

Leonardo Da Vinci

1452-1519

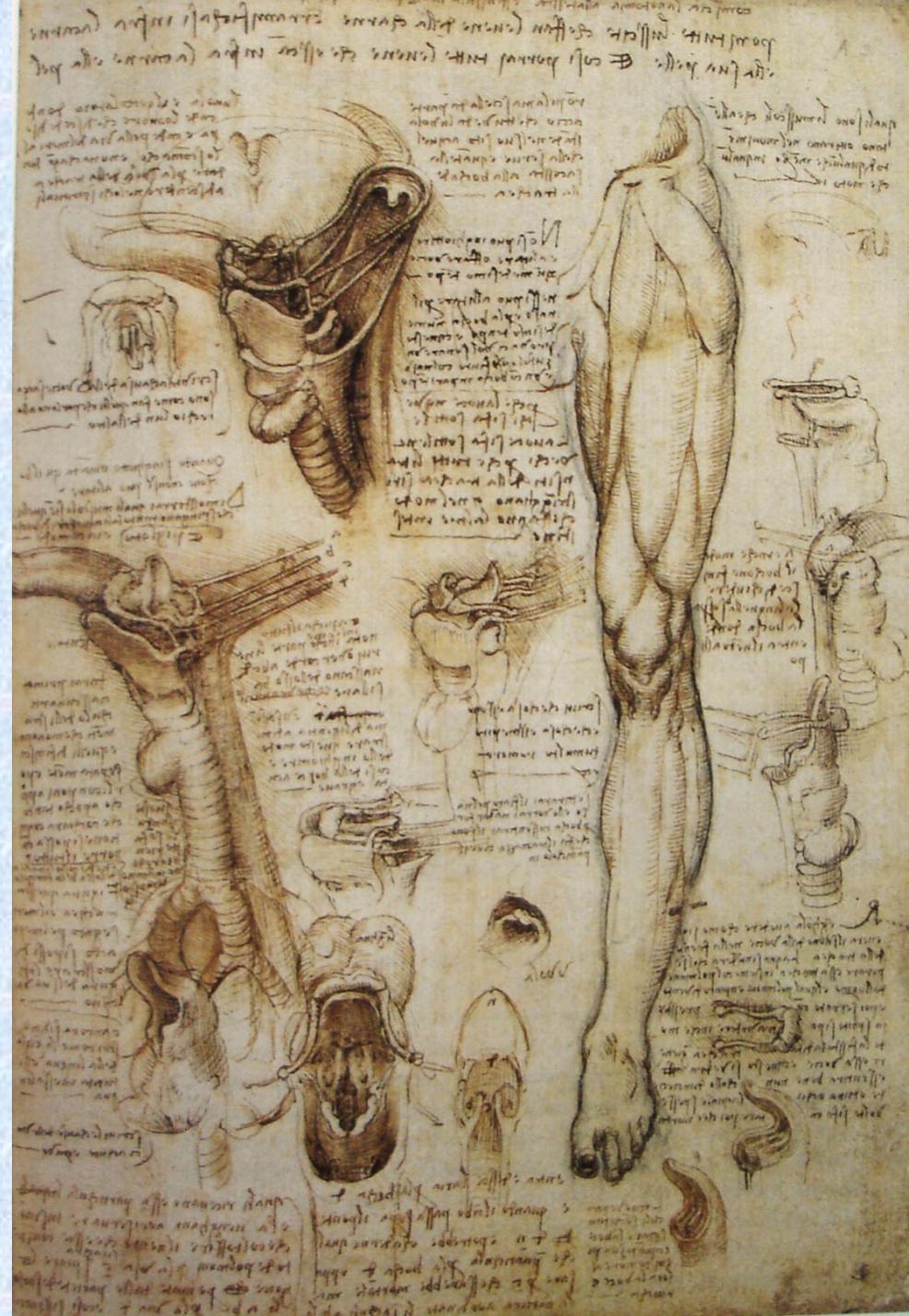
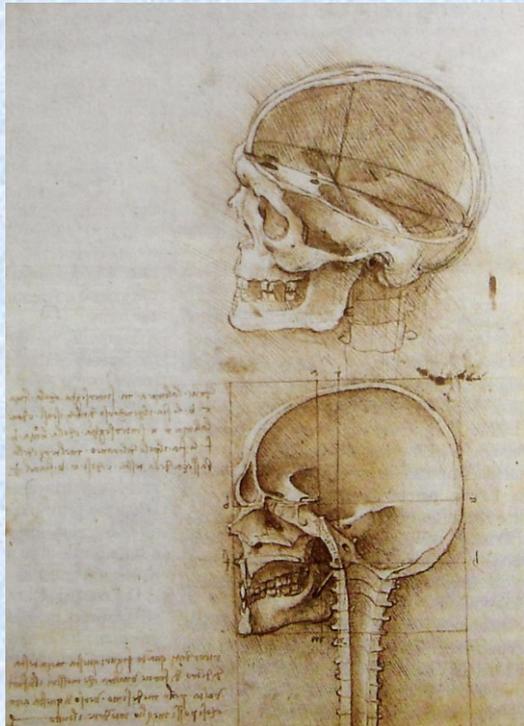
*Leonardo ritiene che compito dell'**artista** sia
l'esplorazione della natura intesa come un immenso
essere vivente.*

***Egli si fida solo dei suoi occhi
e della sua esperienza.***

*La sua curiosità è senza limiti:
studia la forma delle rocce e delle nuvole,
le leggi che regolano il movimento delle onde
e delle correnti,
la crescita degli alberi,
il volo degli uccelli,
gli effetti della luce e delle ombre sugli oggetti.*

il disegno

*E' il primo a studiare
direttamente
l'anatomia umana
sezionando più
di trenta cadaveri,
attraverso una serie di
stupefacenti disegni*

Cerca anche di capire come si forma il feto.

