

ESTÉTICA Y REPRESENTACIÓN DE LA NATURALEZA EN EL RENACIMIENTO

La ciencia y el arte parecen haber tomado caminos diferentes y hoy nos parece obvia su diferenciación. Sin embargo, queremos mostrar cómo durante el Renacimiento, bajo la influencia de una tradición neoplatónica, astrónomos y artistas legitimaron sus obras bajo principios comunes.

No pretendemos ofrecer una definición única del espíritu del Renacimiento pero trataremos de encontrar algunas características dominantes en la concepción de la naturaleza y su representación, que fueron comunes en el arte, la arquitectura y la ciencia por igual. Veremos cómo los conceptos de *armonía*, *unidad*, *inteligibilidad*, *proporción*, *verdad* y *belleza* son inseparables y cómo criterios estéticos jugaron un importante papel en la validación de la cosmología moderna.

Como vimos en el capítulo anterior, el "renacer" de los siglos XV y XVI es un renacer de la fe en los seres humanos, fe en un nuevo hombre que se descubre a sí mismo y comienza a creer en sus propias capacidades. El humanismo, el arte, la magia, la alquimia, la astrología, la llamada ciencia moderna y el surgimiento de una

nueva clase social son todas manifestaciones de la emancipación de un nuevo hombre que parece estar preparado para apropiarse de los secretos de la creación.

A pesar de los comúnmente dramatizados conflictos de la ciencia moderna con la Iglesia, el Renacimiento es una época de una profunda espiritualidad en la cual la religión jugará un papel fundamental. Nos encontramos con una nueva actitud en la cual el conocimiento de Dios parece ser posible a través de su obra. El hombre descubre la naturaleza y quiere entender sus leyes, los misterios del cosmos parecen estar al alcance de la razón humana. El conocimiento es posible porque el mundo se concibe como la obra de un creador racional, la naturaleza tiene un orden, es armoniosa e inteligible.

“Dios mide el mundo ayudado del compás”. Si bien ésta es una imagen del siglo XIII, representa esta imagen de un creador que dio un orden matemático y geométrico al mundo.

La pregunta que debemos hacernos es qué hizo posible proclamar el descubrimiento del orden del universo: si revisamos la obra de los más influyentes pensadores y artistas de Renacimiento, Leon Battista Alberti, Leonardo Da Vinci, Filippo Brunelleschi, Nicolás Copérnico, Johannes Kepler, Galileo Galilei, René Descartes y casi todos los grandes filósofos, artistas u hombres de ciencia, hasta Newton, todos parecen coincidir en que el conocimiento es posible porque el mundo se concibe como la obra de un creador racional, la naturaleza tiene un orden, es armoniosa e inteligible.

Historiadores del arte como Arnold Hauser dirían que los principios de unidad son determinantes en el arte del temprano Renacimiento. La unificación del espacio, el establecimiento de reglas de proporción, la restricción de la representación artística a un único tema y la concentración de la composición a una forma inmediatamente inteligible son parte de la nueva racionalidad en donde las nuevas representaciones artísticas estuvieron determinadas por lo que podríamos llamar una actitud científica. Así mismo, argumentaría Hauser, el pensamiento científico del Barroco es en muchos casos determinado por principios artísticos, de manera que no sólo el arte puede seguir los parámetros científicos sino que la ciencia también puede ser vista desde una perspectiva artística con fines estéticos.

Es evidente que el rigor científico del arte y las bases estéticas de la ciencia son características fundamentales de la racionalidad del Renacimiento. La perspectiva y la representación geométrica en la

pintura y la arquitectura del siglo XIV parece ser una concepción científica, mientras que las nuevas cosmologías de Copérnico y Kepler y su representación del sistema solar parecen tener un fundamento estético.

