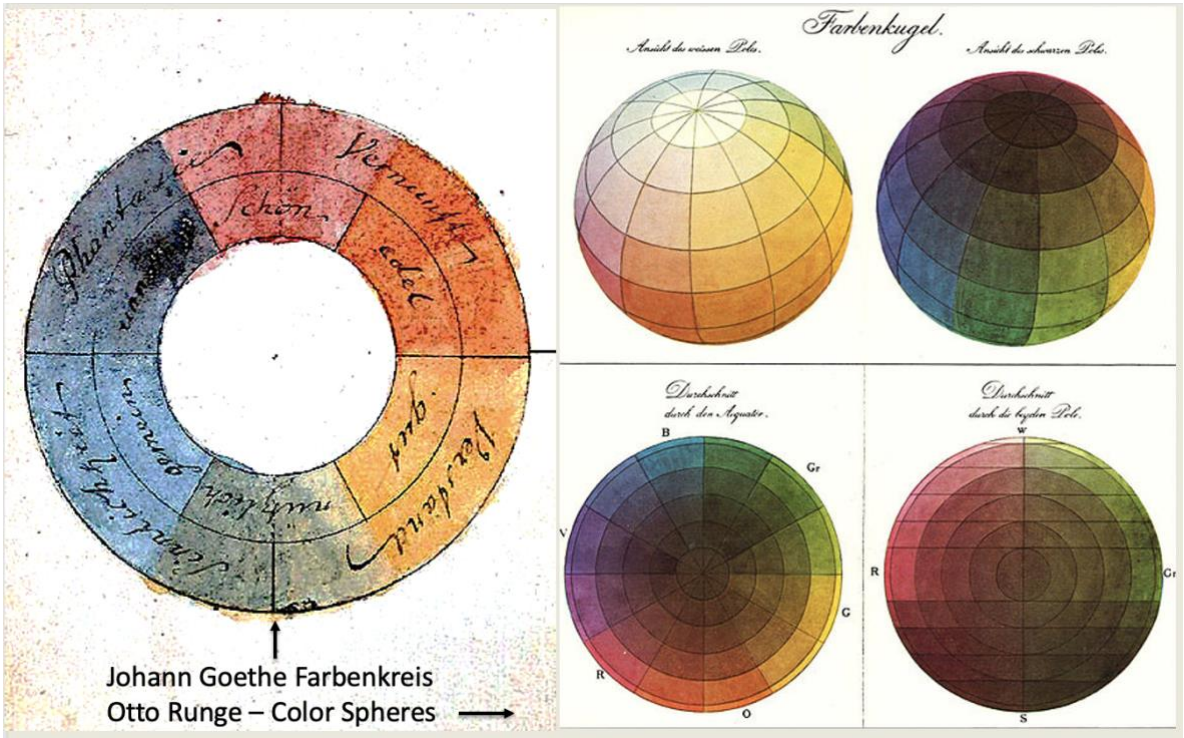
EL SIGNIFICADO MÁS PROFUNDO DE LA ASTROLOGÍA REPRESENTADO EN EL ARTE

Por Úrsula Stockder

El lenguaje alquímico expresado a través de una pintura y una carta astral tienen mucho más en común de lo que reconocemos a primera vista. Ambos comparten una variedad de símbolos, mensajes ocultos y colores vibrantes llenos de un significado que no se puede explicar de manera lineal.

Johann Wolfgang Goethe fue un escritor y poeta alemán, contemporáneo de Isaac Newton, uno de los primeros que exploró sistemáticamente el color, cómo se percibían los colores y cómo interactúan entre ellos. Goethe no estaba de acuerdo con la teoría de Newton, ya que su teoría se inclinaba más hacia el arte y la filosofía que hacia la ciencia. Argumentó que el color estaba formado por la percepción, así como por elementos de luz y oscuridad, y refutó la idea de Newton de que el color estaba determinado únicamente por la luz y el espectro de colores.



