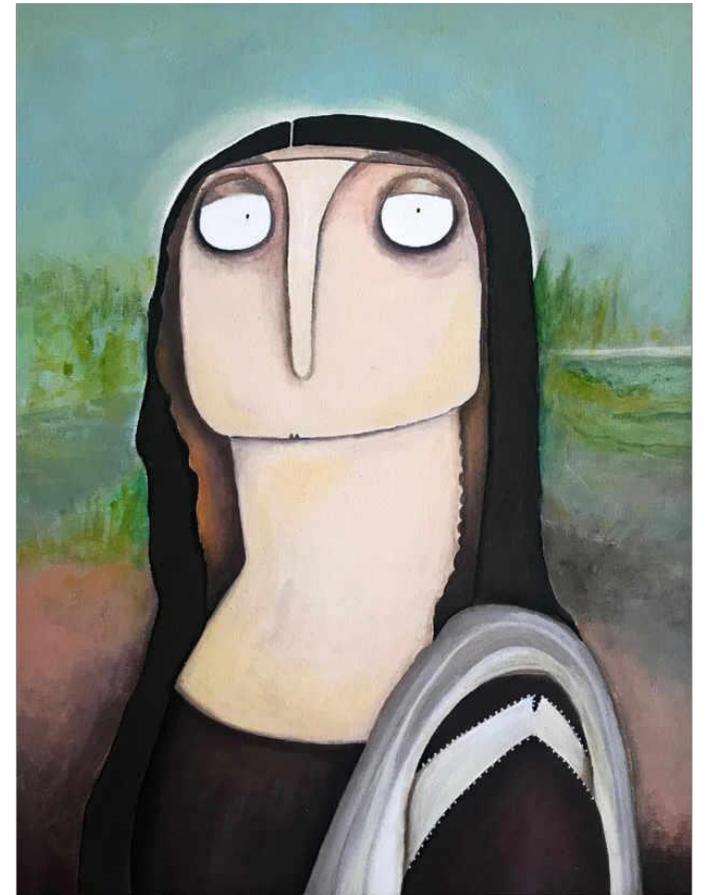
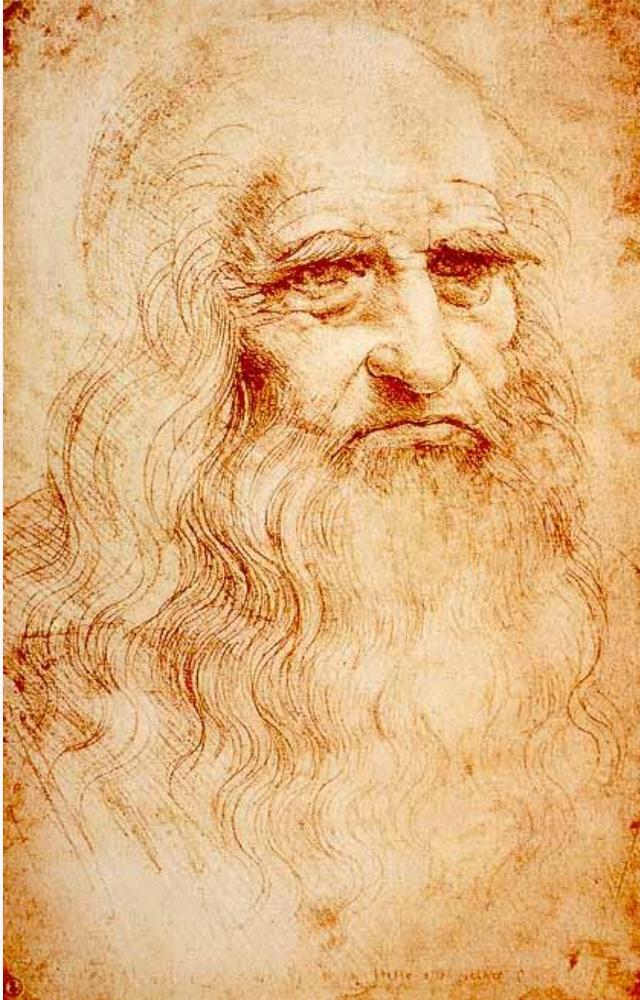

Reinterpretar *Mona Lisa* Leonardo da Vinci

OFICINA DE ARTES
3º Ciclo Ensino Básico

Retrato de Leonardo
Atribuído a Leonardo da Vinci

LEONARDO DA VINCI

Leonardo da Vinci nasceu em Itália no dia 15 de abril de 1452. Destacou-se como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, botânico, poeta, músico, pintor e escultor.

