

ARTE

Comparacion entre las diversas artes

Leonardo da Vinci, *Italia*

Pintura, música y poesía

El pintor es el dueño de toda clase de personas y de cosas. Si el pintor quiere ver bellezas que le alegren, esta en su mano el crearlas; si desea presenciar monstruos que sean aterradores, burlescos, ridiculos o dignos de lastima, es amo y señor para hacerlo; si desea presentar regiones deshabitadas o desiertos oscuros y sombríos, lugares apartados carentes de calor o lugares calidos en un clima frio, puede hacerlo igualmente. En su mano esta si lo desea el crear valles, el desplegar una gran llanura que se extienda hasta el horizonte del mar vista desde la cumbre de una montaña; puede igualmente ver las altas montañas desde el fondo de una llanura.... De hecho, el pintor tiene primero en su mente y luego en su mano cuanto exista en el universo, ya sea en su esencia, en sus apariencias, y en la imaginacion, y todas esas cosas son de tal excelencia, que pueden presentar un conjunto armonioso y proporcionado, pudiendose presenciar en un solo golpe de vista como las cosas de la naturaleza.

Quien desprecia la pintura no ama ni la filosofia ni la naturaleza. Si se desprecia la pintura, que es la unica que imita todas las obras visibles de la naturaleza, ciertamente se desprecia una ingeniosa invencion que contribuye a que la filosofia y la especulacion perspicaz puedan actuar sobre la naturaleza en todas sus formas -mar y tierra, plantas y animales, hierbas y flores-, todas ellas envueltas en luces y sombras.

Con certeza podemos decir que la ciencia de la pintura es hija legitima de la naturaleza, ya que la pintura nace de esta. Siendo mas exactos, deberiamos llamarla la nieta de la naturaleza, ya que todas las cosas visibles son dadas a luz por la naturaleza, y estas dan a luz a la pintura. Por lo tanto, podemos hablar de ella con justicia como la nieta de la naturaleza y como relacionada con Dios.

La pintura no puede ser enseñada a aquellos que no han sido dotados con cualidades naturales, como sucede por ejemplo con las matematicas, en las que el alumno aprende cuanto el maestro le enseña. No puede copiarse como las cartas, cuyas

copias tienen el mismo valor que el original. No puede ser moldeada como la escultura, cuya copia fundida es igual en merito a su original. No puede reproducirse indefinidamente como se hace en las ediciones de libros.

La pintura es de nobleza sinpar: permaneciendo unica y preciosa, solamente ella hace honor a su autor; no engendra nunca descendencia que la iguale, y esta singularidad la hace sobresalir por encima de otras ciencias, que son reproducidas por doquier. ¿No vemos acaso que los grandes reyes del Este se visten y encubren porque piensan que al exhibirse en publico mostrando su figura podria disminuir su forma? ¿Acaso no observamos que los cuadros que representan a la Divinidad se mantienen constantemente cubiertos con costosos tapices y se celebran ritos solemnes con cantos al son de instrumentos musicales antes de descubrirlos? ¿No vemos ademas que en el momento de ser descubiertos las grandes multitudes alli reunidas se postran en el suelo adorando a Dios para pedirle la salud y la salvacion eterna como si la Divinidad estuviese presente en persona?

Nada de esto sucede con cualquier otra obra del hombre, y si alguien dice que esto no se debe al merito del pintor, sino al tema representado, podemos responder que si esto fuera cierto, los creyentes podrian permanecer comodamente en sus lechos una vez que su imaginacion estaba satisfecha, en lugar de acudir a lugares aburridos y peligrosos, como les vemos constantemente en las peregrinaciones. Sin duda alguna, estaremos de acuerdo en que la causa es la imagen de Dios y en que ninguna obra escrita podria producir un efecto igual a una imagen asi en forma o en poder. Parece, por lo tanto, que la Divinidad ama su propia pintura y a aquellos que la reverencian y adoran, y prefiere ser venerada en esta forma de imitacion que en otras, concediendo gracias y favores a traves de ella, de acuerdo con la fe de los que se reunen en ese lugar.