Goethe creó su rueda cromática y exploró el impacto de los colores en las emociones. En realidad, buscaba una teoría psicológica de los colores y no una fisiológica. No veía la oscuridad como una ausencia de luz, sino más bien como un polo de una interacción con la luz. Para el, el color es el resultado de la interacción de la luz y la sombra. "El

amarillo es una luz que ha sido amortiguada por la oscuridad. El azul es un debilitamiento oscurecido por la luz".

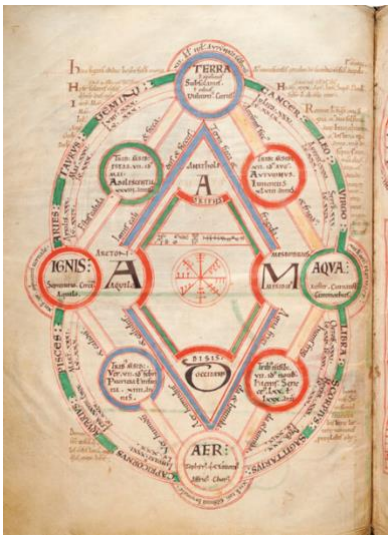
Goethe asoció su rueda cromática a un simbolismo alegórico, simbólico y místico, estableciendo una especie de psicología del color y, en un boceto aún más temprano, Goethe asigna cualidades sensuales y de carácter a los colores, como buenos, poderosos y suaves. Newton, en su Óptica de 1704, diseña un orden simétrico, propone un círculo de colores, que corta debidamente en rebanadas de pastel desiguales para representar sus siete colores prismáticos de acuerdo con escalas musicales.

Los artistas y astrólogos tienden a pensar en el color, la luz y los símbolos como circulares o concéntricos en estructura y forma, basados en un orden circular. También pueden resaltar la estrecha conexión entre la visión del color y el ojo humano, expresando nociones de completitud y perfección.

Rudolph Steiner, 1897 dio la analogía fluida de su teoría:

"La ciencia natural moderna ve la oscuridad como la nada completa. De acuerdo con este punto de vista, la luz, que fluye hacia un espacio oscuro, no tiene resistencia a la oscuridad para vencer. Goethe visualiza que la luz y la oscuridad se relacionan entre sí como el polo norte y el polo sur de un imán. La oscuridad puede debilitar la luz en su poder de trabajo. Por el contrario, la luz puede limitar la energía de la oscuridad. En ambos casos surge el color".

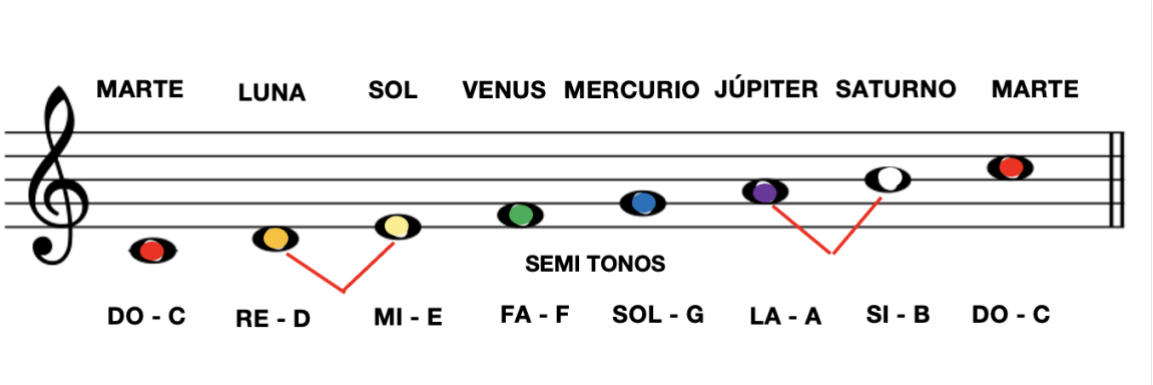
Wassily Kandinsky, cuyo trabajo sobre el elemento espiritual en el arte y las tres tareas del artista fue muy influenciado por la teoría del color de Goethe, escribió: "armonizar el todo es la tarea del arte". La astrología resuena con todo un espectro de diferentes tipos de vibraciones: color, sonido, interpretaciones numéricas, visuales, simbólicas y alegóricas. La astrología es una herramienta que nos ayuda a relacionarnos con nosotros mismos, que da orden a nuestra mente y que nos ayuda a entender el lenguaje simbólico del universo expresado a través de todo tipo de vibraciones.



