

Convegno Internazionale di Studi
13-14 Maggio 2015

**Leonardo da Vinci: Metodi e Tecniche per la Costruzione della Conoscenza.
Dal Disegno, all'Arte, alla Scienza**

a cura di Pietro C. Marani
Politecnico di Milano, Aula Rogers, Via Ampère 2, Milano

Mercoledì, 13 Maggio

9.30 – *Saluti*: Giovanni Azzone, Rettore del Politecnico di Milano; Luisa Collina, Responsabile per i rapporti con EXPO 2015; Arturo Dell'Acqua Bellavitis, Preside della Scuola del Design; Silvia Piardi, Direttore del Dipartimento del Design; Lucia Toniolo, Presidente del Centro Beni Culturali di Ateneo

10.00 – Pietro C. Marani, Politecnico di Milano - Ente Raccolta Vinciana
Presentazione del convegno

Prima sessione: L'unità del sapere. Metodi di indagine fra arte e scienza.

Chair: Pietro C. Marani

10.30 – Martin Kemp, Oxford University, Emeritus Professor
Leonardo and the History of the Earth: from Fossils to the Mona Lisa

Bio:

Martin Kemp was trained in Natural Sciences and Art History at Cambridge University and the Courtauld Institute, London. Between 1981-1990 he was Professor of the History of Art in St. Andrews and served as a Trustee of the National Galleries of Scotland, Victoria and Albert Museum, and British Museum. In 1995 he moved to the University of Oxford as Professor of the History of Art. He has curated and co-curated a series of exhibitions on Leonardo and other themes, including *Spectacular Bodies* at the Hayward Gallery in London and *Leonardo da Vinci. Experience, Experiment, Design* at the Victoria and Albert Museum in 2006. Over his career he has had numerous honours and awards including visiting professor and research posts at New York, Chapel Hill, Chicago, I Tatti (Harvard), Virginia and Princeton universities. Books include, *The Science of Art. Optical Themes in Western Art from Brunelleschi to Seurat* (Yale), and *The Human Animal in Western Art and Science* (Chicago). He has published extensively on Leonardo da Vinci, including the prize-winning *Leonardo da Vinci. The marvellous works of nature and man*. He was also a regular contributor for *Nature* for more than 10 years. Recent books include *Christ to Coke. How image becomes icon* (Oxford, 2012) and *The Chapel of Trinity College Oxford* (Scala, 2013). His most recent publication is *Art in History, 600 BC-2000 AD*: (Profile Books, 2014) which is his venture into producing an electronic book with animations, which is also available in paperback format. Many of the books have been translated.

Abstract:

The lecture will look at the relationship between *Mona Lisa* and the Codex Leicester in the theoretical terms of the human body and the body of the earth, with special reference to time, and in the practical terms of Leonardo's experiences as an engineer of water. It will draw upon new research on the Codex undertaken for a new print and e-edition.

11.00 – Coffee Break

11.30 – Alessandro Nova, Kunsthistorisches Institut in Florenz - Max-Planck-Institut
Valore e limiti del metodo analogico in Leonardo

Bio:

Alessandro Nova è laureato in Lettere all'Università Statale di Milano e in Storia dell'Arte al Courtauld Institute di Londra, dove ha conseguito il PhD nel 1982 con una tesi sulla committenza artistica di papa Giulio III. Nel 1986 ha ottenuto il dottorato all'Università di Milano con una tesi sul Romanino, ricevendo finanziamenti da J. Paul Getty Postdoctoral Fellowship e Institute for Advanced Studies, Princeton. Dal 1988 al 1994 è stato Assistant Professor a Stanford University, California. Nel 1994 è stato nominato Professore di Storia dell'Arte del Rinascimento alla Johann Wolfgang Goethe-Universität di Francoforte. Dall'ottobre 2006 è Direttore del Kunsthistorisches Institut in Florenz - Max-Planck-Institut. Siede in numerosi comitati scientifici di indirizzo e di ricerca in Italia e all'estero ed è autore di pubblicazioni tradotte in varie lingue, tra le quali *Michelangelo Architetto*, Milano 1984; *Girolamo Romanino*, Torino 1994; *Il libro del vento: rappresentare l'invisibile*, Milano 2007; *Bild/Sprachen. Kunst und visuelle Kultur in der italienischen Renaissance*, Berlino 2014. E' co-autore e co-curatore dell'edizione critica delle vite di Giorgio Vasari in tedesco (45 volumi) e di collane di studi nate da attività convegnistica e di ricerca del KHI, tra cui si segnala l'interesse per Leonardo da Vinci che in anni recenti ha condotto alla pubblicazione di raccolte di studi come *Leonardo da Vinci's Anatomical World. Language, Context and "Disegno"*, ed. Alessandro Nova and Domenico Laurenza, 2011; e *Leonardo da Vinci and Optics*, ed. Francesca Fiorani and Alessandro Nova, 2013.

