

TRADUZIONE DOCUMENTAZIONE LEONARDO

PANEL 01

Leonardo – El genio gentil

Muestra en ocasión del 500º aniversario de la muerte de Leonardo da Vinci (1452 – 1519)

Muestra ideada por Stefano Baldi

Textos a cargo de Stefano Baldi y Luigina Peddi

PANEL 02

Leonardo – Su vida, los primeros años

BOX 1.

Hijo ilegítimo de un notario y de una campesina, nació el 15 de abril de 1452 en Vinci, cerca de Florencia. Pasó en el campo su primera infancia, antes de regresar al hogar paterno, donde tenía acceso a la biblioteca, aunque no recibió una verdadera educación formal.

BOX 2.

Adolescente, trabajó cinco años como aprendiz en la bodega del famoso escultor y pintor Andrea del Verrocchio, en Florencia. A los treinta años, empezó a trabajar como ingeniero, escultor, pintor y arquitecto para el Gobernador de Milán, el Duque Ludovico Sforza. Permaneció hasta 1499, cuando la familia Sforza tuvo que huir después de la invasión francesa.

CITA

La vida bien empleada es larga.

TÍTULOS

1. – *Autorretrato*, 1515. Tiza roja sobre papel, Biblioteca Real de Turín;
2. – *Hombre Vitruvio*, 1490. Pluma y tinta sobre papel, Galerías de la Academia, Venecia;
3. – *Anunciación*, 1472 – 1475. Óleo sobre tabla, Galería Uffizi, Florencia

PANEL 03

Leonardo – Su vida, la edad madura

BOX 1.

Mantuvo una vida errante, trabajando entre Venecia, Mantua, Florencia, Milán y Roma, para ocuparse de pintura, cuestiones militares, ingeniería y nuevos estudios científicos, entre ellos, el vuelo de los pájaros. En 1516, muerto el mecenas Giuliano de Medici, aceptó mudarse a Francia ante el rey Francisco I. Murió en el castillo de Cloux, cerca de Amboise, el 2 de mayo 1519. Tenía 67 años.

BOX 2.

Fascinante y carismático, como reportan sus contemporáneos, era gentil y generoso: querido por todos. Dotado de argucia, conquistó a Ludovico el Moro con su conversación brillante. El mismo Duque lo describió como un hombre sorprendentemente hermoso y atractivo, y también de constitución fuerte. Amaba vestir de forma sencilla, combinando colores inusuales, pero de gran sofisticación cromática.

CITA

“...Sin embargo, manifestaba cómo había ofendido a Dios y a los hombres por no haber trabajado en su arte como hubiera debido”. (Giorgio Vasari)

TÍTULOS

1. – *Madonna Litta*, 1490. Témpera sobre tabla, Museo del Hermitage, San Petersburgo;
2. – *Baco*, 1510 – 1515. Óleo sobre tabla transferido a lienzo, Museo del Louvre, París;
3. – *La Virgen, el Niño Jesús y Santa Ana*, 1510 – 1513. Óleo sobre tabla, Museo del Louvre, París;
4. – *Retrato de Leonardo*, atribuido a Francesco Melzi, 1518. Tiza roja sobre papel, Royal Library, Windsor.

PANEL 04

Leonardo y la pintura

BOX 1.

Famoso sobre todo por sus pinturas, obras maestras como la *Gioconda* (o *La Mona Lisa*) y la *Última Cena* influenciaron a generaciones de artistas. Leonardo consideraba la pintura como una “ciencia”, capaz de representar la naturaleza de manera más simple y verdadera, así como instrumento para representar sus descubrimientos científicos. Las técnicas del sfumado y del claroscuro, por ejemplo, nacieron de sus estudios ópticos y de las disecciones de los cadáveres.

BOX 2.

Por su perfeccionismo, unido a la experimentación de nuevas técnicas y a varios intereses, retrasaba la entrega de las pinturas que nunca consideraba acabadas. Tardó más de tres años en

terminar la *Última Cena*, y más de cinco para la *Gioconda*. Los pocos ejemplares de las obras maestras que nos llegaron nos confirman la prioridad de Leonardo: la calidad y no la cantidad.

CITA

“La pintura es una poesía que se ve sin oírla; y la poesía es una pintura que se oye y no se ve; son, pues, estas dos poesías o, si lo prefieres, dos pinturas, que utilizan dos sentidos diferentes para llegar a nuestra inteligencia”

TÍTULOS

1. – *Última Cena* (Cenacolo), 1495 – 1498. Temple y óleo sobre yeso, Santa María de Gracia, Milán;
2. – *Gioconda* (Mona Lisa), 1503 – 1504. Pintura al óleo sobre tabla de álamo, Museo del Louvre, París;
3. – *La dama del armiño*, 1488 – 1490. Óleo y temple sobre tabla de nogal, Museo Nacional de Cracovia, Cracovia.