*E' anche ingegnere militare,
urbanista,
scenografo,
organizzatore di feste e di spettacoli,
inventore di giocattoli meccanici,
musicista esperto.*

*E' stata proprio l'ansia di sperimentare
nuovi mezzi e tecniche la prima causa della rovina
di molte sue opere, per esempio*

il Cenacolo

*dove dipinse a secco usando l'olio misto alla tempera,
fatto che ha impedito al pigmento di penetrare
nell'intonaco e ne ha causato un graduale distacco.*

Nel Rinascimento il disegno assume grande importanza, sia come mezzo autonomo di raffigurazione e espressione, sia come momento preparatorio al dipinto.

Prima di dipingere un quadro, quindi, venivano sempre eseguiti disegni come studi preparatori alla sua esecuzione.

The image shows two detailed pencil sketches of human faces, likely by Leonardo da Vinci. The sketches are highly expressive and somewhat exaggerated, characteristic of his study of anatomy and human features. The man on the left has a very large, prominent nose and a thick, heavy-lidded eye. The man on the right has a more rounded face with a prominent nose and a slightly open mouth. The background is filled with fine, radiating lines, suggesting a study of light and shadow.

*Leonardo inventa la
caricatura.*

*I personaggi sono studiati
nella loro fisionomia,
ma è evidente che nei loro
lineamenti c'è un po' di
esagerazione.*

*Nei suoi studi
naturalistici
Leonardo utilizza
il disegno come
strumento di indagine.*

*Egli dice che per
disegnare bene
un soggetto è
indispensabile
capirne a fondo
la forma,
il modo in cui si muove,
il modo in cui si sviluppa*

*Leonardo da Vinci,
studio di piante,
Disegno di anemone
1506*

Dobbiamo quindi usare...

*...i nostri occhi e il nostro cervello
e impiegare tutta la nostra attenzione.*

*Per disegnare bisogna guardare le cose e
capire
come sono fatte*

“capirne a fondo la forma, il modo in cui si muove, il modo in cui si sviluppa.”

E' in base a questo principio che Leonardo studia la forma, ma anche il movimento, come vediamo in questa immagine, dove analizza i gesti e le espressioni degli Apostoli nel Cenacolo.

*capirne a fondo la forma,
il modo in cui si muove,
il modo in cui si sviluppa*

*I soggetti vengono studiati nei minimi particolari
attraverso la linea e il chiaro-scuro*

*Vediamo ora alcune
caratteristiche dell'arte di Leonardo.*

il realismo

La sua pittura è:

Realistica e non poteva essere altrimenti, perché Leonardo è un uomo del Rinascimento e, come abbiamo visto, è un grande osservatore della realtà che lo circonda.

Guardiamo questa opera che è appunto caratterizzata da un forte realismo.

Questo lavoro, incompiuto, dimostra la straordinaria originalità e il realismo di Leonardo.

*Egli introduce qui il linguaggio dei gesti e dei volti.
Tutte le figure che circondano la Vergine e il Bambino*

manifestano meraviglia,

stupore,

incanto,

in un movimento

vorticoso

dovuto

alla presenza

divina e alla

manifestazione

della Verità

Rivelata.

*Leonardo
Adorazio
ne dei
Magi
1481*

*La Vergine è serena, calma, consapevole
occupa il centro della composizione*

*Intorno a lei, tutto un movimento di grande agitazione
ed emozione*

I magi

I pastori

*Guarda questi vecchi come sono
espressivi,
come è resa in maniera impietosa
la loro "vecchiezza".*

