazione della chiesa.
- Gli archi acuti e i pilastri a fascio sono i principali elementi di sostegno; ciò rende superflua la costruzione di muri continui.
- Gli spazi vuoti prevalgono su quelli pieni; le pareti vengono sostituite da ampie vetrate colorate.
- Gli elementi verticali prevalgono su quelli orizzontali; ne deriva un'impressione di leggerezza, nonostante le dimensioni grandiose dell'edificio.
- Le parti architettoniche sono ornate da sculture, che prendono la forma slanciata di colonne, portali, archi-volti.
- La linea predomina sulla massa: essa percorre tanto le parti architettoniche quanto le sculture.
- La navata centrale è molto più ampia e alta di quelle laterali.

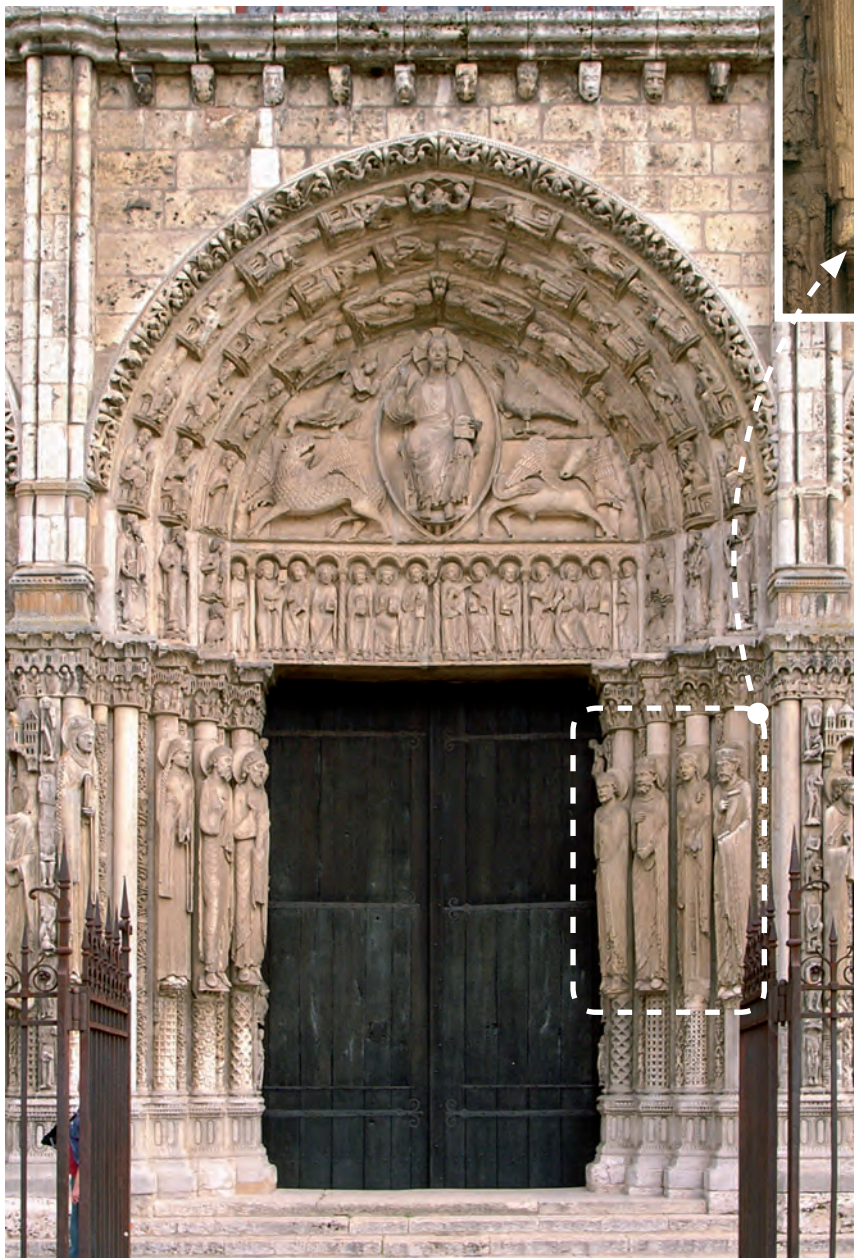
Reims, Cattedrale di Notre-Dame, 1211-1275. Particolare della facciata.