La musica puede llamarse de la pintura, ya que depende del oido, segundo sentido en categoria, y su armonia nace de la union proporcionada de sus partes, que suenan simultaneamente subiendo y bajando en una o mas cadencias armoniosas. Podemos decir que estas cadencias circundan la distribucion proporcional de las partes que componen la armonia, lo mismo que el perfil rodea los miembros de los que nace la belleza humana.

Pero la pintura sobresale de la musica y es de mayor categoria, porque no se desvanece tan pronto como nace, cual es la suerte de la desdichada musica. Por el contrario, permanece y tiene la apariencia de ser una realidad viva, aunque de hecho se limite a una sola dimension. Oh ciencia maravillosa, que es capaz de preservar la belleza pasajera de los mortales y darle mayor estabilidad que a las mismas obras de la naturaleza ya que estan sometidas al continuo cambio del tiempo que les conduce a un inevitable envejecimiento. Tal ciencia esta en la misma relacion con la divina naturaleza como lo estan sus obras con las obras de la naturaleza, y por esto debe ser venerada.

El musico afirma que su arte es igual al del pintor por ser un conjunto compuesto de muchas partes, cuya gracia armoniosa puede ser contemplada por el observador en sus armoniosas cadencias que con su continuo nacer y desaparecer deleitan el espiritu interior del hombre. Pero el pintor contesta diciendo que el cuerpo humano, compuesto de muchas partes, no causa placer a traves de ritmos armoniosos, en los que la belleza debe ser cambiante y crear nuevas formas, ni se compone de cadencias que nacen y mueren, sino que él lo hace durar por muchos años y en estado tan excelso, que mantiene viva su armonica proporcion, cosa que la naturaleza, con toda su fuerza, no lo puede lograr. Son muchas las pinturas que han preservado la imagen de la belleza divina, cuyo original existente en la naturaleza ha sido destruido por el tiempo o la repentina desaparicion, de tal forma que la obra del pintor ha sobrevivido en una forma mas noble que la de la naturaleza, su maestra.

Timbales que se tocan como un monocordio o una flauta suave. La musica adolece de dos males, uno de los cuales es su muerte, y el otro, la perdida de tiempo: su muerte va unida siempre al momento que sigue su expresion; la perdida de tiempo radica en su repeticion, haciendola odiosa e indigna.

Entre la representacion de la figura humana por parte del poeta y del pintor existe la misma diferencia que entre conjuntos desunidos y unidos. El poeta, al describir la belleza o fealdad de cualquier figura, solamente la puede mostrar sucesivamente, poco a poco, mientras que el pintor la mostrara de una sola vez. El sistema del poeta puede compararse al del musico, que por si solo canta una partitura a cuatro voces, cantando

primero la parte del soprano, luego la del tenor, despues la del contralto y finalmente la del bajo.

Tales representaciones son incapaces de reproducir la belleza de proporciones armonicas a base de una division armonica del tiempo.... Ademias, el musico, al poner sus suaves melodias en espacios ritmicos de tiempo, las compone en varias voces. Por el contrario, el poeta se ve privado de esa diferencia armonica de voces y se siente incapaz de dar a su arte una armonia equivalente a la de la musica, ya que le es imposible el decir diferentes cosas a un mismo tiempo, como el pintor lo hace en sus proporciones armonicas, en que las partes que las componen estan dispuestas a reaccionar a la vez, y pueden ser vistas al mismo tiempo... Por estas razones, el poeta esta en una categoria inferior a la del pintor en la representacion de cosas visibles, y muy inferior a la del musico en la de las invisibles.

Si el poeta sabe como expresar y describir la perspectiva de formas, el pintor las puede representar de tal forma que aparezcan vivificadas con luces y sombras que dan vida a la expresion de los rostros. En este aspecto, el poeta no puede conseguir con su pluma lo que el pintor con su pincel.

