

LA GIOCONDA O MONA LISA

LEONARDO DI SER PIERO DA VINCI

(1452-1519)

Óleo sobre tabla (77 x 53 cms)

Estilo: renacimiento italiano.

Escuela: Cinquecento.

Museo del Louvre - París

Nace en un pueblecito de la Toscana italiana, Vinci . Hijo ilegítimo de un notario y de su sirvienta. (Catarina Vacca). A los 14 años entra en el afamado taller del pintor florentino Andrea Verrochio, donde convive con Sandro Boticelli y Perugino. Aquí aprende gran parte de los secretos pictóricos para ejecutar un cuadro. Estudia matemáticas, geometría, perspectiva y todas las ciencias de la observación del medio natural, consideradas necesarias en la época. Se inicia también en arquitectura y escultura. Leonardo es un Humanista Renacentista, un genio polifacético y mul-tidisciplinario. Una mente prodigiosa, un luchador incansable en la búsqueda de la verdad, de los secretos de la vida y de sus misterios. Sirvió a mecenas tan dispares e influyentes como Lorenzo de Médicis (El Magnífico), al Duque de Sforza, a los soberanos de Mantua y al Rey Francisco I de Francia. Su producción artística es bastante prolífica. La Virgen de las Rocas, La Batalla de Anghiari (por la que sostuvo una disputa con Miguel Angel), La Ultima Cena, obra innovadora, pero mal comprendida y acogida por los críticos de su tiempo... Pero Leonardo alcanza una celebérrima fama por la perfección inigualable de sus retratos y de algunas de sus creaciones religiosas, como Santa Ana o La Virgen y el Niño Jesús, que también se encuentra en el Museo del Louvre de París.

LA GIOCONDA . LA OBRA MAS FAMOSA DE TODA LA HISTORIA .

Está pintada entre 1503-1506, sobre una delgada tabla de madera de álamo , extraordinariamente frágil . Se conserva en el Museo del Louvre en una urna de cristal a prueba de balas (Hay quien afirma que soportaría el impacto de un misil). Leonardo preparó minuciosamente la tabla , con múltiples capas de enlucido. Dibujó el motivo del cuadro y después aplico el óleo, sabiamente diluido en aceite esencial. Ello le permitió aplicar innumerables capas de pintura en forma de veladuras , con finas pinceladas imperceptibles que magistralmente aplicadas hacen tan real a este cuadro. La técnica se ha dado en llamar "Sfumato" .Consiguiendo un difuminado de los contornos de la figura , jugando con luces y sombras que dotan al personaje de relieve y de misterio. La figura de la modelo adquiere una humana vitalidad, con una inefable expresión en el rostro, que parece observarnos y meditar. Las manos parecen dotadas de movimiento. El paisaje se pierde en la lejanía, diluyéndose en la nada, como sucede en la observación de la realidad. Esta técnica permite una ejecución perfecta de las carnaduras, gracias al tratamiento refinado de la figura, que está sumida en un claroscuro ambiental.

Las hipótesis sobre la identidad de la modelo son tantas, como opiniones. Isabella D'Este, que reinaba en Mantua, una amante de Julián de Médicis, una amante del propio Leonardo, una mujer universal idealizada, un adolescente vestido de mujer. Hay hasta quien ha llegado a manifestar que pueda tratarse de un autorretrato del propio Leonardo. No hay ninguna prueba fidedigna de la real identidad de la dama representada por Leonardo en su Obra. Las vicisitudes del cuadro a lo largo de su historia, son más propias de una novela policiaca que de una Obra de Arte. La Gioconda fue adquirida por Francisco I, posteriormente fue conservada en Versalles durante el reinado de Luis XIV. Desde la Restauración estuvo siempre en el Louvre, donde ha sido admirada y copiada por innumerables artistas. Fue robada en 1911 por un pintor italiano desequilibrado (VICENZO PERUGGIA), con el fin de devolverla a su país de origen. Finalmente el cuadro fue recuperado tras pasar dos años debajo de la cama de Peruggia en una pensión de París. Ha sido recreada por todos los medios, incluso por artistas tan diversos como Salvador Dalí o Andy Warhol... entre otros muchos.

Leonardo opinó en vida de su obra, dirigiéndose a alguien que la contemplaba : "No te das cuenta que es el bello rostro el que detiene a los paseantes y no los ricos adornos ". Vesari, pintor italiano y biógrafo de Leonardo da Vinci, hace una magnífica descripción de la representada : " Sus ojos límpidos tienen el resplandor de la vida, orlados de matices rojos y plomados, estaban bordeados de pestañas cuyo resultado supone la mayor delicadeza. Las cejas con su implantación a veces más espesa o más rala, según la disposición de los poros, no podían ser más verdaderas. La nariz, de encantadoras aletas rosadas y delicadas, eran la misma vida. En el hueco del cuello, el espectador atento percibía el latir de las venas " .

El genio muere en Cloux en 1519. Pero su legado permanece entre nosotros, admirado y querido como Patrimonio Artístico de la Humanidad. Leonardo afirmaba, cuando teorizaba sobre el arte : " El buen pintor debe representar esencialmente dos cosas: el personaje y su estado de ánimo" .Yo creo que lo consiguió .

"EL ARTE ES CIENCIA, PUNTO CULMINANTE DE LA OBSERVACION Y DEL ESTUDIO DE LA NATURALEZA. LA NATURALEZA SE NOS MUESTRA EN CONTINUA TRANSFORMACION COMO ALGO TRANSITORIO E INDEFINIBLE QUE ESCAPA A TODA ARGUMENTACION RACIONAL".
(Leonardo da Vinci)