

immersivus GALLERY

Il Divino

MICHELANGELO

&

Il Genio

DA VINCI

IL DIVINO MICHELANGELO

Retrata as principais obras do artista renascentista responsável por esculturas e pinturas da maior das maestrias. Considerado por muitos o mais ilustre artista do seu tempo, Miguel Ângelo parece designado por Deus, dotado de uma inspiração e engenho divinos, para criar um espólio de inigualável beleza. Pintor, escultor, poeta e arquiteto, conhecido como o «Divino», deixou uma obra vasta e que inclui peças como a majestosa escultura de «David», «Baco», «Cristo Della Minerva», «Moisés» e ainda a tão aclamada «Pietà».

Il Divino Michelangelo portrays the major works of the Renaissance artist responsible for sculptures and paintings of the greatest mastery. Considered by many the most illustrious artist of his time, Michelangelo seems designated by God, endowed with divine inspiration and ingenuity, to create an estate of unparalleled beauty. Painter, sculptor, poet and architect, known as the Divine, he left a vast work that includes pieces such as the majestic sculpture of «David», «Bacchus», «Cristo Della Minerva»,

Ao longo de mais de 70 anos de carreira, entre Roma e Florença, produziu peças ímpares da arte Italiana entre os quais se destaca a abóbada da Capela Sistina. A «Criação de Adão» marca o início e o fim desta viagem imersiva pelo percurso de Miguel Ângelo Buonarroti (1475-1564), um artista excepcional com uma paixão pela grandiosidade e uma obra inesquecível.

Michelangelo
di Lodovico
Buonarroti
Simoni
1475 -1564

«Moses», and the much acclaimed «Pietà». Over a career spanning more than 70 years, between Rome and Florence, he produced unparalleled pieces of Italian art, including the vault of the Sistine Chapel. The Creation of Adam marks the beginning and the end of this immersive journey through the path of Michelangelo Buonarroti (1475-1564), an exceptional artist with a passion for greatness and an unforgettable oeuvre.

«A Criação de Adão»
1508 a 1512
Fresco

THE CREATION OF ADAM

God gives the breath of life to Adam by divine inspiration, the soft but strong touch between Father and Son, made in his image and likeness, representing the episode described in the book of Genesis. In the Sistine Chapel there are eight more scenes depicted by Michelangelo that include «The Last Judgement» on the altar wall and the ceiling of the chapel of which we highlight, the creation of Eve, the temptation, original sin, Adam and Eve in Paradise, the Sacrifice of Noah, the Great Flood, the Creation of the Sun and the Moon.

From painting to sculpture, the master left some pieces unfinished, as if it was an internal struggle: the figure tries to free its spirit from the marble by yearning for God.

A CRIAÇÃO DE ADÃO

Deus dá o sopro da vida a Adão pela inspiração divina, o suave mas forte toque entre «Pai e Filho», feito à sua imagem e semelhança, representando o episódio descrito no livro dos Génesis. Na Capela Sistina são mais oito as cenas retratadas por Miguel Ângelo que incluem o «Juízo Final» na parede do altar e o teto da capela dos quais destacamos, a criação de Eva, a tentação, o pecado original, Adão e Eva no Paraíso, o Sacrifício de Noé, o Grande Dilúvio, a Criação do Sol e da Lua.

Da pintura à escultura o mestre deixou algumas peças inacabadas, como se de uma luta interna se tratasse: a figura tenta libertar o seu espírito do mármore por ansiar Deus.

“Eu vi o anjo no mármore e esculpi até que o libertei.”

“I saw the angel in the marble and carved it until I set it free.”

DAVID

«David», o guerreiro que enfrentou e venceu o gigante Golias, é uma das esculturas mais famosas do artista. O trabalho retrata o herói bíblico com realismo anatómico impressionante, sendo considerada uma das mais importantes obras do Renascimento.

«David»
1501 a 1504
Escultura em Mármore
Marble Sculpture

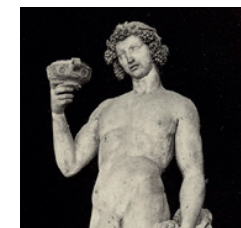
David, the warrior who faced and defeated the giant Goliath, is considered as one of the artist's most famous sculptures. The work depicts the biblical hero with impressive anatomical realism, and is considered one of the most important works of the Renaissance.

