

LEONARDO DA VINCI TEMPORADA 3 | EPISODIO 15 | GUION

Miranda Carrete

Basándose en las miles de páginas de los cuadernos de Leonardo y en los nuevos descubrimientos sobre su vida y su obra, Walter Isaacson teje una narración que conecta el arte de Da Vinci con sus investigaciones científicas, y nos muestra cómo el genio del hombre más visionario de la historia nació de habilidades que todos poseemos y podemos estimular: la curiosidad, la observación y la imaginación.

La habilidad de Leonardo da Vinci para combinar arte y ciencia continúa siendo la regla de oro de la innovación. La vida apasionante de este gran hombre nos recuerda la importancia de inculcar el conocimiento, pero sobre todo la voluntad contagiosa de cuestionarlo: ser imaginativos y pensar de manera diferente.

A lo largo de este episodio vamos a escuchar algunos fragmentos del audiolibro original de Leonardo da Vinci. La biografía.

Federico Martín

Vení, vení pasá. Esto es No-ficción, el podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial.

Miranda Carrete

Gracias por acompañarnos.

Federico Martín

En No-ficción leemos con vos.

Miranda Carrete

Te invitamos a descubrir nuevos mundos.

Federico Martín

Un viaje sin escalas por de la mano de los autores más reconocidos.

Miranda Carrete

Hoy: *Leonardo da Vinci. La biografía.* Un libro de Walter Isaacson. Publicado por Editorial Debate.

Track 1 – Fragmento audiolibro [Introducción]

Luis Solís: *«Cuando rondaba esa inquieta y trascendental edad que son los treinta, Leonardo da Vinci escribió una carta al señor de Milán en la que enumeraba las razones por las que éste debía proporcionarle un empleo. Había disfrutado de cierto éxito como pintor en Florencia, pero encontró problemas para terminar sus encargos y buscaba nuevos horizontes. En los diez primeros párrafos, Leonardo se jactaba de sus habilidades en ingeniería, sin olvidar su capacidad para proyectar y diseñar puentes, canales, cañones, carros acorazados y edificios públicos. No fue hasta el «undécimo» párrafo, al final, que añadió que, además, era artista: «También puedo esculpir en mármol, bronce y yeso, así como pintar, cualquier cosa tan bien como el mejor, sea quien sea. No mentía. Con el tiempo, realizaría dos de las pinturas más célebres de la historia: la Última cena y la Mona Lisa; pero Leonardo se consideraba asimismo, y por igual, ingeniero y científico. Con una pasión lúdica y obsesiva, realizó estudios innovadores de anatomía, de fósiles, de pájaros, del corazón humano, de máquinas voladoras, de óptica, de botánica, de geología, de corrientes de agua y de armamento. Así se convirtió en el arquetipo del hombre del Renacimiento, una inspiración para todos los que creen que «las infinitas obras de la naturaleza» se hallan entretnejidas en un todo lleno de maravillosos patrones. [...]».*

Federico Martín

La vida de Leonardo da Vinci comienza con una aventura extramatrimonial.

Cosa que en la época, pleno siglo quince, no representaba ninguna vergüenza pública. El hecho de haber sido un hijo nacido fuera del matrimonio le permitió dedicar sus días al arte pictórico. De lo contrario, le habría correspondido ser notario, como todos los hijos primogénitos legítimos de su familia desde hacía por lo menos cinco generaciones.

Esto permitió que Leonardo no tuviera que asistir a una de las escuelas de latín que enseñaban los clásicos y las humanidades a los aspirantes a profesionales y a los comerciantes del Quattrocento.

Da Vinci tuvo una mínima formación en cálculo mercantil pero principalmente fue un autodidacta. Esto lo convirtió en un discípulo de la experiencia, donde la observación alcanzó un lugar privilegiado y le permitió desarrollar su creatividad como pocos para ganarse un lugar definitivo en la historia del arte universal.