Sin embargo, más que buscar relaciones y paralelos entre dos campos distintos, lo que buscamos es mostrar su inseparabilidad. La obra de Leon Battista Alberti (1404-1472) podría servirnos de punto de partida. Alberti es educado en la mejor tradición humanista y visiblemente influenciado por la línea de pensamiento neoplatónico propio de la academia florentina. Alberti será el primero en insistir en que las matemáticas deben ser la base común para la ciencia y el arte. Su famoso tratado , Della Pittura (1436) tiene el firme propósito de señalar el método y el camino para abandonar el arte medieval e iniciar una nueva era. Della Pittura se convertiría en referencia obligada y punto de partida para posteriores tratados sobre pintura. Su filosofía del arte, en términos generales la podríamos resumir de la siguiente manera: a pesar de que los datos de los sentidos son la primera fuente de conocimiento, la geometría y las matemáticas son el único camino para darle sentido y perfección a la experiencia sensorial. La naturaleza es homogénea y el conocimiento de sus partes nos conduce al conocimiento del todo. Para Alberti el hombre, la naturaleza y las matemáticas parecen ser partes de una unidad, y el hombre por medio de las matemáticas puede comprender y representar la forma de la naturaleza.¹ La perspectiva, la proporción y la unidad son condiciones necesarias

---

¹ Alberti, Leon Battista. *Della pittura*, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1956.

para la belleza. "La composición es aquella regla de la pintura por medio de la cual las partes de las cosas se ven unificadas en la pintura. La más grande obra pictórica no es un coloso sino una *istoria*. Una *Istoria* le da mayor reconocimiento al intelecto que cualquier coloso. Los cuerpos son parte de la *istoria*, los miembros parte de los cuerpos y los planos parte de los miembros".²

Las matemáticas y la geometría son de central importancia dentro de la filosofía de la representación en Alberti, pero es importante recordar que para él el problema de la representación no es únicamente un asunto de proporción y perspectiva. Della Pittura se compone de tres libros, el primero de los cuales está dedicado a la geometría y las matemáticas y los dos restantes se ocupan de lo que podríamos entender como la parte artesanal de la representación. Al final del libro I leemos: "...los planos y las intersecciones son cosas necesarias. Aún nos falta enseñar al pintor a seguir con sus manos lo que ha aprendido con su mente".³

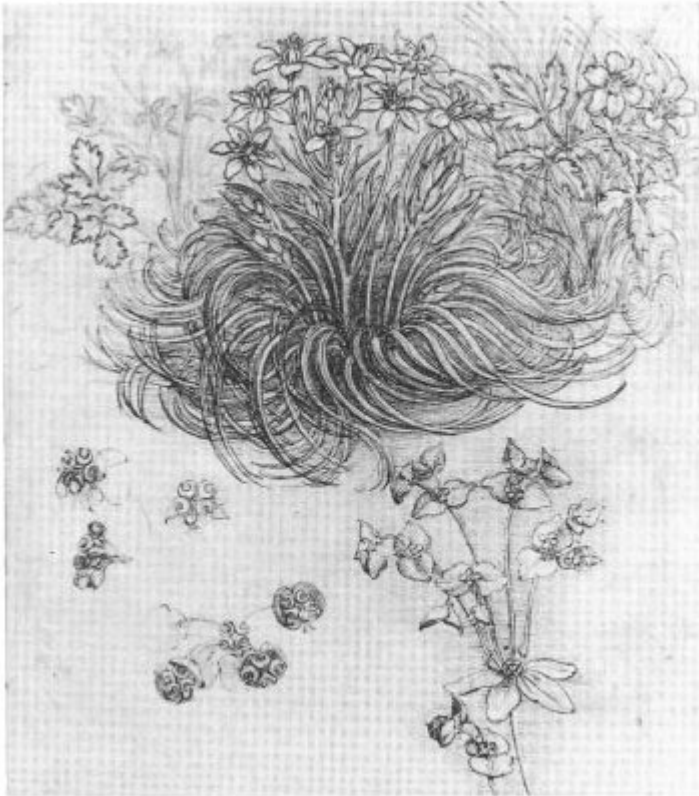
La influencia platónica es evidente y la correcta representación de la naturaleza no es mas que una correcta lectura de las ideas del creador. Pensadores y artistas como Alberti, Leonardo, Bruneleschi, Copérnico, Kepler, Galileo y muchos otros parecen coincidir en suponer que la naturaleza se puede descifrar en un lenguaje divino, el lenguaje de la geometría y las matemáticas.