Y si el poeta comunica sus conocimientos por medio del oido, el pintor lo hace por medio de la vista, sentido este mas noble. Yo quisiera que un buen pintor representara la furia de una batalla y un poeta hiciese lo mismo. Al ser las dos representadas al publico, pronto podriamos ver cual de ellas arrasaba mas gente, en cual se originaba mayor discusion, cual era mas alabada y cual satisfacía mas. Indudablemente, la pintura, al ser mucho mas inteligible y hermosa, agradaria mucho mas. Si escribimos en una lapida el nombre de Dios y ponemos su imagen en el lado opuesto, veremos en seguida cual es mas venerada. La pintura abarca dentro de si todas las formas de la naturaleza, mientras que si no tienen mas que los nombres, estos no son universales como lo es la forma. Si ellos poseen el resultado de unas demostraciones, nosotros poseemos la demostracion de los resultados. Tomemos como ejemplo el caso del poeta que describe la belleza de una mujer a su amante, y el del pintor que la retrata. De esta manera podra comprobarse por cual de ellas se inclina mas el amante. Sin duda alguna, la prueba ultima de esta cuestion debe dejarse al veredicto de la experiencia.

Los escritores enmarcan a la pintura entre las artes mecánicas. Seguramente que si los pintores hubiesen puesto empeño como los escritores en elogiar sus obras, dudo mucho que hubiese durado ese calificativo tan bajo.

Si llaman a la pintura arte mecánico porque son las menos las que dibujan aquello que existe en la imaginación, los escritores escriben también con la mano las ideas nacidas de su mente. ¿Y si la llaman mecánica porque se pinta por dinero, quien adolece más de esta falta (si es que puede llamarse falta), que vosotros los escritores? Si dan una conferencia con el fin de instruir, ¿acaso no la dan a quien mejor les paga? ¿Acaso hacen trabajo alguno sin que les paguen? Con todo, al decir esto no intento culparles de tales puntos de vista, porque todo trabajo exige una recompensa. Y si un poeta dice que va a relatar algo muy significativo, yo digo que aun son más duraderas las obras del calderero, ya que duran más tiempo que las de los escritores y pintores; sin embargo, manifiestan muy poca imaginación. Además puede hacerse que un cuadro dure más tiempo si se pinta con colores en esmalte.

Nosotros, los pintores, podemos denominarnos los nietos de Dios por nuestro arte.

Si la poesía trata de filosofía moral, la pintura tiene que ver con la filosofía natural. Si la poesía expresa lo que la mente piensa, la pintura expresa lo que la mente piensa tal como se refleja en los movimientos (del cuerpo). Si la poesía puede atemorizar a la gente con descripciones imaginativas del infierno, la pintura puede hacerlo con mayor fuerza poniendo esas mismas cosas delante de la vista. Supongamos que se hace un concurso entre un poeta y un pintor para representar la belleza, el terror o una cosa baja y monstruosa; el trabajo del pintor logrará mayor satisfacción. ¿Acaso no hemos contemplado cuadros tan semejantes a una cosa real que han conseguido enganar tanto a hombres como a animales?

De como la pintura aventaja a todas las obras humanas por razon de su conexion con la sutil especulacion

El ojo, al que llamamos la ventana del alma, es el medio principal por el que la inteligencia puede apreciar las obras de la naturaleza de la manera más profunda y total; el segundo es el oído, el cual escuchando las cosas que el ojo ha visto, adquiere

dignidad. Si los historiadores, poetas o matematicos no hubiesen visto los objetos con sus ojos, sus reportajes escritos sobre ellos serian necesariamente imperfectos. Y si los poetas narran un hecho con su pluma, el pintor puede narrarlos con su pincel de una forma mas simple y plena con un estilo menos intrincado para entenderlo. Si se calificase a la pintura de poesia muda, el pintor puede calificar a la poesia de pintura ciega. Pensemos, pues, cual de los dos es mayor defecto, si el ser mudo o ciego. Y aunque tanto el poeta como el pintor son libres para inventar imaginariamente sus temas, las creaciones de aquel no satisfacen al hombre tanto como las del pintor; porque aunque la poesia intenta describir con palabras las formas, los hechos y lugares, el pintor trata de reproducirlos haciendo que sean parecidos. Pensemos, por lo tanto, cual de los dos esta mas cerca del hombre real, si el nombre de la persona a su misma imagen. El nombre de la persona cambia al pasar de un pais al otro; sin embargo, su forma cambia solamente con la muerte.

