

OMAGGIO A LEONARDO

“DELL’UOMO VITRUVIANO” **RICERCA DI EQUILIBRIO E LIBERTÀ** un percorso attraverso la conquista, la disgregazione e la ricostruzione di equilibri esistenziali

Testi di
ELENA FEDERICI BALLINI - STEFANIA SCARNATI

MILANO

Studio d'Arte Artépore®

Annullo Postale Speciale dedicato al “Libro d’Artista”
su bozzetto di S. Scarnati
Emesso da Poste Italiane il 7 novembre 2019
in occasione della Mostra personale di Stefania Scarnati di Libri d’Artista
“Pagine in Equilibrio”

OMAGGIO A LEONARDO
“DELL’UOMO VITRUVIANO”
RICERCA DI EQUILIBRIO E LIBERTA’

IMMAGINI: tecniche miste su carta di Stefania Scarnati
(incisioni in acquaforte stampate insieme a lastre cartacee e tarlatane)

TESTI: Elena Federici Ballini – Stefania Scarnati

GRAFICA: Studio d'Arte Artépore® - Milano

IMPAGINAZIONE: MBE Sanremo

STAMPA DIGITALE: MBE Sanremo

www.stefaniascarnati.net

OMAGGIO A LEONARDO

“DELL’UOMO VITRUVIANO”
RICERCA DI EQUILIBRIO E LIBERTÀ
un percorso attraverso la conquista, la disgregazione
e la ricostruzione di equilibri esistenziali

Immagini di
STEFANIA SCARNATI

Testi di
ELENA FEDERICI BALLINI - STEFANIA SCARNATI

MILANO

Studio d'Arte Artépore®

Questo Libro è dedicato
a tutti coloro che,
insieme a noi,
attraverso un'immagine leonardesca,
vorranno rendere omaggio al
Grande Maestro Leonardo da Vinci
scomparso cinquecento anni fa.

Elena Federici Ballini
Stefania Scarnati

DELL'UOMO VITRUVIANO

Premessa

Quando nel creare alcune immagini, ho la sensazione di seguire una giusta intuizione, mi viene spontaneo ripeterle, magari cambiandone i parametri geometrici o semplicemente spostandone alcuni elementi, fino a raggiungere un equilibrio tra essi considerato da me formalmente ottimale...

Così sono nate anche le tavole che nel 2017 ho denominato alla "Ricerca di Equilibrio e Libertà", opera dedicata all'Uomo Vitruviano leonardesco.

E proprio riguardando alcune di queste tavole, mi sono accorta che, viste in successione, potevano costituire un vero e proprio percorso.

Certo, un testo scritto, se pur breve, avrebbe potuto non solo completare, ma anche chiarire alcuni punti fondamentali del percorso stesso....

Ma avevo bisogno di tempo perché quest'idea sedimentasse, passando da intuizione a pensiero compiuto.

Così, durante la presentazione dei miei Libri d'Artista allo staff dello Spazio Filatelia di Poste Italiane a Milano, ho parlato di questo progetto e di quanto avrei voluto portarlo a termine in occasione del cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo.

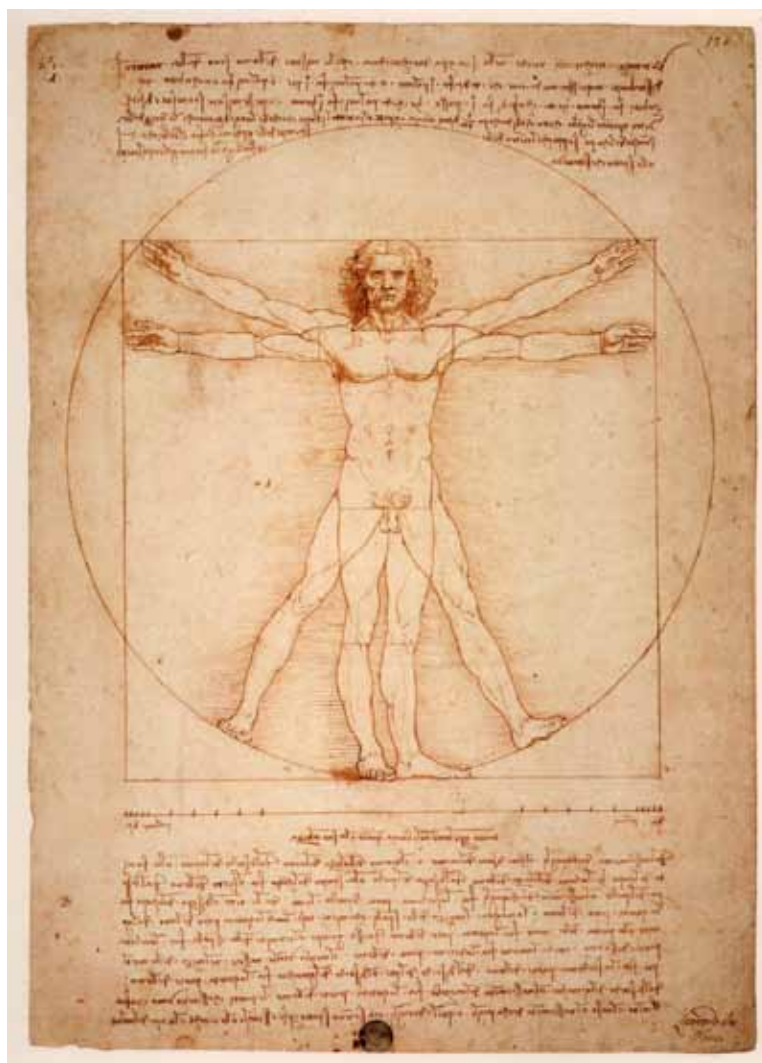
E proprio essere stata ascoltata con interesse ed aver suscitato curiosità mi ha dato la spinta per la realizzazione di quest'opera. Era il momento giusto e la mostra "Pagine in Equilibrio" nello Spazio Filatelia di Milano costituiva di certo una opportunità imperdibile per presentarla.

