

GENERALIDADES: E.M. (continuación)

El nivel cultural de las gentes del medievo era bajísimo. La inmensa mayoría de la población laica era analfabeta y en muchos casos eran analfabetos los mismos señores y aun los reyes. El principal consumidor de bienes espirituales era la Iglesia; el Estado compartía el privilegio aunque con menor demanda. El fomento de la cultura era casi un monopolio del clero; para la Iglesia, el mayor bien del hombre, el único realmente positivo era la realización de la persona en la fe del Señor por medio del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Aquí podemos citar a SAN AGUSTÍN (354-430) obispo y Doctor de la Iglesia. San Agustín, notoriamente influenciado por el neoplatonismo funda su doctrina en la búsqueda de Dios a través de las cosas del mundo. TOMÁS Y LEE, le dijo un día una misteriosa y dulce voz, "como de niño o niña". San Agustín responde usando en plenitud su inteligencia con el superior objetivo de llegar a la zona alumbrada por la luz divina, fuente total del conocimiento. - San Agustín expone sus reflexiones en torno a la belleza en diferentes partes de su obra: NÚMERO, UNIDAD, IGUALDAD, PROPORCIÓN Y ORDEN SON SUS PRINCIPALES CONCEPTOS. - Nuestro concepto de la belleza ideal procede de Dios, es inmutable. Bien, verdad y belleza son atributos divinos. La fe iluminada le da al hombre el itinerario hacia Dios.

SANTO TOMÁS DE AQUINO (1224-1274)

Santo Tomás de Aquino, filósofo y teólogo italiano llamado Doctor Angélico. En su juventud se sintió atraído por el saber griego y árabe que entonces se difundía ampliamente a través de numerosas traducciones. El principal empeño de la filosofía tomista consistió en asimilar lo fundamental del pensamiento aristotélico y conciliarlo con los conceptos esenciales del pensamiento cristiano. En cuanto al problema de la belleza, he aquí algunas ideas importantes de Santo Tomás:

- Toda belleza es formal y todas las formas proceden de Dios.
- Lo bello supremo es la belleza del alma.
- Lo bello reúne tres características esenciales: INTEGRIDAD - PROPORCIÓN - CLARIDAD
- Las cosas nos agradan o nos desagradan; la expresión de agrado o de desagrado es un juicio.
- El placer que se siente ante un objeto bello es un bien intelectual.
- La vista es el sentido estético por excelencia. El oído también produce impresiones estéticas.

*

En general: El arte occidental del medievo está al servicio de la fe cristiana. Las artes plásticas son alegóricas y acaban por representar abstracciones: virtud, abundancia, justicia, bondad... PARA QUIENES NO SABEN LEER, LA PINTURA VIENE A SER LO MISMO QUE LA ESCRITURA PARA QUIENES SÍ SABEN LEER. - (Gregorio Magno, Papa de 590 a 604.) ■

RENACIMIENTO

Con la palabra RENACIMIENTO designamos, en su estricto sentido, una época de la cultura europea en que se intentó resucitar los valores formales e intelectuales de la antigüedad grecolatina.

Visto con más amplitud, se ha reconocido en el Renacimiento una reacción contra el espíritu teológico de la Edad Media.

Los hombres que sirven de intermediarios entre la venerada antigüedad y el tiempo todavía medieval de los siglos XIV y XV, son los llamados humanistas. El humanismo es un conjunto de tendencias intelectuales y filosóficas que promueve el cultivo pleno de las facultades del hombre para acercarlo a un ideal arquetípico que se daba por realizado en la antigüedad de Grecia y Roma.

La Italia del siglo XIV era el país en que la sociedad laica estaba más madura y libre de las fuerzas medievales. Es lógico que se nos presente como el lugar de elección del nuevo movimiento cultural.

El proceso renacentista se opera durante los siglos XIV, XV y las dos primeras décadas del XVI. Hay quienes amplían la época y quienes la reducen al siglo XV.

RENACIMIENTO (Continuación)

Estimamos que el Renacimiento nace con apoyo en los avances estéticos de Giotto de Bondone (Florentino, 1276-1337) y, como muchos dicen, pensamos que el Renacimiento cumple su ciclo en 1520, al morir Rafael de Urbino.