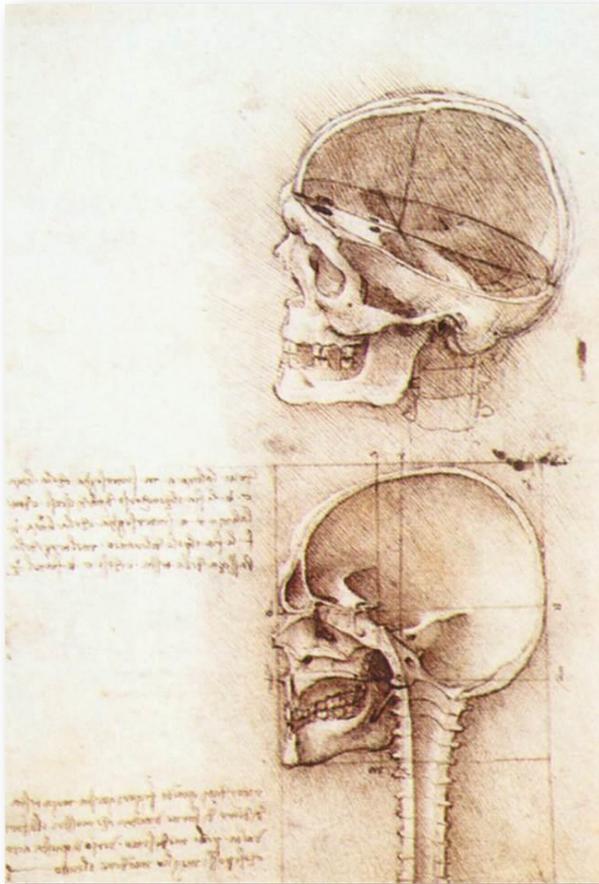
É considerado um dos melhores pintores renascentistas. Foi uma das pessoas mais dotadas de talentos diversificados.

A historiadora de arte Helen Garden afirma que «a sua mente e personalidade parecem sobre-humanas para nós, e o homem em si nos parece misterioso e distante».

Trabalhou em várias cidades de Itália e França, mas deixou obra pelo mundo todo.

Morreu em 2 de maio de 1519, em França.

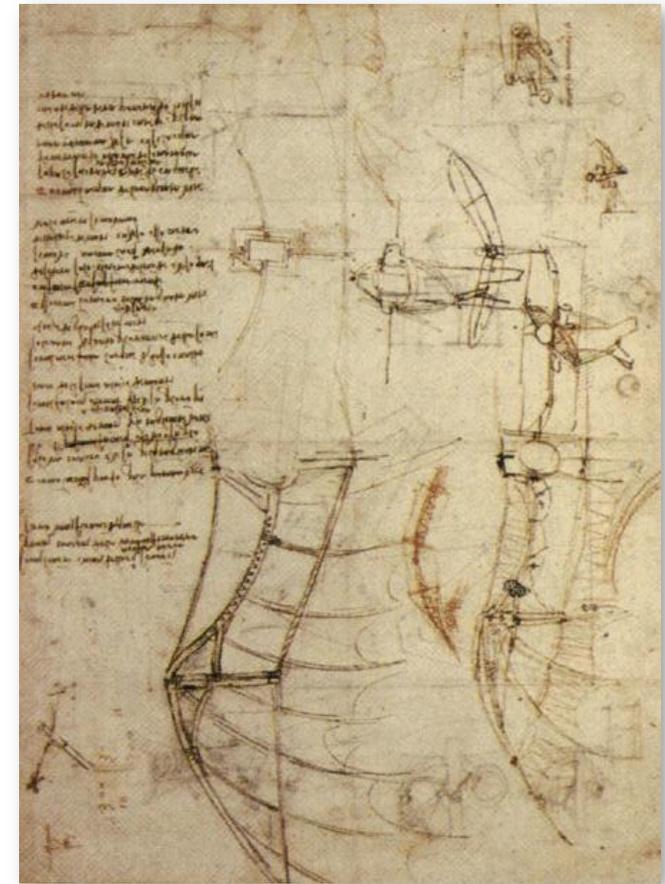
A genialidade de Leonardo da Vinci está bem patente nas folhas dos seus cadernos.