Ma, come sostiene la mia amica e poetessa Elena Federici Ballini "*...ogni forma d'arte sincera ama aprirsi ad altre espressioni artistiche, anzi le cerca, le attira per confrontarsi, completarsi ed a volte anche confortarsi*".

Così, proprio con lei, come altre volte è capitato, è nata una collaborazione complice, ma sempre libera, basata su una consolidata affinità dell'anima e su differenti specificità espressive.

Ed ecco venire alla luce il Libro d'Artista "Dell'Uomo Vitruviano", un Omaggio al grande Maestro Leonardo che spero vorrà perdonare questo nostro ardire nel disgregare e ricomporre equilibri esistenziali da lui già da tempo risolti.....

S.S

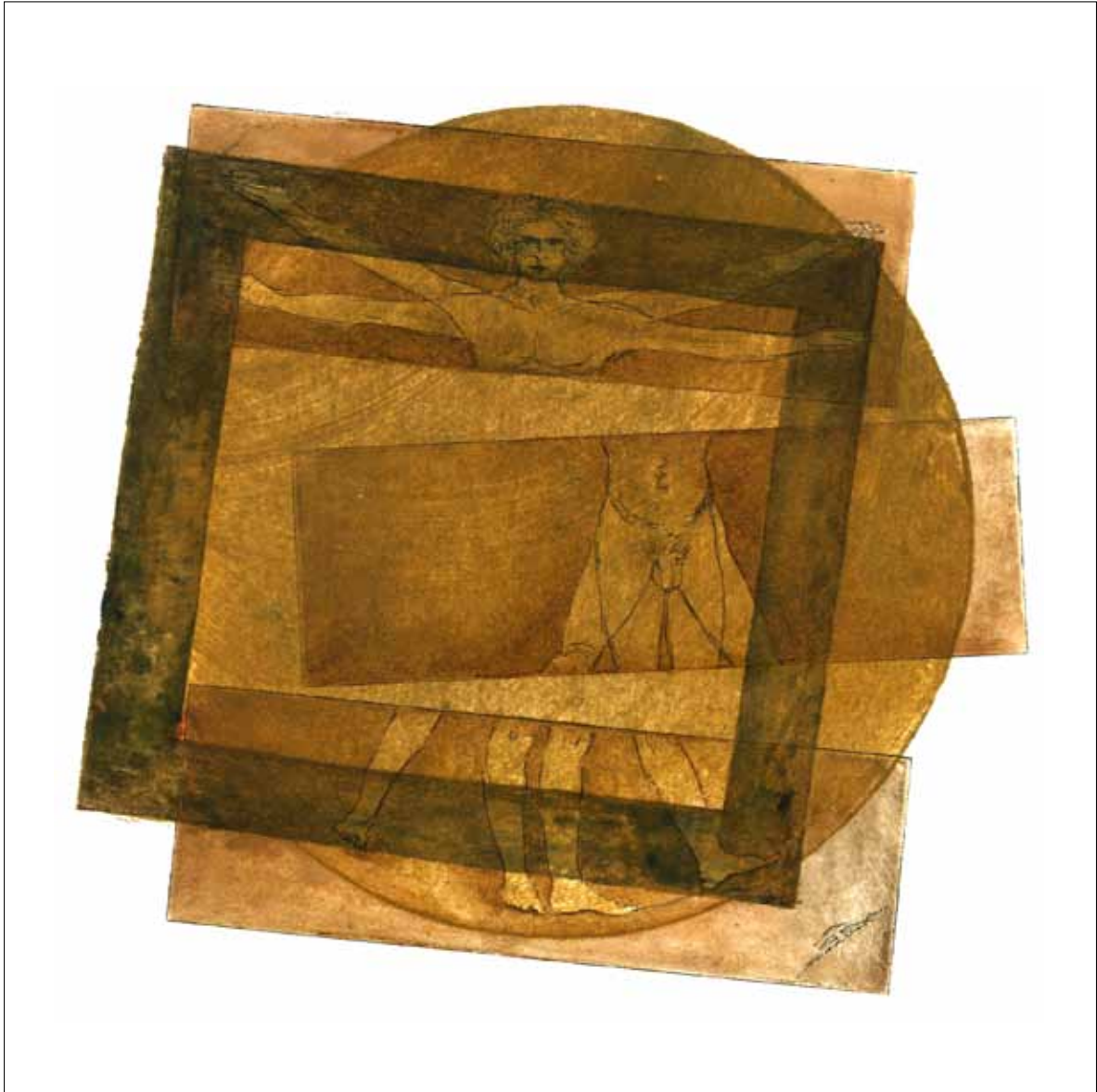
LEONARDO DA VINCI "UOMO VITRUVIANO" 1490

Cenni Storici

L' Uomo Vitruviano, disegno realizzato a penna e inchiostro su carta (34x24 cm) da Leonardo da Vinci nel 1490 c.a., è conservato nella Sala dei Disegni e delle Stampe delle Gallerie dell'Accademia di Venezia. Divenuta la più celebre rappresentazione delle proporzioni ideali del corpo umano, dimostra come esso possa essere armoniosamente inscritto nelle due figure "perfette" del cerchio, che rappresenta il Cielo, la perfezione divina, e del quadrato, che simboleggia la Terra.