Naturalizza e forza espressiva

Gli **scultori** gotici lavoravano assieme agli **architetti** nei cantieri delle cattedrali. I rilievi erano integrati con la struttura architettonica e venivano addossati ai portali e ai pilastri, le statue erano collocate alla sommità di contrafforti, logge, pinnacoli. Spesso lesene, colonne o pilastri erano scolpiti sotto forma di santo, angelo o profeta.

I soggetti sono gli stessi che hanno popolato le chiese romaniche, ma compongono cicli più complessi:

- le sculture hanno **forme allungate ed eleganti** e sono ricercate nei particolari;
- **prevale la linea**, che mette in risalto particolari ornamentali, accentua i gesti e le espressioni dei personaggi, sottolinea i panneggi verticali degli abiti;

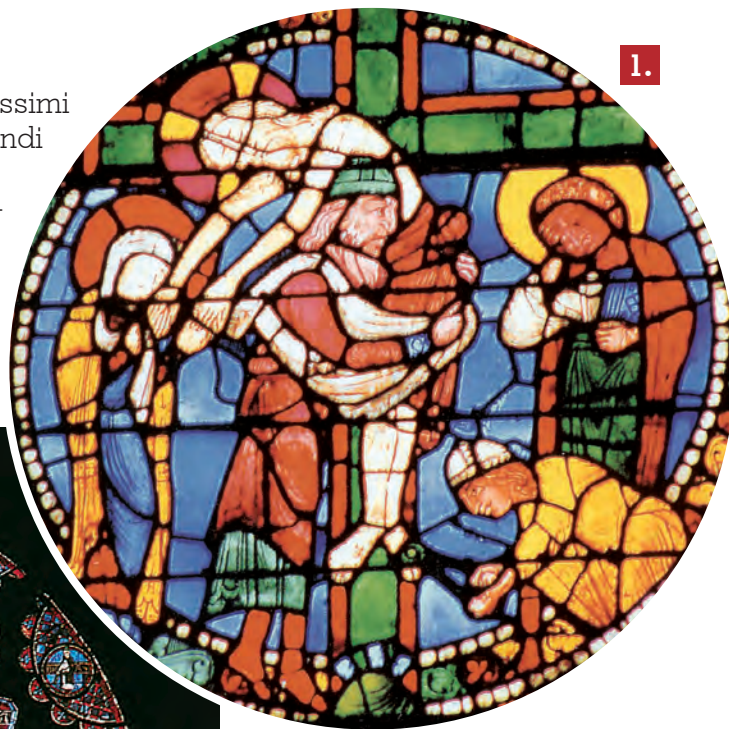
- le sculture mostrano una maggiore **spontaneità espressiva**. Le figure sacre comunicano attraverso i sentimenti della pietà, del dolore, dell'amore e della gioia; il fedele partecipa così anche emotivamente agli episodi narrati. Ciò avviene compiutamente attorno alla metà del XIII secolo.

Cattedrale di Notre-Dame a Chartres, particolare del "Portale dei Re" e di alcune statue, 1145-1155 ca.