12.00 – Frank Fehrenbach, Universität Hamburg

The Dark Eye

Bio:

Frank Fehrenbach is an art historian whose work focuses on the relationship between art, natural philosophy, and science in Early Modern Europe. He published widely on Leonardo da Vinci: one monograph ("Licht und Wasser. Zur Dynamik naturphilosophischer Leitbilder im Werk Leonardo da Vincis", Tübingen 1997), one edited volume ("Leonardo da Vinci: Natur im Übergang. Beiträge zu Kunst, Wissenschaft und Technik", Munich 2002), and numerous articles, most recently on the concept of the "point" in Leonardo's thought. Other publications include books on Roman Baroque Fountains and Medieval Madonna statues, articles on Renaissance anatomy, monochrome sculpture, the medium of light in Gian Lorenzo Bernini's work, Baroque poetry, Goethe, Hans von Marées, and Neorealist film. He is currently working on the concepts of "enlivenment" and "force" in Early Modern art. Fehrenbach was professor at Harvard University until 2013 when he moved to Hamburg University in order to direct a research center on "Images of Nature", funded by the Alexander-von-Humboldt Foundation.

Abstract:

With the claim that every means of communication and any science relies on images, with the concept that objects in nature continually emanate portraits of themselves and that only through painting is it possible to represent the permeation of simultaneity and succession in nature, Leonardo da Vinci developed powerful arguments that reach well beyond the confines of the Paragone. We may therefore expect to find Leonardo among the enthusiastic supporters of the continuous inner production of images in the phantasia. In fact, he was far from it! My paper focuses on Leonardo's verdict that literary imagination is a "dark eye" producing only feeble and short-lived inner images, in contrast to the glory of the outer images of nature and of painting. I will argue that the "dark eye" is thematically linked, in Leonardo's own literary production, with horror, destruction, and darkness.

13.00 – Lunch

Seconda sessione: il disegno come strumento d'indagine e costruzione dell'immagine dipinta.

Chair: Maria Teresa Fiorio

14.30 – Carmen C. Bambach, The Metropolitan Museum of Art, New York

An Unexpected Source for Leonardo's Biography

Bio:

Carmen C. Bambach is Curator in the Department of Drawings and Prints at the Metropolitan Museum of Art. Bambach earned her BA, MA, MPhil and PhD at Yale University, she was then awarded numerous prestigious post-doctoral fellowships from the Metropolitan Museum, Villa I Tatti – The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, The John Simon Guggenheim Memorial Foundation. More recently she was appointed Andrew W. Mellon Professor at CASVA, National Gallery of Arts, Washington DC from

2010 and 2012, and the following year she was elected life-long Fellow of the American Academy of Arts and Sciences, the United States most prestigious society of learning and policy research. Bambach has been co-author, editor and curator of a number of exhibitions such as *The Drawings of Filippino Lippi and His Circle*, MMA (1997); *Léonard de Vinci: Dessins et manuscrits*, Musée du Louvre (2003); *Leonardo da Vinci: Master Draftsman*, MMA (2003); *The Drawings of Bronzino*, MMA (2010). She has published more than seventy scholarly articles and among her books we mention: *Drawing and Painting in the Italian Renaissance Workshop: Theory and Practice, 1300-1600*, Cambridge University Press, 1999 (winner of the Salimbeni prize) and *Una eredità difficile: i disegni ed i manoscritti di Leonardo tra mito e documento*. Florence, 2003.

Abstract:

In view of the relative paucity of sixteenth-century biographical sources on Leonardo, it seems important to examine two pages of content about the great artist mentioned incidentally in regard to another subject in a neglected literary source. My paper will explore the historical evidence relating to the various bits of information given about Leonardo in this text, in order to test and situate its documentary value in relationship to the better known biographies of the artist.

15.00 – Marzia Faietti, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, Firenze
Naturalismo e astrazione nel disegno a Firenze prima di Leonardo

Bio:

Marzia Faietti è attualmente Direttrice Storica d'Arte presso l'ex-Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze, con l'incarico della Direzione del Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi. Dal 2006 è accademico onorario della classe di storia dell'arte dell'Accademia delle Arti del Disegno a Firenze. Nel 2000 è stata eletta vice Presidente dell'International Advisory Committee of Keepers of Public Collections of Graphic Art in occasione della XVIIth Convention tenutasi a Berlino (4-7 giugno 2000), mentre dal 2004 al 2008 ha ricoperto la carica di Presidente della medesima associazione. Dal 2008 al 2012 è stata membro direttivo del Comitato italiano CIHA, mentre dal 2013 è presidente dello stesso Comitato, nonché vicepresidente del Bureau Internazionale del CIHA. Ha curato la realizzazione di diverse mostre in Italia e all'estero, lavorando per prestigiose istituzioni europee, dalla Graphische Sammlung Albertina, Wien (*Humanismus in Bologna 1490-1510*, 1988), al Département des Arts graphiques du musée du Louvre (*Un siècle de dessin à Bologne 1480-1580*, 2001), al Department of Prints and Drawings del British Museum (*Fra Angelico to Leonardo. Italian Renaissance Drawings*, 2010); nonché statunitensi, quali il Metropolitan Museum of Art di New York (*The Drawings of Bronzino*, 2010). Ha, inoltre, partecipato con saggi e schede a cataloghi di mostre in Italia e all'estero. Ha organizzato convegni internazionali o vi ha tenuto relazioni scientifiche in diverse occasioni e ha pubblicato numerosi contributi in riviste specializzate italiane ed estere. Va, infine, segnalata l'attività istituzionale che, a partire dal 2004, si è incentrata sulla direzione e sul coordinamento di diverse mostre particolarmente mirate sulla collezione del Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, nonché sulla promozione di nuove collane editoriali, tra cui, in particolare, *l'Inventario Generale delle Stampe* (si confronti la sezione Presentazione di cataloghi del Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi). I suoi interessi di ricerca vertono principalmente sulla pittura ferrarese di epoca posttridentina; sulla grafica e il disegno bolognese ed emiliano del Cinquecento e i suoi svolgimenti per l'intera età moderna fino all'Ottocento, sul linguaggio grafico di Andrea Mantegna; sulla cultura antiquaria del Parmigianino; sull'incisione erotica italiana del Cinquecento e i suoi rapporti con l'antichità. In aggiunta a essi, si sottolinea un filone di interessi più specificamente orientati al segno grafico e alle sue diverse implicazioni anche teoriche: significativo a questo proposito è il convegno internazionale organizzato insieme a Gerhard Wolf e in collaborazione con il Kunsthistorisches Institut in Florenz-Max-Planck - Institut nel 2007 (*Linea I. Grafie di immagini tra Quattrocento e Cinquecento*), cui ha fatto seguito un secondo appuntamento nel novembre del 2010 (*Linea II. Tangents, interlaces, knots, labyrinths. Structure and meaning of lines from antiquity to the contemporary period*); un terzo nel giugno del 2011, che ha goduto del patrocinio del C.I.H.A. internazionale (*Aesthetics and Techniques of Lines between Drawing and Writing*) e un quarto, nel settembre del 2013, a Tokyo (*SEN. On Lines and Non-Lines*), in collaborazione con l'Università di Tokyo.