Il disegno illustra le proporzioni del corpo umano in forma geometrica ed è accompagnato da due testi esplicativi, nella parte superiore e nella parte inferiore della pagina, ispirati ad un passo di Vitruvio.

L'opera viene attribuita al periodo in cui Leonardo, in viaggio per Pavia (giugno 1490), ebbe modo di conoscere Francesco di Giorgio Martini, che lo rese partecipe del suo Trattato di Architettura e della lezione di Vitruvio di cui aveva iniziato a tradurre alcune parti. Leonardo che si definiva "omo senza lettere" (uomo senza cultura), poiché non aveva avuto un'educazione che gli permettesse di comprendere il testo latino, si interessò particolarmente a questa rielaborazione in volgare dei concetti vitruviani e ne elaborò l'immagine corrispondente.

EVOLUZIONE

*Equilibri intuiti, raggiunti, spezzati, sofferti, riconquistati, perduti, ricomposti,
in un percorso infinito in eterno divenire.
Pagine scritte da ognuno alla ricerca tenace del Senso nella propria umana avventura.*

E.F.B.

EQUILIBRI CONTESTATI

Equilibri contestati alla ricerca di antiche intuizioni.
L' Uomo interrotto è contenuto nelle geometrie conosciute.
Quadrato e Cerchio a protezione di una pericolosa destabilizzante Libertà.

S.S.

*Geometrie perfette,
riferimento sicuro di sconosciuti itinerari,
dove smarrirsi è facile in una ebbrezza di libertà.*

E.F.B.

EQUILIBRI IN DIVENIRE

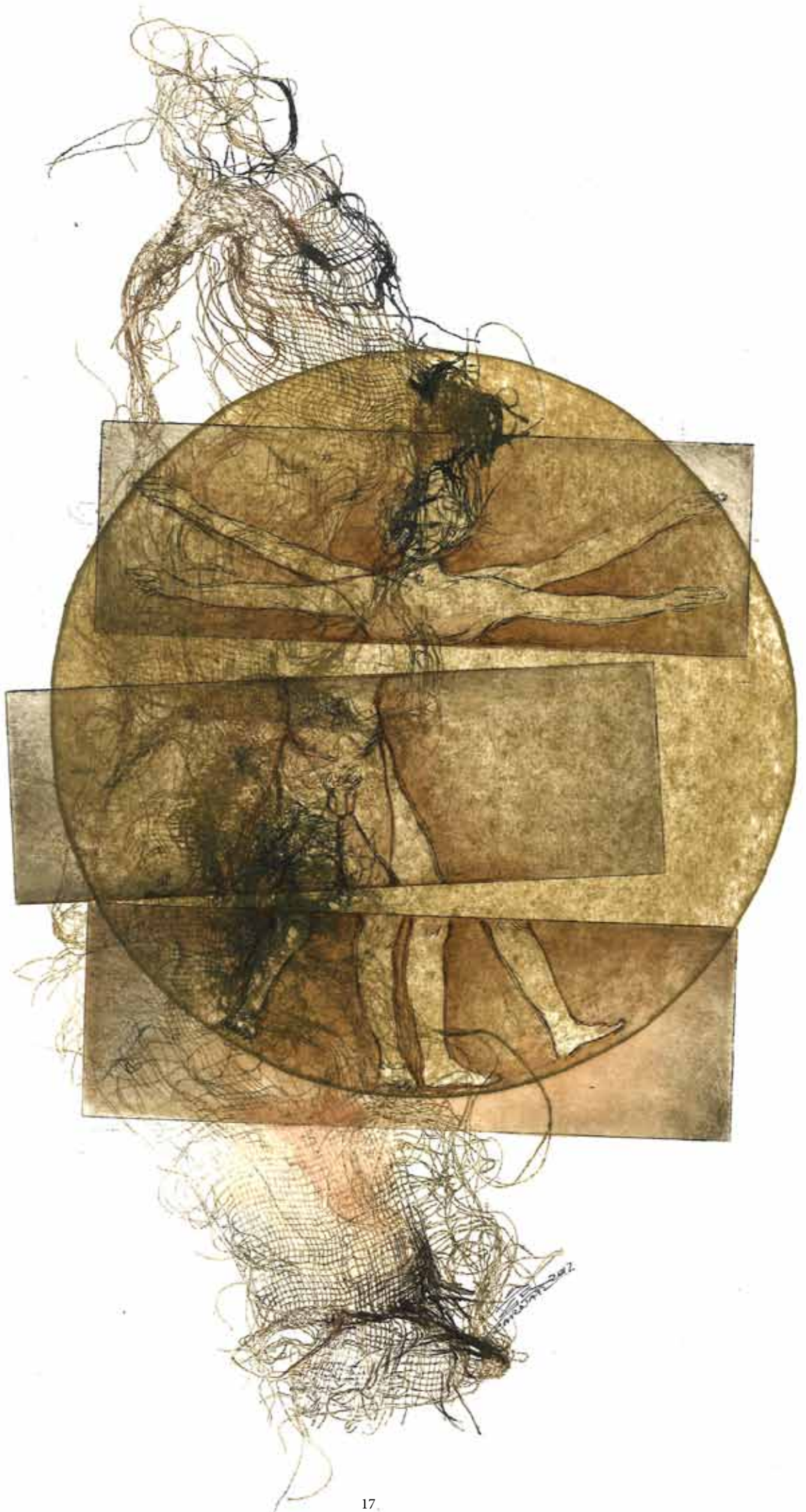
La Libertà diviene parte integrante della sopravvivenza.
L'immagine dell'Uomo si scompone: macchie definite padroneggiano lo spazio.