Estudos anatómicos

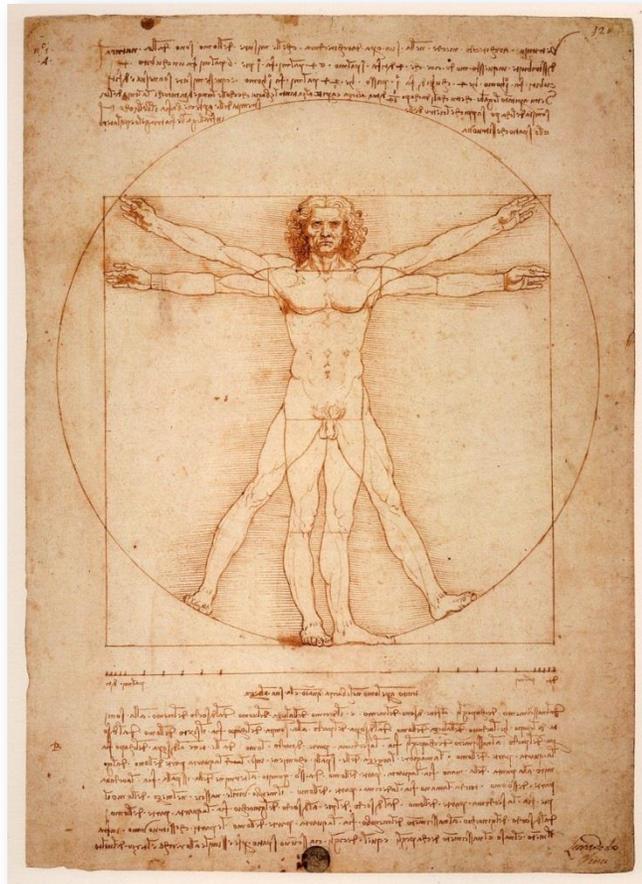

Projetos de arquitetura

Invenções

O seu trabalho é intemporal, e isso está cunhado nas moedas que circulam pelo mundo.

Homem de Vitrúvio, 1490
(As proporções da figura humana)

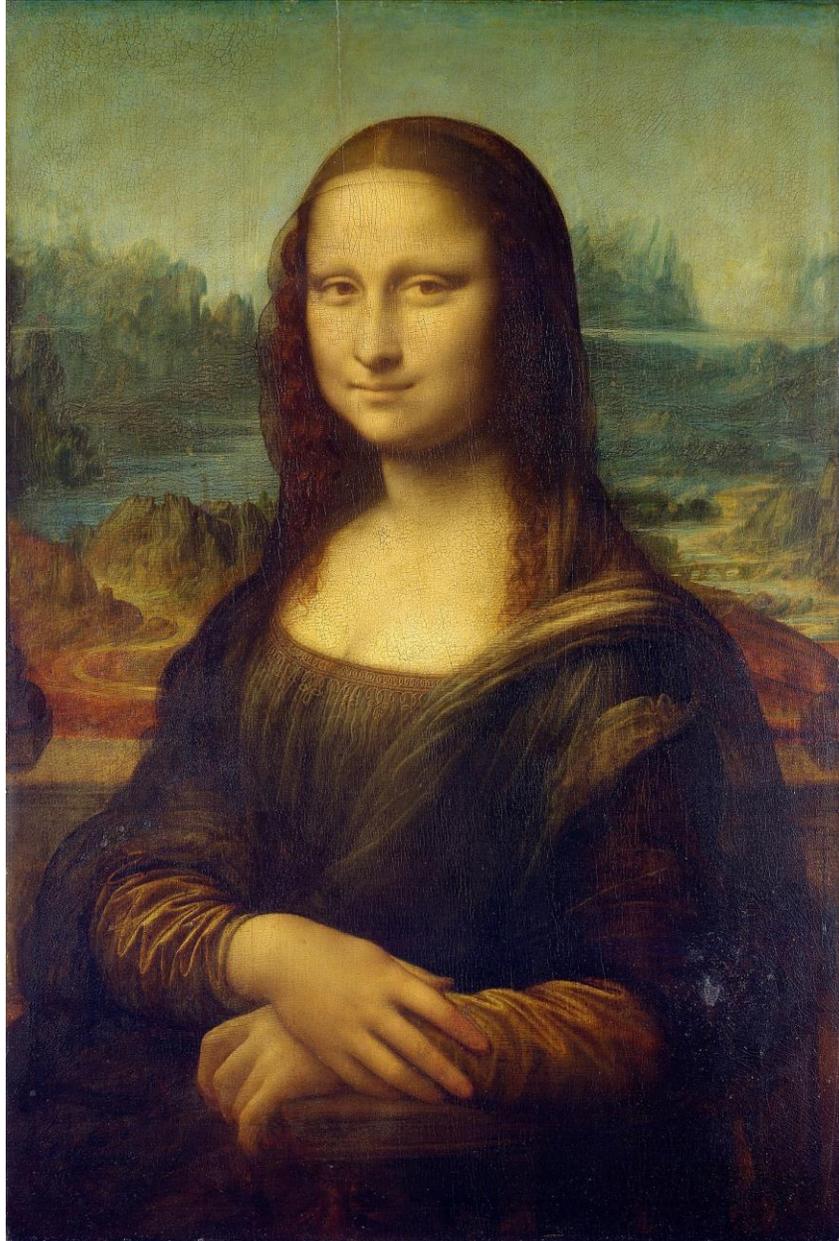
Foi como pintor que ganhou notabilidade e prestígio.

