

13

PANORAMA HISTÓRICO DEL RENACIMIENTO DENTRO DE LAS ARTES

HISTORICAL PANORAMA OF THE RENAISSANCE INSIDE THE ARTS

MSc. Marlene Magaly Yanes Galera¹

E-mail: myanes@ucf.edu.cu

MSc. Dania Caridad Ferrer Cabrera¹

E-mail: dferrer@ucf.edu.cu

MSc. Ivis Suárez Vélez¹

E-mail: ivelez@ucf.edu.cu

¹Universidad de Cienfuegos. Cuba.

¿Cómo referenciar este artículo?

Yanes Galera, M. M., Ferrer Cabrera, D.C., & Suárez Vélez, I. (2016). Panorama histórico del renacimiento dentro de las artes. Revista Conrado [seriada en línea], 12 (55). pp.90-98. Recuperado de <http://conrado.ucf.edu.cu/>

RESUMEN

El renacimiento es una época revolucionaria y decisiva para las artes y las letras y la sociedad en general, es un buen ejemplo del momento cumbre de la creatividad humana. En tal época, destacados “genios” individuales dejaron muestras de impresionantes logros, entre ellos se destaca Leonardo da Vinci como una de las figuras más fascinantes del Renacimiento y uno de los creadores que ha dado lugar a un mayor número de mitos sobre su persona. Es considerado el paradigma del homo universalis renacentista, incursionó en campos tan variados como la aerodinámica, la hidráulica, la anatomía, la botánica, la pintura y la arquitectura, entre otros. Su legado ha sido tan impresionante como la magnitud de su mito y consiguió elaborar y plasmar el ideal de belleza del Renacimiento.

Palabras clave:

Renacimiento, genio, Leonardo Da Vinci.

ABSTRACT

Rebirth is a revolutionary and decisive time for the arts and literature and society in general, is a good example of the pinnacle of human creativity. In that time, prominent individual “geniuses” left samples of impressive achievements, including Leonardo da Vinci stands out as one of the most fascinating figures of the Renaissance and one of the creators that has led to a greater number of myths about him. It is considered the paradigm of Renaissance homo universalis, dabbled in such varied fields as aerodynamics, hydraulics, anatomy, botany, painting and architecture, among others. His legacy has been as impressive as the magnitude of his myth and managed to develop and shape the Renaissance ideal of beauty.

Keywords:

Renaissance genius Leonardo Da Vinci.

INTRODUCCIÓN

Históricamente, el Renacimiento se originó en la era de los descubrimientos geográficos y las conquistas ultramarinas. El Renacimiento comenzó en Italia en el Siglo XIV y se difundió por el resto de Europa durante los siglos XV y XVI.

En este periodo, la fragmentaria sociedad feudal de la Edad Media, caracterizada por una economía básicamente agrícola y una vida cultural e intelectual dominada por la iglesia, se transformó en una sociedad dominada progresivamente por instituciones políticas centralizadas, con una economía urbana y mercantil, en la que se desarrolló el mecenazgo de la educación, de las artes y de la música, el desmembramiento de la cristiandad y el desarrollo de los nacionalismos, la introducción de la imprenta, entre 1460 y 1480, y la consiguiente difusión de la cultura.

La base histórica del Renacimiento radica en el quiebre del sistema feudal cuyas relaciones económicas y políticas son socavadas por el mercantilismo burgués y la aparición de poderes políticos más fuertes y centralizados.

En este contexto, el arte renacentista significa el advenimiento del humanismo, un retorno al clasicismo y a los saberes anteriores al cristianismo, y un nuevo modo de mirar a la naturaleza cuyo eje es lo que provee el dispositivo óptico. Sin renunciar al cristianismo, el artista renacentista abandona la experiencia del arte escolástico medieval y recupera la concepción de la representación mimética de la realidad.