Abstract:

Intorno alla metà del Cinquecento a Firenze il disegno diviene oggetto di riflessioni teoriche destinate a incidere assai a lungo nelle definizioni concettuali e nella nomenclatura tecnica che lo riguardano; quelle riflessioni, in larga parte dovute ad artisti, accompagnano la loro prassi esecutiva, che, tuttavia, cade spesso in contraddizione rispetto agli enunciati teorici. Apparentemente, nelle botteghe degli artisti si continuava a seguire la raccomandazione sulla necessità del "ritrarre de naturale" che Cennino Cennini, più o meno agli

esordi del Quattrocento, aveva affidato al suo *Libro dell'Arte*; in realtà la generazione di Giorgio Vasari e Francesco Salviati, nonostante le dichiarazioni "ufficiali", mostrò di trascurare il disegno dal vivo, almeno in una certa misura. Cennini, da parte sua, aveva prescritto un quotidiano esercizio dal naturale con un'espressione ("ogni dì no manchi disegnar qualche cosa") che riecheggiava la regola ferrea di Apelle sintetizzata nel famoso proverbio *nulla dies sine linea*; ma, in realtà, egli si distaccò totalmente dal resoconto di Plinio nella *Naturalis Historia*. A Firenze, infatti, il ritrarre dalla natura sembrava essersi sostituito all'esercizio, prevalentemente segnico, di Apelle, le cui giornate non trascorrevano senza che egli tracciasse almeno una linea per esercitare l'arte; ma proprio in quella città la *linea summae tenuitatis* di Apelle, destinata a ottenere una schiacciante vittoria sulla linea di Protogene, benché anch'essa piuttosto fine, sembra trovare una sua rivincita in sede teorica, nella definizione di disegno inteso come *lineamentum*, elaborata a partire dagli anni Sessanta del Cinquecento. La contraddizione tra teoria e prassi di cui dicevo all'inizio aveva comunque una lunga storia precedente, affondando le sue radici già nel corso del secolo XV. Nel tentativo di inquadrare gli esordi di Leonardo disegnatore, vorrei dunque riflettere su quel dualismo attraverso alcuni esempi mirati di fogli dovuti ad artisti operosi a Firenze dall'inizio del Quattrocento sino a tutto gli anni Settanta e poco oltre. Di conseguenza mi occuperò del disegno in rapporto con la natura, l'antico e la nuova scienza prospettica; mi soffermerò inoltre sulla linea definita "disegnamento de l'orlo" o "circonscrizione" da Leon Battista Alberti (*De pictura*, 1435), che a sua volta si rifaceva a Plinio, per il quale la linea di contorno, l'*extremitas*, si doveva sviluppare su se stessa e finire in modo da promettere altre "cose" dietro di sé". Quest'ultimo aspetto è assai importante per comprendere la novità dello *sfumato* leonardesco. Non trascurerò peraltro, oltre alla linea, anche il colore. Infatti, se la comune radice linguistica tra scrittura e disegno (o pittura) diede luogo a una competizione tra processi verbali e figurativi (*Ut Pictura Poësis*), che Leonardo, dal canto suo, risolse in una netta proclamazione della superiorità della pittura sulla poesia, fu l'uso del colore a potenziare la capacità del disegno di descrivere e comunicare emozioni, rivaleggiando con la scrittura. Nella roccaforte fiorentina del disegno *lineamentum* esso mostrò un'ambivalenza tra naturalismo e astrazione. Vorrei soffermarmi su tale polarità con esempi che precedono l'esperienza di Leonardo.

15.30 – Bruno Mottin, C2RMF, Musée du Louvre, Parigi

Approche du dessin sous-jacent de Léonard de Vinci

Bio:

Bruno Mottin est conservateur en chef au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF), à Paris, est chargé de l'étude scientifique des peintures de chevalet. Il a étudié de nombreuses œuvres de Léonard de Vinci et de son entourage, a co-édité l'ouvrage *Au Cœur de la Joconde, Léonard de Vinci décodé* (Paris, New York, Munich, 2006) et a écrit plusieurs articles sur *La Joconde*, sa copie de Madrid, *La Vierge, l'Enfant et sainte Anne, La Vierge aux Rochers*.