BACO

Numa passagem pela mitologia romana surge «Baco». O Deus do vinho, da ebriedade, dos excessos, especialmente sexuais, e da natureza, surge representado com uma taça e um cacho de uvas, do qual se alimenta um fauno. Seguindo a estética da antiguidade clássica, esta estátua apresenta um ser jovial e sensual, com o corpo equilibrado que sugere um movimento ébrio, complementado pelo olhar vago e confuso que parece indicar o esquecimento.

“...Baco percebeu a trama, em seguida olhou para o mar entristecido, e de repente a nau parou no meio do mar como se fincada em terra...”

“...Bacchus perceived the plot, then looked out over the saddened sea, and suddenly the ship stopped in the middle of the sea as if finely grounded...”

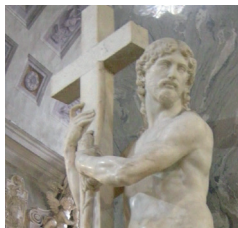

«Baco»
1496 a 1498
Escultura em Mármore
Marble Sculpture

In a passage through Roman mythology Bacchus appears. The god of wine, of inebriation, of excesses, especially sexual, and of nature, he is represented with a cup and a bunch of grapes, on which a faun feeds. Following the aesthetics of classical antiquity, this statue shows a jovial and sensual being, with a swaying body that suggests a drunken movement, complemented by a vague and confused gaze that seems to indicate oblivion.

CRISTO DELLA MINERVA

«Cristo Della Minerva» (em Italiano), também conhecido como Cristo Redentor ou o Cristo Carregando a Cruz, encontra-se na basílica de Santa Maria Sopra Minerva. Esta escultura revela um Cristo em toda a sua vulnerabilidade, desprovido de luxúria e pecado. A alusão ao capítulo bíblico “A crucificação” é representada pelo Cristo que abraça os instrumentos do seu martírio: a cruz onde o pregaram, a vara com que foi açoitado, a corda com que o amarraram, e a esponja por onde o fizeram beber vinagre.

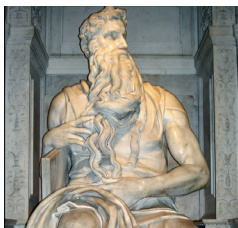

«Cristo della Minerva»
1519 a 1520/1521
Escultura em Mármore
Marble Sculpture

Cristo Della Minerva (in Italian), also known as Christ the Redeemer or the Christ Carrying the Cross, is found in the basilica of Santa Maria Sopra Minerva. This sculpture reveals a Christ in all his vulnerability, devoid of lust and sin. The allusion to the biblical chapter “The Crucifixion” is represented by Christ embracing the instruments of his martyrdom: the cross on which they nailed him, the rod with which he was flogged, the rope with which they tied him, and the sponge through which they made him drink vinegar.

MOISÉS

A representação de Moisés, tradicionalmente traduzido como “salvo das águas”, é-nos apresentada sob forma de um homem imponente e majestoso. Sentado, com as tábuas da lei, a escultura contrapõe a beleza clássica grega ao movimento esculpido pelo autor que a faz ganhar uma vitalidade nunca antes vista. Executado para o túmulo do Papa Júlio II, ainda hoje pode ser observado na basílica de San Pietro in Vincoli, em Roma. Foi neste local que Miguel Ângelo encontrou a luz ideal para colocar o olhar e o rosto de Moisés de forma a que fossem iluminados pelos raios de sol, símbolo da salvação.

«Moisés»
1513 a 1515
Escultura em Mármore
Marble Sculpture

The representation of Moses, traditionally translated as “saved from the waters”, is presented to us in the form of an imposing and majestic man. Seated, holding the tablets of the law, the sculpture contrasts classical Greek beauty with the movement sculpted by the author, which gives it a vitality not never before seen. Executed for the tomb of Pope Julius II, it can still be seen today in the basilica of San Pietro in Vincoli in Rome. It was in this place that Michelangelo found

PIETÀ

A qualidade técnica, de uma precisão notável, associada ao esplendor da peça e ao tema, muito em voga no século XV, fazem com que a «Pietà» de Miguel Ângelo ganhe um espaço, particularmente relevante, na história da arte.

A representação da Virgem segurando o Cristo Morto, numa composição piramidal, ornada de drapeados, apresenta-nos uma jovem mãe com um rosto conformado e resignado na dor da perda do filho.

