

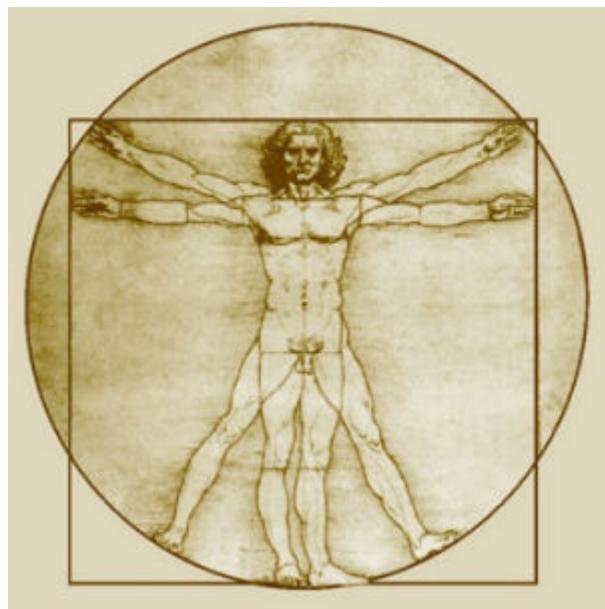

EL ARTE UNIVERSAL Y MASONERIA

"La Pintura en la evolución del Pensamiento Universal.

El Hombre de Vitruvio"

por el Q.: H.: Renato Pachano Mena
Ecuador

QQ.. HH.. he desarrollado el trazado cronológicamente de acuerdo al tema que se me a signado, el mismo que ha sido muy interesante, y me ha obligado a investigar bastante, encontrándome frecuentemente con sub temas muy apasionantes que me llevaban a la divagación en lecturas y a extraviarme del tema que me compete, lastimosamente en honor al tiempo no se los puede desarrollar minuciosamente a todos, mismos que podrían ser tratados independientemente en futuras Tenidas.

Empezare mi Traz.. con definiciones básicas sobre Arte y Arte Universal, ampliándolos con criterios propios relacionándolos con la masonería para

proseguir en el desarrollo de la plancha centrándome específicamente en el tema “La pintura en la evolución del Pensamiento Universal. El Hombre de Vitruvio” y terminando el mismo con breves conclusiones.

Arte.-

De acuerdo a la enciclopedia Wikipedia “El **arte** es cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con finalidad estética o comunicativa, a través del que expresa ideas, emociones o, en general, una visión del mundo, mediante diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. El arte es un componente de la cultura, reflejando en su concepción los sustratos económicos y sociales, y la transmisión de ideas y valores, inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo. Se suele considerar que con la aparición del *Homo sapiens* el arte tuvo en principio una función ritual, mágica o religiosa, pero esa función cambió con la evolución del ser humano, adquiriendo un componente estético y una función social, pedagógica, mercantil o simplemente ornamental.” Definición que sintetiza en algo lo expresado por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que entre otras define Arte como:

Arte del Latín *Ars, artis.-*

1. amb. Virtud, disposición y habilidad para hacer algo.
2. amb. Manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.
3. amb. Conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer bien algo.

El Arte abstracto es la Modalidad artística que transcribe lo expresado acentuando los aspectos formales, estructurales o cromáticos, sin atender a la imitación material.

Arte bella o bellas artes.- Cada una de las que tienen por objeto expresar la belleza, y especialmente la pintura, la escultura, la arquitectura y la música. U. m. en pl. *Academia de Bellas Artes*.

Arte popular.- El cultivado por artistas, con frecuencia anónimos, y fundado en la tradición.

El Arte es el acto o la facultad mediante la cual el hombre imita o expresa y crea copiando o fantaseando, aquello que es material o inmaterial, haciendo uso de la materia, la imagen, el sonido, la expresión corporal, etc., o, simplemente, incitando la imaginación de los demás. Un **arte** es una expresión de la actividad humana mediante la cual se manifiesta una visión personal sobre lo real o imaginado.

Buscar la verdad detrás de las apariencias!, ¿puede haber una finalidad más elevada y atractiva? El arte se transforma así en la prolongación de la acción, ya que no trata de imitar o reproducir, sino que traduce una realidad *metasensible* para poner lo espiritual en la experiencia cotidiana.