Abstract:

Les développements récents des techniques de réflectographie infrarouge ont fourni une ample moisson de découvertes concernant le dessin sous-jacent de Léonard de Vinci. Si ces techniques ont leurs limites et comportent des pièges qu'il importe d'évaluer lors de toute interprétation, il est cependant à présent possible de poser quelques jalons permettant de mieux comprendre le processus complexe de création des peintures de Léonard. Nous nous intéresserons ici aux procédés employés par le maître –dessins préparatoires, cartons à grandeur, tracés à main nue- pour assurer un passage progressif vers l'œuvre peinte. Nous ferons quelques remarques concernant les méthodes d'exécution de son atelier.

16.00 – Coffee Break

16.30 – Antonio Natali, Galleria degli Uffizi, Firenze

La guerra, il tempio, il virgulto: una trama per l'Adorazione dei Magi

Bio:

Dal 2006 è direttore della Galleria degli Uffizi, dove lavora dal 1981. Dal 2000 al 2010 ha insegnato Museologia all'Università di Perugia. Studia soprattutto argomenti di scultura e di pittura del Quattrocento e del Cinquecento toscano. Fra i libri pubblicati: *La Bibbia in bottega*, 1991 (raccolta di saggi d'iconologia); *La piscina di Betsaida*, 1995 (raccolta di saggi di filologia e d'iconologia); *L'umanesimo di Michelozzo*, 1996; *Andrea del Sarto. Maestro della 'maniera moderna'*, 1998; *Leonardo. Il giardino di delizie*, 2002; *Rosso Fiorentino. Leggiadra maniera e terribilità di cose stravaganti*, 2006. Fra le mostre curate: *L'officina*

della maniera, Firenze 1996; *Leonardo e il mito di Leda*, Vinci 2001; *Bronzino. Pittore e poeta alla corte dei Medici*, Firenze 2010; *Bagliori dorati. Il Gotico Internazionale a Firenze 1375-1440*, Firenze 2012; *Norma e capriccio. Spagnoli in Italia agli esordi della 'maniera moderna'*, Firenze 2013; *Pontormo e Rosso Fiorentino. Divergenti vie della 'maniera'*, Firenze 2014. Dal 2008 inizia la curatela di una collana di esposizioni (*La città degli Uffizi*) allestite in luoghi nei dintorni di Firenze, in cui vengono esibiti dipinti dai depositi degli Uffizi e legati a quei luoghi medesimi.

Abstract:

Il restauro dell'*Adorazione dei magi*, principata da Leonardo intorno al 1480 e rimasta incompiuta, ha confermato (confortandola di nuovi elementi) la congettura d'una trama fondata sulle pagine del profeta Isaia, avanzata in virtù delle immagini sortite dalle riflettografie. Col restauro attuale si può con più nitore constatare che l'edificio monumentale messo a quinta, dietro la scena popolata dai magi e dalla loro sequela, è sì rovinoso, ma in una fase di ricostruzione. È una considerazione, questa, che si rivela d'importanza ragguardevole nel contesto dell'esegesi teologica della tavola leonardesca; giacché quello stesso edificio – al pari dello scontro di cavalieri che s'accende sull'altra metà del fondo – si fa emblematico di un'adesione alle pagine del Vecchio Testamento da parte di chi concepì il disegno iconologico dell'*Adorazione* degli Uffizi. A quelle medesime pagine profetiche s'attengono infatti anche altre icastiche presenze; com'è nel caso dell'albero che si leva dalla calca degli attori sul proscenio.

17.00 – Marco Ciatti, Opificio delle Pietre Dure, Firenze

Restaurare Leonardo: complessità di un progetto fra scienza e mito

17.15 – Cecilia Frosinini, Roberto Bellucci, Patrizia Riitano, Opificio delle Pietre Dure, Firenze

L'Adorazione dei Magi di Leonardo da Vinci: la costruzione dell'immagine e dello spazio

Bio:

Laureata in Lettere e specializzata in Storia dell'arte all'Università di Firenze. Storico dell'Arte presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali dal 1990 presso l'Opificio delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro di Firenze. Riveste la carica di vice direttore del settore di Restauro dei dipinti su tavola e su tela, Direttore del settore di Restauro dei Dipinti Murali. Ha diretto numerosi lavori di restauro, tra cui opere mobili di Lorenzo Monaco, Gentile da Fabriano, Antonello da Messina, Andrea Mantegna. E cicli murali come il ciclo delle Storie della Vera Croce di Agnolo Gaddi nella Basilica di Santa Croce, la campagna di diagnostica delle pitture murali di Giotto, Cappella Bardi e Cappella Peruzzi e pitture murali di Leonardo da Vinci nella Sala delle Asse. È autrice di numerose pubblicazioni scientifiche, di argomento storico artistico e ha condotto per l'Opificio delle Pietre Dure, tra le altre, una ricerca sulla tecnica artistica di Piero della Francesca (in collaborazione con il Museo Poldi Pezzoli di Milano e la National Gallery di Londra); sulla tecnica artistica Masaccio e Masolino (finanziata dalla Kress Foundation di New York); sulla tecnica artistica di Fra Carnevale (in collaborazione con la Pinacoteca di Brera e il Metropolitan Museum di New York). E' stata membro di molti comitati scientifici, tra cui quello per la mostra di Masaccio a San Giovanni Valdarno (2001); la mostra di Gentile da Fabriano a Fabriano (2005); la mostra di Sebastiano del Piombo a Roma (2008). Visiting Senior Fellow e Visiting Professor al CASVA, Washington DC, ha curato numerose mostre storico-artistiche, l'organizzazione scientifica di convegni, e tiene conferenze su tematiche delle indagini diagnostiche alle opere d'arte, tecniche artistiche e restauro presso numerose istituzioni culturali specializzate a livello internazionale.