PANEL 05

Leonardo y la escultura

BOX 1.

Desde su juventud, Leonardo se dedicó a la escultura, como testimonian algunas de sus declaraciones y otras fuentes. Planeó, con gran compromiso y entusiasmo, la enorme estatua ecuestre en bronce para Francesco Sforza (1489 – 1494), y el monumento para el Mariscal Trivulzio (1506 – 1511). Lamentablemente, sus dos grandes proyectos escultóricos nunca se realizaron: el bronce sirvió para producir armas.

BOX 2.

Numerosos bocetos, anotaciones, textos y dibujos en los Códices de Madrid, testimonian su extrema atención por los estudios anatómicos y del movimiento, así como la audacia de su concepción. Su profunda experiencia en la técnica de fusión del bronce lo llevó a imaginar algunas soluciones innovadoras para realizar la fusión del caballo de bronce en una pieza única.

CITA

“Entre la pintura y la escultura no encuentro sino esta diferencia: que el escultor concluye sus obras con mayor fatiga de cuerpo que el pintor, en tanto que el pintor concluye las suyas con mayor fatiga de mente”.

TÍTULOS

1. – Proyecto del caballo de Francesco Sforza, c. 1490. Royal Library, Windsor;

2. – Proyecto de la cabeza del caballo de Francesco Sforza, 1482 – 1493. Biblioteca Nacional, Madrid;
3. – Estudio para el monumento ecuestre al Mariscal Trivulzio. Royal Library, Windsor.

PANEL 06

Leonardo y la arquitectura

BOX 1.

El Leonardo da Vinci artista y el Leonardo da Vinci ingeniero e inventor encuentran una síntesis, también, en sus diseños arquitectónicos. Él diseñó edificios, puentes e incluso enteras ciudades. Sus diseños dan una idea no sólo del aspecto exterior de un edificio, sino también de su funcionamiento.

En sus bocetos se encuentran detalles sobre elementos arquitectónicos fundamentales como puertas, ventanas y pasarelas. En algunos casos, él propone soluciones fuera de lo ordinario y originales para esos años, como una escalera a cuatro vías y una escalera de caracol.

BOX 2.

Leonardo presentó a Ludovico el Moro un plan para la “ciudad ideal”. La idea nació después de la devastación sufrida por Milán a causa de una epidemia de peste, que exterminó casi un tercio de la población de la ciudad. Para prevenir la difusión futura de enfermedades graves, él planeó una ciudad construida sobre varios niveles, con calles más amplias, servicios y estructuras higiénico-sanitarias. Estaban previstos también una serie de canales conectados, para utilizarse con fines comerciales o como sistema de alcantarillado.

CITA

“El arco no es más que una fuerza causada por dos debilidades: en efecto, el arco en los edificios está compuesto por dos cuartos de círculo, y cada uno de ellos, débil por sí mismo, desea caer, pero oponiéndose cada uno a la ruina del otro, las dos debilidades se transforman en una sola fuerza”.

TÍTULOS

1. – Proyecto para una ciudad sobre varios niveles. Institut de France, París;
2. – Proyecto de iglesia con cúpula. Institut de France, París;
3. – Estudio prospectico para la *Adoración de los Reyes Magos*, c. 1481. Departamento de Impresiones y Diseños de la Galería Uffizi, Florencia.

PANEL 07

Leonardo y la ingeniería (Vuelo)

BOX 1.

Fascinado por el fenómeno del vuelo, produjo varios estudios, entre ellos, el Códice sobre el vuelo de aproximadamente 1505 pájaros, hoy conservado en la Biblioteca Real de Turín. Diseñó numerosos dispositivos mecánicos relacionados con el vuelo, incluso el paracaídas, el tornillo aéreo y, en 1488, el “ornitóptero” de propulsión humana, que probablemente constituye el primer tentativo del hombre de diseñar un objeto volante más pesado que el aire.

BOX 2.

El paracaídas y el tornillo aéreo son dos geniales intuiciones de Leonardo y están descritas en el Códice Atlántico. Sólo la forma de pirámide sobre base cuadrada diferencia el paracaídas de Leonardo de los actuales. La estructura, revestida de tela de lino almidonada, asegura compactibilidad e impermeabilidad. El “tornillo aéreo” es un mecanismo de leño, cuerda y tela de lino almidonada, ideado para levantarse en el aire “atornillándose”: un verdadero helicóptero “ante litteram”.

CITA

“Una vez hayas probado el vuelo, siempre caminarás por la Tierra con la vista mirando al cielo, porque ya has estado allí y allí deseas volver”.