El Renacimiento es un fenómeno que alcanza a toda Europa occidental, su epicentro estuvo en Italia donde surgieron los más grandes maestros de la época. Desde allí se irradió hacia Europa del norte. El dominio de la ciencia y del conocimiento del arte clásico fue durante algún tiempo posesión exclusiva de los artistas italianos del Renacimiento.

La figura que mejor representa esta nueva visión, que enuncia Gombrich como “espíritu de aventura” y Hauser como “estudio de la naturaleza”, es Leonardo da Vinci (1452 – 1519), quien pertenece al Cinquecento o Alto Renacimiento. En su persona parecen concentrarse todos los saberes más avanzados de la época, tanto científicos como filósofos y artísticos (Palenque, 1984).

DESARROLLO

El Renacimiento se incubó lentamente en el seno de la sociedad feudal y se desarrolla a la par que progresan las fuerzas productivas, que son el hilo conductor que

nos permite comprender el nexo histórico y social entre la Edad Media y la Moderna.

El Renacimiento, es pues, la época en que aparece una nueva forma económica social: la capitalista. Su importancia tipológica radica en que en ella se manifiesta el cambio hacia los inicios de las relaciones capitalistas de producción.

El Renacimiento, dicho en forma general es, por consiguiente, el momento en que se forja una nueva cultura, entendida por el conjunto de bienes materiales y espirituales creados por el hombre dentro de una sociedad dada, así como los conocimientos, hábitos de vida y relaciones humanas de la misma. La cultura renacentista descansa sobre las finanzas de los banqueros.

Aunque se piense en el Renacimiento como una época de innovación, los hombres renacentistas vivieron en ella resaltando la imitación de los modelos antiguos. Esta imitación consistía en asimilar el modelo, convirtiéndolo en propio y en lo posible superarlo. Se habla de una inacabada revolución intelectual en los siglos XV y XVI.

El hombre volvió a renacer. La larga y oscura noche de la Edad Media dio paso a una de las épocas más luminosas de la historia: el destino del hombre medieval, condenado a vivir en un *valle de lágrimas*, se dice que a mediados del siglo XV, se abrió a un nuevo camino de esperanza. La vida florecía, dejaba atrás los temores atávicos, se liberaba de los miedos que esclavizaron los cuerpos y las mentes.

¿Cuál es la causa de la ruptura?

- Los humanistas italianos fueron unos estudiosos de los autores clásicos.
- El humanista investiga e incorpora conocimientos anteriores al cristianismo,

como en la magia, el hermetismo egipcio, la astrología y la alquimia.

- El mundo intelectual cristiano se resquebraja, la ciencia y la filosofía se

independizan de la teología. La iglesia pierde el poder.

- El arte renacentista retorna al dispositivo óptico de pintar lo que capta la

mirada: a la profundidad y perspectivas formales, a la búsqueda de las emociones en la obra.

- La ciudad de Constantinopla es tomada por los Moros que cierra el paso a

Oriente.

- Grandes descubrimientos geográficos que abren nuevas rutas comerciales.
- Se crean nuevos comerciantes.
- El arte renacentista recupera el valor de las representaciones miméticas de la

naturaleza, se reencuentra con el movimiento en una representación *absolutamente distinta a la hierática, abstracta y plana pintura medieval*.

Esta época fue de oro para la cultura universal, época de grandes descubrimientos y validación de los mismos lo que posibilitó grandes avances en la historia: Descartes perfecciona el método científico en el uso del álgebra y la geometría, Bacon, a través del método científico, creó la necesidad de observar, investigar y experimentar antes de aceptar cualquier teoría, Nicolás Crusano crea importantes avances en las materias teóricas, en problemas de geometría y trigonometría, Copérnico dio a conocer que el centro del sistema solar es el sol y que la teoría gira a su alrededor, Isaac Newton comprueba la ley de gravitación universal, en la Medicina y la anatomía se hicieron proyectos, especialmente tras la traducción, en los siglos XV y XVI de numerosos trabajos de Hipócrates y Galeno, la utilización de grandes inventos como la imprenta permitió el incremento del número de ejemplares y supuso un nuevo giro en la educación y la literatura.