*Non c'è nessun
tentativo di abbellire
la scena*

la composizione

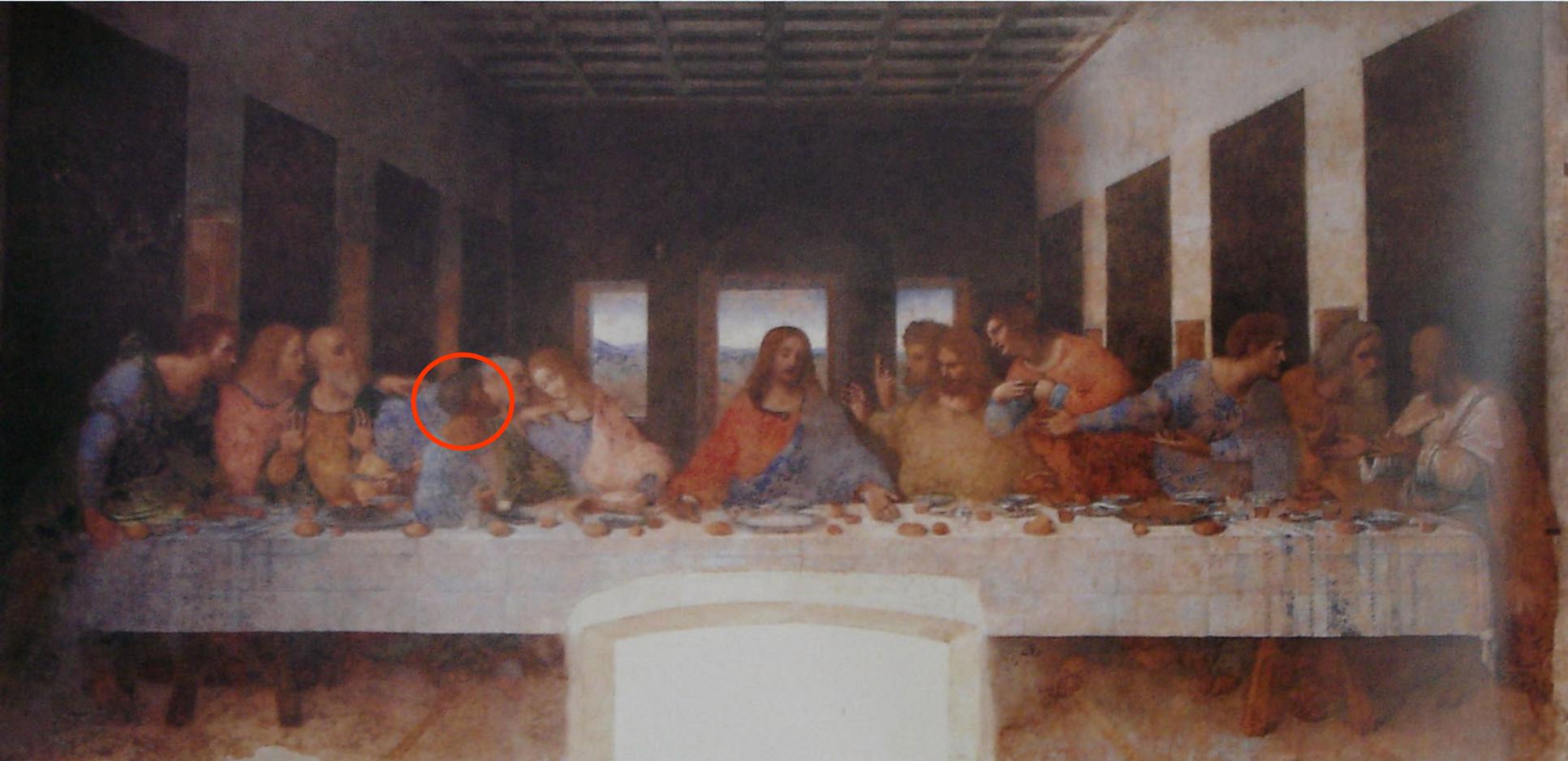
Leonardo utilizza spesso un tipo di composizione detta "piramidale", perché ha il suo vertice nella testa di Sant'Anna e degrada sui due lati, proprio come una piramide

Essa viene molto utilizzata durante il Rinascimento, anche da altri artisti.

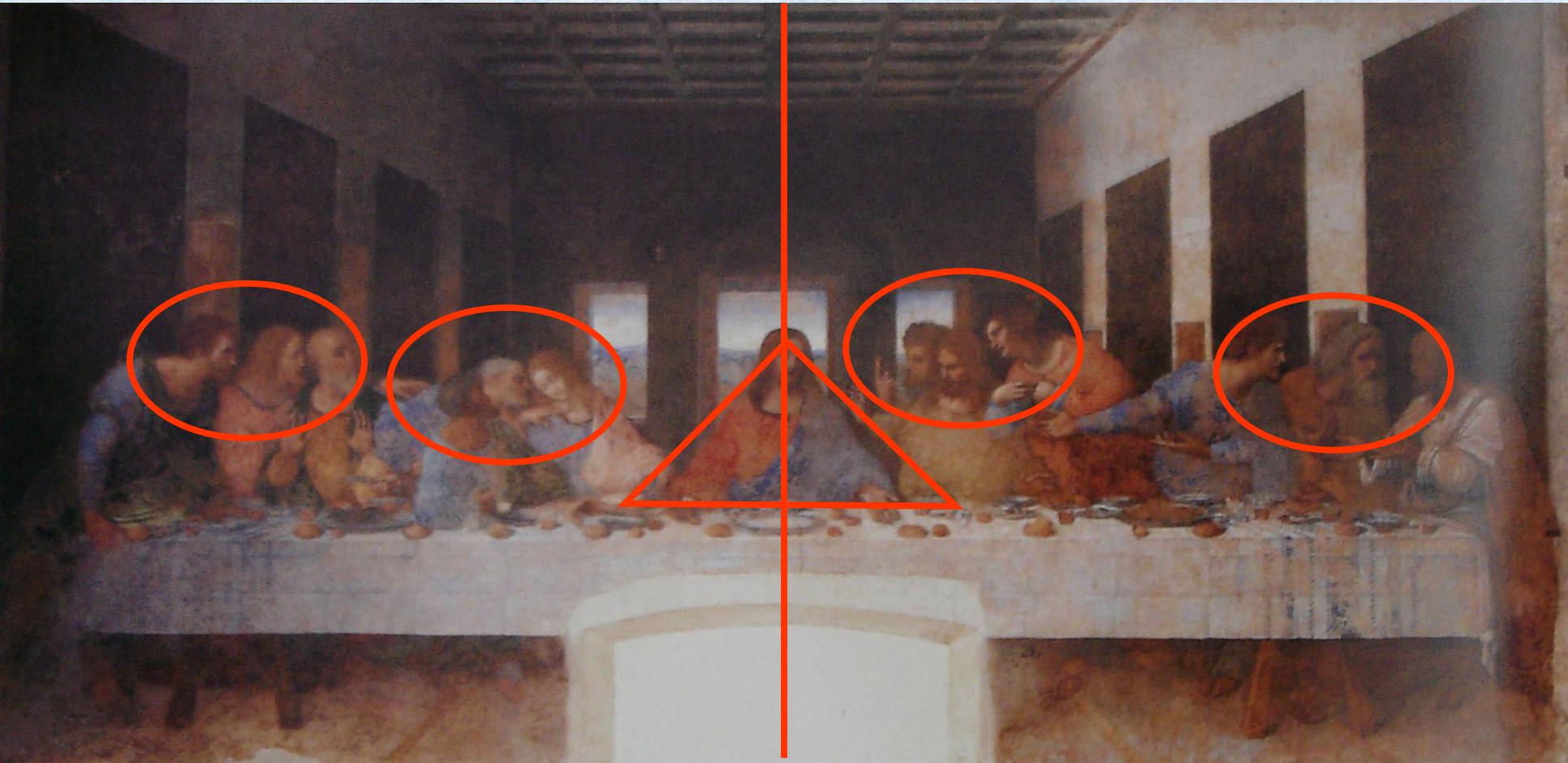
*Anche qui la composizione
si basa su uno
schema piramidale.*