TÍTULOS

1. – Códice sobre el Vuelo de los Pájaros. Biblioteca Real, Turín;
2. – Proyecto de paracaídas, Códice Atlántico. Pinacoteca Ambrosiana, Milán;
3. – Proyecto de tornillo aéreo, Códice Atlántico. Pinacoteca Ambrosiana, Milán;
4. – Bocetos del ornitóptero, 1488. Biblioteca Real, Turín.

PANEL 08

Leonardo y la ingeniería (Guerra)

BOX 1.

Si bien escribió sobre su antipatía por los horrores de la guerra, la ingeniería militar fue una de sus más grandes pasiones. Los numerosos diseños de armas mortales acompañan los estudios para puentes y fortificaciones.

En 1487 se adelantó a los tanques por algunos siglos, diseñando un vehículo blindado: un carro de metal, puesto sobre una plataforma rotatoria para moverse en cualquier dirección.

BOX 2.

Diseñó su primera ametralladora, definida como “Órgano de 33 cañones”. Tenía tres brazos, en cada uno de los cuales había 11 mosquetes, y cada mosquete se orientaba hacia direcciones alternadas. Ideó también una enorme ballesta de 24 metros de ancho, destinada a lanzar piedras y bombas, no flechas. En fin, ideó un caballero robótico, accionado por engranajes y cables, combinando sus intereses militares y científicos.

CITA

“La práctica debe siempre ser edificada sobre la buena teoría”

TÍTULOS

1. – Proyecto de carro cubierto, 1485. Código Arundel, British Library, Londres;
2. – Proyecto de “Órgano de 33 cañones”, 1488-1489. Códice Atlántico, Biblioteca Ambrosiana, Milán;
3. – Diseño de ballesta gigante, 1488-1489. Códice Atlántico, Biblioteca Ambrosiana, Milán.

PANEL 09

Leonardo y la anatomía

BOX 1.

Estudió en profundidad y de manera original el cuerpo humano, que representó en más de 800 dibujos anatómicos, ilustrando músculos, tendones y esqueletos humanos. Con los conocimientos adquiridos por la disección de 30 cadáveres de mujeres y hombres de varias edades, el artista creó figuras detalladas de varias partes del cuerpo, incluso corazón, brazos y otros órganos internos, describiendo sus funciones.

BOX 2.

Identificando la estructura muscular del corazón, Leonardo fue el primero en individuar sus cuatro cámaras. Aprovechando sus estudios anatómicos describió la acción combinada y antagonista de los músculos. Descubrió la existencia de los capilares 150 años antes que Harvey y extendió sus estudios, también, a la anatomía de los animales. Murió antes de reunir de forma completa los resultados de sus búsquedas, que fueron publicadas sólo en 1680 en el “Tratado sobre la pintura”.

CITA

“El hombre pasa la primera mitad de su vida estropeándose la salud, y la segunda mitad curándose”

TÍTULOS

1. – *Los huesos, los músculos y los tendones de la mano*, 1510-1511. Royal Library, Windsor;
2. – *La garganta, los músculos de la pierna y los músculos del cuello*. Royal Collection, Londres;

3. – *Estudios sobre el feto en el útero*. Royal Library, Windsor.

PANEL 10

Leonardo y la botánica

BOX 1.

Sus meticulosos estudios sobre flores, plantas y animales, referidos por Vasari, están documentados por los dibujos preparatorios y por las observaciones científicas de sus notas. Los admiramos, sobre todo, en obras como la *Virgen de las Rocas* y la *Anunciación*. No sabemos si un hipotético tratado sobre las plantas haya sido realizado o si se perdió, pero nunca se perdió el amor y el respeto de Leonardo por las obras de la naturaleza.

BOX 2.

Precursor de la botánica relacionada a la matemática, observó la disposición geométrica de las hojas sobre las ramas para evitar la superposición y favorecer el suministro de luz a la planta. Aplicando el método empírico, constató la correlación entre los anillos concéntricos en el interior de los troncos con la edad de la planta misma. La ciencia confirmó su tesis sólo un siglo más tarde.

CITA

“Mucho más difícil es entender las obras de la naturaleza que un libro de poesía”.

TÍTULOS

1. – *Virgen de las Rocas*, 1486. Museo del Louvre, París;
2. – *Figuras geométricas y diseño botánico*, c. 1490. Institut de France, París;
3. – *Estudio de Ornithogalum umbellatum* (Estrella de Belén), 1505. Royal Library, Windsor;
4. – *Fruta, verdura y otros estudios*, 1487-1489. Institut de France, París.

PANEL 11

Leonardo y la música

BOX 1.