Con el descubrimiento de las leyes de la perspectiva y su aplicación a la pintura, los artistas del siglo XV rechazan esa concepción jerárquica y mística determinada por las relaciones sociales. A partir de aquí, con el descubrimiento de la perspectiva unitaria, el espacio es dominado por el artista que empieza a señorearse sobre el universo, y por ello intentará representar la naturaleza a la medida del hombre. El artista está ahora interesado en descubrir al hombre y al mundo.

Características generales de las manifestaciones artísticas:

Arquitectura:

Se caracterizó por el empleo de proporciones modulares, la superposición de órdenes, el empleo de cúpulas y la introducción del orden colosal. En el Quattrocento frecuentemente se recurría a las columnas y pilastras adosadas, a los capiteles clásicos, los fustes lisos y el arco de medio punto, a la bóveda de cañón y de arista. Lo que fundamentalmente distingue a la arquitectura del Quattrocento de la del Alto Renacimiento (o Cinquecento) es la decoración menuda, el alargamiento de la cúpula (catedral de Florencia, de Brunelleschi) y las fachadas de piedra tosca (Palacio Medici-Ricardi, de Michelozzo) o con los sillares en realce.

Escultura

La escultura renacentista se basó en la tradición de la antigüedad, especialmente en el período helénico y es predominantemente religiosa. Una de sus manifestaciones más originales es la escultura en madera policromada.

Las características más destacadas de la escultura renacentista son:

- Vuelta a las formas clásicas.
- Predominio del retrato y de los temas mitológicos, alegóricos y religiosos.
- Estudio del desnudo y de la anatomía.
- Materiales: mármol y bronce (madera, principalmente en España).

Pintura:

El gran avance de la pintura renacentista se produjo con el florecimiento de la pintura flamenca y el descubrimiento de la técnica del óleo. El Renacimiento supuso el análisis en la representación de la naturaleza.

Las características más importantes de la pintura renacentista son: Búsqueda de la perspectiva. Al igual que en la escultura, perviven los temas religiosos, pero, por influencia clásica, se impulsaron también los mitológicos y alegóricos y el retrato. Las técnicas son el fresco, el temple y el óleo. La composición centra el tema y distribuye los elementos técnicos: color, volumen y formas. La luz y los efectos de claroscuro culminan en el sfumato leonardesco. En la pintura renacentista el pintor recrea la naturaleza y coloca al ser humano dentro de ella.

Literatura:

En reacción contra las bases morales y estéticas de la literatura medieval, el Renacimiento afirmó el culto de la belleza y exaltó las facultades humanas, la vida terrenal y la naturaleza. Rehabilitó la mitología y el bucolismo pastoril, exponentes de un mundo natural evocado con nostalgia.

Con todo esto, el Renacimiento no fue un simple movimiento de copia o imitación, sino que partió del estudio de la estética grecolatina caracterizada por el orden y el equilibrio para modificarla a su conveniencia.

Leonardo como emblema

“El arte no solo es necesario (Colectivo de autores, 1984), sino que sin duda alguna, es la única cosa necesaria para todos después del pan”. ¿Por qué Leonardo da Vinci?, ¿Es un filósofo? Leonardo es también a nuestros ojos un innovador; fue el primero en seriar sus disecciones y

respecto al arte, introdujo técnicas gráficas nuevas como la representación en cortes transversales, el intento de explicar las palancas musculares y, sobre todo, por querer “copiar” con precisión científica la realidad observada, para lo que se centró en las cuestiones del equilibrio y proporción. Acerca de ésta última escribió: *“cada parte del todo debe estar en proporción al todo”* ya que *“surge la armonía de las proporciones”*. (De Soto, Luis & Sagarra, 1995)

No me centraré en este trabajo en el conocido y admirado pintor de “La Cena” y de la “Gioconda”, sino en el pensador concentrado en sus reflexiones, observador de la naturaleza, experimentador e inventor, comprendiendo la figura de Leonardo en la historia de la ciencia y de la filosofía.