*Il Cenacolo: Gesù ha appena pronunciato le parole:
"In verità vi dico che uno di voi mi tradirà".*

Gli Apostoli, sorpresi e turbati, da queste parole, domandano, si interrogano, protestano la loro innocenza. Soltanto il traditore Giuda resta immobile e cupo in volto. La composizione è animata dagli sguardi e dai gesti. Solo Cristo, al centro, appare calmo e rassegnato.

*La composizione è **simmetrica**:
la disposizione dei personaggi, apparentemente disordinata,
è calcolata con estrema sapienza.*

*I 12 Apostoli sono divisi in gruppi di tre.
Gesù, isolato al centro,
ha l'assoluta rigidità di un triangolo equilatero*

lo spazio

*Leonardo ha
utilizzato nei suoi
quadri soprattutto*

La prospettiva aerea

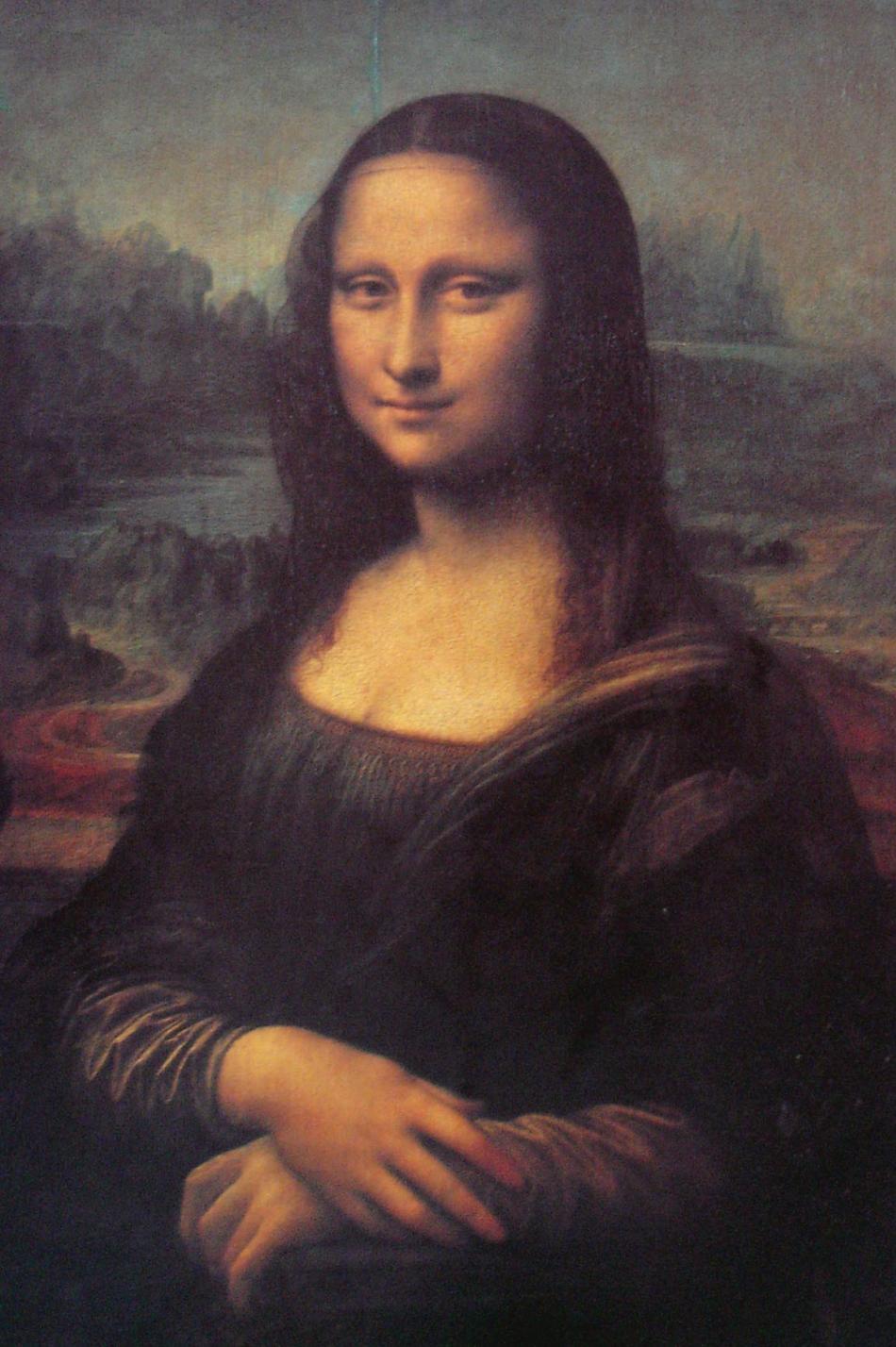
The background of the slide is a photograph of a mountain range taken from an aerial perspective. The mountains are layered, with the closest peaks in the foreground appearing in shades of brown and purple, and subsequent ranges receding into the distance, becoming increasingly blue and hazy. The sky is a pale, clear blue, and the overall atmosphere is one of depth and vastness, illustrating the concept of aerial perspective.