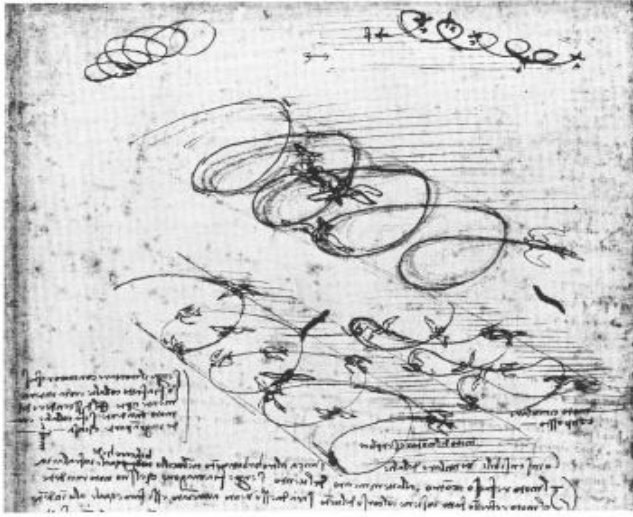
² Op.Cit., p.72

³ Alberti

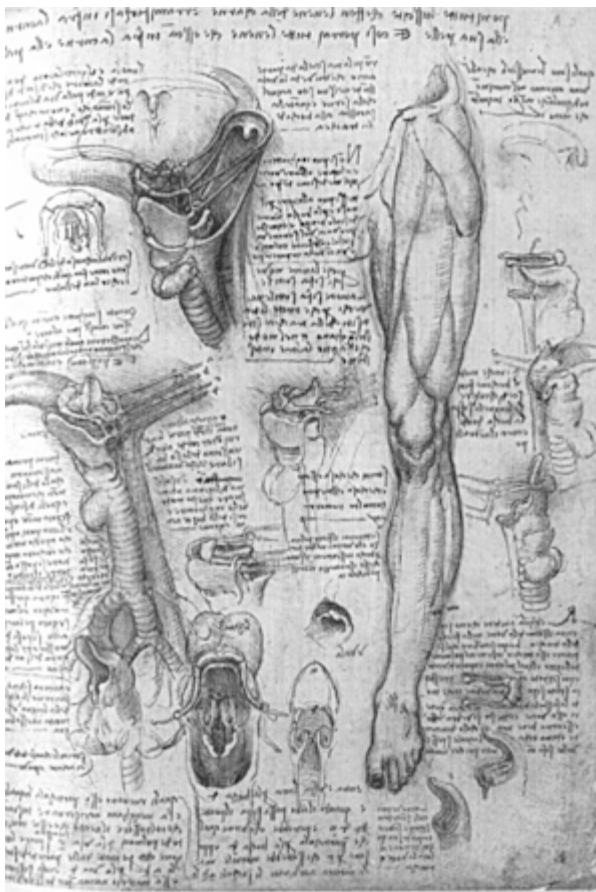
El caso de Leonardo Da Vinci puede ser un buen ejemplo para ilustrar la imposibilidad de separar la ciencia y el arte en el Renacimiento. Su sentido de la belleza no es independiente de su búsqueda de una representación genuina y objetiva de la naturaleza. Sus detallados estudios anatómicos, sus dibujos sobre maquinas o sobre objetos naturales no nos permiten determinar si su finalidad es cognoscitiva o estética. Ninguno de sus intereses intelectuales son separables de sus intereses estéticos. En otras palabras, gracia y verdad, para Leonardo son una y la misma cosa.