Track 2 – Fragmento audiolibro [Capítulo 5 “Los cuadernos de Leonardo”]

Luis Solís: *«[...] Leonardo da Vinci poseía un buen instinto para anotar cosas. las observaciones, las listas y los bocetos le salían solos. A principios de la década de 1480, poco después de llegar a Milán, comenzó la costumbre -que mantendría toda su vida- de anotar las cosas de forma habitual en cuadernos. Algunos de ellos empezaron siendo simples hojas sueltas del tamaño de un folio, otros eran pequeños volúmenes encuadernados en cuero o pergamino, como un libro de bolsillo o incluso más pequeño, que llevaba encima para tomar apuntes.*

Uno de los propósitos de estos cuadernos consistía en anotar escenas interesantes, sobre todo las que tuvieran que ver con personas y emociones. «Mientras vas por la ciudad -escribió en uno de ellos- observa sin parar, observa y considera las circunstancias y el comportamiento de los hombres, mientras hablan y pelean, o se ríen, o se dan golpes». Para ello portaba consigo un cuaderno colgado del cinturón. Estos cuadernos atados a la correa, junto con las hojas de mayor tamaño de su estudio, se convirtieron en el registro de sus múltiples pasiones y obsesiones que a menudo incluía una misma página».

Miranda Carrete

Como ingeniero, Leonardo perfeccionó sus habilidades técnicas dibujando mecanismos encontrados o imaginarios. Como artista, esbozaba ideas y realizaba dibujos preparatorios. Como empresario de la corte, anotaba diseños de disfraces, artefactos para desplazar decorados y escenarios, fábulas para su representación y agudos diálogos. En los márgenes de cada hoja, garabateaba listas de tareas pendientes, cuentas de gastos y dibujos que captaban su fantasía.

A lo largo de los años, a medida que sus investigaciones científicas se hacían más serias, llenó páginas con ideas y pasajes para tratados sobre temas como el vuelo, el agua, la anatomía, el arte, los caballos, la mecánica y la geología.

A través de sus cuadernos no sólo conocemos el proceso de trabajo de uno de los artistas más completos de la humanidad, sino que además podemos descubrir la fascinación que el mundo exterior ejercía sobre un explorador de una incansable curiosidad como la que tenía Leonardo da Vinci.

Track 3 – Fragmento audiolibro [Capítulo 14 “La naturaleza humana”]

Luis Solís: *«[...] Como pintor novel en Florencia, Leonardo estudió la anatomía humana en primer lugar para mejorar su arte. Su precursor como ingeniero-artista, Leon Batista Alberti, había escrito que el estudio de la anatomía resultaba esencial para el artista, porque representar de forma adecuada a las personas y a los animales exige comenzar por comprender su interior. «Aprovecha mucho observar, cuando se copia un animal, sus huesos principales [...]. Después es necesario colocar sus propios parajes, los nervios y músculos, y luego se visten de carne con su piel cada hueso del animal, agregue sus músculos y luego vístelo con su carne», escribió en Tratado de pintura, que se convirtió en una biblia para Leonardo.*

Da Vinci siguió el consejo con un entusiasmo que, a cualquier otro artista, o a la mayoría de los anatomistas, les habría parecido inimaginable. [...] Siguiendo otro dogma del credo de Alberti, Leonardo quería saber cómo las emociones psicológicas se traducen en movimientos físicos. Así pues, se interesó por el

funcionamiento del sistema nervioso y por cómo funcionaban las impresiones ópticas».

Federico Martín

Da Vinci comenzó a practicar la anatomía como una actividad científica y artística, aunque él no considerara independientes ambos aspectos, sino que, en la anatomía, al igual que en muchos de sus estudios, advertía que el arte y la ciencia se encontraban entrelazados.

El arte exigía un entendimiento exhaustivo de la anatomía, la cual, a su vez, se veía favorecida por una profunda comprensión de la belleza de la naturaleza.