Cultivó la música con la misma intensidad artística y científica que confirió a sus demás e innumerables intereses. Inventó instrumentos, compuso piezas y las interpretó divinamente, tanto con los instrumentos como con su voz, como refiere Giorgio Vasari. Ganó competiciones musicales en la corte de Ludovico el Moro, acompañándose con la lira de plata construida por él. Lastimosamente, estas composiciones no nos llegaron.

BOX 2.

Excelente músico y maestro de música, estudió acústica antes de construir muchos instrumentos musicales que él mismo inventó. Entre ellos, recordamos la flauta de “glissando”, instrumento con un solo hueco continuo, ideado para producir fracciones infinitas de tono; un acordeón y la célebre viola organista, un instrumento en que las cuerdas suenan por fricción, obteniendo el resultado de un conjunto de instrumentos de arco.

CITA

“La música es la figuración de las cosas invisibles”.

TÍTULOS

1. – *Rebus con Notación musical*, tardo 1480;
2. – Diseño de una campana, finales del s. XV – principios del s. XVI. Codex Foster II, Victoria Albert Museum, Londres;
3. – Diseño de Tamburo Mecánico, Códice Atlántico. Biblioteca Ambrosiana, Milán;
4. – Diseño de viola organista, 1488-1489. Manuscrito H, Institut de France, París.

PANEL 12

El Leonardo menos conocido

BOX 1.

Muchos de los proyectos de Leonardo parecían inverosímiles para la época en que fueron concebidos, si bien se trate de ideas y objetos que son de uso común en la actualidad. De hecho, creó las primeras versiones de tijeras utilizables, de puentes autosustentantes y de traje de buceo, además de algunos de los primeros odómetros y anemómetros (herramientas para medir la distancia recorrida y la velocidad del viento).

BOX 2.

Testimoniaba su cuidadosa observación de la fisonomía humana componiendo diseños grotescos. Vasari da cuenta de la fascinación de Leonardo por las cabezas humanas de formas fuera de lo común y por los rostros con características raras. Su búsqueda estética no se limitaba sólo a los cánones de lo que se consideraba como bello y armonioso, encontrando así la belleza también en las representaciones más raras y extravagantes.

CITA

“Adquiere en tu juventud lo que disminuirá el daño de tu vejez. Y si tú eres de los que cree que la vejez tiene por alimento la sabiduría, arréglatelas en tu juventud de tal modo que a tu vejez no le falte tal sustento”.

TÍTULOS

1. – Boceto de anemómetro, Códice Atlántico. Biblioteca Ambrosiana, Milán;
2. – Estudio para un respirador de buceador, Códice Atlántico. Biblioteca Ambrosiana, Milán;

3. – Ocho caricaturas, c. 1490. Royal Collection, Windsor;
4. – Dos perfiles grotescos. Galería Uffizi, Florencia.

PANEL 13

Leonardo y la escritura (los Códices)

BOX 1.

Durante toda su vida estudió el mundo que lo circundaba, anotando observaciones en 13.000 páginas de diseños y consideraciones, envueltos en libretas. Podemos leerlos fácilmente sólo poniendo las hojas ante un espejo, porque escribía de derecha a izquierda con una “escritura especular”. A su muerte, estos manuscritos fueron distribuidos entre los conocidos y sólo entonces fueron publicados, pero separadamente.

BOX 2.

Algunos de sus códices, es decir, conjuntos de escritos más importantes, están en Italia. Milán custodia tanto el “Códice Atlántico”, el más amplio corpus de los escritos autógrafos y diseños de Leonardo, en la Biblioteca Ambrosiana, como el “Códice Trivulciano”, en la misma biblioteca. En Turín encontramos el “Códice sobre el Vuelo de los Pájaros”, en la Biblioteca Real. Windsor, París, Londres y Madrid guardan otras recolecciones relevantes.

CITA

“Dios nos vende todos los bienes al precio de nuestros esfuerzos”.

TÍTULOS

1. – Página del Códice Leicester (también conocido como Códice Hammer), 1506-1510. Colección privada de Bill Gates;
2. – Página del Códice Atlántico (Codex Atlanticus), 1478-1518. Biblioteca Ambrosiana, Milán;
3. – Página del Códice Trivulciano (Codex Trivultianus), 1478-1493. Castillo Sforzesco, Milán.

PANEL 14

Leonardo y la filatelia

BOX

La filatelia es una de las formas más comunes y autorizadas para apreciar la figura y la obra de un personaje. Leonardo es tan importante y simbólico que supera cualquier tipo de límite: a menudo está representado en las estampillas de muchos países. Esta selección es una de las múltiples formas de testimoniar la popularidad mundial de la que siguen gozando Leonardo y sus obras.