Teorías sobre la función del arte

- **El arte como enseñanza moral:** La concepción moralista se basa en el que el arte ha de estar al servicio de la moralidad, y se llega a considerar incluso que debe ser rechazada toda arte que no promueva valores morales que se consideren aceptables. El moralismo en el arte se remonta a Platón (siglo IV a.C), para quien las tres ideas fundamentales a las que debe aspirar el ser humano son las de Belleza, Bondad y Justicia, habiendo entre ellas una íntima relación. Aristóteles de Estagira desarrolló este concepto, defendiendo que el arte debía presentar al hombre y al mundo "como podría ser y *debería ser*". Esta forma de pensamiento fue apoyada filosóficamente en el siglo XX por el objetivismo (ver Realismo romántico). En la actualidad sigue viva la polémica sobre los efectos morales del arte y sobre la legitimidad o no de censurar el arte basándose en criterios morales y no estéticos.
- **El arte por el arte:** El arte como pura manifestación de la belleza por sí misma. El arte tiene su sentido y finalidad en sí misma. Según esta teoría, el artista es alguien dotado de unas extraordinarias cualidades creativas y su principal obligación es perfeccionar su obra. Esta teoría fue defendida por algunos románticos alemanes de siglo XIX.
- **El arte como fuerza social:** El artista tiene una gran responsabilidad social y ha de estar "comprometido" con su tiempo.
- **El arte como destino de comunicación:** La obra de arte es el medio del que se vale el artista para transmitir sentimientos y emociones al espectador, y tiene como fundamento la capacidad que poseen las personas para experimentar como propios los sentimientos ajenos. Así, por ejemplo, nos compadecemos del dolor de alguien que ha sufrido una desgracia, y una obra de arte puede rememorarnos dicho duelo.
- **El arte como constructo cultural:** Mirando con mayor perspectiva las apasionadas declaraciones post-románticas y modernas sobre la naturaleza del arte, algunos pensadores se han alejado de la consideración del arte como parte consustancial del espíritu humano y la han interpretado como una invención cultural. Quizás el representante más conocido de estas tendencias sea George Dickie, con su "teoría institucional del arte". También destaca Larry Shiner con su libro *La invención del arte*.

El arte es una de las formas indispensables por medio de la cual los seres humanos se orientan en el mundo y llegan a comprender su carácter esencial. El esfuerzo artístico humaniza, sensibiliza y hace a los humanos más flexibles. Profundiza nuestro entendimiento de la personalidad humana en todas sus complejidades, peculiaridades y belleza.

ARTE UNIVERSAL.-

No profundizo en este tema debido a que en trazados anteriores ya se lo ha expuesto de una manera muy clara y precisa.

Sin embargo considero que todas las expresiones artísticas se convierten en Arte Universal porque en aquellas obras se conmemoran los recuerdos, las costumbres y la existencia misma del ser humano.

Todas las obras de arte en algún momento dejan de ser de propiedad de su autor y pasan a ser de propiedad de la colectividad, de los pueblos, de las naciones, pasan a ser universales, las personas, los pueblos, las naciones los toman y adoptan como propias y así constituyen el reflejo propio de los pueblos, de sus costumbres y de sus tradiciones, siendo el instintivo natural de sus formas de vida.

Universales como la masonería misma donde todos nos acogemos y reconocemos como tales sin importar credos, tendencias políticas, distinción de razas, zonas geográficas, etc.

LA PINTURA EN LA EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO

EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO.-

Mientras los animales inferiores están en el mundo, el hombre trata de entenderlo, y, haciendo uso de su inteligencia, intenta posesionarse de él para hacerlo más confortable. Es por esto que en el transcurso de la historia del pensamiento humano tanto en oriente como en occidente se ha construido un camino que ha llevado a la humanidad a encontrarse progresivamente con la verdad y confortarse con ella, el hombre ha utilizado muchas formas y métodos para entender el mundo a su manera.

Los griegos fueron los que empezaron a alejarse del antropocentrismo y del individualismo de la civilización antigua, de esta manera también se comenzó a dejar de lado el pensamiento mágico y la explicación del Universo a partir de los mitos. El "amor a la sabiduría", es decir la filosofía, cobró importancia, y la comprensión del mundo a partir del raciocinio abrió una nueva etapa del pensamiento griego.

Heráclito y Parménides estudiaron la naturaleza; Sócrates estudió al hombre; y Aristóteles y Platón estudiaron las formas del conocimiento; ambos filósofos han influido durante siglos en la evolución del pensamiento universal.

(Ponernos a desarrollar la evolución del pensamiento constituiría un trabajo completo, por lo que no ha sido profundizado en este trazado, sino más bien solo doy algunos rasgos generales)

Durante el Gótico se va a producir una evolución del pensamiento, el hombre deja de obsesionarse sólo por Dios y descubre al hombre y a la naturaleza que le rodea, el arte vuelve a la naturaleza, se hace “naturalista”.