El Renacimiento construyó un nuevo sistema figurativo. El hombre del Renacimiento es creyente consciente. Ve a Dios y a los personajes de la religión aproximados a su propia existencia. Esto, sin perjuicio de considerar muy importante aquella frase de Protágoras, aquel griego que dijo: EL HOMBRE ES LA MEDIDA DE TODAS LAS COSAS. En el arte del Renacimiento tiene mucho de fabulación, experimentación e imitación de la naturaleza. Los símbolos no desaparecen pero su expresión es imagen de lo que se ve en el entorno humano.

Los elementos principales del lenguaje renacentista empleados en el nuevo espacio de la época son: PERSPECTIVA, ANATOMÍA, COMPOSICIÓN, COLOR, LUZ, ESFUMADO, CLAROSCURO, SIMETRÍA Y PROPORCIÓN.

León Bautista Alberti (1404-1472), arquitecto y teórico estético nos da una importante declaración sobre la belleza: LA BELLEZA ES UNA CIERTA CONVENIENCIA RAZONABLE MANTENIDA EN TODAS LAS PARTES PARA EL EFECTO A QUE SE LAS DESEE APLICAR, DE MODO QUE NO SE SABRÁ AÑADIR, DISMINUIR O ALTERAR NADA SIN PERJUDICAR NOTORIAMENTE LA OBRA.

Arquetípica figura del Renacimiento, hombre singular por excelencia, quizás el personaje más importante de la época fue Leonardo de Vinci (1452-1519). En Leonardo coinciden - como en ningún otro ser humano - el ideal artístico y el conocimiento científico. Leonardo dejó muchos escritos y trabajos sobre distintas materias; aún se puede adquirir sin esfuerzo su libro TRATADO DE PINTURA.

A esta obra pertenecen estos breves fragmentos:

- La ciencia de la pintura comprende todos los colores de la superficie y las figuras de los cuerpos que con ellos se revisten, y su proximidad y lejanía, según proporción entre las diversas disminuciones y las diversas distancias. Esta ciencia es la madre de la perspectiva.
- El ojo, que refleja a los contempladores la belleza del universo es de tanta excelencia que, quien es consciente en su pérdida, se priva de la representación de todas las obras de la naturaleza. Quien los ojos pierde deja a su alma en oscura prisión...
- La pintura es poesía que se ve y no se oye, y la poesía es pintura que se oye y no se ve. La pintura es, pues, poesía muda y la poesía es pintura ciega.
- NO LÉA MIS PRINCIPIOS QUIEN NO SEA MATEMÁTICO.
- Tal es la naturaleza de la perspectiva que por ella el plano parece en relieve y el relieve, plano.
- Quienes se preñan de la práctica sin ciencia, son cual el piloto que se embarca sin timón ni brújula.

Entre los estéticos del Renacimiento debemos mencionar a Luca Pacioli (1445-1510)

Muy joven todavía, fue maestro en Venecia; entró en la Orden franciscana y además de cultivar sus grandes conocimientos religiosos y teológicos se dedicó a la enseñanza de las matemáticas. Su principal obra es la SUMA SOBRE LA ARITMÉTICA, LA GEOMETRÍA Y LA PROPORCIONALIDAD, verdadera enciclopedia de las ciencias matemáticas de la época, de gran difusión e influencia.

Otra obra de Pacioli que ha ganado la posteridad es la titulada LA DIVINA PROPORCIÓN, publicada en 1509 en tres partes. La primera de ellas está ilustrada por Leonardo de Vinci. En LA DIVINA PROPORCIÓN se estudia la proporción en arquitectura y en la estructura del cuerpo humano.

Finalmente nombramos al célebre artista alemán Alberto Dürero (1471-1528) cuya obra CUATRO TRATADOS SOBRE LAS PROPORCIONES DEL CUERPO HUMANO influyeron no solamente en su tiempo sino en todo el curso de los siglos XVI y XVII.

RENATUS CARTESIUS

El raro nombre que encabeza esta página es la latinización del nombre del sabio francés RENATO DESCARTES (1596-1650) Francia - Suecia.

Gran filósofo, creador de una metodología innovadora que se conoce con el nombre de "cartesianismo." Su obra más importante es el Discurso del Método. El filósofo español José Ortega y Gasset (1883-1955) sostiene que Descartes representó un nuevo nivel en filosofía; ese nivel es el punto de partida de la filosofía moderna.