A última ceia, 1494-98

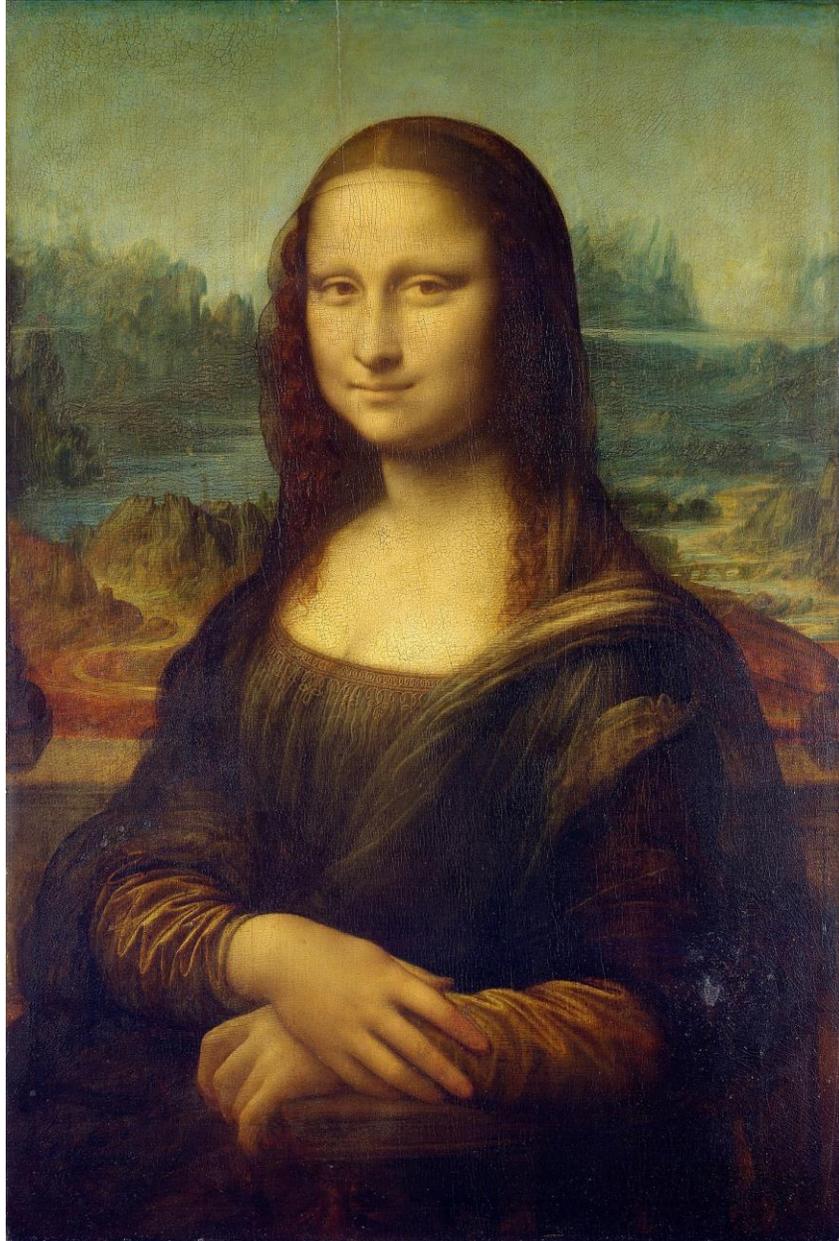
A Mona Lisa

Observa a imagem.

- Conheces esta obra de arte? Sabes o seu título?
- Quem é o seu autor?
- Em que área artística (modalidade expressiva) se enquadra a obra?
- Consideras que é uma obra de arte antiga ou recente? Porquê?
- O quê ou quem está representado nesta obra?
- Gostas da obra? O que mais aprecias nela?

Título: *Mona Lisa* (Gioconda)