En la Baja Edad Media se redescubre al hombre, se produce el despertar del “humanismo”, en pintura esto va a afectar a las figuras, que ahora se parecen y se comportan como verdaderos seres humanos, se inclinan y giran, sonríen, se lamentan, conversan, se comunican entre ellas.

Importante en el triunfo del humanismo y el naturalismo fue la vuelta a la filosofía aristotélica, gracias a la obra de Santo Tomás de Aquino. Importante también, en relación con el evidente amor a la naturaleza de la pintura gótica, es mencionar la figura de San Francisco de Asís y el pensamiento franciscano. Cronológicamente el Gótico, nacido en Francia, desde donde se extiende al resto de Europa, se desarrolla desde finales del siglo XII hasta el siglo XV.

Los precedentes de la pintura gótica hay que buscarlos en la pintura románica occidental, frescos, frontales de altar e iluminación de libros sobre todo, y principalmente en la pintura y mosaicos bizantinos, muy especialmente sus iconos.

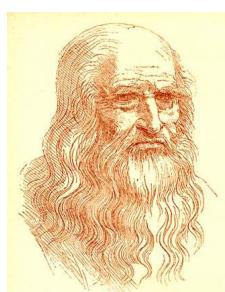
El dibujo tiene una gran importancia: delimita formas, marca modelados, crea ritmos compositivos, etc.

El interés por la perspectiva también evoluciona, apareciendo la preocupación por el espacio pictórico a partir del siglo XIV, con los pintores italianos y el gótico internacional, pero serán sus primeros grandes maestros, en el XV, los pintores del primer Renacimiento italiano y los primitivos flamencos.

La composición se basa en el eje de simetría, con los elementos orientados hacia el centro teórico del cuadro.

El Hombre de Vitruvio.-

Para hablar sobre la obra “El Hombre de Vitruvio” es importante primero conocer sobre su autor.

Leonardo di Ser Piero da Vinci.- Nacido en Anchiano, Italia el 15 de abril de 1452, fallece en Castillo de Clos-Lucé, Francia, 2 de mayo de 1519) Fue un arquitecto, escultor, pintor, inventor, músico, ingeniero y el hombre del Renacimiento por excelencia. Humanista de primera línea, está ampliamente considerado como uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y quizá la persona con más variados talentos de la historia. Poco se sabe de sus primeros años, que han sido tema de conjeturas históricas, Leonardo más tarde sólo hablaría de dos incidentes de su infancia. Uno de ellos, que él consideraba como una profecía, fue que un halcón bajó del cielo y sobrevoló su cuna, con las plumas de la cola rozándole el rostro. Desde niño mostró aptitudes para las artes plásticas, principalmente el dibujo, así como la geometría, la mecánica y la música. Poseía una gran capacidad de observación lo que le valió no sólo a su obra artística sino también a otros temas que estudió como la física (principalmente la mecánica), la música o el naturalismo (ahora biología), un gran realismo y una naturalidad sobresaliente. Sus primeros bocetos eran de tal calidad que tan pronto como su padre los mostró al pintor Andrea del Verrocchio, éste tomó al joven de catorce años como aprendiz en su taller, ya frecuentado por futuros artistas de la talla de Botticelli, Ghirlandaio, Perugino y Lorenzo di Credi; no obstante, el ingreso de Leonardo en el taller de Verrocchio fue posterior, siendo aprendiz en ese taller en 1469 ó 1470, como un aprendiz de catorce años, Leonardo habría sido enseñado en todas las innumerables habilidades que se empleaban en un taller tradicional.

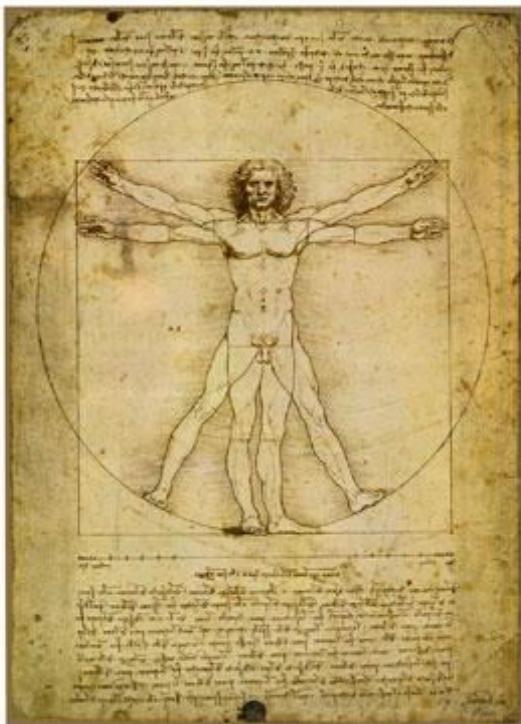
Aunque muchos artesanos se especializaban en tareas tales como la realización de marcos, el dorado o los baños de bronce, Leonardo habría estado expuesto a un amplio conjunto de habilidades técnicas y habría tenido la oportunidad de aprender a hacer proyectos, química, metalurgia, trabajo en metales, enyesado, trabajo en cuero, mecánica y carpintería, así como las habilidades artísticas evidentes del dibujo, la pintura, la escultura y el modelado.