En el dia del cumpleaños del rey Matias, un poeta le entrego un poema compuesto en elogio de este acontecimiento por el como dichoso para la humanidad; el mismo dia un pintor le presento un retrato de su querido rey. Rapidamente, el rey cerró el libro del poeta y volviendose hacia el cuadro fijo los ojos en el con gran admiracion. Entonces el poeta protesto indignado: "¡Oh rey, lee y te enteraras de cosas mucho mas importantes que las de un cuadro mudo!" Y el rey, herido por el reproche de admirar cosas mudas, dijo: "Calla, poeta; no sabes lo que dices; este cuadro esta al servicio de un sentido mas noble que tu poesia, la cual podria estar destinada a un ciego. A mi dame algo que yo pueda ver y tocar, no solo algo que pueda oír, y no reproches mi eleccion al poner tu libro bajo mi brazo y agarrar el cuadro con mis dos manos para que disfrute mi vista; fueron las manos la que de propio acuerdo decidieron servir al sentido mas nobles y no al sentido del oído. Yo mismo soy de la opinion de que el arte del pintor esta por encima del del poeta al ser mas noble el sentido al que sirve el pintor. ¿Acaso no te das cuenta de que el alma esta hecha de armonia y que la armonia se crea solamente cuando las proporciones de los objetos se ven u oyen simultaneamente? ¿Y acaso no ves que en tu arte no existe una reaccion simultanea de proporciones, sino que una parte produce sucesivamente a la otra de tal forma que la ultima no aparece hasta que la anterior no

ha desaparecido? Por todo esto, en mi opinion, la obra que has compuesto es muy inferior a la del pintor, por la unica razon de que no es una composicion de proporciones armonicas. no satisface la mente del oyente o del espectador como lo hacen las proporciones de bellas formas que componen la divina belleza de este rostro que tengo delante, el cual, al ser un todo conjuntado que reacciona sincronicamente, me proporciona tan gran placer con sus divinas proporciones, que creo que no hay otra humana sobre la tierra que pueda darme mayor placer.

Tiempo y espacio

La proporcion existe en todas las cosas

La proporcion se encuentra no solamente en los numeros y medidas, sino tambien en los sonidos, pesos, tiempos, espacios y en cualquier clase de energia que pueda existir. Definamos el tiempo comparandolo con definiciones geometricas. El punto no tiene parte alguna; una linea es el transito de un punto; los puntos son los limites de unas lineas.

Un instante no tiene tiempo alguno; el tiempo esta constituido por el movimiento del instante, y los instantes son los limites del tiempo.

Aunque el tiempo se clasifica entre las magnitudes continuas, al ser invisible e inmaterial, no cae enteramente bajo el apartado de la Geometria, la cual representa las partes por medio de figuras y cuerpos de variedad infinita, como puede apreciarse en el caso de cosas visibles y materiales, pero las ordenas armonicamente basandose solo en sus primeros principios, a saber, el punto y la linea. El punto, mirado en terminos de tiempo, se puede comparar con el instante, y podemos decir que la linea se parece a la duracion de una cantidad de tiempo. Y lo mismo que los puntos son el principio y el fin de dichas lineas, asi los instantes constituyen el principio y el fin de cualquier periodo de tiempo. Y mientras que una linea es divisible hasta el infinito, un periodo de tiempo no se adapta a tal division; y del mismo modo que las divisiones de una linea pueden hacerse con cierta proporcion entre si, asi puede hacerse con las partes del tiempo.

Sonido y Espacio

Lo mismo que una piedra arrojada al agua se convierte en el centro y en el origen de muchos círculos, y como el sonido se esparce en círculos por el aire, así cualquier objeto, colocado en una atmósfera luminosa, se difumina en círculos y llena el aire que le rodea con infinitas imágenes de sí mismo.