Abstract:

Il restauro, tuttora in corso, dell'*Adorazione dei Magi* di Leonardo da Vinci, presso l'Opificio delle Pietre Dure, permette una serie di approfondimenti e precisazioni, sia tecniche che storico artistiche, relative alle fasi di ideazione e composizione dell'immagine da parte dell'artista. Fra i molti temi che emergono dalla lettura dell'underdrawing, possiamo sottolineare aspetti concettuali tra cui principalissimo è quello della ricostruzione dell'assetto spaziale della scena, costruito da Leonardo sulla tavola con somma meticolosità prospettica e costruttiva. Questa inesausta forma mentis del mutamento di Leonardo è ritracciabile su tutta la tavola, e caratterizza l'aspetto stesso, affollato e disuguale, del dipinto: innumerevoli sono le figure o i passaggi dove Leonardo cambia decisamente idea tra la prima e la seconda fase grafica, per poi modificare l'idea ulteriormente quando, sopra l'imprimatura, passa a dare le prime stesure di colore. Inoltre l'operazione della pulitura del dipinto, nell'alleggerire le vernici alterate e i materiali sovrapposti, consente anche di ricostruire come, al di là di questo apparente affastellarsi di personaggi diversi, Leonardo avesse impostato

fin dall'inizio la composizione principale attraverso una serie di piani semicircolari digradanti, che si dispongono intorno ad un "abisso" o pozzo nel primissimo piano.

Giovedì, 14 Maggio

Terza sessione: La pittura come scienza: pratica e teoria.

Chair: Marzia Faietti

9.00 – Larry Keith, The National Gallery, Londra

The National Gallery Virgin of the Rocks revisited.

Bio:

Larry Keith is the Head of Conservation and Keeper at the National Gallery, where he has been working since 1991. He studied paintings conservation at the Hamilton Kerr Institute, University of Cambridge, and has worked as a painting conservator in the United States and Britain. He has contributed to several articles on painting technique across the range of the Collection for the Gallery's Technical Bulletin, as well as contributions to exhibition catalogues on Velazquez and Leonardo.

Abstract:

The restoration of the National Gallery's Virgin of the Rocks was the culmination of an extended project of examination, study, and treatment of several works painted in Milan in the late fifteenth and early sixteenth centuries. This interdisciplinary work in turn formed part of the context for the planning of the Gallery's exhibition on Leonardo. Since that time several important studies and treatments of other works by Leonardo and leonardeschi have been undertaken across Europe and America, work which has interesting implications for the understanding of the National Gallery panel.

9.30 – Vincent Delieuvin, Département des Peintures, Musée du Louvre; Elisabeth Ravaud, C2RMF, Parigi

Pentimenti o ritocchi: un'opera finita o incompiuta? Sul restauro de La Belle Ferronnière

Bio:

Vincent Delieuvin est conservateur au département des Peintures du musée du Louvre, en charge de l'art italien du XVIe siècle. Depuis son arrivée au Louvre en 2006, il a organisé plusieurs expositions sur l'art italien: en 2009, « Titien, Tintoret, Véronèse... Rivalités à Venise » en collaboration avec le Museum of Fine Arts de Boston, puis « Raphaël, les dernières années » en collaboration avec le musée du Prado en 2012-2013. Il travaille particulièrement sur Léonard de Vinci auquel il a consacré une exposition dossier en 2012, autour de la *Sainte Anne* restaurée.

Responsable des études sur les peintures de chevalet au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, Elisabeth Ravaud est titulaire d'une thèse en histoire de l'art. Elle réalise des expertises scientifiques pour les tableaux des collections françaises. Ses recherches portent sur le développement de nouvelles techniques d'imagerie scientifique et sur la compréhension de la technique des peintres à travers leur matérialité. Elle a pu étudier plusieurs tableaux de Léonard de Vinci, *La Vierge aux Rochers*, *la Joconde*, *la Belle Ferronnière* et *la Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant* du musée du Louvre, à l'occasion des expositions de Londres, Milan et Paris, dédiées récemment à cet artiste.

Abstract :

Il recente restauro della *Belle Ferronnière* ha reso possibile uno studio approfondito della materia pittorica dell'opera, grazie a metodi non invasivi, all'assottigliamento delle antiche vernici oltre che ad alcuni prelievi di campioni pittorici. L'intervento ha dunque permesso di comprendere meglio le diverse fasi dell'esecuzione del dipinto e di riflettere nuovamente sui grandi interrogativi che il ritratto ha suscitato dalla fine del Ottocento: il tipo di composizione, il grado di completamento, lo stato di conservazione o ancora la qualità pittorica e l'omogeneità stilistica.