Más allá de la amistad, Leonardo fue reservado respecto a su vida privada. Afirmaba también tener una falta de interés en las relaciones físicas involucradas en la procreación humana: referente a esto dijo "el acto de la procreación y todo lo que está relacionado con ella es tan desgradable que los seres humanos se extinguirían pronto si no existieran los rostros hermosos y las disposiciones sensuales".

Parece que no tuvo relaciones íntimas con las mujeres más allá de su amistad con Isabel de Este. Sus relaciones más cercanas fueron sus discípulos Salai y Melzi, habiendo escrito Melzi que los sentimientos de Leonardo hacia él eran amorosos y apasionados. Desde el siglo XVI se ha interpretado que estas relaciones eran de naturaleza homoerótica y desde esa fecha se ha escrito mucho sobre este aspecto (su posible homosexualidad) de la vida de Leonardo. Cabe señalar que la experiencia traumática sufrida en su juventud -

el haber sido encarcelado durante dos meses acusado de sodomía- pudo haberlo llevado a ser muy cauteloso con cualquier expresión sincera o indiscreta de su sexualidad.

Aunque este comentario ha sido interpretado, por Freud y otros, como representativo de desprecio por el contacto íntimo, puede simplemente representar la clara conciencia de Leonardo sobre la función del cuerpo humano, la reproducción y la enfermedad, que aprendió a través de sus autopsias.

A lo largo de su vida, Leonardo se mantuvo como vegetariano por razones

éticas referentes, al parecer, al respeto a la vida de los animales. El florentino Andila Corsali, que había viajado a la India, dijo «Los habitantes de este país, como nuestro Leonardo, no permiten que se haga daño a ninguna criatura viviente»

*** De acuerdo a los Dossiers Secrets enunciados en el libro “El Enigma Sagrado”, Leonardo da Vinci fue el 12avo Gran Maestre del Priorato de Sion entre 1510 y 1519, institución que se le ha vinculado con la Masonería.

La vida y obra completa de Leonardo Da Vinci es muy extensa y la misma se la puede consultar en Wikipedia.

EL HOMBRE DE VITRUVIO.-

El Hombre de Vitruvio es un famoso dibujo acompañado de notas anatómicas de Leonardo da Vinci realizado alrededor del año 1492. Representa una figura masculina desnuda en dos posiciones sobreimpresas de brazos y piernas e inscrita en un círculo y un cuadrado. Se trata de un estudio de las proporciones

del cuerpo humano, realizado a partir de los textos de arquitectura de Vitruvio, arquitecto de la antigua Roma, del cual el dibujo toma su nombre.

También se conoce como el Canon de las proporciones humanas.

El dibujo está realizado en lápiz y tinta y mide 34,4 x 25,5 cm.

El cuadrado está centrado en los genitales, y el círculo en el ombligo. La relación entre el lado del cuadrado y el radio del círculo es la razón áurea (Se trata de un número algebraico que posee muchas propiedades interesantes y que fue descubierto en la antigüedad, no como “unidad” sino como relación o proporción entre segmentos de rectas. Esta proporción se encuentra tanto en algunas figuras geométricas como en la naturaleza.

Para Vitruvio el cuerpo humano está dividido en dos mitades por los órganos sexuales, mientras que el ombligo determina la sección áurea (Una sección áurea es una división en dos de un segmento según proporciones dadas por el número áureo.). En el recién nacido, el ombligo ocupa una posición media y con el crecimiento *migra* hasta su posición definitiva en el adulto.

El dibujo también es a menudo considerado como un símbolo de la simetría básica del cuerpo humano y, por extensión, del universo en su conjunto.