*Per Leonardo il senso della profondità,
in un quadro,
non può essere reso in maniera artificiale,
astratta,
mediante linee disegnate (prospettiva lineare)*

*Egli trova un modo per rendere
la sensazione della profondità,
utilizzando gli elementi stessi della natura.*

*Nella realtà il paesaggio in lontananza perde
definizione e nitidezza fino a dissolversi all'orizzonte,
in seguito alla presenza di una sempre maggiore
quantità di
azzurro.*

Vediamo un esempio

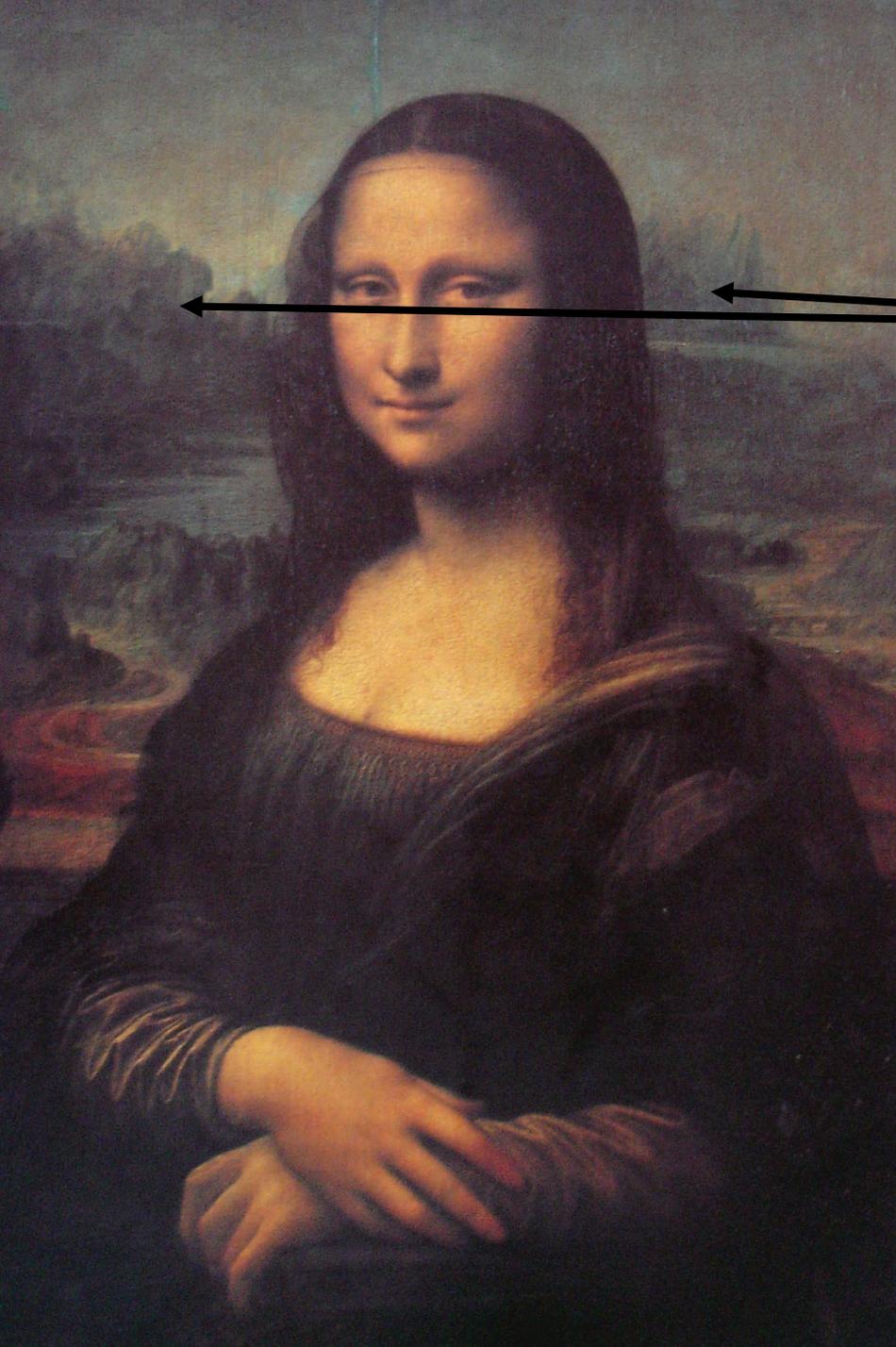
Questo è forse il quadro più famoso che sia mai esistito

L'identificazione della donna è incerta: con scarso fondamento si parla di una certa

Monna Lisa,
moglie del mercante fiorentino
Francesco del Giocondo
e per questo detta
La Gioconda.

Leonardo dipinse la Gioconda e da allora non se ne separò fino alla morte.

Leonardo,
Ritratto di donna
detto La Gioconda,
1503-1505

Le montagne sullo sfondo sembrano avvolte da una leggera nebbiolina.

Leonardo inventa così una prospettiva naturale chiamata aerea o atmosferica.