Leonardo Da Vinci fue pintor, escultor, ingeniero, arquitecto, físico, biólogo, filósofo, geómetra, botánico, modisto, cartógrafo, inventor de juegos de salón y de útiles de cocina, fundidor, urbanista y músico. Dice de él Paul Valéry que *“hubo una vez alguien que podía contemplar el mismo espectáculo o el mismo objeto ya como lo hubiera visto un pintor o ya un naturalista, ya como un físico, y en otras ocasiones como un poeta; y ninguna de esas miradas era superficial”*. (Babini, 1969)

En la historia, se destacó, al plantearse cuestiones muy singulares, en una época que fue el fermento del que se nutrió, a posteriori, la Modernidad. Fue el humanista por excelencia. Sin embargo, su gran poder de observación y creatividad desbordó su entorno. Aunque Leonardo es más conocido universalmente por su pintura que por su restante obra científica, sus contribuciones a otras artes, por ejemplo la escultura, y a ciencias como ingeniería, mecánica, física, biología, arquitectura, anatomía, geología y matemáticas fue decisiva. Considera a estas últimas como la llave de la naturaleza.

Aunque su obra conocida en esta especialidad no está escrita con suficiente rigor ni los resultados obtenidos fueron decisivos en aquel momento, merece, sin embargo, ser considerado en la historia del pensamiento matemático universal por sus prodigiosas intuiciones, en particular, las de carácter geométrico. Algunas de ellas se plasmaron en realidades en los siglos posteriores. Personalmente pienso que en ello radica gran parte de la genialidad de Leonardo.

Leonardo consideró la ciencia desde un aspecto fundamentalmente visual. Desde este punto de vista, intentó geometrizar los objetos, para así poder explicar, con un lenguaje matemático, todos los fenómenos naturales. Todo lo observa, lo analiza, lo experimenta, siempre que

ello le fuera posible, cambia los datos, los modelos, las situaciones, etc.

En sus escritos elaboró teorías científicas de la perspectiva, de la anatomía, del color y de las sombras. La obra científica de Leonardo, en especial sus originales contribuciones a la mecánica de los sólidos y de los fluidos, sus invenciones, quedó casi desconocida de sus contemporáneos. A continuación nombraré y describiré características del artista que se relacionan directamente con su obra.

Una de las claves de su genialidad reside en su forma de percibir la realidad, directamente relacionada con la activación de sus capacidades cerebrales.

Leonardo no especula ni se pierde en divagaciones teóricas; simplemente aplica lo que descubre, y así plasma en los reflejos de una gota de agua los efectos de la descomposición de la luz por refracción en un prisma.

En sus apuntes, Leonardo dejó constancia de la importancia que concede al método en la investigación (adelantándose a autores de la Modernidad tales como Descartes) y los preceptos que establece en su método en nada difieren de las modernas definiciones que hoy utilizamos para hablar del método científico. *“Al abordar un problema científico, dispongo primero diversos experimentos, ya que pretendo determinar el problema de acuerdo con la experiencia, mostrando luego por qué los cuerpos se ven obligados a actuar de ese modo. Ese es el método que hay que seguir en todas las investigaciones sobre los fenómenos de la Naturaleza”*. (Colectivo de autores, 1984)

La imagen de Leonardo invita a una reflexión: *¿En la era de la especialización de los conocimientos, de la informática y la tecnología más avanzada, tiene vigencia un erudito, un sabio total como él?* Fue un adelantado a su tiempo. Quiso proyectar sin restricciones sus ideas y descubrimientos, pero su osada inteligencia sobrepasó los límites de comprensión de cualquier ser humano de entonces. Sus estudios sobre máquinas voladoras anticiparon el efecto de elevación y el de propulsión, la estabilidad y el equilibrio. Las alas que esbozó se aplicaron en los primeros aeroplanos. Y su tornillo aéreo se considera antepasado teórico del helicóptero. Fue uno de los padres de la hidráulica y sus propuestas de canalización de los ríos todavía poseen un valor práctico. Y sus investigaciones sobre el cuerpo humano sentaron las bases de la anatomía comparativa. Inventó el primer prototipo de submarino del que se tiene noticia. En su faceta más conocida, la pintura, fue el primero en aplicar las leyes de la perspectiva, y creó las técnicas del claroscuro y del *sfumato*.