En su Manual llamado "Los Misterios del Universo", Byrthferth (c. 970 – c. 1020), un monje anglosajón que vivió en la Abadía de Ramsey fue uno de los primeros que relacionó los colores con los 4 humores griegos, las estaciones del año y los signos astrológicos.

El arte y la astrología tienen una relación muy estrecha; Cada signo tiene un color o una nota musical que resuena con su energía, lo mismo que una rueda cromática de colores o una escala musical. El color debe entenderse en un sentido global y no analítico, y la música armoniza el ritmo y la armonía.

La escala de colores definida por Isaac Newton



Durante el "Renacimiento", el arte, la alquimia y todas las ideas de belleza de la cultura griega y romana regresaron, al igual que la divinidad retratada en el arte de sus dioses.

La mitología griega es la más conocida de todas las mitologías, la que está más cerca de la mente occidental, pero ¿qué buscaba en particular el período del Renacimiento?

Aunque Platón habla de la seducción de los sentidos y de la oratoria cuando se refiere al arte, la práctica de las bellas artes en la antigua Grecia se limitaba al artista profesional. A los artistas se les llamaba "Demiurgo", un término que significaba personas cuyas obras promovían lo bello, lo bueno y lo útil entre la gente.

Los astrólogos tuvieron una gran influencia durante el Renacimiento; Cada color estaba relacionado con un planeta diferente y el día de la semana. El color y la astrología tuvieron tal influencia durante esa época, que las personas solían vestirse de acuerdo con la energía de diferentes colores relacionados con cada planeta y días de la semana; Por ejemplo, el negro era uno de los colores más populares, que significaba melancolía.

Girolamo Cardano, nacido el 24 de septiembre de 1501, fue uno de los matemáticos, astrólogos, astrónomos y filósofos italianos más influyentes del Renacimiento de su tiempo. Escribió más de 200 obras sobre ciencia e hizo una tabla relacionando colores, sabores y planetas.

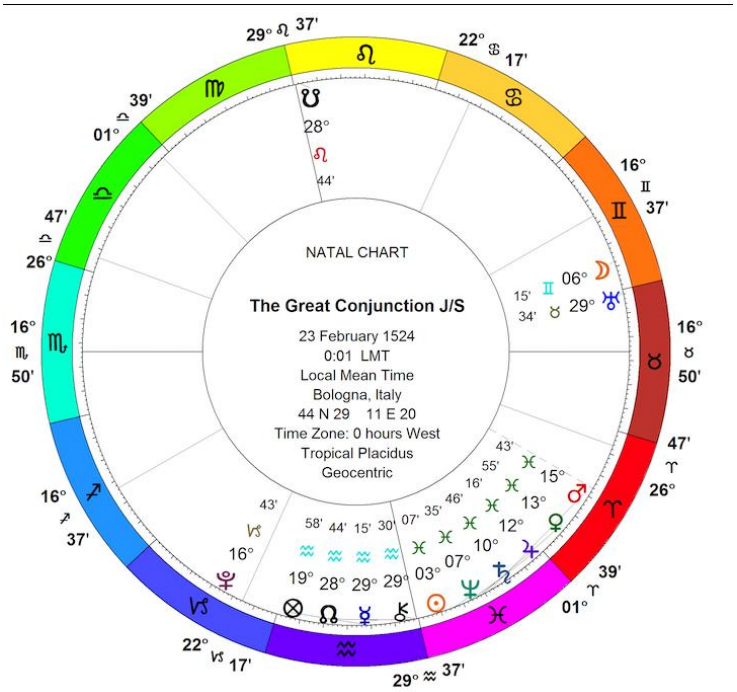
BLANCO	DULCE	VENUS
AMARILLO	FUERTE	JÚPITER
ROJO	ÁCIDO	LUNA
VIOLETA	AMARGO	MERCURIO
VERDE	PICANTE	SOL
AZUL	SALADO	MARTE
NEGRO	AMARGO	SATURNO