Autor: Leonardo da Vinci

Modalidade expressiva: Pintura

Técnica: Pintura a óleo sobre madeira

Gênero de pintura: Retrato

Medidas: 77 cm × 53 cm

Data: 1503-1506

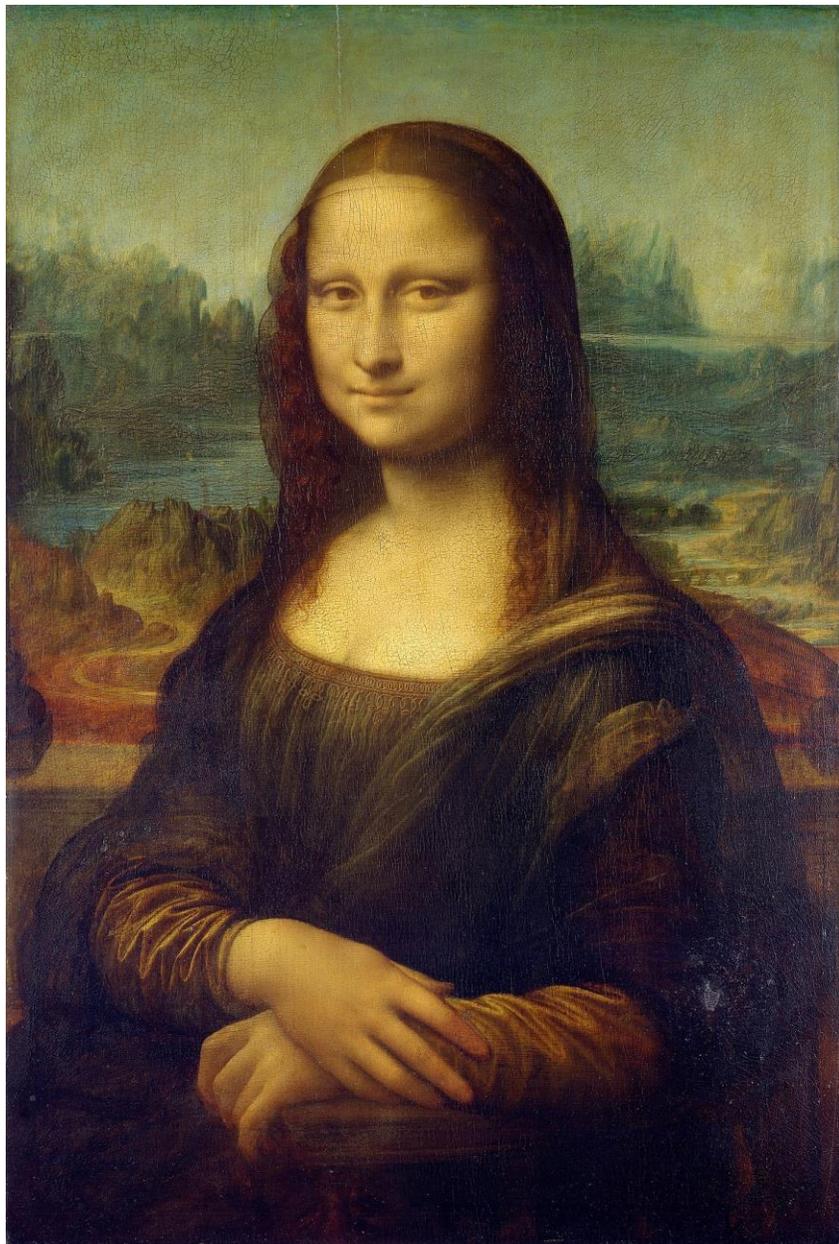
Período artístico: Renascimento

Museu: Museu do Louvre – Paris

Curiosidade:

Mona – madonna – senhora

Lisa – Lisa del Giocondo

Enquadramento (tempo e espaço)

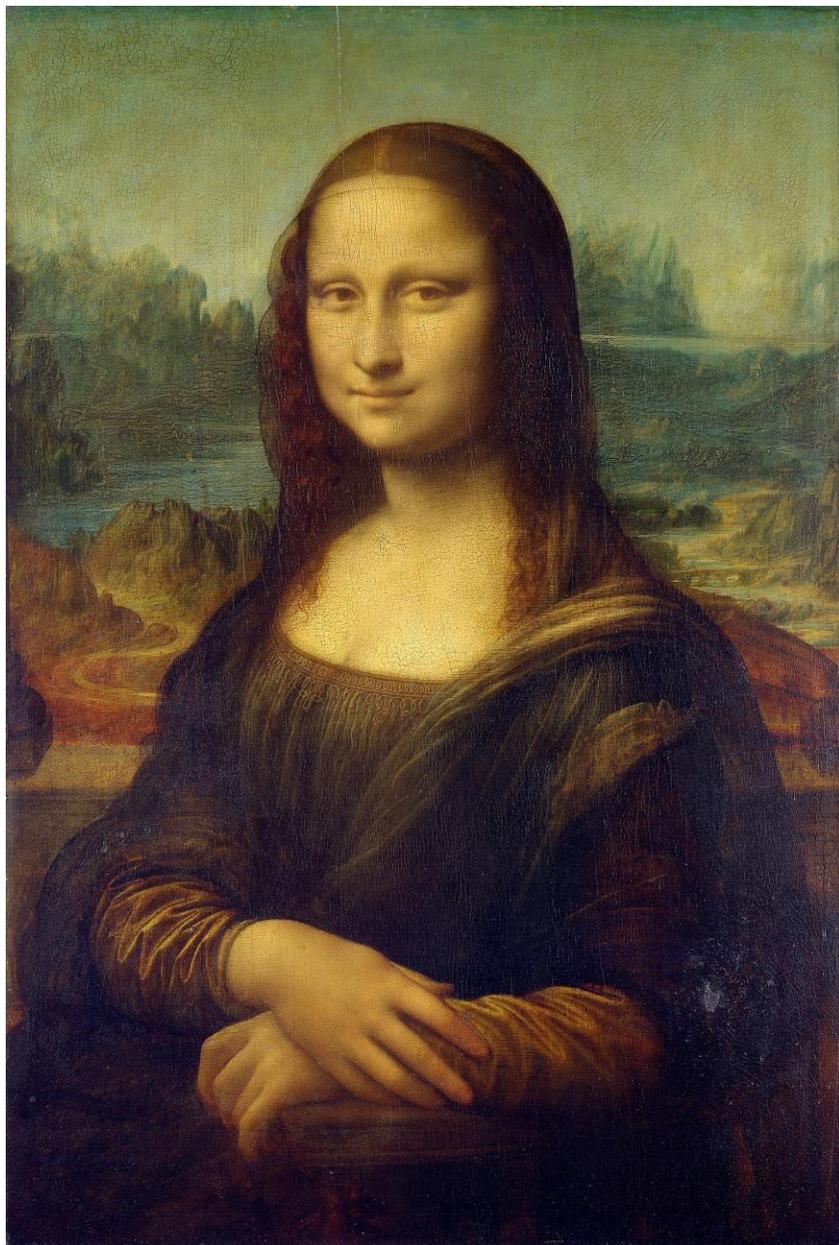
Na primavera de 1503, **Francesco del Giocondo** (nobre e mercador italiano, de Florença) tinha comprado uma nova casa. A sua mulher tinha dado à luz um filho (Andrea), pelo que encomendou o seu retrato a Leonardo da Vinci, como forma de comemoração. Porém, Leonardo nunca entregou o retrato ao seu cliente, dado que recebera uma encomenda maior no outono desse mesmo ano. Em 1506 dá a obra por terminada e em 1516 leva-a consigo para Paris. O Museu do Louvre indica o ano de 1519 como término desta obra.