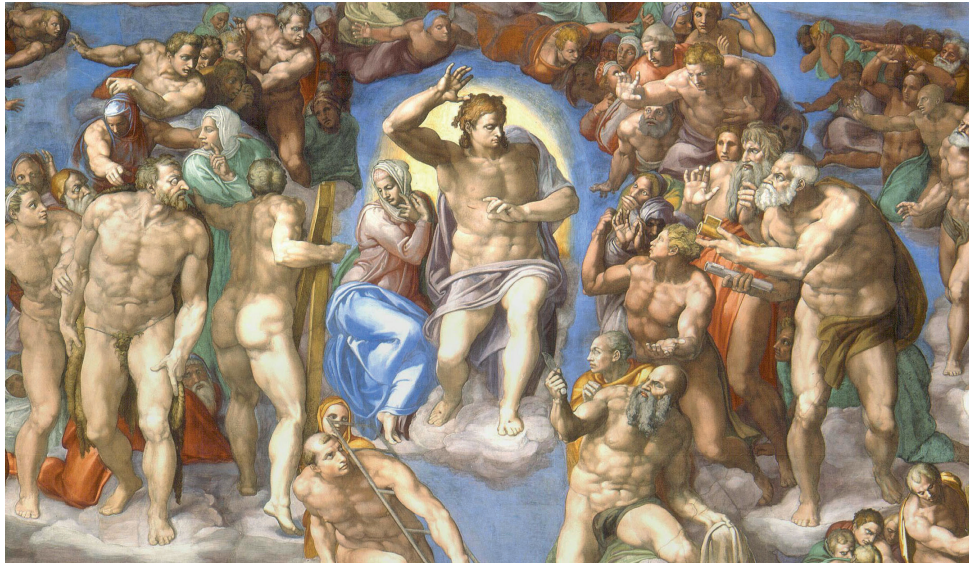
the ideal light to place the gaze and face of Moses so that they were illuminated by the rays of the sun, symbol of salvation.

The technical quality, of remarkable precision, associated with the splendour of the piece and the theme, very much in vogue in the 15th century, mean that Michelangelo's Pietá has earned a particularly important place in the history of art.

The representation of the Virgin holding the Dead Christ, in a pyramidal composition, adorned with draperies, presents us with a young mother with a face resigned and resigned to the pain of the loss of her son.

«Pietà»
1499
Escultura em Mármore
Marble Sculpture

«Juízo Final»
1534 a 1541
Fresco

THE LAST JUDGMENT

«The Last Judgement», a symbol of the reaction to the social and cultural crisis of the time, is a controversial work as it exposes the nakedness of bodies, which gives rise to strong opposition from the conservative clergy. Through around 400 figures, the artist takes us from hell to heaven, representing the Final Judgement of God over all nations. In the centre we find an implacable Christ, with the Virgin at his side, who seems to refuse to observe the miseries of the world and surrounded by saints. The elected ascend to heaven while the damned are sent to hell while angels blow the trumpets of judgement.

JUÍZO FINAL

O «Juízo Final», símbolo da reacção à crise social e cultural da época, é uma obra polémica por expor a nudez dos corpos que dá origem a uma forte oposição por parte do clero conservador. Através de cerca de 400 figuras, o artista transporta-nos do inferno ao céu, representando o Juízo Final de Deus sobre todas as nações. No centro encontramos um Cristo implacável, com a virgem ao seu lado, que parece recusar-se a observar as misérias do mundo e rodeado de santos. Os eleitos ascendem ao céu enquanto os condenados são enviados para o inferno enquanto os anjos tocam as trombetas do juízo.

TETO DA CAPELA SISTINA

O teto divide-se em nove representações principais, com cenas descritas no livro do Génesis, ladeadas por profetas e sibilas. Ao longo de quatro anos Miguel Ângelo dedicou-se a pintar uma das mais relevantes obras da História da Arte e uma das maiores atrações do Vaticano. É no teto da Capela Sistina que o nosso espetáculo termina, na Criação de Adão, onde as mãos do Homem e de Deus se reencontram para fecharmos o ciclo da nossa viagem pelas principais obras do artista.

CEILING OF THE SISTINE CHAPEL

The ceiling is divided into nine main representations, with scenes described in the book of Genesis, flanked by prophets and sibyls. Over four years Michelangelo dedicated himself to painting one of the most relevant works in the history of art and one of the Vatican's biggest attractions. It is on the Sistine Chapel ceiling that our show ends, in the Creation of Adam, where the hands of Man and God meet again to close the cycle of our journey through the artist's main works.