En cuanto a la perspectiva, Leonardo utiliza en la obra tres formas de conseguir un espacio tridimensional. Por una parte las paredes y el techo crean líneas de fuga a través de los tapices y casetones que nos conducen hacia la pared del fondo (perspectiva lineal). Por otra parte se busca una definición del espacio a través de la nitidez de los perfiles (más cuanto más cerca) que contrastan con el fondo azulado y borroso del paisaje tras las ventanas. (Perspectiva aérea). Además de lo dicho, en todo el lienzo se recurre a la alternancia rítmica de zonas claras y oscuras en profundidad que consiguen crear la impresión tridimensional.

Inventos y aplicación en la actualidad.

Hélice aérea

Aplicando una variante del principio de Arquímedes, su hélice aérea -un modelo a escala- antecede al helicóptero y a las hélices de nuestros días, ofrece un concepto científicamente exacto.

En el mismo principio se basan los modernos helicópteros.

Máquinas voladoras

Cautivado por la posibilidad de volar, Da Vinci diseñó varios dispositivos para ese fin que, aunque sin aplicación práctica inmediata, establecieron algunos principios de la aerodinámica.

Paracaídas

Para Leonardo, el hombre podría dominar el vuelo. Pero también debería estar preparado para atenuar una caída. Concibió la idea del paracaídas, e indicó claramente sus dimensiones. Finalmente inventó este paracaídas, con un diseño similar a los actuales.

Planeador

Leonardo fue quien afrontó por primera vez el problema del vuelo e inventó una especie de aeroplano sin motor que sería capaz de volar sostenido por las corrientes de aire. Su máquina de volar funcionaba como un planeador, por lo que era incapaz de mantenerse mucho tiempo en el aire.

Automóvil

Usando varios bocetos que dejó en uno de sus códigos, se ha podido construir un automóvil ideado hace más de cinco siglos por Leonardo da Vinci y capaz de recorrer varios metros.

Estudio sobre engranajes

Este estudio fue un paso importante en muchos de sus inventos. Además, ha mantenido importancia a través de

los años, teniendo muchas aplicaciones en la tecnología moderna.

Gato

Leonardo Da Vinci dedicó mucho tiempo al diseño de dispositivos en los que aplicó los principios de la polea. El mismo diseño se utiliza hoy en día en los gatos para elevar automotores. Incluso en los planos se observa que el diseño de esta herramienta casi no ha sufrido variaciones, no obstante el tiempo transcurrido.

Grúa

Grúa giratoria inventada por Leonardo. Montada sobre una plataforma de rodillos, está provista de una caja de contrapeso y de un cabestrante dotado de un freno dentado. Las grúas modernas son parecidas.

Prensa tipográfica

Fue inventada 50 años después que la de Gutenberg y para hacerla funcionar sólo se necesita la presencia de un hombre.

Ametralladora

Leonardo estudió cómo aumentar la intensidad del fuego de las armas ligeras; previó el empleo de numerosas bocas de fuego y de pequeños proyectiles o explosivos que, cargados en un solo cañón, se esparcirán después del disparo.

Cañones

Esta máquina bélica ideada por Leonardo es un cañón de bocas múltiples. Disparaba una serie, mientras se disparaba la segunda y se enfriaba la tercera, se podía recargar la primera y así sucesivamente, multiplicando dramáticamente el poder de fuego.

Tanque militar

“Carro de asalto” proyectado por Leonardo hace cuatrocientos años. Estaría provista de un revestimiento cónico, a fin de que los proyectiles resbalasen por encima. Anticipo del tanque moderno.