Fue así que Leonardo da Vinci pasó de ir tras conocimientos que pudieran serle útiles, desde un punto de vista práctico, a buscar el saber por sí mismo, por pura curiosidad y placer. Algo que puso de manifiesto cuando después de siete años de estancia en Milán, se sentó ante una hoja en blanco para elaborar una lista de asuntos que deseaba investigar. En la parte superior anotó la fecha «el 2 de abril de 1489», algo poco habitual en él, lo que indicaba que se estaba embarcando en una tarea importante. En la página de la izquierda dibujó, con delicados trazos de pluma, dos vistas de un cráneo humano con venas. En la derecha, enumeró los temas que iba a investigar:

- *¿Qué nervio hace que los ojos se muevan de tal forma que el movimiento de uno se transmita al otro?*
- *De cómo se cierran los párpados.*
- *De cómo se arquean las cejas.*
- *De la risa.*
- *De la expresión del asombro.*
- *¿Qué es bostezar?*
- *Sensualidad...*
- *Del nervio que hace que se mueva el muslo.*
- *Y desde la rodilla hasta el pie, y desde el tobillo hasta los dedos del pie.*

En notas posteriores, explicó cómo los tejidos, las venas, los músculos y los nervios debían mostrarse desde una variedad de ángulos. Da Vinci desarrolló así una nueva forma de dibujo anatómico, aún vigente, y que de alguna forma se transformó en el arte preparatorio de varias de sus obras.

XF [Transición]

Miranda Carrete

Hacemos una pausa. ¿Sabes qué es un audiolibro? Es un libro que podés escuchar. El mismo libro que lees en papel, pero leído por un locutor para que lo puedas disfrutar mientras haces otra cosa. Por primera vez podrás leer cuando manejas tu auto, cuando lavas los platos o cuando coloreas tus bocetos.

No ficción te ofrece 20% de descuento en la compra de tu primer audiolibro. Solo ingresa en audioteka.com, audioteka con ka, elegí cualquier libro de Penguin Random House e ingresa el código “noficcion” (todo junto). Te dejamos los links en la descripción de este episodio.

Listo, nunca pares de leer.

XF [Transición]

Track 4 – Fragmento audiolibro [Capítulo 17 “La ciencia del arte”]

Luis Solís: «[...] El 9 de febrero de 1498, Leonardo protagonizó una velada de debates en el Castello Sforzesco sobre los respectivos méritos de la geometría, la escultura, la música, la pintura y la poesía. Pronunció una rigurosa defensa científica y estética de la pintura, que entonces se consideraba un arte mecánico, argumentando que debería ser considerada la más alta de las artes liberales, por encima de la poesía, la música y la escultura. El matemático de la corte, Luca Pacioli, que se encontraba presente para defender la superioridad de la geometría, escribió que, entre los asistentes había cardenales, cortesanos y «oradores eminentes, expertos en las nobles artes de la medicina y la astrología». Pacioli dedica la mayoría de sus elogios a Leonardo. «Uno de los participantes más ilustres», escribió, fue el «genial arquitecto e interventor Leonardo da Vinci quien,

con cada una de sus proezas en escultura, fundición y pintura, hace honor a su nombre».

Federico Martín

Este tipo de disputas públicas sobre el verdadero valor de cada una de las distintas disciplinas intelectuales constituía un ingrediente básico de las veladas del Castello Sforzesco. Esta clase de discursos, servían para que los artistas y pensadores atrajeran la atención de mecenas y consiguieran así elevar su consideración social durante el Renacimiento italiano. Otro aspecto en el que Leonardo, con su amor, tanto al arte escénico como por la discusión intelectual, podía destacar y dar esplendor a la corte.

El objetivo del argumento de Da Vinci consistía en elevar el trabajo de los pintores, y por consiguiente su valoración social, al relacionar su arte con la ciencia, por medio de la óptica, y con las matemáticas, mediante la perspectiva. Al exaltar la interacción entre el arte y la ciencia, Leonardo tramó un argumento esencial para entender su genio: que la verdadera creatividad implica la capacidad de combinar la observación con la imaginación, desdibujando así el límite entre la realidad y la fantasía. Un gran pintor representa a ambas.

