

Research on la Joconde:

Introductory note: an update on the latest unpublished discoveries

Since the two books (C. Glori, Savona 201-.2011) on the thesis relating to *la Joconde* were long out of print, I published many articles on specific topics of the research, but they were lacking an overall overview of the complexity of the entire work.

The section dedicated to *la Joconde* on this new site dated 2023, presents some aspects that assimilate its structure to that of the book. In fact, my primary aim is to present a complex and radically innovative work in an educational form, in order to make its fundamental elements understandable to a heterogeneous audience.

The subdivision of the constituent themes of the research occurs through their registration in an index and through connections which lead the reader to the visualization of the specific topics covered, where specificity is never conceived as a sectoral study approach, but it is part of a vision of the work of art constantly unitary and indefinitely open and problematic,

The analytical study of details and particulars I carried out on the painting is consistent with the multidisciplinary approach that characterizes my research on *la Joconde* (also corresponding to the multifaceted artistic/scientific production of Leonardo). In any case, this analytic approach must be related primarily to the vision of the portrait which preserves its intrinsic enigmatic dimension, especially since - in the absence of original documentation that solves the mystery of that painting - it is to the "work of art" that the research must refer, maintaining the requirement of the unity of the theory, and its falsifiability and possibility of being refuted.

In accordance with what has been stated here, the internet site is conceived as a constantly open construction and susceptible to innovative and self-correcting contributions. In addition to the updated version of previous publications, some significant new discoveries are presented, including:

- The **panoramic photograph** that embraces the most distant landscape area between the large bend of the Trebbia river on the right of the model and the Parcellara, which protrudes behind her head; the panoramic photograph includes also the areas traced on the regional technical map, relating to the ancient lake of Lagobisione and to the salt and iodine source of Piancasale with the ancient baths, and that was active until the beginning of the twentieth century. **This panoramic photo constitutes a significant qualitative leap for research as it offers the overview of "reality" from the "point of view" coinciding with that of the Painter, allowing the "recognition" of existing places.**
- **The revealing discovery which proves with certainty that the parapet of *la Joconde*, (which I had already shown to be identical to that of the *Belle Ferronnière* in various articles), belongs to the architectural-environmental context of the Sforza court**, as it identically repeats the ornamental motifs present on two Visconti -Sforza monuments of the Certosa di Pavia (the Portale di accesso alla Sacrestia vecchia and the Portale del lavabo with the figures of the dukes and duchesses of Milan). Added to this new evidence, I discovered that also the ornamental motifs on the two fireplaces of the Malaspina Dal Verme castle in Bobbio (where the research places the portrait background) are identical to the

ornamental motifs of the parapet of *la Joconde*. **This evidence, relating to architectural details, identifies the cultural-environmental context of the Sforzas and strengthens the thesis on the portrait's Milanese origin. This conclusion is supported by the previous study published on the embroidery of *la Joconde's* dress, where the exact coincidence of the embroidery on the model's neckline with the Vinci's "knots" of the Accademia Vinci was demonstrated with a graphic experiment; the high compatibility of the same embroideries was also verified through comparison with the "vinci" motifs of the Sala delle Asse and the spirals embroidered on the dress of the Lady with an Ermine.**

- **In the section "La storia" it is here also proposed the "Reconstruction of the history of the portrait of Bianca called "Gioconda", starting from the Milanese workshop (1496) to the final transformation of the face.** Parallel to the historical reconstruction and biography of the model, the history of the painting with its processing phases is theorized. From the wedding portrait prepared in Leonardo's Milanese workshop around 1496 (using, as the practice of the time, an undressed and seated male subject to correctly reproduce the anatomy of the model in the sitting posture), to the sudden change in the project (due to the death of Bianca). Thus the preparatory figure of the bride in a wedding dress and with precious ornaments, (for example her hairstyle embellished with brooches and gems brought to light by Pascal Cotte), was replaced with the portrait created in memory of the young woman (already deceased) dressed in a sober dress.
- According to my thesis the last transformation of the model's face was made by Leonardo in 1499, before his escape from Milan. The

reconstruction of the temporal succession of the work's processing phases, correlated to the biography of the model Bianca Sforza, together with the study of the portrait also carried out on reflectography, converge synergistically to implement stimulating reflections on the true history of that mysterious painting.

- In this context of research, **the contemporary copy of *la Joconde* from the Prado Museum takes on particular importance**, because on the one hand it is a testimony that brings stimulating answers, on the other it stands as a silent and disturbing “stone guest” bearing a hermetic secret.

The currently missing PART II of the section “La Joconde- The landscape” are being completed soon and will be inserted into the site, conceived as a work in progress, via the appropriate links . In any case, through the SHEETS attached to PART II, an exhaustive preview of the still missing landscape elements included in the titles is provided

La ricerca sulla Gioconda:

Nota introduttiva: un aggiornamento sulle ultime scoperte inedite

Poiché i due libri (C. Glori, Savona 2011-2011) sulla mia tesi relativa alla Gioconda da tempo sono ormai da anni fuori commercio, ho pubblicato vari articoli su argomenti specifici della ricerca, che tuttavia mancavano della visione complessiva propria dei libri.

La sezione dedicata alla Gioconda su questo nuovo sito datato 2023, presenta alcuni aspetti che assimilano la sua struttura a quella del libro. Il mio obiettivo primario, infatti, è quello di presentare in forma didattica un lavoro complesso e radicalmente

innovativo, in modo da renderne comprensibili gli elementi fondamentali ad un pubblico eterogeneo.

