

VERGINE DELLE ROCCE

LEONARDO DA VINCI

MISHEL JAYAMANNA

INFORMAZIONI

Della Vergine Delle Rocce esistono due versioni: una, a Parigi, ■■■ stata dipinta da Leonardo a Milano; l'altra, a Londra, ■■■ stata realizzata con l'apporto di un aiuto.

DESCRIZIONE DELLA PITTURA

AUTORE: Leonardo Da Vinci

TITOLO: Vergine Delle Rocce

COLLOCAZIONE: uno a Parigi nel museo del Luvre

DATA: 1483-1486 (Parigi)

DIMENSIONI: 199x122cm (Parigi)

TECNICA: olio su tavola trasportato (Parigi)

COLLOCAZIONE: il secondo a Londra nella National Gallary

DATA: 1494-1508 (Londra);

DIMENSIONI: 189,5x120 cm

TECNICA: olio su tavola (Londra)

COMMITTENTE: la confraternita della immacolata concezione

DESCRIZIONE DEI PERSONAGGI: al centro Maria allunga la mano destra a proteggere il piccolo san Giovanni in preghiera, inginocchiato e rivolto a Gesù Bambino, che si trova più in basso, a destra, in atto di benedirlo. Dietro di lui si trova un angelo, con un mantello rosso, che guarda verso lo spettatore con un lieve sorriso,, e con la mano destra indica il Battista. La mano sinistra di Maria si protende in avanti come a proteggere il figlio, (Parigi)

DESCRIZIONE DEI PERSONAGGI: al centro si trova la Madonna, che con il braccio destro scosta il mantello per accordare un gesto di protezione al piccolo san Giovanni, a sua volta inginocchiato e in preghiera verso Gesù Bambino, posto in basso a destra in posizione benedicente; un angelo si trova dietro di lui, mentre Maria stende sul figlio la mano sinistra, rappresentata in scorcio, in un gesto protettivo. (Londra)

DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE

La natura ha un ruolo molto importante: il paesaggio ■ fantastico, ma nei dettagli Leonardo l'ha immaginato partendo dai suoi studi dal vero.

Nel primo dipinto possiamo trovare delle piante vive e dei fiori che corrispondono al giglio e alle viole del pensiero (Londra).

Nel secondo invece troviamo della piante ne vive ne morte (Parigi).

ANALISI CODICI VISUALI

PUNTO E LINEE: la profondità spaziale non è resa attraverso la prospettiva lineare quattrocentesca, ma grazie alla prospettiva aerea, (un nuovo metodo inventato da Leonardo, per conferire profondità allo spazio), che sfuma le luci e i colori verso il fondo a imitazione degli effetti atmosferici. Così i contorni si ammorbidiscono e le figure sembrano fondersi col paesaggio circostante.

COLORE

I colori del quadro di Parigi sono più cupi di quelli utilizzati da Leonardo nella versione successiva, ma la luce è decisamente più calda di quella, asettica e tagliente, di Londra

Nella versione di Londra la luce è molto più luminosa e chiara.

LUCE

Nella Vergine delle rocce come in tutta la produzione pittorica di Leonardo, il tema centrale ■a ricerca del rapporto tra luce e ombra. Nell' opera vi sono due fonti di luce: la prima filtra dalla spaccatura delle rocce e illumina il fondo della grotta, accentuando l' effetto di profondità ■e di mistero, la seconda, esterna al dipinto, illumina i protagonisti.

Anche le approfondite ricerche dell' artista sulla natura trovano traccia nel dipinto, sia nella precisa e minuziosa riproduzione dell' erba, delle foglie, dei muschi, sia nella forma e nella struttura delle rocce. (Londra)

Le figure emergono dallo sfondo scuro, con una luce diffusa tipica dello sfumato leonardesco, che crea un'atmosfera avvolgente, di "pacata Rivelazione". L'opera sembra celare infatti il mistero dell'Immacolata concezione, con l'arido scenario montuoso, oscuro e simbolico, che evoca, con la manifestazione delle viscere della natura in cui la Vergine sembra incastrarsi a perfezione, il senso del mistero legato alla maternità ■ (Parigi)

SPAZIO E COMPOSIZIONE

I personaggi sono disposti secondo uno schema piramidale e sono in relazione tra loro grazie ad un gioco di gesti, sguardi e movimenti.

La Madonna è leggermente piegata in avanti e se ne sta in piedi al centro della tavola e la sua figura supera in altezza quella di tutti gli altri soggetti. Col braccio destro abbraccia S. Giovannino e lo ricopre con il suo mantello, in segno di protezione. Il santo, alla sinistra del quadro, appare inginocchiato e con le mani giunte: vestito di un semplice panno, rivolge il corpo e lo sguardo a Gesù.

Quest'ultimo si trova davanti a Maria, in primo piano e nella parte destra della tavola, ed è, diversamente, dalle altre figure, completamente seduto.

SIGNIFICATO DELL'OPERA E MESSAGGIO

SIGNIFICATO DELL'OPERA: Leonardo esegue l'opera *La vergine delle Rocce* per una chiesa di Milano sorta su un antico cimitero cristiano, detto *grotta*. Forse per questo l'artista ambienta la scena su uno sfondo ombroso e roccioso che ricorda una grotta.