Pero no sólo en Italia los pintores fueron muy influenciados por la astrología. El historiador Bartolomeo Fazio escribió una de las primeras descripciones que conocemos sobre el arte de Jan van Eyck. Afirmó que este reconocido pintor no era un analfabeto y que cuando pintó su famoso cuadro sobre las "Bodas Arnolfini", fue muy influenciado por los libros sobre la teoría de Leonardo Da Vinci sobre la luz, el color y su relación con el Sol, la Luna y los Planetas.

La iconografía es una de las muchas disciplinas que tienen una estrecha relación con la mitología y es aquella rama de la historia del arte que se ocupa de la temática o significado de las obras de arte, tal y como la describe Erwin Panofsky en su "Iconografía ***e iconología"*** y del estudio del **arte renacentista.** Sin embargo, llegó a la conclusión de que hacer una interpretación iconográfica no era suficiente y desarrolló una interpretación iconológica que requería algo más que familiaridad con temas específicos o con conceptos transmitidos a través de fuentes literarias. Propuso un método sistemático en el que la parte formal o técnica en las pinturas no era tan importante como el significado transmitido a través de las alegorías y los mensajes ocultos y el simbolismo retratado a través del arte.

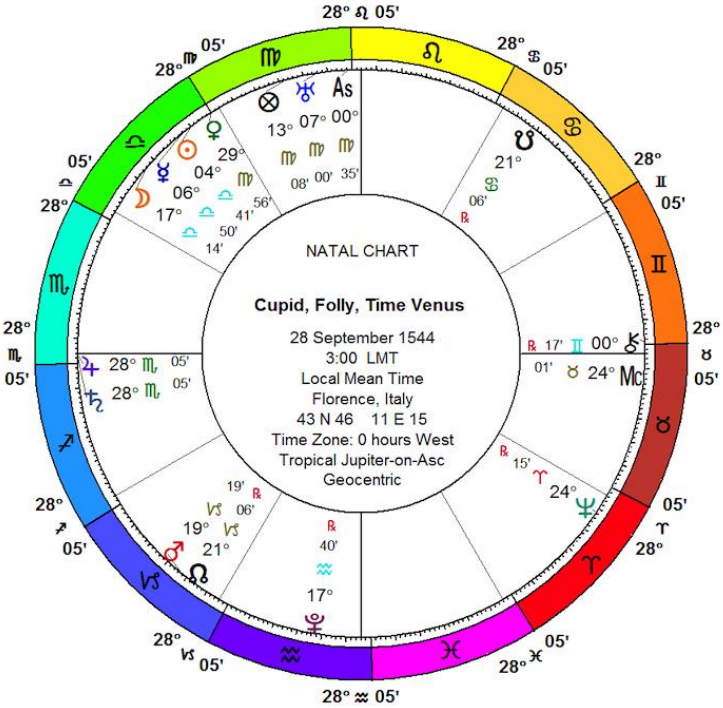
La iconología se refiere a la interpretación hermética de las imágenes y la mitología a la interpretación hermética de los textos y aquí es donde la influencia del astrólogo jugó un gran papel durante esta época.

A los que eran capaces de leer las estrellas y los fenómenos celestes se les concedía un gran estatus y poder, y los astrónomos desempeñaban un papel fundamental en las cortes, grandes y pequeñas, de toda Italia. Esta era una época, por supuesto, en la que muchos todavía creían en predicciones y prácticas adivinatorias. **Una alineación excepcional de los planetas como la que ocurrió en 1504,** la aparición de cometas y otros eventos celestes inusuales fueron vistos con preocupación. La imagen de un astrónomo sosteniendo hojas de cálculo e instrumentos de medición se repite con frecuencia en la pintura de principios del siglo XVI, especialmente en Italia y Alemania.