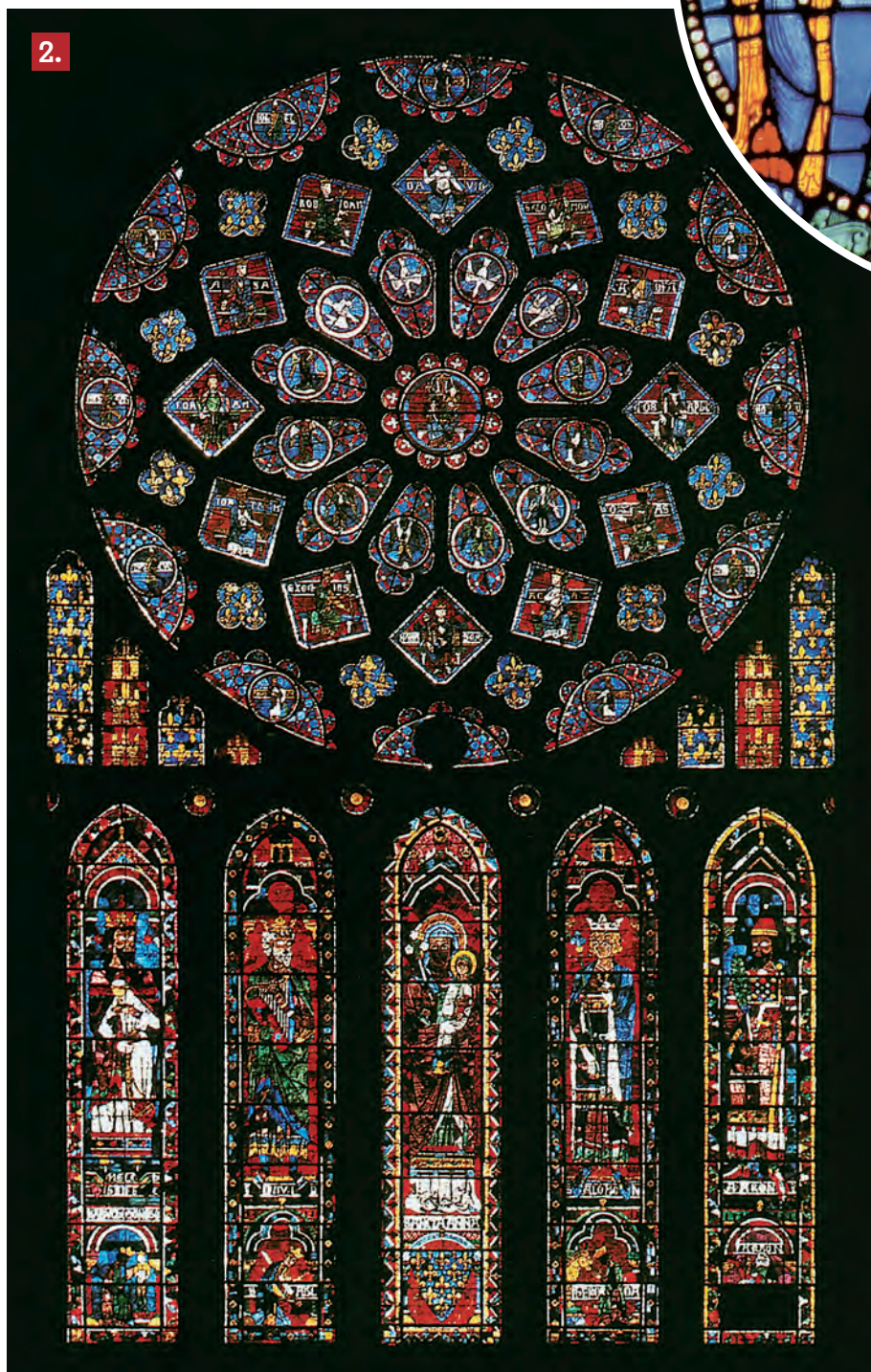
L'arte del vetro

Centinaia di **vetrate** colorate, fabbricate da abilissimi artigiani, formano i **rosoni** della facciata e le grandi finestre delle cattedrali gotiche.

Al mattino, al sorgere del Sole, all'interno penetrano **fasci di luce multicolore**, quasi irreali, sospesa tra cielo e terra, mentre le immagini in controluce, visibili solo dall'interno, raccontano le storie della Bibbia e descrivono eleganti decorazioni policrome.