*Nei suoi quadri è sempre
presente uno sfondo naturale,
che va sfumando in lontananza*

*Leonardo,
La Vergine delle Rocce
1483-1486*

*Anche qui lo sfondo è
un paesaggio naturale
che sfuma in lontananza
nelle tonalità dell'
azzurro*

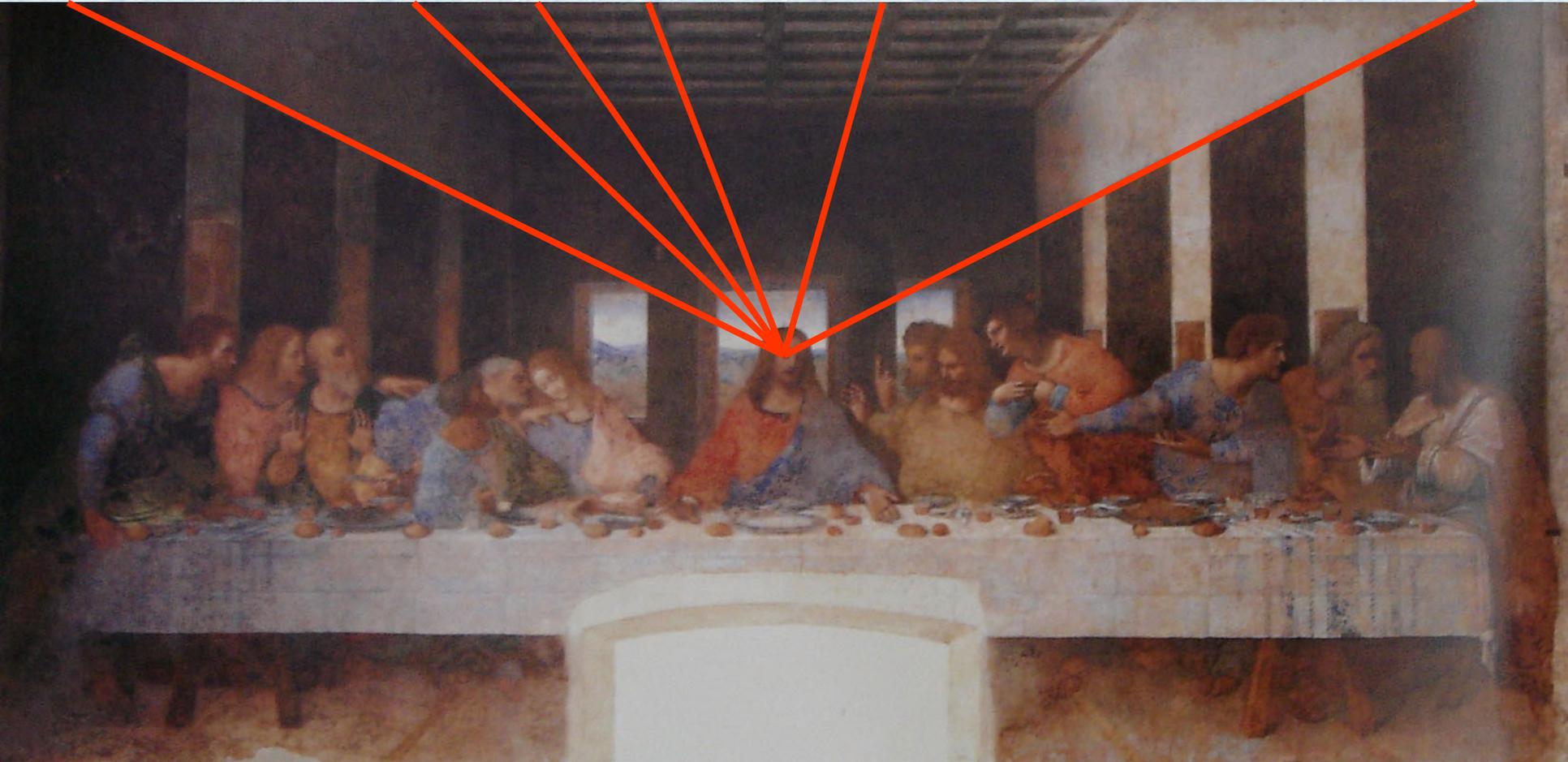
*Leonardo,
La Vergine, Sant'Anna
E il Bambino con l'agnello
1510*

In conclusione:

*I toni dell'azzurro,
colore considerato "freddo" nel
cerchio cromatico,
aiutano a rendere la sensazione
dello spazio
e della profondità*

*Leonardo, però, utilizza anche la
prospettiva lineare.*

Il punto di fuga cade sull'occhio destro di Gesù

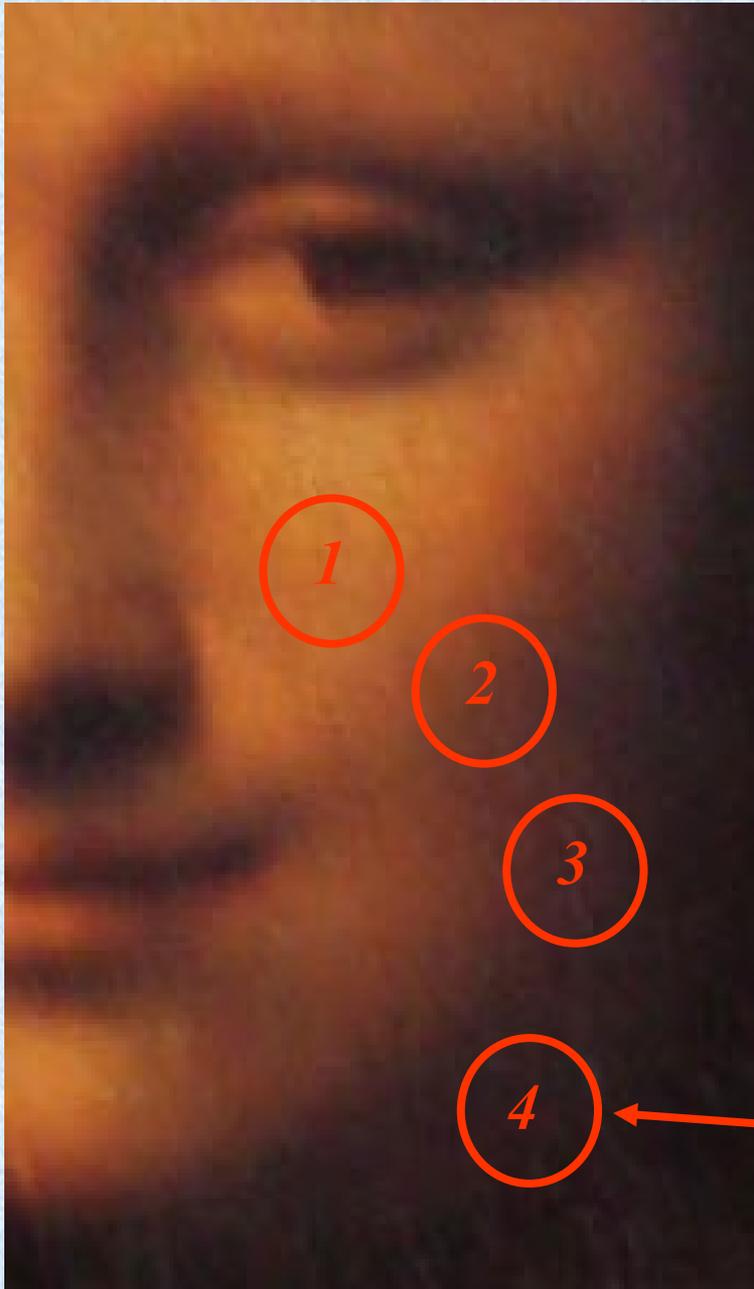
Altri mezzi utilizzati da Leonardo per dare il
senso dello spazio:

le cose lontane sono disegnate
più piccole
e sono collocate più in alto rispetto al primo
piano.

Ricorda che ciò che sta davanti
copre quello che sta dietro.
Ecco alcuni piani di profondità

lo sfumato

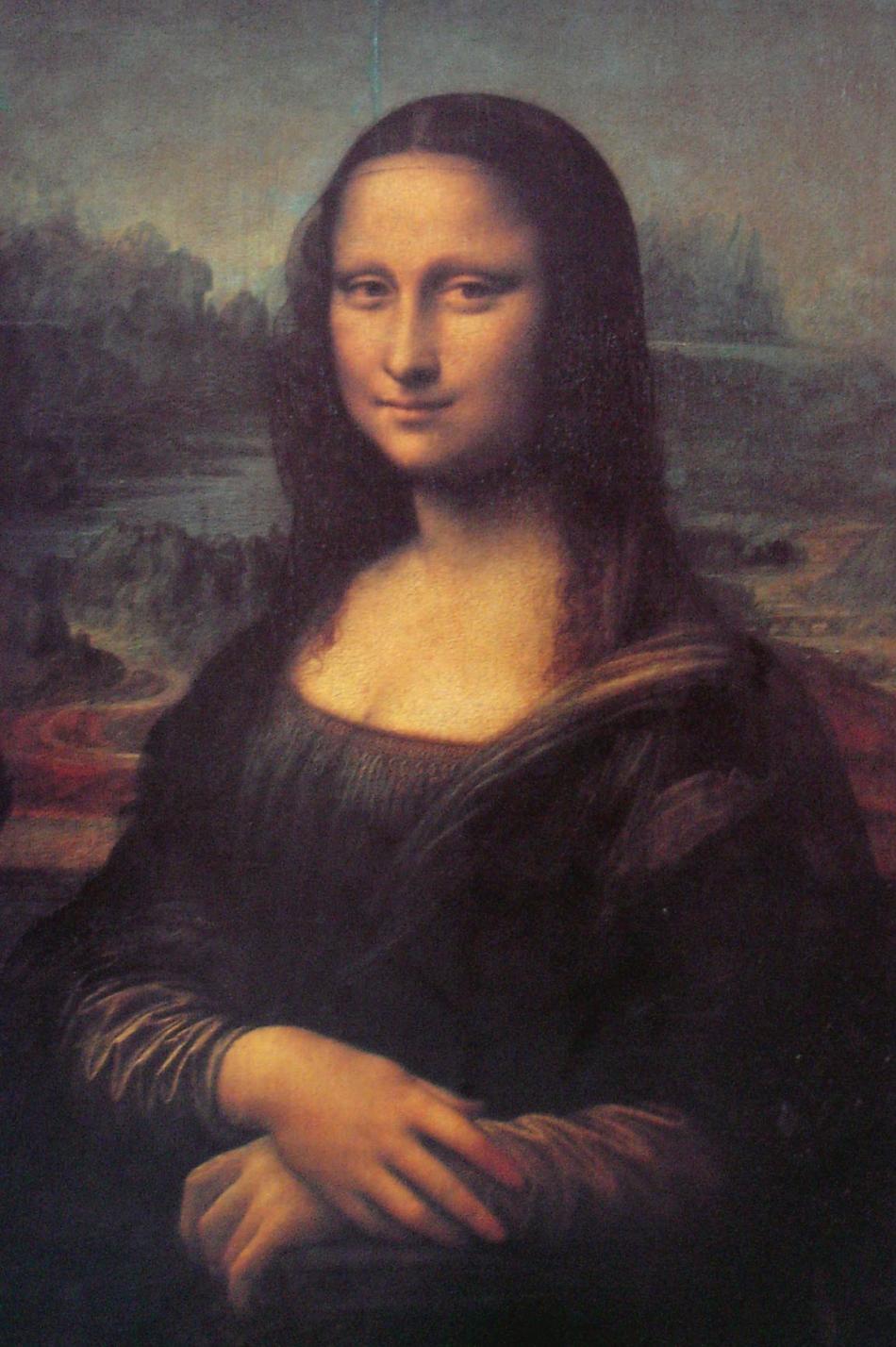

*Lo **sfumato** di Leonardo
consiste nel graduale passaggio
dalla luce all'ombra.*

*Ciò crea nelle immagini la
sensazione del
volume*

*Il profilo del volto si va a
confondere con l'ombra del
collo.*

*E' proprio l'uso dello sfumato
a dare quel sorriso
indefinito al volto della donna;
il che ha reso tanto famoso
questo quadro*

*Studio preparatorio per
Sant'Anna, la Vergine,
il Bambino e
S. Giovanni*

*Da Giotto in poi gli episodi
religiosi si caricano di
umanità e sentimento.
Guardate l'affetto, la
dolcezza che lega questi
volti, i loro sguardi,
i loro gesti.*

*Come siamo lontani dai
volti inespressivi delle
Maestà del XIII secolo!*

L'uso dello sfumato aiuta a dare un senso di emozione e di movimento a questi volti.