Teto da Capela Sistina
1508 a 1512
Fresco

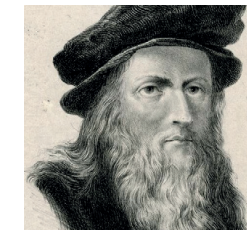

IL GENIO DA VINCI

Leva-nos a contemplar a mente inquieta do génio Leonardo Da Vinci (1452-1519). Num espetáculo visual que percorre os seus escritos, pesquisas, invenções e estudos, descobrimos as suas principais obras «A Anunciação» (1472-1475), «A Última Ceia» (1495-1498, fresco) e a célebre «Mona Lisa» (1503-1506). Nesta viagem são abordados também os estudos desenvolvidos noutras áreas, onde podemos observar também o «O Homem Vitruviano» (1490), inspirado numa passagem do arquiteto Vitruvius e que demonstra a sua curiosidade pela anatomia humana. O seu percurso notável revela-se nos projectos de engenharia audaciosos, nas técnicas de pintura inovadoras e no

Il Genio Da Vinci takes us to contemplate the restless mind of the genius Leonardo Da Vinci (1452-1519). In a visual show that travels through his writings, research, inventions and studies, we discover his main works «Annunciation» (1472-1475), «The Last Supper» (1495-1498, fresco) and the famous «Mona Lisa» (1503-1506). This journey also covers the studies developed in other areas, where we can also see «The Vitruvian Man» (1490), inspired by a passage of the architect Vitruvius and which demonstrates his curiosity for human anatomy. His remarkable career is revealed in the audacious engineering

pensamento revolucionário que trouxeram as bases, juntamente com outros artistas de renome, ao movimento Renascentista. A sua mente ímpar, repleta de criatividade permitiu-lhe desenvolver competências reconhecidas na área da pintura, desenho, escultura, arquitectura, astronomia, ciências naturais, engenharia de guerra e engenharia hidráulica. Nascido em Vinci, uma pequena aldeia perto de Florença, da qual viria a adoptar o nome, o mestre Leonardo di Ser Piero da Vinci, conquistou o seu lugar no Mundo e na História da Arte, perdurando na memória colectiva, mais de 500 anos depois da sua morte.

Leonardo
Da Vinci
1452 - 1519

projects, innovative painting techniques and revolutionary thinking that brought the foundations, along with other renowned artists, to the Renaissance movement. His unique mind, brimming with creativity, allowed him to develop recognised skills in painting, drawing, sculpture, architecture, astronomy, natural sciences, war engineering and hydraulic engineering. Born in Vinci, a small village near Florence, from which he would later adopt the name, master Leonardo di Ser Piero da Vinci conquered his place in the World and in the History of Art, lasting in the collective memory more than 500 years after his death.

A MENTE DE DA VINCI (1452 - 1519)

O ponto de partida para conhecer a genialidade de um dos artistas mais impactantes do renascimento é a sua mente. Nesta experiência imersiva temos um vislumbre sobre o que caracteriza Leonardo Da Vinci como um dos maiores génios da humanidade.

Complexa, brilhante e por vezes inusitada, a mente do génio tem um potencial criativo e de análise extraordinários, que lhe permitem reter e transformar tudo aquilo que observa, constantemente, na natureza. Nos seus tratados e escritos regista o voo dos pássaros, o desenho anatómico dos seres que o rodeiam e cria máquinas maravilhosas com base no que a natureza e o homem lhe oferecem. Conhecido como polímata, pessoa que estuda e sabe várias coisas, Leonardo aprofundou os seus conhecimentos em várias áreas. Foi pintor, escultor, matemático, arquiteto, físico, entre outros.

Foi um dos primeiros a estudar os segredos do corpo humano, observou o voo dos pássaros e insetos, o crescimento das plantas, as formas, os sons e cores da natureza, que viriam a ser a base da sua arte. A sua curiosidade sobre o mundo levou-o a desenvolver estudos e técnicas inovadoras para diversas áreas, inclusive na sua forma de comunicar, já que o artista escrevia em espelho e recorria ainda a abreviaturas e siglas que só ele entendia o significado.

