

ACTIVIDADES. ARTE VISUAL

SM

Fuente: www.profes.net

Ciencias sociales, geografía e historia. 1º y 2º ciclo de ESO.

Historia

Comentario de obras de arte.

Gioconda de Leonardo da Vinci

Autor: Francisco Javier Sánchez

LA FAMOSA MONA LISA

Posiblemente una de las obras pictóricas más famosas de la historia del Arte Universal, la Gioconda, o Mona Lisa como es más conocida en el ámbito de los países anglosajones, tiene sobre todo un hábito de misterio que la acompañará siempre, como hasta ahora.

- Es, en primer lugar una de las pocas obras de Leonardo de la que nunca se ha discutido seriamente la autoría, ya que la llevó siempre consigo, desde el momento de su ejecución entre 1503 y 1505, trasladándola hasta sus últimos días en la corte francesa, de ahí que esta joya de la pintura mundial se encuentre en el museo del Louvre.
- Según Vasari (primer historiador del arte) es un retrato de la esposa de Francesco del Giocondo, llamada Monna Lisa, de donde vienen los nombres con que es conocida esta tabla. A pesar de estos datos del siglo XVI, ha habido una gran cantidad de comentarios sobre quien es esta dama llegando a decirse incluso que es un autorretrato de Leonardo como mujer, abundando en la leyenda de la homosexualidad del pintor.

LA GIOCONDA Y EL ARTE POSTERIOR

La repercusión de esta pintura en la historia del arte es increíble, llevando la giocondofilia y giocondofobia a extremos realmente importantes desde prácticamente el día en que fue vista por primera vez. Las columnas que enmarcan el fondo, apenas imperceptibles en el original (marcadas en rojo en la ilustración) se perciben claramente en algunas de las numerosas copias que se conocen desde el siglo XVI, lo que hace pensar que la tabla original fue cortada por los lados. De estas copias podemos ver en España una en el Museo del Prado, de anónimo español del propio siglo XVI, además hay algunas giocondas desnudas.

Sin embargo la iconoclastia con respecto a la Gioconda subió de tono en el siglo XX con infinidad de transformaciones e interpretaciones de todo tipo, de las que sin duda la más famosa es la de Marcel Duchamp, que le puso bigote, además de cambiar el título por unas siglas de significado obsceno como protesta, como demolición de un tópico de belleza.

LEONARDO Y LA PERSPECTIVA

A pesar de que el misterio de su rostro es posiblemente lo que más interesa al que la ve por primera vez, también es de gran importancia el fondo del retrato. En este sentido, aunque parezca un paisaje irreal, está copiado casi topográficamente de zonas más rocosas y de brumas de Lombardía, y no de su Toscana natal. En cualquier caso lo importante es el tratamiento que hace Leonardo de la perspectiva. El artista nos presenta una nueva perspectiva independiente de la perspectiva matemática de Brunelleschi, la perspectiva aérea, que ya había utilizado en otros cuadros anteriores como la “Virgen de las rocas”, también en el Louvre.

- La perspectiva aérea consiste en además de hacer los objetos más pequeños a medida que están más alejados del espectador, en tomar un tono más azul en la lejanía. Esto se basa en la idea de que el aire no es invisible y repercute en el color de los objetos en la lejanía. Este tipo de perspectiva llegó a su culminación siglo y medio más tarde con Velázquez, sobre todo, digno sucesor del maestro toscano.

EL SECRETO DE SU SONRISA

En cuanto al rostro de la Gioconda, es el virtuosismo técnico de Leonardo el que da el misterio, tan tópico que se le atribuye al retrato. En primer lugar, el hecho de que no tenga cejas, o tan finas que apenas se ven, hacen que la expresión del rostro tenga algo de extraño, algo fácilmente demostrable si se ve el cambio de un rostro con o sin cejas.

- La otra gran razón del misterio de su rostro está en su sonrisa, la famosísima sonrisa de la Gioconda. Al igual que el fondo tiene que ver con uno de los avances de Leonardo. En este caso es el llamado sfumato leonardesco. Se trata del paso de la sombra a la zona iluminada poco a poco con una difuminación paulatina. Esta difuminación hace que la sonrisa quede indeterminada en las comisuras de los labios, ya que no se sabe hasta qué punto sonríe, lo que da este misterio que ha llevado a este retrato a esta celebridad tan enorme.

- Leonardo, ingeniero, escultor, arquitecto, investigador e inventor supo ver que el misterio está dentro de la técnica, y esto lo prueba Leonardo en este cuadro.

Leonardo fue uno de los artistas más completos de la historia del arte, el paradigma del hombre del renacimiento. Un verdadero hombre universal.