Il Cerchio contiene con rigore e sobrietà le interruzioni
che seguono un percorso di intuizione quadrangolare.

S.S.

*Cadere e rialzarsi, spezzarsi e ricomporsi,
aggrappandosi a residue certezze con la tenacia intuitiva
di chi vuol sopravvivere non rinunciando a se stesso.*

E.F.B.

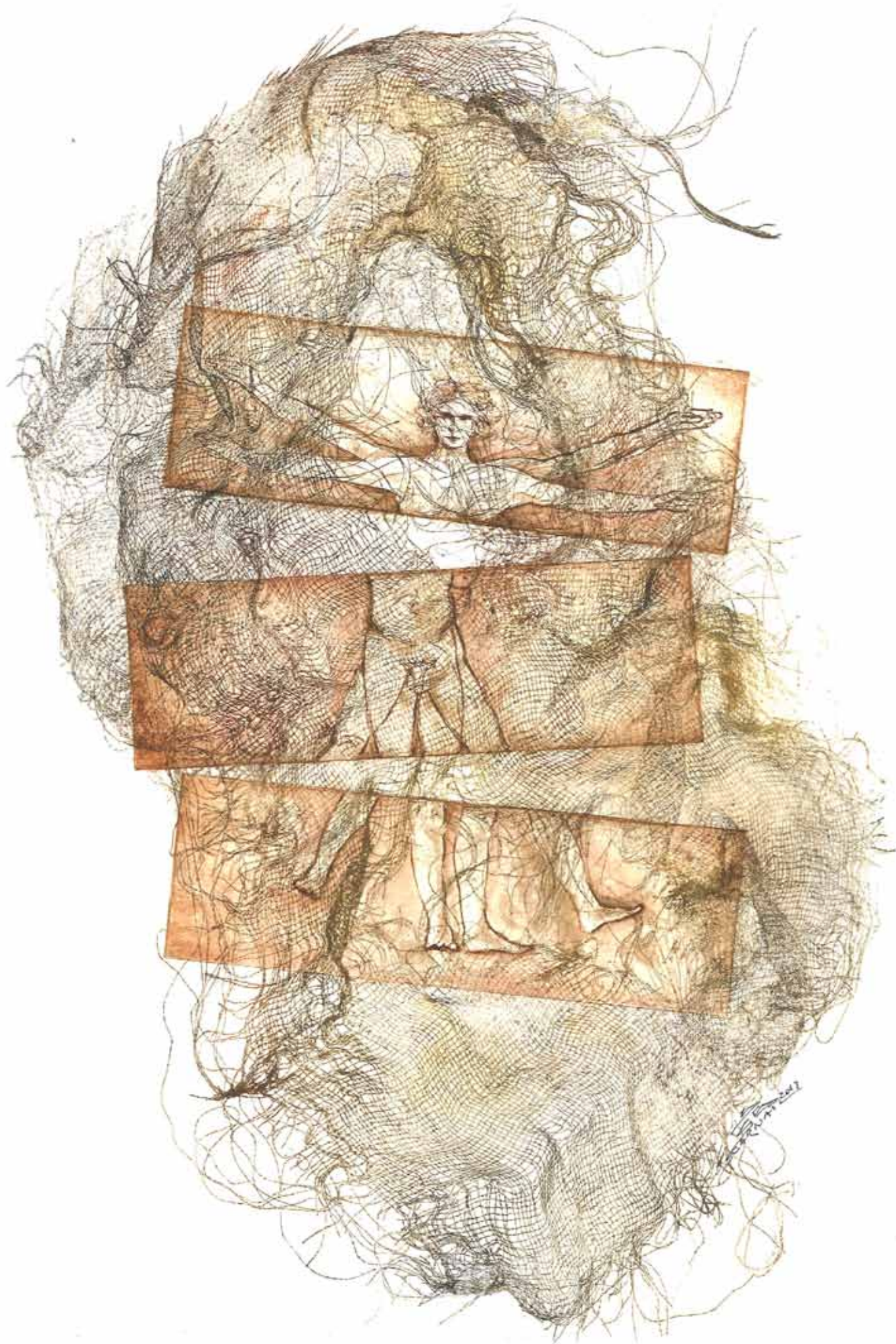
EQUILIBRI RAGGIUNTI E PERDUTI

L'Uomo pur avvolto nella rete è totalmente libero da ogni costrizione geometrica.
Ogni parte umana ricostituisce un equilibrio a sé.
La Rete protegge, avvolge e diventa mezzo di comunicazione,
libera nuove possibilità, ma contiene innumerevoli falsità.