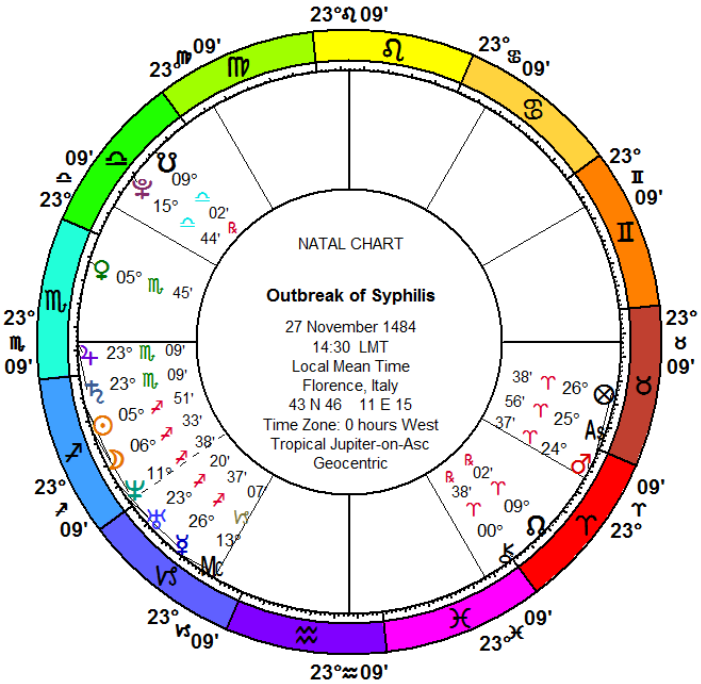


El sentido de la anticipación identifica a los tres astrónomos como los Reyes Magos, en esta pintura de Giorgione llamada “Los Tres Filósofos”, testigos de la primera aparición de las estrellas y versados en la interpretación de los movimientos de los cuerpos celestes, como lo confirman las cartas e instrumentos sostenidos por dos de los hombres.

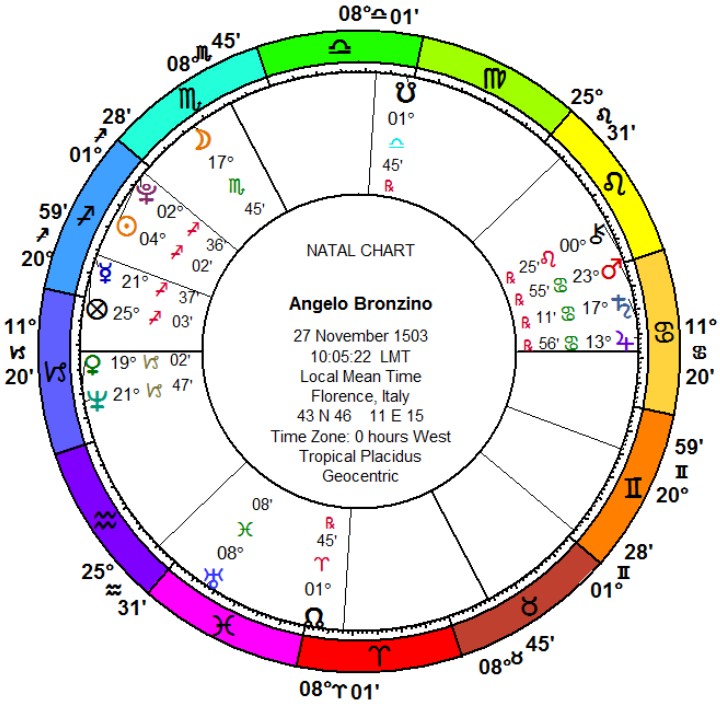
Aunque la mayoría de estas pinturas de temática mitológica griega se inspiraron en los textos de Ovidio, el significado también podría ser al revés, donde una pintura inspiró un texto o una interpretación, como sucedió con la pintura **de Bronzino de Angelo "Venus, Cupido, Locura y Tiempo" pintada entre 1540 y 1546.**



Bronzino fue el pintor de Cosimo De Medici que estuvo muy influenciado por el astrólogo Bartolomeo de la Rocca, también conocido como Cocles, que nació el 19 de marzo de 1467 y murió el 9 de septiembre de 1504). En la Anastasis de Della Rocca (1484) mencionó el control astrológico de Escorpio sobre los genitales, basando sus predicciones para futuros brotes de sífilis en conjunciones planetarias similares. Della Rocca también presentó la lista habitual de características físicas y mentales negativas asignadas al nativo de Escorpio, como el fraude y la hipocresía.