Descartes, junto con San Agustín, es el creador de la duda como método, la DUDA METÓDICA. San Agustín proclamó que SI YERRO, EXISTO, con lo que establece la existencia del sujeto que yerra; Descartes, en su proposición PIENSO, LUEGO EXISTO establece la existencia del yo dubitante. El método dubitativo de Descartes consiste en someter a la duda metódica todos los supuestos. Sus reglas:

- 1ª. - No admitir como verdadera cosa alguna que no se sepa con evidencia que lo es.
- 2ª. - Dividir cada dificultad en cuantas partes sea posible y se requieran para su mejor solución.
- 3ª. - Conducir ordenadamente los pensamientos.
- 4ª. - Hacer recuentos y revisiones generales e integrales hasta llegar a la seguridad de no omitir nada.

Descartes = ESTABLECE LA HEGEMONIA DE LA RAZÓN SOBRE LA VOLUNTAD Y LA EMOCIÓN.

KANT

Manuel (Immanuel) Kant (1724-1804)

Kant nació y murió en la ciudad alemana de Königsberg. Vivió la Europa del despotismo ilustrado; la Europa de la Enciclopedia y de la Revolución Francesa; el año en que Kant moría (1804), Napoleón Bonaparte se coronó emperador de los franceses.

La vida de Kant es una vida de estudio constante y magisterio fecundo. Sus estudios filosóficos son numerosos y todos muy importantes. Siempre fue un científico y un filósofo. Sus grandes tratados críticos hicieron válido el nombre de criticismo aplicado a la filosofía kantiana. Las obras críticas de Kant comprenden la trilogía siguiente:

CRÍTICA DE LA RAZÓN PURA o doctrina del conocimiento científico.

CRÍTICA DE LA RAZÓN PRÁCTICA o doctrina del conocimiento moral. Y

CRÍTICA DEL JUICIO (1790) donde aborda los problemas del juicio y del placer estético en relación con el arte.

Kant es el primer filósofo moderno que integra su teoría estética en un sistema filosófico. De las tres "críticas", la del juicio es la que interesa a nuestro curso.

Presentamos, aunque no siempre textualmente, algunas de las ideas estéticas de Kant pertenecientes a su CRÍTICA DEL JUICIO.

(a la vuelta)

KANT (continúa)

- Se define el gusto como la capacidad de juzgar lo bello.
- El juicio de gusto (o de belleza) no es un juicio de conocimiento; por lo tanto, no es lógico, sino estético.
- Para decir si algo es bello o no, se debe tener en cuenta que la representación de este algo está referida a un sujeto; al sentimiento de placer o de dolor de este mismo sujeto; por lo tanto, la base determinante del juicio estético no puede ser más que subjetiva.
- El juicio de gusto es meramente contemplativo; por lo tanto, la satisfacción que determina es totalmente desinteresada.
- Observamos los siguientes modos de satisfacción: bello, o lo que sólo place; bueno, o lo que es apreciado; agradable, o lo que deleita.
- En lo que toca a lo bello, uno no puede llamar bello a algo si sólo a él le place. El concepto bello no expresa una opinión particular sino que está ejerciendo la humana facultad del gusto; es decir, que está emitiendo un juicio estético que pretende la aprobación de todos.

BELLO ES LO QUE, SIN CONCEPTO, PLACE UNIVERSALMENTE.

LA EXPRESIÓN DE LO MORAL ES INDISPENSABLE PARA QUE EXISTA LO QUE UNIVERSALMENTE PLACE

KANT (continuación)

DE LO BELLO Y LO SUBLIME sentencias breves:

- Lo sublime ha de ser siempre grande; lo bello puede ser también pequeño
- Lo sublime ha de ser sencillo; lo bello puede estar engalanado.
- Lo sublime conmueve; lo bello encanta.
- Una gran altura es sublime y asombra; una sima profunda es sublime y nos estremece.
- La inteligencia es sublime; el ingenio es bello.
- La audacia es grande y sublime; la astucia es pequeña, pero bella.
- Las cualidades sublimes infunden respeto; las bellas infunden amor.
- La tragedia excita el sentimiento de lo sublime; la comedia, el de lo bello.