La suddivisione dei temi costitutivi della ricerca avviene attraverso la loro registrazione in un indice e attraverso collegamenti che conducono il lettore alla visualizzazione degli specifici temi trattati, dove la specificità non è mai concepita come approccio di studio settoriale, ma è parte di una visione dell'opera d'arte costantemente unitaria e indefinitamente aperta e problematica,

Lo studio analitico dei dettagli e dei particolari da me effettuato sul dipinto è coerente con l'approccio multidisciplinare che caratterizza la mia ricerca sulla Gioconda (corrispondente anche alla poliedrica produzione artistico/scientifica di Leonardo). In ogni caso, questo approccio analitico deve essere rapportato innanzitutto alla visione del ritratto che conserva la sua intrinseca dimensione enigmatica, tanto più che – in assenza di una documentazione originale che risolva il mistero di quel dipinto – è in primis all'“opera d'arte” che la ricerca deve fare riferimento, mantenendo il requisito dell'unità della teoria, della sua falsificabilità e possibilità di essere confutata.

Conformemente a quanto premesso, il sito è concepito come una costruzione costantemente aperta e suscettibile di contributi innovativi ed autocorrettivi. Oltre alla versione aggiornata delle pubblicazioni precedenti, vengono presentate alcune nuove scoperte significative, tra cui:

- ***La fotografia panoramica*** che abbraccia la zona paesaggistica più lontana tra la grande ansa del fiume Trebbia a destra della modella e la Parcellara, che sporge dietro la sua testa; la fotografia panoramica comprende anche le aree tracciate sulla carta tecnica regionale, relative all'antico lago di Lagobisione e alla sorgente salsoiodica di Piancasale con le antiche terme, attiva fino agli inizi del XX secolo. ***Questa foto panoramica costituisce un notevole salto di qualità per la ricerca in quanto offre la visione d'insieme della***

“realtà” dal “punto di vista” coincidente con quello del Pittore, consentendo il “riconoscimento” dei luoghi esistenti.

- *La scoperta rivelatrice, che prova con certezza che il parapetto della Gioconda, (che avevo già dimostrato identico a quello della Belle Ferronnière in diversi articoli), appartiene al contesto architettonico-ambientale della corte sforzesca, in quanto riprende i motivi ornamentali presenti su due monumenti visconteo-sforzeschi della Certosa di Pavia (il Portale di accesso alla Sacrestia vecchia e il Portale del lavabo con le figure dei duchi e delle duchesse di Milano). In aggiunta a queste nuove evidenze, ho scoperto che anche i motivi ornamentali sui due camini del castello Malaspina Dal Verme di Bobbio (dove la ricerca colloca lo sfondo del ritratto) sono identici ai motivi ornamentali del parapetto della Gioconda. Tali testimonianze, relative a dettagli architettonici, individuano il contesto culturale-ambientale degli Sforza e rafforzano la tesi sull'origine milanese del ritratto. Questa conclusione è supportata dal precedente studio pubblicato sui ricami dell'abito della Gioconda, dove è stata dimostrata con un esperimento grafico l'esatta coincidenza del ricamo sullo scollo della modella con i "nodi" vinciani dell'Accademia Vinci; l'elevata compatibilità degli stessi ricami è stata verificata anche attraverso il confronto con i motivi dei "vinci" della Sala delle Asse e con le spirali ricamate sull'abito della Dama con l'ermellino.*
- *Nella sezione “La storia” viene prospettata anche la “Ricostruzione della storia del ritratto di Bianca detta la Gioconda”, a partire dalla bottega milanese (1496) fino alla trasformazione finale del volto. Parallelamente alla ricostruzione storica e alla biografia del modello, si teorizza la storia del dipinto con le sue fasi di lavorazione. Dal ritratto di nozze*

preparato nella bottega milanese di Leonardo intorno al 1496 (utilizzando, come era consuetudine dell'epoca, un soggetto maschile svestito e seduto per riprodurre correttamente l'anatomia della modella in posizione seduta), al repentino cambiamento di progetto (dovuto alla morte repentina di Bianca). Così la figura preparatoria della sposa in abito nuziale e con ornamenti preziosi, (ad esempio l'acconciatura impreziosita da spille e gemme riportate alla luce da Pascal Cotte), è stato sostituito con il ritratto realizzato in memoria della giovane donna (già defunta) vestita con un abito sobrio. Secondo la mia tesi l'ultima trasformazione del volto della modello fu realizzata da Leonardo nel 1499, prima della sua fuga da Milano. La ricostruzione della successione temporale delle fasi di lavorazione dell'opera, correlata alla biografia della modella Bianca Sforza, insieme allo studio del ritratto effettuato anche sulla riflettografia, convergono sinergicamente per trarre stimolanti riflessioni sulla vera storia di quel misterioso dipinto.

In questo contesto di ricerca, assume particolare importanza la copia coeva della Gioconda del Museo del Prado, perché per un verso essa costituisce una testimonianza che apporta risposte stimolanti, per altro verso si pone come un silenzioso e inquietante “ospite di pietra” portatore di un segreto ermetico.

*La PARTE II della sezione “La Gioconda - Il paesaggio”, attualmente mancante, è in fase di completamento e verrà inserita nel sito, concepito come work in progress, tramite gli appositi link. In ogni caso, attraverso **le SCHEDE allegare alla PARTE II**, viene fornita un'esaustiva anticipazione degli elementi paesaggistici ancora mancanti inseriti nei titoli.*