Embarcación

Barco con propulsión de paletas proyectado por Leonardo. Tal tipo de propulsión encontraría aplicación sólo tres siglos después con la navegación a vapor.

Draga

Una draga excavadora que se podía usar para la limpieza del fondo de los canales. Los cubos, o palas excavadoras, actuaban uno tras otro.

Este principio es idéntico al de las dragas modernas.

Sistema de irrigación

Leonardo fue el primero en llevar a la práctica el *Principio de Arquímedes*, base teórica del *tornillo sin fin*. Es el mismo mecanismo que se usa en los actuales sistemas de irrigación.

Traje de buzo

El conjunto no es muy distinto de los que utilizan en la actualidad los hombres-rana. Las aletas son parecidas a las actuales *pata de rana*, sólo que se usan en los pies en lugar de las manos. Leonardo proyectó asimismo una escafandra y un sumergible de doble casco.

Escritura especular

¿Fue una estratagema para frustrar a los copiones del renacimiento que miraban sus notas, o solo una forma de evitar las manchas de tinta de un zurdo al escribir? Sea cual sea el motivo, la mayoría de sus escritos están garabateados en modo invertido.

La ciudad ideal

Sus diseños arquitectónicos poseen un alto grado de detalle e incluso incluyen establos para caballos con tomas de ventilación para la entrada de aire fresco. Para desconcertar a los modernos milaneses, no incluyó una parcela para un campo de fútbol.

El hombre vitruviano

Da Vinci modeló su forma humana perfecta basándose en las proporciones postuladas por Vitruvius, un antiguo arquitecto romano. El bosquejo que Da Vinci realizó de este hombre con aspecto enfadado tiene razones para sonreír; ahora es considerado una de las figuras más reconocibles del mundo.

Las 10 mejores ideas de Leonardo da Vinci

10) Escritura especular

¿Fue una estratagema para frustrar a los copiones del renacimiento que miraban sus notas, o solo una forma de evitar las manchas de tinta de un zurdo al escribir? Sea cual sea el motivo, a Da Vinci seguramente le gustaba la escritura especular: la mayoría de sus escritos están garabateados en modo invertido.

9) Equipo de inmersión

La fascinación de Da Vinci por el mar espoleó muchos diseños encaminados a la exploración acuática. Su traje de buceo, estaba hecho de cuero y se conectaba a una

manga de aire fabricada con cañas y a una campana que flotaba en la superficie. Una prueba de que el artista era además un hombre práctico se aprecia al ver que el traje incluía una pequeña bolsa para que el submarinista pudiera orinar en ella.

8) Puente plegable

Siempre defensor de las retiradas rápidas, Da Vinci pensó que su puente giratorio podría emplearse en tiempo de guerra. Los ligeros, pero robustos materiales, unidos a un sistema de enrollado a base de cuerdas y poleas, permitirían a un ejército recogerlo y marcharse en un santiamén.

7) El planeador alado

La imaginación de Da Vinci era fértil en ideas relacionadas con máquinas voladoras, incluyendo varios planeadores equipados con alas batibles. Este modelo de carcasa abierta, equipado con asientos y mandos para el piloto, no incluye el diseño de un casco contra impactos.

6) El cañón de tres troneras

Siendo un pensador más que un combatiente, el poco aprecio de Da Vinci por los conflictos no le detuvo a la hora de imaginar diseños para cañones más eficientes como este. Con sus tres troneras y elevable mediante un gato, habría sido un arma temible en el campo de batalla, rápido y ligero y con una potencia de fuego extra.

5) El tornillo aéreo

Los científicos modernos están de acuerdo en que jamás se habría elevado del suelo, pero el diseño de este *helicóptero* de Da Vinci sigue siendo una de sus obras más famosas. Este curiosoartilugio estaba pensado para ser operado por un equipo de cuatro personas y podría haberse inspirado en un molinillo de juguete popular en tiempos de Leonardo.