S.S.

*Libertà conquistate a fatica, equilibri parziali raggiunti,
dopo inevitabili smarrimenti.
E poi ritrovarsi in una Rete che avvolge e confonde
con le sue infinite trame di verità possibili.....*

E.F.B.

EQUILIBRI RICOMPOSTI

L'Uomo ricomposto nel Cerchio, massima espressione geometrica di equilibrio,
si riprende il suo spazio vitale.
Padroneggia la Rete e gestisce la luminosa Libertà che lo avvolge .

S.S.

*.....e poi una luce filtrò tra le trame
e ricompose in un Cerchio frammenti di libertà più consapevole..*

E.F.B.

PERCORSI TRACCIATI

Attraverso una scomposizione lineare,
un percorso articolato ha dato vita ad una successione di immagini.
Le Geometrie e la Rete hanno contribuito al cammino verso nuovi acquisiti equilibri.

S.S.

*Semplici scomposizioni, itinerari complessi,
sinergico gioco di Geometrie perfette e di Trame infinite....
Storie umane avvincenti, nuovi equilibri possibili.....*

E.F.B.

1/50

1889

"DELL'UOMO VITROVIANO"

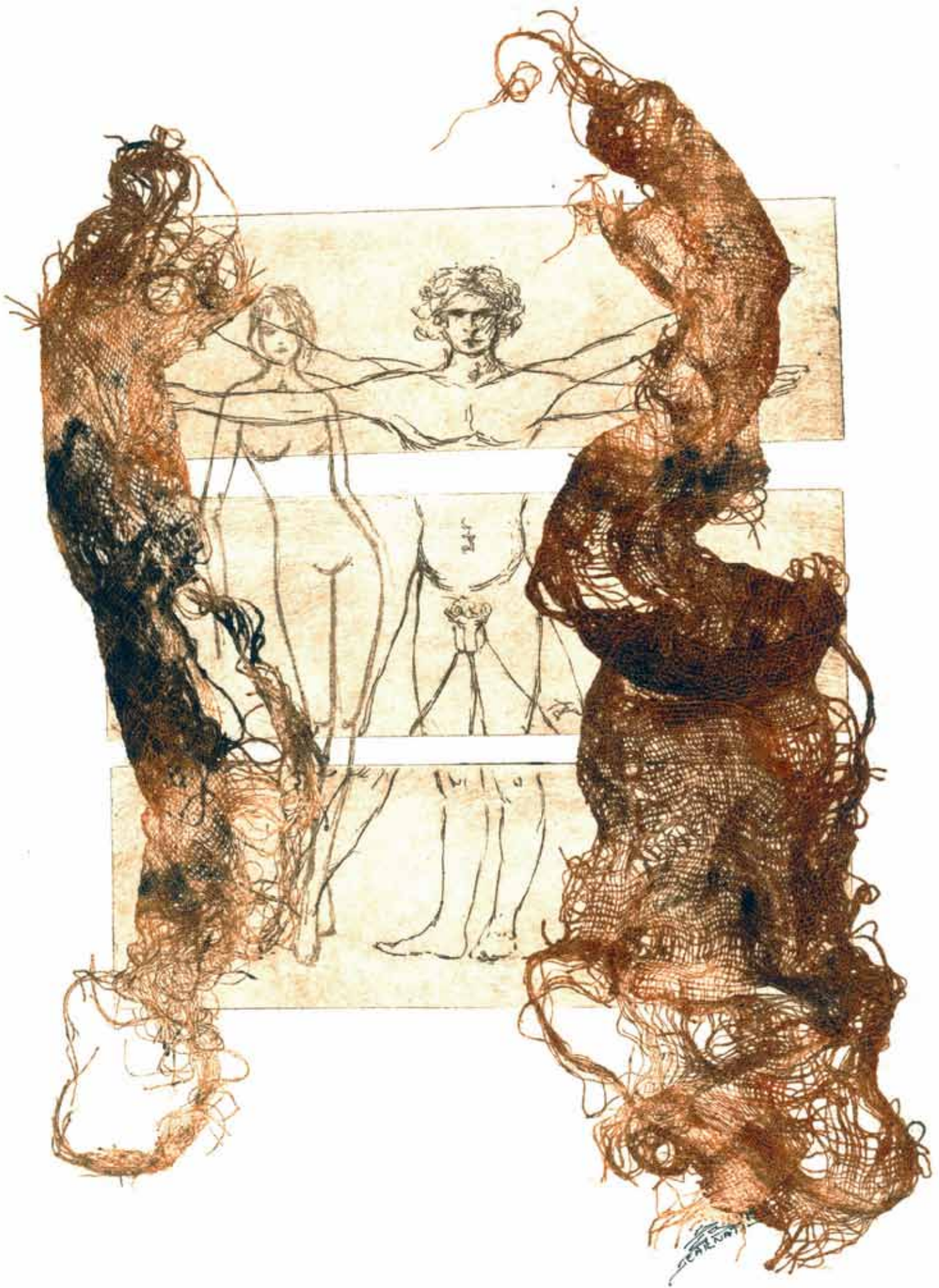
L'UOMO CONSAPEVOLE

L'Uomo consapevole della sua libertà
non può non conoscere a fondo anche la sua parte femminile.
Importante il contrasto tra geometrie ferme e possenti della parte maschile
e quelle sinuose della parte femminile in continuo movimento.