Estudio de las plantas (1506)

Estudio del vuelo de los pájaros (1505)

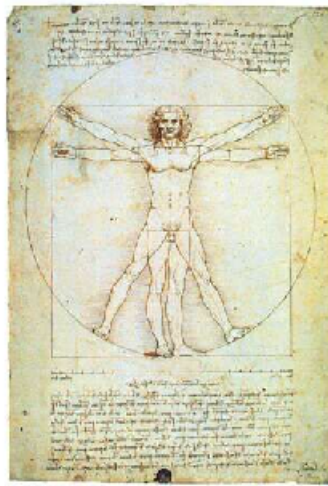

Estudios anatómicos – Cuadernos de Leonardo Da Vinci⁴

⁴ Tomado de: Artisans and Engineers, en: Internet, www.princeton.edu/~sbutt/his291/artisans.html

Para Leonardo no hay certeza en las ciencias cuando las matemáticas no se pueden aplicar y estas son una base indispensable tanto para la mecánica como para el arte. Uno de sus biógrafos, nos cuenta cómo Leonardo, hasta el final de su vida continuaba dibujando patrones con círculos, cuadrados y arcos buscando toda combinación posible, como un alquimista mezclando sustancias tratando de fabricar oro. Su pasión por las combinaciones geométricas al servicio de la arquitectura producirían planos de gran originalidad.⁵ El hecho de que Leonardo le hubiera dedicado tanto tiempo a esos diseños geométricos y su devoción por armonías abstractas es, para Keneth Clarck, una muestra de cómo su talento creativo estaba dominado por sus pasiones intelectuales.

Los patrones geométricos están presentes en toda su obra, su conocida representación de las formas humanas ideales perfectamente enmarcadas dentro de un círculo y un cuadrado, son un claro ejemplo.

---

⁵ Clarck, Keneth. *Leonardo Da Vinci*. Londres, Penguin Books, 1988, p. 118.

Pacioli, un destacado matemático contemporáneo y amigo de Leonardo publicó un importante trabajo sobre geometría, Divina Proportione, que trataba temas como la perspectiva y los sólidos regulares. El mismo Leonardo parece haber contribuido a su publicación y se encargaría de sus ilustraciones en la edición de 1509.

La obsesión de Leonardo por la armonía y las proporciones explica la importancia de la unidad en sus obras pictóricas. En su Tratado de la pintura Leonardo escribe "la proporción armónica de las partes que componen el todo satisface los sentidos" ⁶ Un ejemplo que le hace honor a sus palabras es "la última cena" donde el equilibrio y unidad en un único tema son claramente visibles. (figuras:6,7 y 8)

"La Última Cena" - Convento de Santa Maria delle Grazie (Milan)

Las discusiones sobre arte y arquitectura del Renacimiento han tenido un punto de referencia obligatorio en Florencia a comienzos del siglo XV con figuras como Brunelleschi, Donatello y Masaccio. En la obra de Filippo Brunelleschi (1377-1446) podemos ver el rigor de

---

⁶ Da Vinci, Leonardo. *Trattato Della Pittura*, citado por Clarck, Op. Cit., p.128.

la geometría en sus diseños, donde la armonía, la unidad, la perfecta proporción y la correspondencia de las partes de un todo constituyen las bases modulares de la arquitectura renacentista. Sus edificios parecen claramente concebidos a través de una "grilla" de perspectiva donde la unidad de la obra parece estar sujeta los canones de perspectiva con un único punto de fuga. La iglesia de San Lorenzo es un ejemplo donde la exactitud matemática, es un principio estético fundamental.

Florenca, Iglesia de San Lorenzo, Filippo Brunelleschi, 1421-60.

Por medio de la perspectiva lineal y las nuevas herramientas matemáticas, buscando una legitimación en la sabiduría de los antiguos, el arquitecto también aspira encontrar leyes universales que se reflejen tanto en el diseño de sus edificios como en la estructura del mundo natural. Para Alberti la arquitectura es una ciencia que se debe nutrir de la mejor educación filosófica, y es en el neoplatonismo donde parece fundamentar sus creaciones. El mundo tiene que reflejar la inteligencia de Dios en un sistema armonioso y para representar ese orden de la creación necesitamos un sistema de pensamiento ordenado.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.