10.00 – Pinin Brambilla Barcilon, Milano

Recenti indagini sul Cenacolo

Bio:

Diplomata all'Accademia di Brera è stata poi allieva del famoso restauratore Mauro Pelliccioli, cui si deve il restauro del Cenacolo nel secondo dopoguerra. Ha restaurato alcuni dei dipinti più importanti della Pinacoteca di Brera: Pala Montefeltro di Piero della Francesca, Deposizione di Giovanni Bellini, Uomini

d'arme di Donato Bramante, affreschi di Bernardino Luini dalla Pelucca ecc. ecc. , oltre che gli affreschi di Giotto a Padova, i Giochi Borromeo in Palazzo Borromeo a Milano, Masolino da Panicale a Castiglione Olona, opere nel Veneto e in Liguria, e, naturalmente, dal 1977 al 1999 il Cenacolo di Leonardo.

Abstract:

L'intervento verte sul Cenacolo, delle cui condizioni attuali e delle analisi scientifiche più recenti, dopo una breve introduzione alla storia dei suoi restauri e al restauro da lei eseguito, si danno ragguagli e nuove informazioni tecniche e scientifiche.

10.30 – Coffee Break

11.00 – Claudio Salsi, Francesca Tasso, Michela Palazzo, Musei Civici del Castello Sforzesco, Milano
Il progetto di restauro della Sala delle Asse nel Castello Sforzesco di Milano

Bio:

Claudio Salsi, di formazione storica e storico-artistica, si è specializzato in storia dell'incisione antica e moderna. E' autore di numerose pubblicazioni su grafica, arti applicate, iconografia, museologia e museografia. Ha promosso e diretto il riallestimento di collezioni del Castello Sforzesco e il recupero degli arredi del Palazzo Reale di Milano, ha collaborato al progetto "Città delle Culture" – Area Ansaldo e ha rappresentato il Comune nell'Accordo di Programma per il Museo del Design presso la Triennale. Come Direttore del Settore Musei ha svolto un ruolo strategico nella direzione delle attività che hanno portato all'apertura di tre nuovi musei nella città di Milano: Palazzo Morando Costume Moda Immagine, Museo del Novecento, Museo Archeologico. E' direttore responsabile delle riviste "Rassegna di Studi e di Notizie" delle Raccolte d'Arte Applicata ed Incisioni e di "Libri e Documenti" della Biblioteca Trivulziana. Dal 2009 è Presidente del comitato scientifico che affianca lo staff impegnato nel restauro della Sala delle Asse. Dall'aprile 2013 è Direttore del Settore Soprintendenza Castello, Musei Archeologici e Musei Storici.

Francesca Tasso ha studiato a Milano, dove si è laureata in Lettere e specializzata in storia dell'arte e delle arti minori. Ha conseguito il dottorato a Torino con una tesi sulla scultura a Milano in epoca tardogotica, sotto Gian Galeazzo Visconti. Dal 2000 è conservatore del Museo delle Arti Decorative e del Museo degli Strumenti Musicali del Castello Sforzesco di Milano e dal 2009 coordinatore delle Raccolte artistiche del Castello Sforzesco. I suoi studi riguardano in particolare la scultura tardogotica, le arti suntuarie medievali e la formazione delle raccolte museali milanesi. Dal 2009 è vicepresidente del comitato scientifico e tecnico che si occupa del restauro della Sala delle Asse di Leonardo.

Michela Palazzo è diplomata all'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro di Roma, laureata e specializzata in Storia dell'Arte Medievale e Moderna, e dal 1991 è funzionario restauratore conservatore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ha svolto numerosi interventi di restauro in siti quali gli scavi di Pompei, il Foro Romano, Palazzo Te a Mantova, il Quirinale a Roma, la Sala delle Cariatidi nel Palazzo Reale di Milano. Dal 2010 al 2013 è stata Direttore della Scuola di Alta Formazione del Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale. Dal 2009 componente del Comitato scientifico e tecnico che si occupa del restauro della Sala delle Asse di Leonardo, ed attualmente svolge il ruolo di Direttore dei lavori di restauro.

Abstract:

L'intervento di restauro in corso in Sala delle Asse, avviato in seguito all'interessamento di Maria Teresa Fiorio, finanziato da A2A e con il contributo di Arcus, vede coinvolti il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e un comitato scientifico composto da eminenti personalità del mondo culturale italiano e internazionale. L'attuale immagine della sala, un grande pergolato creato dall'intreccio di rami, tenuti da corde annodate, foglie e bacche di sedici alberi di gelso moro, mostra la decorazione policroma della volta e delle lunette pesantemente alterata da precedenti interventi, e una ampia porzione di disegno preparatorio sulle pareti dell'angolo nord. L'intervento di restauro attualmente in corso, avviato per il recupero dal punto di vista conservativo, si basa su approfondite attività di studio e di diagnostica basate su sofisticate metodologie di imaging, quindi non distruttive. Inoltre il restauro della sala sta rappresentando una straordinaria occasione per una conoscenza più approfondita delle vicende che ne hanno trasformato l'immagine dalla fine dell'Ottocento ad oggi. Durante il cantiere in corso di svolgimento, in occasione di saggi conoscitivi svolti per ora solo su alcune zone delle pareti, sulla parete opposta a quella del Monocromo è apparso da sotto lo scialbo un inedito paesaggio; queste novità hanno mutato profondamente la percezione