S.S.

*Più consapevole nel libero arbitrio,
svela e conosce altro di sé,
nel palese contrasto fra statiche forme e flessuosi profili in perenne divenire.*

E.F.B.

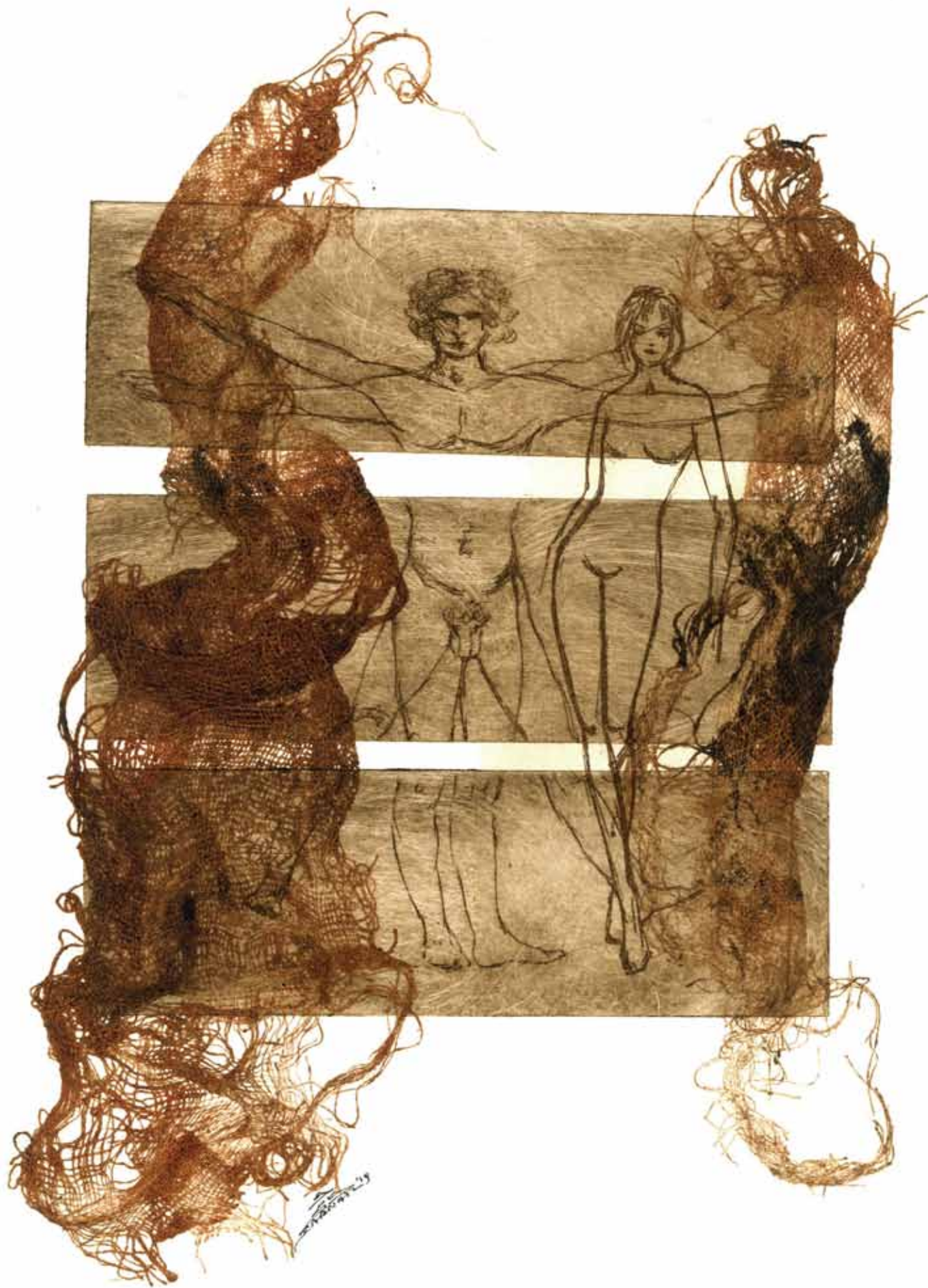
L'UOMO CONSAPEVOLE GUARDA

L'Uomo consapevole guarda l'immagine di sé come in uno specchio,
riflettendo su ogni singolo passo
verso la completa ricostruzione del suo equilibrio esistenziale.

S.S.

*Sicuro lo sguardo oltre se stesso,
accoglie ed include in armonia più complete identità,
pervenendo ad un nuovo equilibrio.*

E.F.B.

Conclusioni

I Grandi della Storia danno sempre Grandi Lezioni. Ed anche Leonardo non sfugge a questa tradizione.

Egli, che si autodefinisce “*omo senza lettere*”, perché privo di cognizioni specifiche nella lingua latina, ci insegna infatti l'**UMILTÀ** necessaria ad accostarsi in modo appropriato alla Conoscenza, applicandosi per questo sulla traduzione in volgare compiuta da Francesco di Giorgio Martini del trattato “De Architectura” di Vitruvio.

E dall'apprendimento di questo testo stimolante acquisì ispirazione per creare un *disegno a penna ed inchiostro* che nel tempo divenne un'*Opera Paradigmatica* a rappresentare le *Proporzioni Ideali* del corpo umano, in sintesi la sua *Bellezza*, inscrivibile armoniosamente nelle due figure geometriche perfette del Cerchio, simbolo del Cielo e della perfezione Divina, nonché del Quadrato, simbolo della Terra.