Esta obra é considerada a mais famosa de Leonardo da Vinci e desde que foi roubada do Louvre, em 1911, é considerada a obra mais famosa do mundo.

Há várias teorias à volta da sua interpretação:

- o rosto não é de uma mulher, mas sim do próprio Leonardo da Vinci, que tinha pouco acesso à modelo;
- se é mulher sofre de uma doença, está grávida ou está com uma parte do rosto paralisada.

Não existe verdade em nenhuma destas teorias e afirmações.

Análise da obra

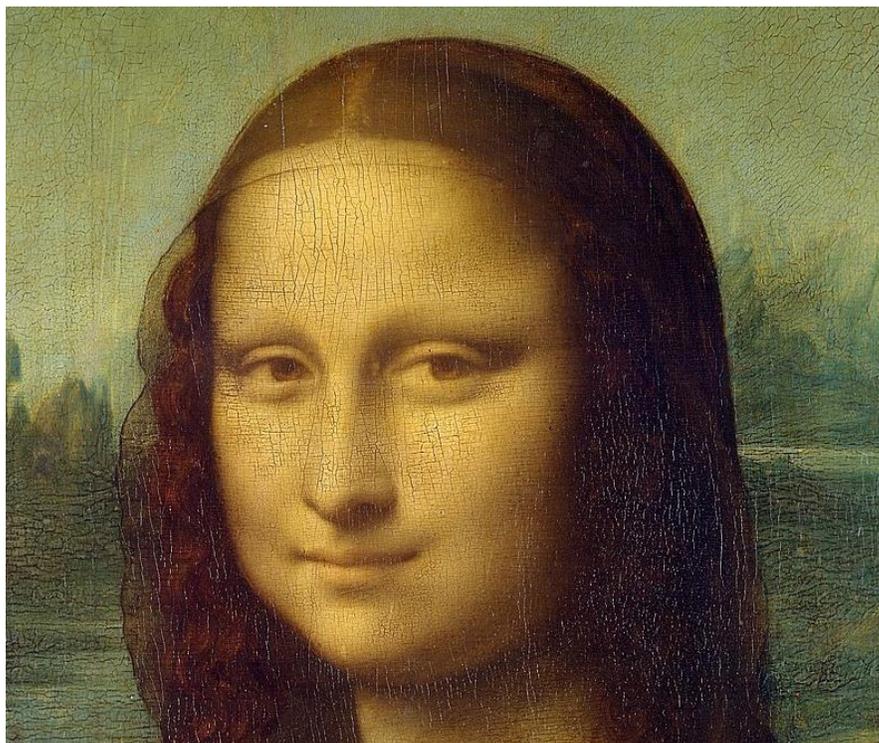
Relativamente à forma, a *Mona Lisa* demonstra claramente vários aspetos do retrato florentino do século XV. Retrato de **meia figura**, virada dois **terços na direção do observador**, e um muro com pilares que liga o primeiro plano à paisagem do plano de fundo. Leonardo da Vinci foi, no entanto, muito mais além das tradições, colocando *Mona Lisa* mais perto da extremidade frontal do quadro do que era costume, fazendo com que esta distância (modelo-observador) aumente a intensidade da sensação visual.

Não pode deixar-se de relacionar esta obra com as representações da Madona (Nossa Senhora), assim como com outros retratos de mulheres, dado que Rafael (artista) adotou o mesmo esquema do mestre Leonardo e começou a produzir retratos que perduraram durante décadas.