della Sala delle Asse: il programma decorativo non si limitava dunque a pareti scandite da alberi radicati tra le rocce in primo piano, ma annullava i muri aprendosi illusionisticamente verso paesaggi in lontananza. Secondo una delle ipotesi di lettura più suggestive, la decorazione delle pareti doveva dare l'illusione di trovarsi al di sotto di una sorta di gigantesco padiglione vegetale sorretto dagli alberi dipinti e aperto su un giardino che replicava sul muro ciò che realmente si trovava all'esterno della sala, ossia il *zardino*, così era chiamato il giardino nel Quattrocento. Pur nell'assenza, a quanto risulta attualmente, della figura umana nella composizione, il committente, Ludovico il Moro, ne diventa tuttavia parte integrante rappresentato dal blasone al centro della volta, ma soprattutto dalle 16 piante di gelso moro.

11.30 – Cinzia Pasquali, Parigi

La tecnica pittorica della Sant'Anna di Leonardo

Bio:

Cinzia Pasquali si è diplomata all'Istituto Centrale per il Restauro di Roma, laureata presso la facoltà di « Scienze e tecniche » (*Maîtrise des Sciences et techniques- Conservation des Biens Culturels*) dell'Université Sorbonne Nouvelle Paris III, ha diretto numerosi cantieri monumentali in Italia e in Francia, dove si è trasferita dal 1990, ha diretto il restauro della Galleria di Apollo al Louvre e della Galleria degli Specchi a Versailles. Ha collaborato assiduamente con il *Centre de Recherche et Restauration des Musées de France* dove ha restaurato opere come “La deposizione di Cristo” di Bronzino del Museo di Besançon e “Il ritratto di Simonetta Vespucci” di Pietro di Cosimo del Museo Condé a Chantilly. Nel 2010 è stata incaricata del restauro della «Sant'Anna, la Vergine e il Bambino» di Leonardo da Vinci dal Museo del Louvre.

Abstract:

La tecnica artistica di Leonardo ha suscitato sempre grande interesse e curiosità. In particolare, il suo modo di sfumare le luci e di restituire con i colori gli effetti dei tessuti, la trasparenza dei veli e il digradare “aereo” dei paesaggi, ha attirato, già tra i suoi contemporanei, l'interesse per il modo concreto di realizzare questi prodigiosi effetti ottici. Molti pittori hanno tentato di emulare la sua tecnica artistica confermando con questo tentativo di emulazione la grandissima ammirazione per i suoi dipinti, ammirazione che si è andata rafforzando con il passare dei secoli fino a diventare mitologia nella nostra epoca. Il restauro della *Sant'Anna* è stata l'occasione per studiare e analizzare dal vivo la tecnica esecutiva dell'artista ed ha reso un po' più concreta la nostra conoscenza della pittura di Leonardo. La conferma dell'incompiutezza della tavola della *Sant'Anna* ha permesso di comprendere meglio il suo processo creativo ma, nello stesso tempo ha posto nuovi quesiti riguardo alla realizzazione finale del dipinto.

12.00 - Juliana Barone, Birkbeck College, University of London

Leonardo, Poussin and Errard: new ideals in the editio princeps of the Treatise on Painting

Bio:

Juliana Barone did her Doctorate at Oxford University, Trinity College, and is Research Fellow in the Department of History of Art at Birkbeck College, University of London. She has published extensively on Leonardo da Vinci. Her recent publications include: *Leonardo: the Codex Arundel* (2008); *I disegni di Leonardo da Vinci e della sua cerchia. Collezioni in Gran Bretagna. Edizione nazionale dei manoscritti e dei disegni* (with M. Kemp, 2010); *Leonardo: studies of motion from the Codex Atlanticus* (2011); *The Treatise on Painting: traces and convergences. Drawings from the Codex Atlanticus* (2014).

Abstract:

This paper will discuss what was offered as the illustrative *corpus* of Leonardo's *Treatise on Painting* in the *editio princeps* of 1651. It will re-assess the transformation of Leonardo's illustrations of the human figure by Poussin and, later, by Errard. Such changes will be looked at in the wider context of the illustrations to Leonardo's *Trattato della Pittura* and Alberti's *De Statua*, and of the reinterpretation of Leonardo's principles of painting in the light of the aesthetic ideals of the French Academy.

13.00 – Lunch

Quarta sessione: I metodi dell'indagine scientifica.

Chair: Carmen C. Bambach

14.30 – Martin Clayton, The Prints and Drawings Room, The Royal Library, Windsor Castle

Leonardo's Anatomical Drawings and his Artistic Practice

Bio:

Martin Clayton has worked in the Print Room at Windsor Castle since 1990 and is currently Head of Prints and Drawings for Royal Collection Trust. He has organised exhibitions on Leonardo at the Queen's Gallery, Buckingham Palace in 1996 (*One Hundred Drawings*), 2002 (*The Divine and the Grotesque*) and 2012 (*Anatomist*).

Abstract:

Leonardo's anatomical studies were the most intensive and far-reaching of all his scientific researches, but they occupied him for only two periods of his life, in the late 1480s and for a few years around 1510. Further, it is difficult to see how these studies influenced his concerns and practice as a painter. This paper will look at Leonardo's anatomical researches and their overlap with his contemporary paintings, and make some new proposals about the dating and execution of the Vatican *St Jerome*.

