Pontificia Universidad Javeriana

Historiografía del arte del renacimiento al siglo XXI

Iván Andrés Sierra Salcedo

06-02-2009

Quisiera que los que Comienzan a aprender el arte de pintar,

Hicieran lo que yo veo que es practicando entre los instructores de escribir.

Pues ellos enseñan primero todos los caracteres del alfabeto por separado,

Luego enseñan a componer silabas y, por ultimo palabras[[1]](#footnote-2).

Alberti, León Battista. De la pintura y otros escritos sobre el arte. *De la pintura.* Tecnos. Madrid, 1999. Libro I, II y III. Pp.: 65-122.

El libro de León Battista Alberti trata tres puntos a lo largo de los capítulos que componen el texto, que en sus palabras: circunscripción, la composición donde entra la recepción de la luz y por ultimo la acción del pintor donde se conjuga los dos capítulos anteriores. El primer libro corresponde al primer punto a tratar es como la matemática ayuda a los artistas a construir una obra, aunque el ideal para el autor es no hacer un texto de matemáticas y a lo largo del capítulo uno, argumenta que su idea no es construir un manual matemático “Así pues os ruego que nuestro escrito sea interpretado no como el trabajo de un puro matemático, sino como el de un pintor” (Alberti. (1999) P 69).

El segundo punto que trata es la idea de fondo que tiene la pintura, es así que el autor busca que se observe que la obra tiene un sentido y una “trascendencia”, ésta radica en la capacidad que tiene una pintura de poseer vida, teniendo en cuenta algunos puntos matemáticos anteriormente tratados, en el primer capitulo, junto a ello el uso de los colores y de la iluminación “Pero también quiero que los pintores eruditos pongan toda su industria y arte en la disposición del blanco y del negro, y que empleen todo su ingenio y diligencia en la buena colocación de ambos” (Alberti. (1999) P 108).

Por ultimo en el tercer capitulo se basa en el pintor definiendo, qué es el pintor y cómo este influye en la obra, pues si bien en los dos primeros capítulos trata puntos como la composición geométrica y en el siguiente capitulo trata el color, y cómo una composición cobra vida. Todo esto no seria posible sin la intervención del pintor pues sin el no serviría de nada todo el conocimiento en el campo matemático y visual, puesto que quien conjuga todo es el pintor, ahora ya que se ha mostrado la estructura general del texto hay que introducir al autor.

“León Battista Alberti ([Génova](http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nova), [Italia](http://es.wikipedia.org/wiki/Italia), [14 de febrero](http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_febrero) de [1404](http://es.wikipedia.org/wiki/1404) - [Roma](http://es.wikipedia.org/wiki/Roma), [20 de abril](http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_abril) de [1472](http://es.wikipedia.org/wiki/1472) fue un [arquitecto](http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto), [matemático](http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico) y [poeta](http://es.wikipedia.org/wiki/Poeta) [italiano](http://es.wikipedia.org/wiki/Italia). Además de estas actividades principales, también fue [criptógrafo](http://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa), [lingüista](http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica), [filósofo](http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa), [músico](http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica) y [arqueólogo](http://es.wikipedia.org/wiki/Arque%C3%B3logo). Es una de las figuras artísticas más polifacéticas del [Renacimiento](http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento).

Alberti pertenece a la segunda generación de artistas del Renacimiento, de la que fue una figura emblemática, por su dedicación a las más variadas disciplinas. Se mostró constantemente interesado por la búsqueda de reglas, tanto teóricas como prácticas, capaces de orientar el trabajo de los artistas; en sus obras menciona algunos cánones.

La clase social con la que Alberti se relacionará es la alta [burguesía](http://es.wikipedia.org/wiki/Burgues%C3%ADa) culta [florentina](http://es.wikipedia.org/wiki/Florencia). Trabajó al servicio de los mecenas más importantes de su época: el [papado](http://es.wikipedia.org/wiki/Papado), los [Este](http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Este) en [Ferrara](http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrara), los [Gonzaga](http://es.wikipedia.org/wiki/Gonzaga) en [Mantua](http://es.wikipedia.org/wiki/Mantua), los [Malatesta](http://es.wikipedia.org/wiki/Malatesta) en [Rímini](http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADmini)”[[2]](#footnote-3)

Para hablar del texto de Alberti se puede decir que para crear una pintura es necesario tener diversos puntos de los cuales se pueden reconocer tres los cuales ya se trataron en la introduccion, entre ellos se puede ver la constitución de las formas, la luz y su uso. Por último la proporción de los cuerpos, puesto que la unión de estos es lo que hace que una composición tenga transcendencia o como lo define Alberti al hablar de la vida propia.