Track 5 – Fragmento audiolibro [Capítulo 17 “La ciencia del arte”]

Luis Solís: *«[...] En eso, en resumen, consistía el talento que distinguía a Leonardo da Vinci: en la capacidad de representar, combinando la observación con la imaginación, no sólo «a las meras obras de la naturaleza, sino a infinitas que la tal nunca creó». Leonardo estaba convencido de la necesidad de basar el conocimiento en la experiencia, pero también se entregaba a la fantasía. Disfrutaba de las maravillas que se pueden contemplar a simple vista, pero también de las que sólo se ven con la imaginación. En consecuencia, su mente saltaba mágica y, a veces, frenéticamente de un lado a otro de la difusa línea que separa la realidad de la fantasía».*

Federico Martín

La creatividad de Leonardo da Vinci, como la de todo gran innovador, resultó de la intersección entre la tecnología y las humanidades. Despellejó y estudió el rostro de numerosos cadáveres, dibujó los músculos que configuran el movimiento de los labios y pintó la sonrisa más enigmática de la historia, la de la Mona Lisa. Exploró las leyes de la óptica, demostró cómo la luz incidía en la córnea y logró producir esa ilusión de profundidad inolvidable de La Última cena.

Además, su capacidad para combinar arte y ciencia, simbolizada por su dibujo de un hombre completamente proporcionado con los brazos extendidos dentro de un círculo y un cuadrado, conocido como el Hombre de Vitruvio, lo convirtió en el genio más innovador de la historia.

Track 6 – Fragmento audiolibro [Capítulo 33 “Conclusión”]

Luis Solís: «[...] resulta inútil utilizar la palabra «genio» como si se tratara de un rasgo sobrehumano, otorgado por el cielo y fuera del alcance de los simples mortales. Espero que el lector esté de acuerdo conmigo en que Leonardo fue un genio, una de las pocas personas en la historia que, de forma indiscutible, se merece –o para ser más exactos, se ganó– este calificativo; sin embargo, no parece menos cierto que era un simple mortal. La prueba más evidente de que era un hombre y no un superhombre es la retahíla de proyectos que dejó sin terminar. [...] Por supuesto, todo lo que sí terminó bastaría para demostrar su genio. [...] Sin embargo, cuando estaba ya acabando de escribir este libro, comencé a apreciar la inherente genialidad de sus diseños y obras maestras que se quedaron en proyectos o sin terminar. [...] Al negarse a producir obras que no pudiera perfeccionar, consolidó su reputación como genio, en lugar de simple artesano. Disfrutaba más con el reto de la concepción que con la propia tarea de la ejecución».

Miranda Carrete

Walter Isaacson es escritor. Se desempeña como docente de historia en la Universidad de Tulane. Fue presidente del Instituto Aspen, de la CNN y director ejecutivo de la revista Time. Es autor de Einstein, su vida y su universo; Steve Jobs; Los innovadores, entre otros textos.

Miranda Carrete

Hoy leímos: *Leonardo da Vinci. La biografía.* Un libro de Walter Isaacson. Publicado por Editorial Debate.

Federico Martín

No te olvides. Con el código “noficcion” conseguí un 20% de descuento en todos los audiolibros de Penguin Random House disponibles en la tienda Audioteka. Audioteka con k. Probalo y no pares de leer.

Federico Martín

Si te interesó esta propuesta, también te recomendamos:

“Infernales. La hermandad Brontë” de Laura Ramos: Infernales es la biografía más completa sobre la familia Brontë, y al mismo tiempo la apasionante historia de una hermandad marcada con sangre y literatura.

Miranda Carrete

¡Encontralos en todas las librerías o hacé clic en la descripción de este episodio y compralos ahora mismo!

Recordá suscribirte a No ficción en tu app de podcasts favorita para no perderte ningún episodio.

Federico Martín

*Una realización de Tristana Producciones, Mariano Pagella y Román Frontini.
No ficción es una producción original de Penguin Random House Grupo Editorial.*