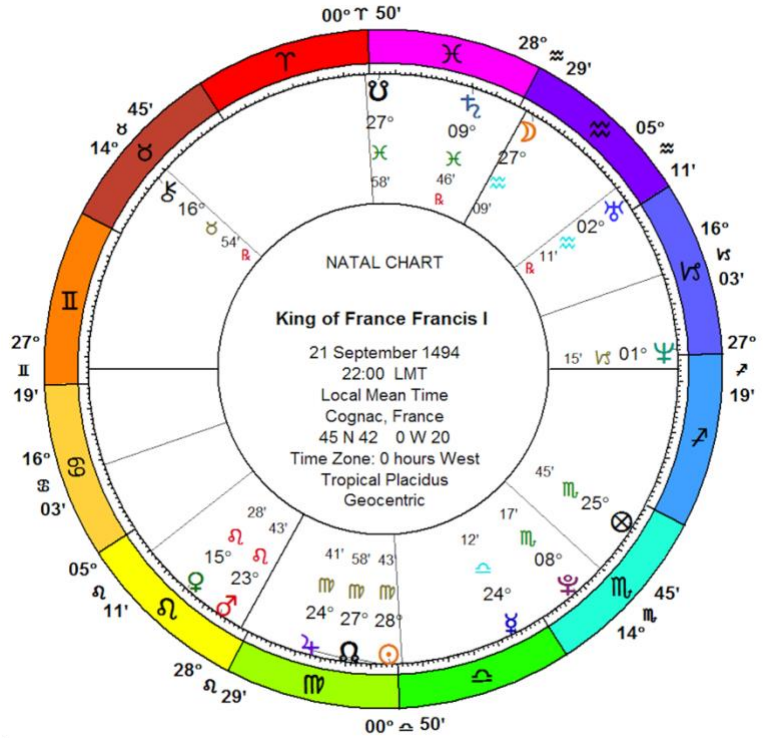
Bronzino nació con la conjunción Júpiter/Saturno en el signo de Cáncer y terminó su Venus, Cupido y Locura durante la misma conjunción en el signo de Escorpio refiriéndose precisamente al brote de Sífilis retratado en la mujer enferma desdentada con la piel de color verdoso de la esquina inferior izquierda y las máscaras que representan la hipocresía en la esquina inferior derecha.



(Notas de la fuente Astrodienst: Fagan cita a la biógrafa Albertina Furno "La Vita E Le Rime Di Angiolo Bronzino", "nacida 12 horas después de la puesta del sol del 16 de noviembre de 1503 OS. " Según el calendario florentino, el día del 16 de noviembre comenzaba al atardecer, por lo tanto, 12 horas después del atardecer del 16 es el 17 de noviembre según los cálculos modernos, OS, más 10 días para convertir a NS. Blackwell calcula 12 horas después de la puesta del sol como 4:23 AM LMT)

Tan pronto como Bronzino terminó la pintura "Venus, Cupido, Locura y Tiempo" de singular belleza y ambiente oscuro, fue enviada al rey Francisco I **en Francia,** gran coleccionista de arte y amante, especialmente del Renacimiento italiano, un regalo **de Cosimo Gran Duque de Toscana**.

Luisa de Saboya, madre del rey Francisco I, creía profundamente en la influencia de los astros y gracias a su diario tenemos la hora exacta del nacimiento de su hijo.



Cosimo estaba casado con Eleonora, pero tenía varias amantes e hijos fuera del matrimonio. Una de ellas fue Bia, la niña representada en este cuadro. En ese momento, Francia estaba tratando de apoderarse de Florencia (por última vez) y los italianos no estaban contentos con eso. Los franceses tenían un gusto excéntrico y una actitud liberal hacia el amor, por lo que Cosimo De Medici decidió enviarles este cuadro de Bronzino con un mensaje oculto, un rompecabezas para averiguar el verdadero significado de lo que se quería decir con palabras. Fue una prueba para el intelecto de los reyes franceses.