Rosto

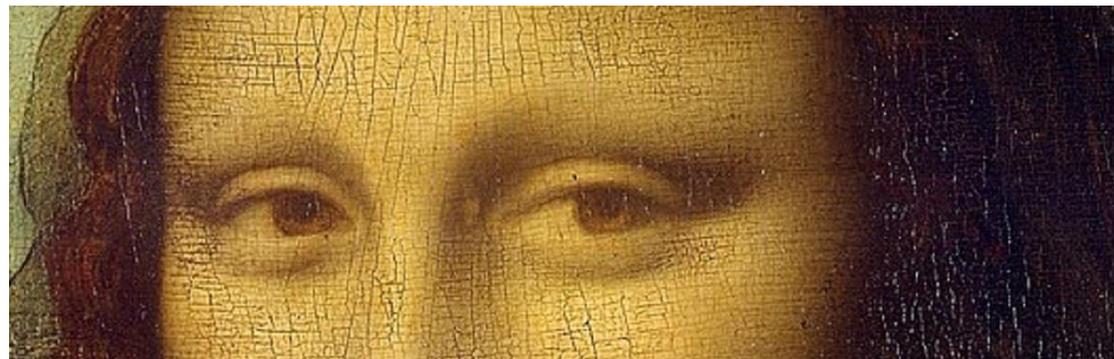
Rosto que transmite uma sensação de serenidade.

O pormenor do véu translúcido, que flutua, revela a qualidade artística deste retrato.

Olhar enigmático

Os olhos produzem um efeito de ilusão; parece que nos seguem para todo o lado.

Sorriso ambíguo

O sorriso de *Mona Lisa* está associado aos sorrisos de Santa Ana e da Virgem e à beleza e virtude da mulher. Foram realizados vários estudos que indicam o estado de felicidade da figura, no entanto, o seu sorriso é ainda um mistério.

Paisagem

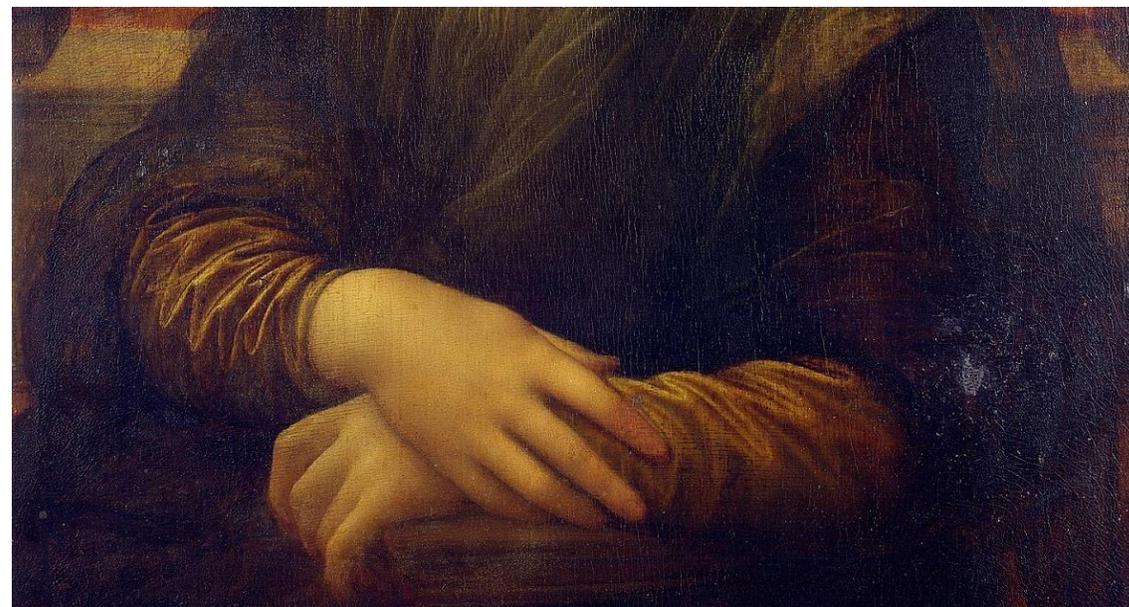
No plano de fundo está uma paisagem assimétrica. As montanhas escarpadas desaparecem na distância contra um céu azul-esverdeado. Do lado esquerdo distingue-se um caminho e à direita vê-se um rio e uma ponte com três arcos.

Postura corporal e mãos

A modelo está sentada, com o braço esquerdo encostado no apoio da cadeira e a mão direita pousada sobre a esquerda. É visível a sua pose para ser retratada.

A posição das mãos sobre o ventre e o véu (*guarnello*) que usava atestam a teoria de que Lisa teria sido mãe recentemente.

Análise formal – linhas de composição

O corpo da modelo surge ao centro.