Sant'Anna sembra proprio che si sia appena girata e stia per dire qualcosa.

*Attraverso le emozioni e i sentimenti che Leonardo ha impresso in questi volti, egli riesce ancora a comunicare con noi e **"parlare"** direttamente ai nostri cuori.*

E sono passati 500 anni!!

Ciò rende l'arte uno strumento comunicativo molto potente, al di là del tempo

Fine

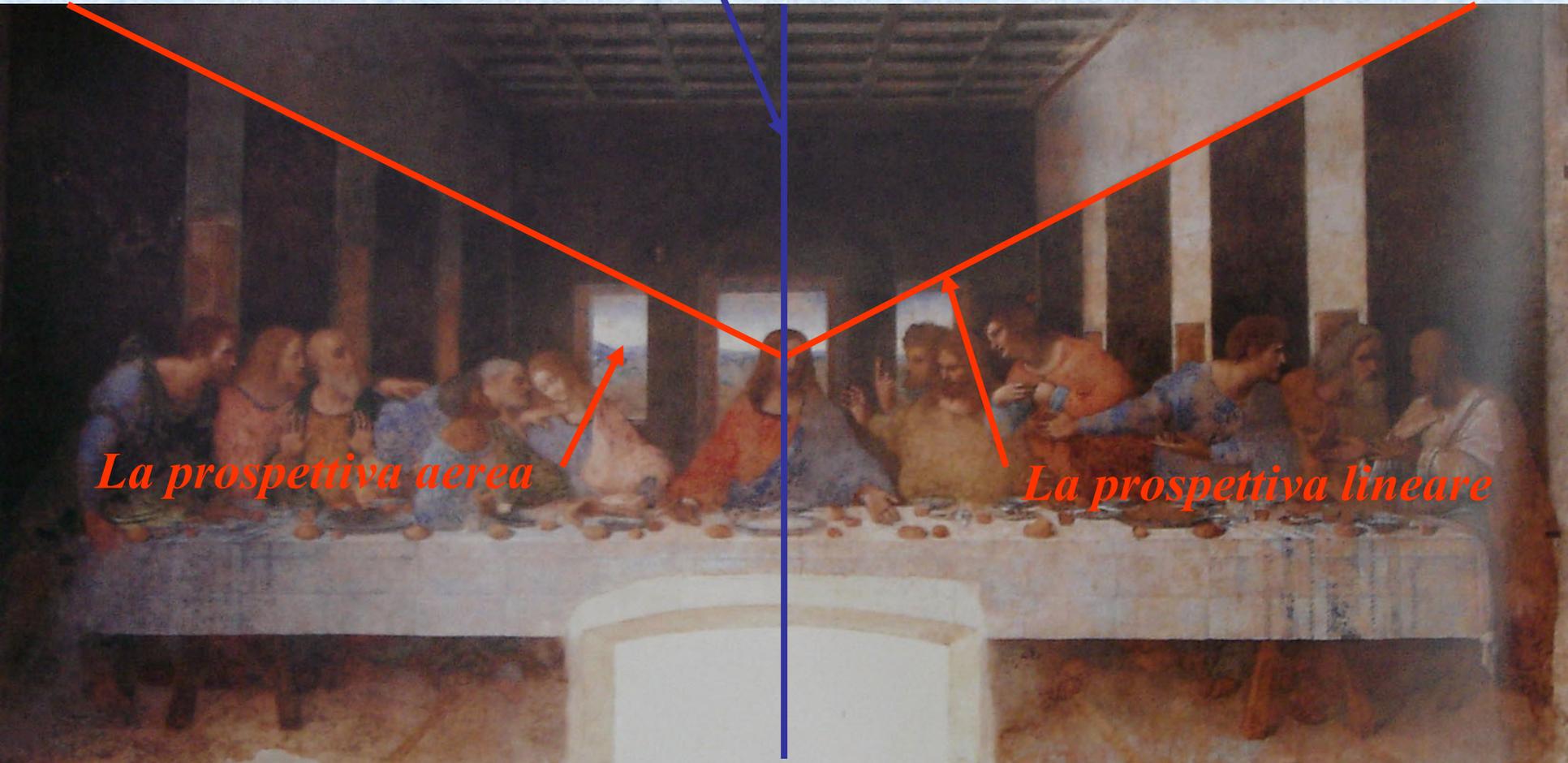

La prospettiva aerea

Lo sfumato

La composizione piramidale

La composizione è simmetrica

La prospettiva aerea

La prospettiva lineare

Il linguaggio dei volti e dei gesti

Il realismo

Lo sfumato, e cioè il chiaro-scuro

***Lo spazio:** utilizza la prospettiva aerea, la prospettiva lineare,
I piani di profondità: ciò che sta davanti copre ciò che sta dietro,
La dimensione decrescente, ciò che sta lontano è anche più
In alto rispetto al primo piano*

***La composizione:** piramidale, simmetrica*

Il linguaggio dei volti e dei gesti

Il disegno come strumento di conoscenza