Yo afirmo que el sonido del eco repercute en el oído después de haber chocado, lo mismo que las imágenes de los objetos que chocan en los espejos se reflejan en los ojos. Y lo mismo que la imagen pasa del objeto al espejo y del espejo al ojo en ángulos iguales, así el sonido choca y rebota en ángulos iguales cuando pasa desde el primer choque en la cavidad y va al encuentro del oído.

Cada una de las sensaciones permanece durante un tiempo en el objeto sensible que la recibe y aquella que es de mayor intensidad permanecerá en el receptor por un espacio de tiempo mayor, mientras que la de menor intensidad lo hará por menor tiempo.

La impresión sensitiva es como la de un golpe recibido en una sustancia que resuena como campanas o cosas semejantes; o como una nota recibida en el oído, el cual, sin duda alguna, nunca obtendría placer alguno al escuchar una sola voz, a no ser porque retiene la impresión de las notas, ya que al pasar la impresión directamente de la primera nota a la quinta el efecto es el mismo que si uno oyese las dos notas a un tiempo, y así se percibe la verdadera armonía que la primera hace con la quinta; por el contrario, si la impresión de la primera nota no permaneciese en el oído por un período de tiempo, la quinta, que sigue inmediatamente a la primera, parecería aislada, y una sola nota es incapaz de crear armonía, por lo que toda nota cortada solo parecería carente de sentido.

De forma parecida, el brillo del sol o de otro cuerpo luminoso cualquiera permanece en el ojo por algún tiempo después de haber sido percibido, y el movimiento de un solo tizon encendido dando vueltas rápidamente en un círculo da la impresión de ser un círculo de llama continua y uniforme.

Las gotas de lluvia parecen hilos continuos que descienden de las nubes, pudiéndose apreciar también aquí como el ojo mantiene las impresiones de las cosas en movimiento.

La voz se graba a través del aire, pero sin que el aire se traslade; choca en los objetos y vuelve al punto de partida.

El pintor mide en grados la distancia de las cosas respecto a su lejania del ojo, lo mismo que el musico mide los intervalos de las voces percibidas por el oido: aunque los objetos que el ojo observa se tocan entre si a medida que se van alejando, yo he encontrado mi norma de una serie de intervalos que miden veinte brazos cada uno, exactamente que el musico, quien, aunque las voces estan unidas entre si, ha creado intervalos segun la distancia de una voz a otra, a los que llama unisono, segunda, tercera, cuarta, quinta y asi sucesivamente, hasta nombrar los diversos grados de tonos propios de la voz humana.

Pintura y Escultura

Comparacion entre la pintura y la escultura

La pintura exige mayor cuidado y destreza es un arte mas maravilloso que la escultura, ya que la mente del pintor debe penetrar necesariamente en el sentido de la naturaleza para constituirse en interprete entre la naturaleza y el arte. Debe ser capaz de explicar las causas existentes bajo las apariencias de sus leyes y la manera como el parecido de los objetos que rodean al ojo se encuentra en la pupila transmitiendo la verdadera imagen; debe notar la diferencia entre varios objetos de igual tamaño que aparecieran al ojo como mayores; entre colores iguales que parecieran unos mas oscuros y otros mas claros; entre objetos que colocados todos a la misma altura parecieran algunos mas altos; entre objetos semejantes que al ser colocados a diversa distancia aparecieran unos mas claros que los otros.

El arte de la pintura abarca todas las cosas visibles, cosa que no consigue la escultura a causa de sus limitaciones, como, por ejemplo, los colores de todas las cosas en su diferente intensidad y la transparencia de los objetos. El escultor muestra simplemente a la forma de los objetos al natural, sin mas artificio. El pintor puede insinuar la existencia de diferentes distancias cambiando los colores de la atmosfera que se interpone entre el objeto y el ojo. Puede pintar brumas a traves de las cuales las formas de los objetos pueden ser apreciados con dificultad; lluvia a traves de la cual se divisan valles y montes coronados de nubes; nubes de polvo arremolinandose sobre los combatientes que las levantaron; arroyos de transparencia diferente con peces moviendose entre la superficie del agua y el fondo;

lisos guijarros de varios colores depositandose en la limpia arena del cauce del rio, rodeados de verdes plantas que aparecen bajo la superficie del agua. El pintor puede mostrar las estrellas a diferentes alturas por encima de nosotros y realizar otros innumerables efectos a los que la escultura no puede aspirar.