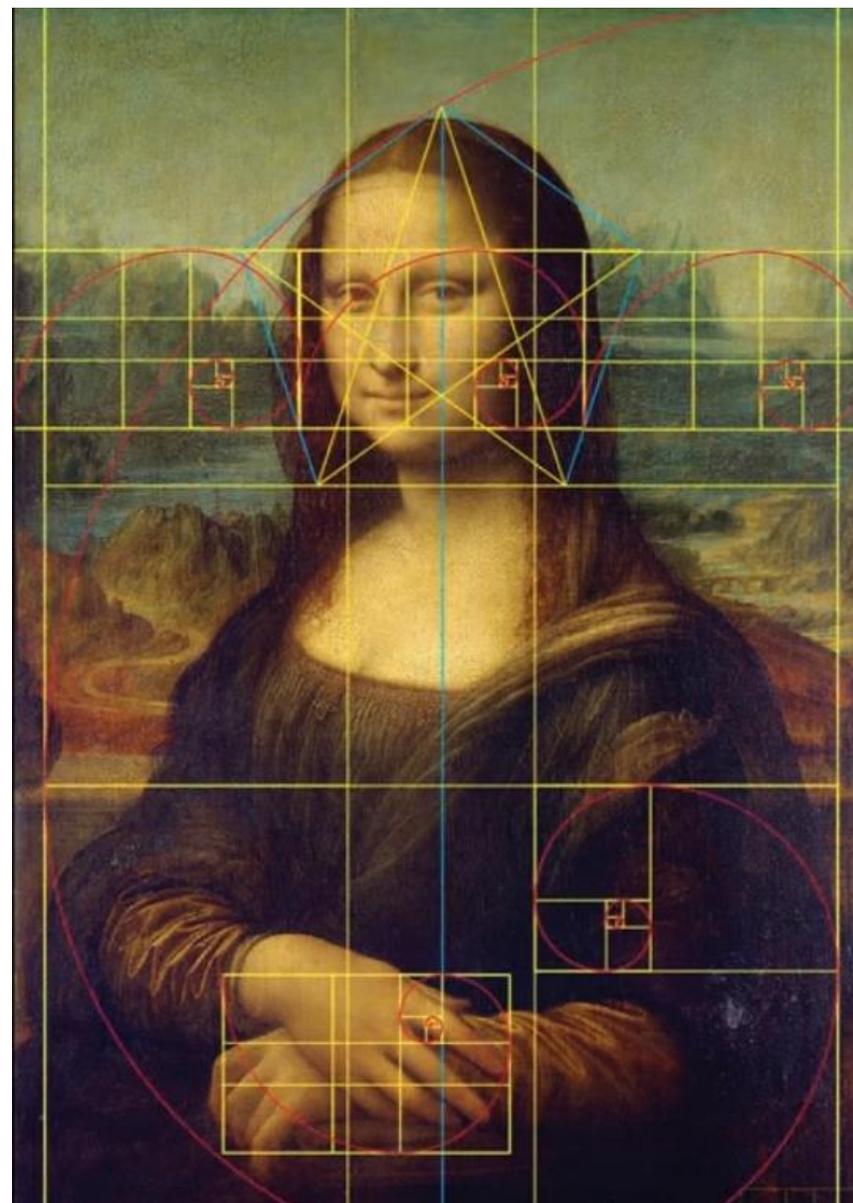
Há um equilíbrio em toda a pintura, que deriva da prevalência da proporção áurea (relação dimensional entre comprimento e largura dos retângulos).

Técnica

Pintura a óleo sobre madeira.

Destaca-se o uso do ***sfumato***, característico do Renascimento e um dos recursos pictóricos que mais destaca Leonardo da Vinci, assim como o ***chiaroscuro***.

O ***sfumato*** consiste em criar gradações de luz e sombra que diluem as linhas do contorno. O uso desta técnica cria a ilusão de que a paisagem se vai afastando do retrato (pintado com nitidez em oposição à paisagem), dando profundidade à composição. O ***chiaroscuro*** (claro-escuro) está bem patente no rosto bem iluminado, apresentando a posição característica do Alto Renascimento. O vestido escuro apresenta um brilho natural. Nas mãos e no rosto, o sombreado é utilizado de forma a criar uma sensação de dimensão convincente.

Porque será esta obra tão valiosa
e tão importante?

Qual é o valor desta obra de arte?

Museu do Louvre

Ao longo dos tempos, foram muitos os artistas que se inspiraram em *Mona Lisa* e que reinterpretaram esta obra de Leonardo da Vinci.

Malevitch,
Eclipse da Mona Lisa,
1914

Marcel Duchamp,
L.H.O.O.Q.,
1919

Salvador Dalí,
Autorretrato como Mona Lisa,
1954

Andy Warhol,
Mona Lisa colorida
1963

ATIVIDADE

- Faz uma reinterpretação da *Mona Lisa*.
- Utiliza papel cavalinho A3.
- As técnicas e os materiais são de escolha livre (lápis de cor, marcadores, guaches, colagens, etc.).

Trabalhos realizados por alunos do 7.º ano

Bibliografia:

Moraes, Érika (2013). Mona Lisa: sentidos múltiplos de um sorriso enigmático. São Paulo: D.E.L.T.A (p.443-445). Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/delta/v29nspe/v29nspea05.pdf>. Acesso em 10 de novembro

Valdovinos, José M. Cruz (1980). *Maestros del arte*. Barcelona, Espanha: Salvat Editores, S.A.

Zollner, Frank (2004). *Leonardo*. Alemanha: Taschen.

<https://www.culturagenial.com/quadro-mona-lisa/>

[https://www.wikiwand.com/pt/Mona Lisa](https://www.wikiwand.com/pt/Mona_Lisa)