15.00 – Maria Teresa Fiorio, Ente Raccolta Vinciana, Milano

Dalla pratica alla teoria: la rappresentazione della natura

Bio:

Laureata in Storia dell'Arte presso l'Università Statale di Milano e specializzata presso l'Università di Pavia, Maria Teresa Fiorio ha iniziato la sua carriera museale come conservatore presso le Civiche Raccolte d'Arte di Milano cui facevano capo i Musei del Castello Sforzesco (per le sezioni di pittura, scultura e disegno), la Galleria d'Arte Moderna, il Museo d'Arte Contemporanea (oggi Museo del Novecento) e la sede espositiva del Padiglione d'Arte Contemporanea. Nel 1992 ne assumeva la direzione per poi passare come Soprintendente a Brera nel 2002. Lasciata Brera nel 2005, riprendeva il suo ruolo presso i Musei Civici assumendo anche la carica di Direttore del Settore Edifici Storici fino al 2007. Dal 1997 al 2012 ha insegnato Museografia e Museologia presso l'università Statale di Milano.

Abstract:

Il contributo esamina alcune opere giovanili di Leonardo sottolineando come fin dagli anni della formazione l'interpretazione della natura e la sua raffigurazione come forza dinamica in continua trasformazione, fosse già chiara nella mente di Leonardo ben prima che questi aspetti venissero teorizzati nei suoi scritti. La *Madonna Dreyfus*, la *Madonna del garofano* di Monaco e il *Paesaggio* del 1473 sono le opere esaminate a sostegno dell'assunto.

15.30 – Andrea Bernardoni, Museo Galileo - Istituto e Museo di Storia della Scienza, Firenze

Leonardo e lo studio dei quattro elementi: la fisica del fuoco e le sue applicazioni tecnologiche

Bio:

Andrea Bernardoni ha conseguito il dottorato in Storia della Scienza all'Università di Firenze ed è stato assegnista post doc al CE.R.CO (Centro di ricerca sulla complessità) dell'Università di Bergamo. Dal 2006 si occupa di storia delle scienze medievale e rinascimentale all'istituto e Museo di Storia della Scienza (Museo Galileo) di Firenze. Autore di vari saggi e monografie tra i quali ricordiamo I volumi sul monumento equestre a Francesco Sforza (Giunti, 2007), sul *De la pirotechnia di Vannoccio Biringuccio*, (L'Erma di Bredschneider, Roma, 2011), *Leonardo and the arts of Chemistry*, in "Nuncius", 2012. È stato curatore di sezioni in mostre dedicate a Leonardo da Vinci come: *La mente di Leonardo* (Firenze 2006 e varie venues all'estero), *Leonardo and the art of Sculptor* (Atlanta 2009, Los Angeles 2010); e *Esplosioni fusioni trasmutazioni. Il monumento a Francesco Sforza e le arti chimiche in Leonardo* (Milan 2013); *Leonardo 1452-1519* (Milan 2015).

Abstract:

I quattro elementi costituiscono un tema fondamentale della filosofia naturale di Leonardo. Più volte, nei suoi manoscritti, si afferma che la natura (la quiddità) degli elementi è inconoscibile e che questi possono essere caratterizzati soltanto attraverso gli effetti con i quali si manifestano ai sensi. Questa premessa di carattere epistemologico è alla base dell'attività conoscitiva di Leonardo e pone la pratica artistica, intesa nel suo significato più ampio di processo tecnico, come lo strumento principale per conoscere la natura e per

“riprodurla” artificialmente (seconda natura). Leonardo studia il fenomeno della combustione (fiamma della candela), dell’esplosione della polvere da sparo e dei moti del fuoco nei forni fusori che, seppure ancora nella cornice teorica dell’aristotelismo, lascia emergere un’idea del fuoco/calore di tipo corpuscolarista. Un’idea, questa, in linea con la concezione che Leonardo ha della fisica, cioè come di una disciplina che si completa nelle applicazioni ingegneristiche, e che, nel caso del fuoco, emerge dai progetti di alcuni apparati tecnologici sperimentali quali, ad esempio, l’elevatore pirotecnico, il forno a riverbero sovralimentato, l’architronito, oltre a considerazioni di balistica interna tese a comprendere e migliorare il funzionamento delle artiglierie.

16.00 – Rodolfo Maffeis, Andrew W. Mellon Fellow, The Metropolitan Museum of Art, New York
Il cielo di Leonardo e uno Zodiaco dantesco

Bio:

Laurea e dottorato all’Università di Firenze, docente a contratto dell’Università di Firenze e del Politecnico di Milano. Si è occupato di pittura italiana rinascimentale e barocca e di intrecci tra arte, letteratura e scienza. Negli ultimi anni, come ricercatore post-doc del Kunsthistorisches Institut - Max-Planck-Institut, ha condotto studi sull’osservazione del cielo in Leonardo. Nel 2011 è stato curatore di una mostra dei disegni di astronomia e cosmologia del Codice Atlantico alla Biblioteca Ambrosiana.

Abstract:

Un disegno di Leonardo giovane dal *Codice Atlantico*, dove contenuti astronomici si mescolano a uno schema di meccanica, viene discusso in relazione a un passo della *Commedia* di interpretazione controversa. Una insolita scelta linguistica sembra accomunare l’immaginazione dei due autori.