Examinando el dibujo puede notarse que la combinación de las posiciones de los brazos y piernas crea realmente dieciséis (16) posiciones distintas. La posición con los brazos en cruz y los pies juntos se ve inscrita en el cuadrado sobreimpreso. Por otra parte, la posición superior de los brazos y las dos de las piernas se ve inscrita en el círculo sobreimpreso. Esto ilustra el principio de que en el cambio entre las dos posiciones, el centro aparente de la figura parece moverse, pero en realidad el ombligo de la figura, que es el centro de gravedad verdadero, permanece inmóvil.

CONCLUSIONES:

De acuerdo a las definiciones dadas de Arte puedo decir sin duda que la Masonería o el ser Masón es un Arte en cuanto a que los Masones tenemos la virtud, disposición y habilidad para transformar la piedra en bruto, para construir

artísticamente nuestro templo interior y manifestarlo a la humanidad de diferentes maneras, procurando siempre el desarrollo personal y colectivo utilizando preceptos y reglas necesarias en pos del bien y del bien estar personal y colectivo; el arte por el arte mismo, el bien por el bien mismo. Tomás de Aquino define al arte como el recto ordenamiento de la razón.

Leonardo Da Vinci tenía un perfecto conocimiento y dominio de las artes liberales, en especial del Quadrivium cuando dibujó el Hombre del Vitruvio ya que en dicha obra combina las disciplinas de la aritmética que enseña a hacer números, la geometría que enseña a calcular, la astronomía a cultivar el estudio de los astros y de alguna manera la música que enseña a producir notas.

Una de las características de la simbología es que la podemos interpretar de varias formas, según el punto de vista del observador. Yo interpreto El Hombre de Vitruvio como el perfecto equilibrio que tiene el ser humano con el universo, el perfecto equilibrio de las formas, de las medidas, de los límites.

La idea de equilibrio forma parte de las grandes corrientes de la filosofía y de la mística, de la alquimia medieval y de la ciencia moderna. La iniciación masónica no es ajena a este concepto que forma parte de la Tradición que viene desde las Tablas de Esmeralda y de las concepciones de las comunidades pitagóricas.

Por ser el punto de equilibrio el Centro tiende a permanecer estable, equilibrado e inmutable, representando realidades tanto internas como externas, macrocósmicas y microcósmicas a la vez. Así, y en virtud de su universalidad, el simbolismo del Centro es de vasta profusión y aparece necesariamente en las alegorías iniciáticas de todas las épocas y culturas.

Equilibrio que en Masonería está representada por la regla que es el símbolo de la perfección como instrumento de medida y emblema simbólico de la línea recta. Representa el empleo ordenado y disciplinado de la visión interior guiada por el discernimiento, ella es sinónimo de rectitud, orden y la guía que debe regir nuestra vida masónica como expresión práctica y constante del obrar con rectitud, el equilibrio en el conducir diario de nuestra existencia y la justicia de la relación con los demás.

La regla simboliza: moderación, templanza, es finalmente el orden y concierto invariable de la justa medida que guardan todas las cosas naturales.

Con escuadra y compás se compone la "cuadratura" del "círculo", símbolo del equilibrio perfecto de los elementos geométricos, y por extensión del cosmos y del propio hombre.

Todo en el Universo tiene un perfecto equilibrio, unas perfectas formas, el ser Humano debe mantener un equilibrio racional en todos los actos.

Queridos HH.: para concluir, veamos más allá de los símbolos y de su interpretación, veamos la forma de ponerlos en práctica día a día en todos

nuestros actos y démosles la interpretación que mejor convenga para el noble propósito de mejorar y de construir nuestra vida y nuestro templo interior en bien de la humanidad.

Gracias QQ..HH.. por su atención y por ayudarme a ser un mejor hombre, un mejor ser humano, un mejor aprendiz y así algún día poder convertirme en un Maestro.

Es mi palabra V..M.. y QQ..HH..

Renato Pachano Mena M..M..
Ecuador

BIBLIOGRAFIA

- Wikipedia, la enciclopedia libre.
- DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Vigésima segunda edición.
- El Enigma Sagrado, M. Baigent, R. Leigh y H. Lincoln.- Ediciones Martínez Roca S.A. Barcelona
- Recopilación sobre Artes Liberales por Renato Pachano Mena C..M.. R..L..S.. Eloy Alfaro N°24, II-14-2007
- Filosofía Griega, www.masalto.com/
- El Arte Gótico, www.almez.pntic.mec.es
- El simbolismo del centro del universo o la esencia del equilibrio desde varios puntos de vista, www.hermandadblanca.org
- INTERPRETACION SIMBOLICA SOBRE LAS HERRAMIENTAS DEL APRENDIZ MASON, www.arcalucis.netfirms.com