Manzana: Expresa el amor, el matrimonio y el noviazgo, la discordia).
Tiara: Los tres niveles son símbolos de la Trinidad o los tres estamentos de la Iglesia: Roma, Cristiandad, Soberanía Espiritual, y las prerrogativas son enseñar, gobernar, santificar.
Flecha: Flechas de Cupido, una con una punta dorada afilada (amor) y la otra con una punta de estaño (falta de amor).
Perla: resalta diferentes temas, pueden simbolizar la sabiduría pero también el materialismo.
Hojas de laurel: se decía que comunicaba el espíritu de profecía y

Si analizamos los diferentes elementos de esta pintura según los símbolos utilizados durante el Renacimiento, tenemos estas diferentes interpretaciones:

MANZANA: En Grecia tirar una manzana es una señal para expresar amor, o para hacer una oferta de matrimonio. La manzana se considera como un regalo de amor. En muchas pinturas podemos ver a la diosa de la belleza y el amor representada con la manzana de oro, aunque la conexión de la diosa con las frutas apunta también al nombre de culto bajo el cual se adoraba a Afrodita Urania en Atenas. Para los griegos la manzana era y es utilizada en el cortejo.

TIARA: Tocado de un Papa. Los tres niveles son símbolos de la Trinidad o de los tres estamentos de la Iglesia: Roma, la Cristiandad, la Soberanía Espiritual y las tres prerrogativas o mandatos de la Iglesia: enseñar, gobernar y santificar. Tiene una larga historia, pero se conoció por primera vez en su forma actual en 1315. En el arte, la tiara es un atributo de San Gregorio Magno y San Silvestre.

FLECHA: Cupido lleva dos tipos de flechas, una con una punta dorada afilada y la otra con una punta roma de plomo. Una persona herida por la flecha dorada está llena de un deseo incontrolable, pero la que es golpeada por el plomo siente aversión y solo desea huir.

MÁSCARA: Es un objeto que normalmente se usa en la cara, generalmente para protección, disfraz, actuación o entretenimiento. Las máscaras se han utilizado desde la antigüedad tanto con fines ceremoniales como prácticos.

PERLA: La perla es un símbolo complicado que resalta diferentes temas, pueden simbolizar la sabiduría adquirida a través de la experiencia. Pero también indican materialismo porque atraen riquezas. La perla es la gema más antigua que se conoce, y durante muchos siglos fue considerada la más valiosa. A diferencia de las gemas, la perla es materia orgánica derivada de un ser vivo: ostras y moluscos.

Hay muchos folclores y tradiciones sobre la perla. De hecho, tanta historia acompaña a esta piedra que cinco meses la reclaman como piedra de nacimiento: febrero, abril, junio tradicional, julio y noviembre.

La perla es una piedra astral para los signos de Géminis y Cáncer, y los astrólogos la relacionan con la Luna. Se decía en algunas culturas primitivas que la perla nacía cuando una sola gota de lluvia caía del cielo y se convertía en el corazón de la ostra. Las perlas han sido llamadas las lágrimas de la luna". Algunos creen que las perlas se formaron por el paso de los ángeles a través de las nubes del cielo.

HOJAS DE LAUREL: Se decía que el laurel comunicaba el espíritu de profecía y poesía. Las hojas de laurel se colocaban comúnmente debajo de las almohadas por la noche para obtener inspiración a través de los sueños y las propiedades embriagadoras se asocian con la inspiración profética y poética, las hojas de laurel rodeaban el templo de Apolo para limpiar el alma antes de entrar. Se asocia con la purificación y era vista como una planta con poderes de inmortalidad. El laurel supuestamente despierta la conciencia y los recuerdos de vidas pasadas, estimula la conciencia psíquica, la salud y los poderes de la adivinación.

TELA AZUL: El azul está relacionado con la figura paterna, por lo que Cronos elimina la tela azul que señala la falta de espiritualidad.