Ed ecco la *seconda* lezione leonardesca, quella della **ORIGINALITÀ**, secondo la quale il *Genio* scopre e rivela agli altri, laddove gli altri vedono distrattamente o non vedono affatto.

Leonardo ci dice che nell'equilibrio delle forme umane si realizza l'armonia fra Corpo e Mente e che in esso si compie la sintesi perfetta fra la dimensione Temporale e Spirituale dell'esistenza.

Si tratta di un passo storico gigantesco della *consapevolezza umana*, una acquisizione epocale che il Rinascimento farà propria e che verrà d'ora in poi celebrata e riconsiderata universalmente in ogni occasione.

Ma arriviamo alla *terza* lezione che l'opera di Leonardo contiene, ossia la sua **ATTUALITÀ**, che ha ispirato questo Libro d'Artista. Attraverso questo lavoro Stefania ed io desideriamo esprimere gratitudine immensa al grande Maestro per averci fornito *materia* (e che materia!) per soffermarci a *riflettere* sul nostro Tempo, o meglio su come l'*Uomo Contemporaneo* viva e gestisca i propri equilibri o se essi siano ancora possibili in un mondo come il nostro o se ne possano nascere di diversi.

Dopo una riflessione condotta in modo indipendente e libero, e dopo un confronto onesto e leale fra noi, Stefania ed io siamo pervenute ad una *conclusione aperta*, ad una tesi *nostra*, comunque sensibile ad ulteriori pensamenti e ad altri auspicabili confronti....

Ogni equilibrio umano è possibile solo nell'esercizio consapevole e costante della propria libertà. Ed esso include di necessità il rispetto e la condivisione di altre libertà attorno a noi.

Ma il raggiungimento di ogni equilibrio prevede che esso sia dato per *transitorio* e come tale sia all'occasione da *rimettere in gioco* nel nostro percorso esistenziale, per poi cercare di ricomporlo con impegno e soprattutto con *umiltà*, seguendo appunto la *lezione esemplare* del grande Leonardo.

E.F.B.

ELENA FEDERICI BALLINI

Originaria di una splendida cittadina del Montefeltro, in provincia di Pesaro-Urbino, vive e lavora da sempre a Milano, sua città di adozione e di elezione.

Già docente di Letteratura Italiana e Latina in un Liceo milanese, publicista e scrittrice in prosa e poesia, ha dedicato la sua produzione editoriale anche all'infanzia, con un incredibile riscontro da parte del pubblico dei suoi piccoli ed esigenti lettori. Sono suoi i libri "CoccaCocca filastrocca" (2002 /2012); "Il muro che unisce racconta" (2005); "Di goccia in goccia" (2007) "La leggenda di Lady Zontian" (2015)

Fondatrice e due volte Presidente del club Zonta Milano Sant'Ambrogio, 1° Presidente dell'InterClub Zonta Italia, a lungo Ambasciatrice dei Servizi Internazionali di una fra le più importanti e storiche Associazioni femminili mondiali, lo Zonta International, ha sempre finalizzato la sua grande passione per la scrittura ad intenti filantropico-sociali.

Con Stefania Scarnati, di cui è amica e collezionista, ha realizzato interessanti mostre d'arte in Italia e scritto con lei i testi di preziosi Libri d'Artista (Sotto il segno di... Agenda Astrologica per Zonta 2010) (Filastrocca senza Fine -2014) (Nuova Linfa per Milano - 2015) (La Storia Bellissima - 2016) (Cenacolo con Vista - 2017) (Profili di Luce - 2018).

STEFANIA SCARNATI

È nata a Milano dove tuttora vive e lavora.

Ultimati gli studi artistici ha allestito, a partire dal 1975, innumerevoli personali di pittura, scultura e incisione in Italia e all'estero. Numerose le rassegne d'arte a cui ha preso parte in Europa e negli Stati Uniti, conseguendo premi e riconoscimenti.

Ampio consenso ha ottenuto la sua personale allestita nel gennaio del 2001 presso il Parlamento Europeo di Bruxelles, seguita nel giugno del 2002 dalla personale "Talismani di Luce" al Palazzo delle Stelline di Milano che ha riscosso l'ammirazione di critica e di pubblico, così come le personali nel dicembre 2002 a Palazzo Borromeo di Cesano Maderno, nel 2004 a Villa Litta di Lainate e nel maggio del 2007 alla Società Umanitaria a Milano dove ha presentato sculture ed installazioni sul tema dell'Ascolto Sottile. Questo tema è stato poi ampliato nella personale alla Centrale Idroelettrica Enel di Trezzo d'Adda nel dicembre 2007 e nella mostra antologica alla Cascina Grande di Rozzano (MI) nel maggio del 2009.

Nel 2011 inizia una nuova ricerca (usando vini pregiati come pigmenti) che nel novembre 2012 viene presentata dalla Associazione Italiana Sommelier col titolo "Vino su Tela". Nel marzo 2014 è presente a Milano a Palazzo Isimbardi, con una personale di Incisioni in Acquaforte dal titolo "Respiro". A maggio 2015 la sua personale "Trame & trasparenze" viene presentata da Miroglio in Piazza della Scala a Milano. Nell'ottobre 2018 è ospite del Comune di S. Angelo in Vado (PU) con la personale di opere dedicate al tartufo dal titolo "Tesori della Terra"; nello stesso Comune a Palazzo Nardini la sua personale "Nobili tracce & Antiche presenze" è presentata nell'agosto del 2019.