Aunque el texto no pretende ser de corte matemático y Alberti en reiteradas ocasiones lo recuerda, pues el objetivo de fondo es dar herramientas a un pintor. En la página 69 el autor habla sobre uno de los puntos fundamentales de su escrito, quien quiere que no sea interpretado como un libro de matemáticas sino que sea visto como un texto para pintores, aunque el primer libro tiene un sentido muy matemático, puesto que se limita a dar una serie de puntos sobre como la línea influye en la composición de una pintura.

Pero hay que tener en cuenta que para Alberti, el sentido matemático tiene una seria connotación, puesto que para el renacimiento la matemática tiene un papel importante en busca de los que llamaríamos la trascendencia, entendida como la armonía dentro de la pintura y el movimiento que se da en el. La obra llega a ese punto en búsqueda de la proporción, basado en la idea del triangulo, en un estilo muy trigonométrico.

Esto pasa a ser muy diferente dentro de los siguientes dos libros puesto que el siguiente libro aunque habla de la luz, va mas allá en el sentido que le da una posición a la pintura muy interesante cuando habla de cómo esta le da vida a cierto momento o persona, “Pues la pintura tiene en si su fuerza tan divina que no solo, como dicen de la amistad, hace presentes a los ausentes, sino que incluso presentan como vivos a los que murieron hace siglos, de modo que son reconocidos por los espectadores con placer y suma admiración hacia el artista” (Alberti. (1999) P 89). Así pues le da un sentido de fuente, además de darle vida a la obra frente a la sociedad y que al tener propia vida tiene su propia historia.

Sí nos centramos en el libro dos se puede ver un poco de matemática aunque no tan fuerte como en el libro uno. El libro dos se basa más en la luz, aunque se toca el tema de la matemática desde la física tomando en cuenta el uso de la luz y los colores, se puede ver una gran influencia de las artes liberales propias del renacimiento, como lo es la geometría y la retórica. También hace unas acotaciones muy importantes para el arte, como el uso de la luz y la sombra o el uso del blanco y del negro y como los distintos materiales o situaciones hacen parte de la misma composición.

La idea de una pintura es que se logre capturar la atención del observador, “El fin del pintor es adquirir alabanza, aprecio y benevolencia por su obra mas que riquezas. Lo que el pintor conseguirá siempre que su pintura capte y conmueva los ojos y los ánimos de los espectadores” (Alberti. (1999) P 113). partiendo desde una historia que esta intentando develar la misma pintura, tomando en cuenta la composición y la recepción, puesto que como dije anteriormente las ideas anteriores que fueron tratados en los libros uno y dos son aquellos que le dan vida a la obra para que estos sea tomados en cuenta por un grupo determinado.

De esto es lo que trata el libro tres. Más que todo se basa en el sentido que le da el entorno a una pintura, donde cada parte que compone la obra debe ser tenida en cuenta puesto que si bien puede ser relegada a la imagen principal merece cierto esmero en la ejecución del dibujo, pues cada parte que compone la obra le da vida propia y ayuda a que se pueda tener una obra completa que funcione en el momento que sea vista por cualquier persona y así llegue al reconocimiento que tanto toca Alberti.

Para comprender una pintura como una fuente hay que tener un gran cuidado con las cosas, puesto que entre mas atractiva mas será estudiada por ciertos historiadores, es el caso que se trato sobre la *Mona Lisa* en una clase donde el sentido que tiene la pintura para ciertos momentos políticos, sociales o económicos, en ese momento es donde cobra importancia, además si nos situamos en el contexto de Alberti, podemos ver el estilo del renacimiento, por la simple razón de basar ciertos puntos en la matemáticas y física, desde estas surgen la perfección y la armonía que solo se puede llegar a través de las diferentes artes liberales y la pulcritud de la pintura.

Para concluir hay que decir que el texto tiene unos puntos muy interesantes sobre como hacer una pintura, muestra el contexto de un pintor del renacimiento donde cosas como la matemática y la física son esenciales para la construcción de una obra en esta época, dando así un método para poder ejecutar una obra dentro de los puntos que el trata, en los tres capítulos. Si bien para mí como historiador fue difícil entender ciertas partes puesto que se basan en puntos muy matemáticos para mostrar la composición de una obra, pero es más fácil entender ciertos puntos como el libro tres donde la pintura cobra un sentido más transcendental.

Iván: Si bien quedan algunas cosas de redacción por arreglar, el texto está muchísimo mejor que el primero. Bien.

B

1. Alberti, León Battista. De la pintura y otros escritos sobre el arte. *De la pintura.* Tecnos. Madrid, 1999. P 115 [↑](#footnote-ref-2)
2. León Battista Alberti. Extraído de: <http://es.wikipedia.org/wiki/Leon_Battista_Alberti>. extraído el 04 febrero de 2009 [↑](#footnote-ref-3)