RELOJ DE ARENA: Nos obliga a reconocer los ciclos, el equilibrio y la naturaleza siempre cambiante de nuestras vidas. En alquimia usaban el reloj de arena para simbolizar los ciclos y la necesidad de equilibrio en nuestros tiempos. Los triángulos que se equilibran entre sí representan dos aspectos de la naturaleza: el superior es el cielo y el inferior equivale a la tierra. La energía pasa entre los dos lados del reloj de arena dándonos la idea de inevitabilidad. Todos los eventos en la naturaleza funcionan en ciclos y hay algunos que simplemente no se pueden detener.

Cuando se trata de sexualidad, nada es más femenino y delicioso que una figura de reloj de arena. La curvilínea de la forma hace referencia directa a la hembra y a los ciclos específicos de la doncella, la madre y a la anciana. Canaliza todas las energías femeninas en un solo objeto que también tiene que ver con el paso del tiempo. El aspecto equilibrador del reloj de arena da lugar al concepto de dualidad. El yin y el yang, el sol y la luna, la vida y la muerte se demuestran en la composición física de la forma, así como en la posición específica de cada elemento. Un triángulo es erecto mientras que el otro está invertido.

Juntos, representan las partes del cuerpo específicas del género, con el triángulo erecto imitando una naturaleza fálica y el invertido representando un útero. Ciertamente, estos dos triángulos juntos transmiten la conexión innegable entre los cuerpos masculino y femenino, así como sus energías espirituales. El reloj de arena nos anima a no dar por sentada nuestra vida.

LEÓN: Es un símbolo de poder, majestad, sabiduría, tiranía, crueldad, dignidad y liderazgo. El león representa tanto a Jesucristo como a Satanás, un rey sabio o un tirano.

También hay un león conocido como Marzocco (posiblemente derivado de Marte, el dios de la guerra) utilizado como símbolo de Florencia. En la escultura Marzocco de Donatello en Florencia de 1419, el león lleva un escudo con la carga heráldica de un lirio, otro símbolo florentino. El nombre de Florencia proviene de la palabra latina para flor, por lo que tener un Giglio o lirio como carga heráldica es adecuado en muchos niveles. Es posible que la escultura Marzocco de Donatello sustituyera a un león medieval anterior que fue, durante muchos años, la única escultura en la plaza principal de Florencia.

EL DRAGÓN: La explicación astrológica para el "brote" de sífilis en 1484 fue sólo una de las teorías propuestas, pero la literatura atestigua su amplia aceptación. Esto no contradecía las habituales acusaciones morales reclutadas por la tradición judeocristiana para explicar las plagas y epidemias como el azote de Dios contra los pecados del hombre. Los aspectos moralizantes negativos de la astrología relacionada con Escorpio y su identificación con las enfermedades venéreas crearon un vínculo inevitable entre Escorpio y la sífilis. La identificación de Conway de las representaciones sifilíticas de Bronzino se basó en el diagnóstico médico de los síntomas descritos en la literatura, pero no se dio cuenta de que otras alusiones visuales en la pintura también apoyan su teoría.

Las descripciones en los tratados astrológicos y médicos proporcionan evidencia de la sífilis de Escorpio, que estalló con la conjunción de Júpiter y Saturno en Escorpio de 1484, que es fundamental para la Alegoría de Bronzino.

Hay que tener en cuenta que los griegos son en cierto modo los promotores de la perspectiva, que se desarrolló mucho más tarde en el Renacimiento, porque van a empezar a acercarse a las obras de arte no desde el punto de vista del objeto sino desde el punto de vista del sujeto que las ve.

Bibliografía:

Secretos del Arte: Rose Marie y Rainer HagenWassily Kandinsky "Sobre lo Espiritual en el Arte

Teoría de los Colores Johann Wolfgang von Goethe sobre la Psicología del Color y la Emoción

Brain picking Jstor

Wikipedia

Animales como símbolos disfrazados en el arte renacentista por Simona Cohen

Angelo Bronzino - Venus, Cupido, Locura y Tiempo - National Gallery, Londres Color y Cultura por John Gage