4) La ciudad ideal

Viviendo en una Milán asolada por la peste, Da Vinci imaginó una ciudad más eficiente, a la que él estaría orgulloso de llamar hogar. Sus diseños arquitectónicos poseen un alto grado de detalle e incluso incluyen establos para caballos con tomas de ventilación para la entrada de aire fresco. Para desconcertar a los modernos milaneses, no incluyó una parcela para un campo de fútbol.

3) El vehículo autopropulsado

No es un Ferrari, pero los diseños de Da Vinci para un vehículo autopropulsado fueron revolucionarios para su época. Su *coche* de madera, se accionaba por la interacción de muelles con ruedas dentadas. Los científicos de un museo de Florencia construyeron una réplica en

2004 y descubrieron que funcionaba tal y como Da Vinci pretendía.

2) Eras geológicas

¿Placas tectónicas? ¡Ningún problema! A pesar de que la mayoría de sus contemporáneos explicaban la presencia de fósiles de moluscos en las cimas de las montañas como restos del gran diluvio universal, Da Vinci razonó de una forma distinta. Supuso (correctamente) que las montañas debieron estar una vez por debajo de la línea costera, y que posteriormente se movieron a lo largo de muchos años de elevación gradual.

1) El hombre vitruviano

Da Vinci modeló su forma humana perfecta basándose en las proporciones postuladas por Vitruvio, un antiguo arquitecto romano. El bosquejo que Da Vinci realizó de este hombre con aspecto enfadado tiene razones para sonreír; ahora es considerado una de las figuras más reconocibles del mundo.

Consejos para diseñadores web partiendo de las ideas de Leonardo da Vinci.

Sus formas de trabajo y errores también pueden ser adaptados al diseño web:

Sé curioso: Leonardo fue un curioso incansable, que no solamente se centró en la pintura si no que tocó muchas otras materias (desde botánica hasta innovación en la cocina). Debemos ser curiosos e interesarnos por diferentes materias, nos valdrá para *abrir* nuestra visión, tendremos más herramientas cuando nos pongamos a diseñar, aunque en un primer momento las materias no tengan ninguna relación aparente.

No te quedes en la superficie: Leonardo da Vinci consiguió impresionantes trabajos en pintura, por conocer las técnicas y porque era un experto en anatomía humana. Podemos hacer una analogía similar para la web, debes conocer las técnicas de diseño, el manejo de programas, pero también te ayudará mucho tener, por lo menos, unas nociones básicas de lo que es la anatomía de la web, el código.

Aprovecha el trabajo de otros: Aunque era un genio, da Vinci también se nutrió de lo que hicieron otros para obtener sus creaciones. No hablamos de copiar, si no de reutilizar y observar lo que otros ya hicieron, para no cometer fallos y mejorar lo usado si podemos. En la creación web contamos con estupendos recursos realizados por otros, desde los que podremos *partir* para conseguir nuestro objetivo. Dos ejemplos claros pueden ser los CMS o los frameworks para diferentes lenguajes.

Realiza varios esquemas antes de empezar: algo muy usado por todos los pintores, entre ellos Leonardo, era el proceso de crear varios bocetos en papel, con composiciones diferentes. En diseño es algo muy recomendable, primero haz un par o tres estructuras diferentes del sitio en papel, quédate con la que más te guste y haz un mock-up con los elementos más importantes del diseño.

Añade mejoras: En ocasiones los pintores añadían mejoras constantemente antes de dar por acabada la obra. Con la web podemos hacer lo mismo. Partiremos de algo que vamos desarrollando, pero es probable que al terminar veamos que faltan *puntos importantes*. *Añádelos*.

Cuidado con las técnicas experimentales: En el cuadro de la última cena Leonardo usó una nueva técnica experimental para mezclar la pintura. Todo parecía resultar bien, pero con el tiempo la pintura empezó a agrietarse.