El escultor no puede representar materias transparentes o luminosas

De la misma manera que el ojo no podria distinguir de los cuerpos dentro de sus limites si no fuese por las sombras y las luces, asimismo no existian muchas ciencias de no existir sombras y luces, como la pintura, la escultura, la astronomia, gran parte de la perspectiva y otras.

El hecho de que el escultor no puede trabajar sin la ayuda de sombras y luces puede probarse, dado que sin ellas la materia labrada seria toda de un solo color.... Una superficie plana iluminada por una luz constante no varia en claridad ni en oscuridad en punto alguno de su color natural, y es esta uniformidad de color la que manifiesta la uniforme suavidad de la superficie. De aqui se deduce que si el material labrado no estuviese revestido de luces y sombras, causadas estas por la interposicion de protuberancias de musculos y huesos, el escultor no seria capaz de percibir el progreso continuo de su trabajo, lo cual es esencial, ya que de otra forma lo que hace durante el dia pareceria que habia sido hecho en la oscuridad de la noche.

Acerca de la pintura

La pintura, sin embargo, se presenta sobre las superficies llanas, por medio de luces y sombras, contornos con unas partes hundidas y otras elevadas en diversas perspectivas y a diversas distancias unas de otras.

El escultor puede reclamar que el bajorrelieve es una especie de pintura, y en lo que se refiere al dibujo puede concedersela, ya que el relieve participa de la perspectiva. pero en lo referente a luces y sombras, tanto si se considera como pintura que como escultura es un error, porque las sombras del bajorrelieve existentes en las partes escorzadas no tienen, desde

luego, la profundidad de las correspondientes sombras de la pintura o de la escultura en su contorno.

La escultura es menos intelectual que la pintura y carece de muchas de sus cualidades intrínsecas.

19

Como quiera que yo practico en el mismo grado el arte de la escultura y de la pintura, me parece que puedo opinar imparcialmente sobre cual de las dos lleva consigo mayor destreza, dificultad y perfección.

En primer lugar, una estatua depende de ciertas luces, principalmente de las que la iluminan desde arriba, mientras que un cuadro lleva consigo su propia luz y sombra a todas partes. Luces y sombras son esenciales para la escultura, y en este espacio la naturaleza del relieve es una ayuda para el escultor al producirlas espontáneamente; por el contrario, el pintor tiene que crearlas con su arte en aquellos lugares en los que la naturaleza lo haría normalmente.

El escultor no puede marcar las diferencias entre los diversos colores naturales de los objetos; el pintor, por el contrario, no deja de hacerlo en cada uno de los detalles. Las líneas de perspectiva de los escultores no parecen de ningún modo reales; las de los pintores pueden dar la apariencia de que se extienden cien millas más allá del cuadro mismo. Los efectos de la perspectiva aérea caen fuera del campo de trabajo de los escultores; además, no pueden representar cuerpos transparentes, luminosos o reflejos; ni cuerpos relucientes, tales como espejos o cosas de superficie resplandeciente; ni brumas, ambiente oscuro o un sinnúmero de cosas que no menciono para no caer en el aburrimiento.

La única ventaja de la escultura es que ofrece mayor resistencia al tiempo....

La pintura es más hermosa, más imaginativa y rica en recursos, mientras que la escultura, aunque más duradera, no sobresale en ningún otro aspecto.

Sin apenas esfuerzo, la escultura nos muestra lo que es; la pintura, por el contrario, se presenta como algo milagroso que hace parecer las cosas intangibles como alcanzables, muestra en relieve cosas que son lisas y como distantes cosas cercanas.

De hecho, la pintura dispone de infinitas posibilidades de las que la escultura carece.

Fragmento del cartón para la "Vergine col Bambino e Sant'Anna",
Leonardo da Vinci