1.

2.

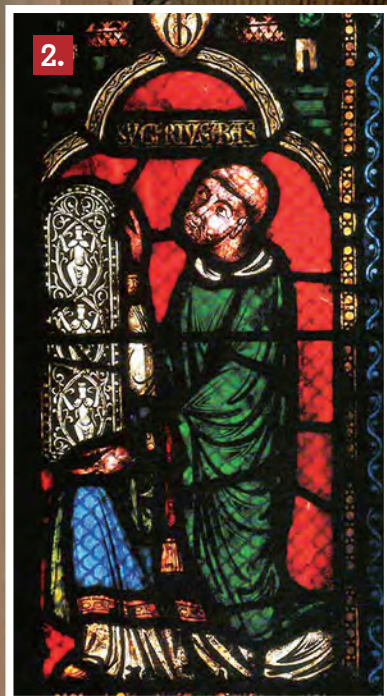
1. Cattedrale di Notre-Dame a Chartres, particolare di vetrata con scena della deposizione di Cristo.

2. Veduta del rosone nord dall'interno.

IL GOTICO IN FRANCIA

1.

2.

L'architettura gotica, come sappiamo, ha origine nell'Ile de France, la zona attorno a Parigi, dove tra il 1140 e il 1144 l'abate **Suger** di **Saint-Denis** riedificò, su una precedente costruzione romanica, la facciata e il coro della chiesa abbaziale, che ospitava le sepolture reali fin dal VI secolo.

Il coro di Saint-Denis è a doppio *deambulatorio* (un corridoio percorso dai frati in preghiera) e presenta una raggiera di cappelle tra loro comunicanti: rappresenta l'esempio più antico di struttura a volte che poggiano su sottili pilastri e costoloni con archi a sesto acuto. I muri perimetrali restano così liberati dal peso e ospitano grandi vetrate.

1. Navata centrale della Basilica di Saint-Denis.

2. Vetrata raffigurante l'abate Suger.

Notre-Dame, Parigi

Sull'esempio di *Saint-Denis* vengono edificate altre chiese, tra cui quella emblematica del Gotico francese, **Notre-Dame di Parigi** (1163-1200).

La chiesa, che sorge nella capitale sull'*Ile de la Cité*, è alta ben 32 m, ha pianta a cinque navate con doppio deambulatorio e vasto coro.

Un possente insieme di **archi rampanti**, forse non tutti originali, sostiene la chiesa lungo tre lati.

La **facciata a doppia torre** definisce un ordine di linee verticali e orizzontali che danno un senso di equilibrio.

1. Facciata della Cattedrale di Notre-Dame a Parigi.

2. Veduta del fianco sud.

L'importanza di Chartres fu straordinaria: la *Cattedrale* divenne il **modello** per gran parte delle costruzioni gotiche del XIII secolo. Quanto alla struttura, la *Cattedrale di Chartres* presenta una pianta a croce, con tre navate nel corpo longitudinale e nel transetto, che si ampliano poi in cinque, concludendosi in un doppio deambulatorio con cappelle radiali di forma circolare, in parte sporgenti. La facciata principale presenta oggi due torri, una delle quali rimaneggiata in stile tardo gotico all'inizio del Cinquecento.

1. Cattedrale di Notre-Dame a Chartres: veduta della facciata.

2. La navata centrale.

La Cattedrale di Chartres

La *Cattedrale di Chartres*, terminata nel 1221, possiede dimensioni grandiose: i grossi finanziamenti permisero di predisporre immense superfici di vetro colorato, per cui ancora oggi la cattedrale presenta uno dei complessi più vasti e meglio conservati di **vetrate gotiche**. Il ritmo di lavoro fu assai sostenuto, tanto più se si considera che la cattedrale era di tre volte superiore alla norma per le sue proporzioni.