CONCLUSIONES

Admiro la grandeza de sus obras de arte, reconozco la voluntad liberadora que guía las acciones de los artistas, respeto la intuición científica que hurga en la realidad material y en la capacidad para romper con las viejas ataduras. Pero, sobre todo, me identifico con el espíritu del humanismo renacentista en su tolerancia, en su sed de conocimiento, en su apertura hacia el pasado y el futuro.

Leonardo fue uno de los primeros en observar y analizar científicamente la naturaleza con ojos modernos, coincidieron con él la vocación científica y la preocupación técnica, que serán caracteres eminentes de los nuevos tiempos.

Se interesó activamente en muchas suertes de conocimientos, observando y experimentando sin descanso. Capital es su insistencia en que el origen de todo saber cierto debe buscarse en la experiencia, pero no es un mero empirista, sino que exige la interpretación racional de lo comprobado, la teoría.

Como pintor, Leonardo sobresale por ser un *maestro del claroscuro*, capaz de modelar con sutileza cualquier forma gracias a los juegos de luz y sombra, un *especialista de la composición clásica*: logra simetría, triángulo y solidez sin cansar, un *refinado colorista*, escoge cuidadosamente los colores en gamas y matices que contribuyen a la creación de una atmósfera que da unidad al cuadro, un *perfecto dibujante*: no se le escapa ningún detalle, un *cuidadoso analista de las expresiones del rostro*, en particular un maravilloso intérprete de la dulzura femenina, el *creador de la misteriosa sonrisa de la Gioconda*. Leonardo estuvo interesado en todos los aspectos del saber. Sus apuntes escritos de derecha a izquierda atesoran sus incursiones no solo en el ámbito científico sino

también en el artístico. En efecto, para Leonardo no debería haber distinción entre arte y ciencia.

El método de Leonardo siempre fue un *método científico propio* basado en el planteamiento de preguntas y la observación directa y sistemática de los hechos.

El Humanismo aporta la tradición greco- romana y el anhelo de renovación de la vida sobre las pautas de la antigüedad.

El rechazo del sistema intelectual de La Edad Media en el siglo XVII, resulta en el acogimiento de elementos positivos y se disciplinará en el Empirismo, y se insinuará, también en el Racionalismo en términos de una reserva crítica y del propósito de descubrir los reportes y las limitaciones del conocimiento. El escepticismo renacentista, fundido a veces con él, es acompañado por la demanda de nuevos métodos para el saber, que sustituyan las argumentaciones escolásticas y proporcionen conocimientos escritos y seguros.

BIBLIOGRAFÍA

Babini, J. (1969). Leonardo y los técnicos del Renacimiento. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Da Vinci, L. (2000). Anatomía. Testi di Marco Cianchi. Florencia, Italia: Giunti

Océano, S. A. (1998). Enciclopedia Autodidáctica: Tomo VII. Barcelona: Océano

Palenque, A. (1984). *Leonardo da Vinci*. La Habana: Arte y Literatura.

Palenque, A. (1989) Las Artes Plásticas en el Renacimiento. La Habana: Arte y Literatura.

Santi, B. (2000). Leonardo da Vinci. Italia: SCALA.

Serra, V. (2000). Roma: 2000 años de Historia y Arte. Florencia: Bonechi.

ANEXOS

Anexo 1. Las 10 mejores ideas de Leonardo Da Vinci.

Figura.1 *Escritura especular*

Figura. 2 Equipo de inmersión

Figura. 3 Puente plegable

Figura. 4. Planeador alado

Figura. 5 Tornillo aéreo

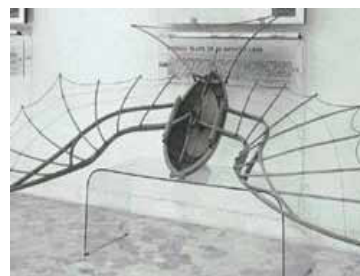

Figura. 6 Cañón de tres troneras

Figura. 7 La ciudad ideal

Figura. 8 Vehículo autopropulsado

Figura. 9 Eras geológicas

Figura. 10 El hombre vitrubiano