Nel 1999 Stefania Scarnati entra a far parte dell'International Zonta Club e nello Zonta Club Milano Sant'Ambrogio ricopre vari ruoli tra cui quello di Presidente nel biennio 2002/2004.

Dal 2001 affianca alla sua produzione artistica anche la realizzazione di gioielli, proposti sia come piccole sculture da indossare sia come produzione di arte orafa.

Molte le presenze dell'artista nelle Fiere Internazionali d'Arte, tra cui: Artinnsbruck, Lienart Gent, MCArt Montecarlo, Mca21 Marbella, Siac Marsiglia, Arte Padova, Europ'art Ginevra, ArtéNim Nimes, ecc. Nel marzo del 2003 è stata presente con una personale al Palazzo delle Esposizioni di Innsbruck (AU)

Nel Marzo 2004 è inserita nel volume "40 e più Donne per Milano" curato dalla Provincia di Milano, edito da Federico Motta Ed. Nel volume "Viaggio nella cultura della Provincia di Milano" è illustrata la sua partecipazione con mostre personali negli spazi della Provincia.

Svariate, negli ultimi anni, le pubblicazioni di Volumi e Libri d'Artista che raccolgono numerose opere di Stefania Scarnati accompagnate dai suoi testi o da composizioni di poeti contemporanei.

Il termine Artéporre® (dal greco pore, poréia, ossia cammino, percorso) è stato brevettato dall'artista per connotare le sue opere.

Ulteriori notizie sono inserite sul sito www.stefaniascarnati.net.

INDICE

Pag. 3	Cartolina con Annullo Postale Speciale dedicato al Libro d'Artista
Pag. 5	Titoli
Pag. 7	Dedica
Pag. 9	Premessa
Pag. 11	Disegno di Leonardo e note relative all'Opera
Pag. 13	Evoluzione: Tavola di Stefania Scarnati - Testo di Elena Federici Ballini
Pag. 14	Equilibri Contestati: Testi di Elena Federici Ballini e Stefania Scarnati
Pag. 15	Equilibri Contestati: Tavola di Stefania Scarnati
Pag. 16	Equilibri in Divenire: Testi di Elena Federici Ballini e Stefania Scarnati
Pag. 17	Equilibri in Divenire: Tavola di Stefania Scarnati
Pag. 18	Equilibri Raggiunti e Perduti: Testi di Elena Federici Ballini e Stefania Scarnati
Pag. 19	Equilibri Raggiunti e Perduti: Tavola di Stefania Scarnati
Pag. 20	Equilibri Ricomposti: Testi di Elena Federici Ballini e Stefania Scarnati
Pag. 21	Equilibri Ricomposti: Tavola di Stefania Scarnati
Pag. 22	Percorsi Tracciati: Testi di Elena Federici Ballini e Stefania Scarnati
Pag. 23	Percorsi Tracciati: Incisione Originale di Stefania Scarnati
Pag. 24	L'Uomo Consapevole: Testi di Elena Federici Ballini e Stefania Scarnati
Pag. 25	L'Uomo Consapevole: Tavola di Stefania Scarnati
Pag. 26	L'Uomo Consapevole Guarda: Testi di Elena Federici Ballini e Stefania Scarnati
Pag. 27	L'Uomo Consapevole Guarda: Tavola di Stefania Scarnati
Pag. 29	Conclusioni
Pag. 31	Cenni Biografici
Pag. 33	Indice
Pag. 35	Certificazione
Pag. 37	Ringraziamenti

CERTIFICAZIONE:

OMAGGIO A LEONARDO
DELL'UOMO VITRUVIANO
ricerca di Equilibrio e Libertà

un percorso attraverso la conquista, la disgregazione e la ricostruzione di equilibri esistenziali

Libro d'Artista ideato e illustrato da Stefania Scarnati con testi di Elena Federici Ballini e Stefania Scarnati

Redatto in N° 20 esemplari numerati in numeri arabi e completati dall' Incisione Originale "Percorsi Tracciati"
*(Acquaforte su trittico in zinco, stampata su carta Vegetale Pakistana
con tiratura di 20 esemplari e inserita alla pag. 23 del suddetto Libro)*

ESEMPLARE N°

Milano, il

www.stefaniascarnati.net

RINGRAZIAMENTI

Un grazie particolare a Paola Brugaletta e a tutti i collaboratori dello Spazio Filatelia di Poste Italiane di Milano per avermi accolto e ascoltato con attenzione e per aver reso possibile nei loro spazi la mia personale di Libri d'Artista "Pagine in Equilibrio".

Grazie ad Annamaria Romeo che, ascoltando il progetto di questo libro, mi ha suggerito di completarlo con una Tavola dedicata all'Equilibrio complementare tra Uomo e Donna.

Grazie infinite a tutti coloro che hanno permesso e realizzato l'emissione dell'Annullo Postale Speciale dedicato al Libro d'Artista.

E un ringraziamento grande ad Elena Federici Ballini per aver collaborato con me alla realizzazione di questo libro e per avermi sostenuto con entusiasmo durante tutti i momenti di questa avventura.

Stefania Scarnati
Milano - Settembre 2019

