

La Gioconda

El retrato renacentista llevado a su máxima sutileza psicológica y técnica

ART-000018

RESUMEN

La Gioconda, iniciada por Leonardo da Vinci a comienzos del siglo XVI, presenta a una mujer sentada ante un paisaje imaginario. La composición piramidal, la mirada dirigida al espectador y el sfumato crean una presencia serena y ambigua. Generalmente identificada con Lisa Gherardini, la obra resume el interés de Leonardo por la percepción, la naturaleza y la expresión humana. Su historia, conservación en el Louvre y enorme difusión la han convertido en un icono universal.

DATOS ESENCIALES

CRONOLOGÍA

Iniciada hacia 1503; trabajada durante varios años, posiblemente hasta la etapa francesa de Leonardo

FAMILIA

Historia del Arte

DISCIPLINA

pintura

TIPOLOGÍA

Retrato individual de medio cuerpo

MATERIALES

Óleo sobre tabla de álamo

TÉCNICA

Capas finas y veladuras al óleo; sfumato y modelado gradual

DIMENSIONES

77 × 53 cm

UBICACIÓN

Museo del Louvre, París

PROMOTOR

Tradicionalmente vinculado a Francesco del Giocondo, aunque el encargo y su entrega no están completamente...

ID ATLAS

ART-000018

ÉPOCA Y SOCIEDAD

Contexto histórico

La obra pertenece al Alto Renacimiento, periodo de búsqueda de equilibrio, monumentalidad y síntesis entre ciencia y arte. Leonardo investigaba anatomía, óptica, geología, hidráulica y expresión humana. El retrato privado se había consolidado como instrumento de identidad y prestigio social. La pintura acompañó al artista a Francia y pasó a formar parte de las colecciones reales francesas.

OBSERVACIÓN

Análisis formal

Una mujer aparece sentada de medio cuerpo, con las manos cruzadas y el torso ligeramente girado. Mira directamente al espectador. Tras ella se extiende un paisaje fantástico de caminos, aguas, montañas y formaciones rocosas. No se aprecian cejas ni pestañas claramente definidas en el estado actual. La ropa es oscura y sin joyas llamativas, lo que concentra la atención en el rostro y las manos.

OBSERVACIÓN

Análisis formal

La figura se organiza mediante una estructura piramidal, con la cabeza como vértice y los brazos como base. El giro suave del cuerpo evita la rigidez frontal. El horizonte del paisaje no coincide exactamente a ambos lados, lo que intensifica la sensación de inestabilidad y misterio. La transición entre figura y fondo se realiza mediante gradaciones tonales, sin contornos duros.

LECTURA

Iconografía y significado

Se trata de un retrato civil. La identificación más aceptada es Lisa Gherardini, esposa del comerciante florentino Francesco del Giocondo, origen de los nombres Gioconda y Mona Lisa. Sin embargo, existen hipótesis alternativas y la documentación no resuelve todos los aspectos. El paisaje puede interpretarse como una visión idealizada de la naturaleza en transformación y como marco simbólico de la relación entre ser humano y mundo natural.

LECTURA

Iconografía y significado

Probablemente nació como retrato privado, destinado a preservar identidad, rango y memoria familiar. Leonardo superó la simple reproducción física y construyó una imagen psicológicamente compleja. La mirada, la sonrisa cambiante y el sfumato generan interacción con el espectador. La obra sintetiza la concepción renacentista del ser humano como parte de una naturaleza regida por procesos y continuidades.

INTERPRETACIÓN

Función, valoración e influencia

Leonardo perfeccionó el retrato de tres cuartos, la composición piramidal y la integración entre figura y paisaje. El sfumato evita contornos rígidos y produce transiciones atmosféricas. La expresión parece variar

Función, valoración e influencia · continuación

según el punto de atención del espectador, fenómeno relacionado con la percepción visual. Su influencia fue enorme en Rafael y en la tradición posterior del retrato occidental.

PARA RECORDAR

Ideas clave

■ Sfumato

Las transiciones suaves crean volumen, atmósfera y ambigüedad expresiva.

■ Presencia psicológica

La mirada y la sonrisa establecen una relación cambiante con el espectador.

■ Unidad con la naturaleza

Figura y paisaje se integran mediante luz, color y continuidad atmosférica.

LÍNEA TEMPORAL

Cronología

	c. 1503	Inicio probable Leonardo habría comenzado el retrato en Florencia.
	1516	Traslado a Francia Leonardo se instaló en Francia y llevó consigo varias obras, probablemente incluida La Gioconda.
	1911	Robo del Louvre La pintura fue sustraída y recuperada en 1913, aumentando enormemente su fama.
	Siglos XX-XXI	Icono global Su reproducción, reinterpretación y exposición masiva la convirtieron en la pintura más famosa del mundo.

COMENTARIO

Preparación PAU

Para PAU hay que identificar a Leonardo, el Alto Renacimiento, la técnica al óleo sobre tabla y el Louvre. El análisis debe explicar la composición piramidal, el giro de tres cuartos, las manos, la mirada, el sfumato, la perspectiva atmosférica y el paisaje. Conviene tratar la identidad como hipótesis ampliamente aceptada, contextualizar el auge del retrato y valorar la interacción psicológica con el espectador.

PRÁCTICA

Preguntas PAU

- **¿Qué función cumple el sfumato en La Gioconda?**
Suaviza contornos, modela el volumen, integra figura y paisaje y crea una expresión ambigua que parece cambiar según la mirada del espectador.
- **Analiza la composición del retrato.**
La figura forma una pirámide estable. El cuerpo gira en tres cuartos, las manos crean una base visual y la mirada establece contacto directo. El paisaje amplía la profundidad.

PRÁCTICA

Preguntas PAU · continuación

■ **Explica por qué La Gioconda es una obra representativa del Alto Renacimiento.**

Combina equilibrio, monumentalidad serena, dominio técnico, estudio de la percepción, interés psicológico e integración armónica entre ser humano y naturaleza.

TÉRMINOS

Vocabulario técnico

■ **Sfumato**

Técnica de transiciones muy suaves entre luces, sombras y colores que difumina los contornos.

■ **Veladura**

Capa fina y transparente de pintura que modifica sutilmente el tono y la luminosidad.

■ **Perspectiva atmosférica**

Representación de la distancia mediante pérdida de nitidez, contraste y saturación.

■ **Retrato de tres cuartos**

Representación en la que el cuerpo se gira parcialmente respecto al espectador.

■ **Composición piramidal**

Organización triangular que aporta estabilidad y jerarquiza la figura.

VERIFICACIÓN

Fuentes y bibliografía

- Musée du Louvre - Portrait of Lisa Gherardini, wife of Francesco del Giocondo - Fuente institucional principal para técnica, medidas, identificación y ubicación.
- Centre de recherche et de restauration des musées de France - Estudios técnicos sobre la tabla y la capa pictórica - Apoyo para conservación y análisis material.
- Royal Collection Trust - Dibujos y estudios de Leonardo - Contexto técnico y artístico complementario.

Actualización 23/08/2026 · Recursos y créditos conservados en la Biblioteca Multimedia.