DA VINCI'S MIND

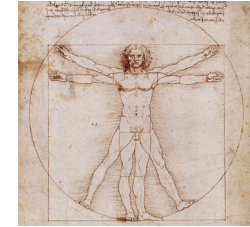
The starting point to get to know the genius of one of the most impactful artists of the Renaissance is his mind. In this immersive experience we get a glimpse into what characterises Leonardo Da Vinci as one of humanity's greatest geniuses. Complex, brilliant and sometimes unusual, the mind of the genius has an extraordinary creative and analytical potential, which allows him to retain and transform everything he constantly observes in nature. In his treatises and writings he records the flight of birds, the anatomical design of the beings around him and creates wonderful machines based on what nature and man offer him. Known as a polymath, a person who studies and knows several things, Leonardo deepened his knowledge in several areas. He was a painter, sculptor, mathematician, architect and physicist, among others. He was one of the first to study the secrets of the human body, observed the flight of birds and insects, the growth of plants, the shapes, sounds and colours of nature, which would become the basis of his art. His curiosity about the world led him to develop studies and innovative techniques for various areas, including his way of communicating, as the artist wrote in a mirror and also used abbreviations and acronyms that only he understood the meaning of.

A CURIOSIDADE E A PROCURA PELO CONHECIMENTO

“All our Knowledge has its origins in our perceptions”(em português: O nosso conhecimento tem origem na nossa percepção) é uma conhecida frase de Leonardo. A sua curiosidade sobre as coisas, movia-o na procura pelo conhecimento. Os cadernos de Da Vinci são um elemento essencial que nos ajuda a descortinar a complexidade da mente do génio. Criou mais de 13.000 páginas de anotações visando capturar e traduzir as suas ideias e projectos. A sua busca incessante pelo conhecimento levou-o a uma recolha exaustiva de constatações e ideias que registou, frequentemente em escrita especular e com desenhos de uma beleza notável. Os vários rascunhos, textos e desenhos encontrados nos manuscritos Codex Atlanticus (1478-1519) e no Codex Leicester (1508-1510) revelam a sua implacável curiosidade por tudo o que se passa ao seu redor e as invenções que influenciaram diversos dos engenhos que a modernidade trouxe ao mundo.

A beleza das formas e os estudos geométricos de Leonardo Da Vinci, deram origem ao «O Homem Vitruviano»(1490).

Fruito do estudo do corpo humano como forma de fazer os seus trabalhos mais realistas, é considerada como um ideal clássico de beleza pela harmonia das formas e perfeitas proporções.

«O Homem Vitruviano»
1490

DEMAND FOR KNOWLEDGE

“All our knowledge has its origins in our perceptions” is a well-known phrase of Leonardo. His curiosity about things motivated him in his search for knowledge. Da Vinci's notebooks are an essential element that helps us unravel the complexity of the genius' mind. He created over 13,000 pages of notes aimed at capturing and translating his ideas and projects. His incessant quest for knowledge led him to an exhaustive collection of findings and ideas that he recorded, often in specular writing and with drawings of remarkable beauty. The various sketches, texts and drawings found in the manuscripts Codex Atlanticus (1478-1519) and Codex Leicester (1508-1510) reveal his unrelenting curiosity about everything around him and the inventions that influenced many of the devices that modernity brought to the world. The beauty of shapes and geometric studies by Leonardo Da Vinci, gave rise to «The Vitruvian Man» (1490). Fruit of the study of the human body as a way to make his works more realistic, it is considered as a classic ideal of beauty by the harmony of shapes and perfect proportions.

OS DETALHES FAZEM A PERFEIÇÃO

O perfeccionismo de Da Vinci e a sua ânsia por compreender o funcionamento das coisas ao seu redor fê-lo estudar anatomia como nunca antes visto. O detalhe com que desenha e pinta revela esta atenção e preocupação, ganhando forma nas suas principais pinturas. O artista era tão detalhista que recusava entregar qualquer trabalho enquanto não estivesse satisfeito com o resultado. Por essa razão, existem algumas obras inacabadas, por considerar que alguns detalhes eram tão perfeitos que as suas mãos não eram capazes de os reproduzir. Para além de ser necessário conhecer profundamente o objecto de estudo, Leonardo dizia também ser fundamental usar a imaginação como forma de inspiração e aproximação da realidade representada. Algo contemplado em diversas obras, muitas de cunho cristão ditado pela época, tal como «A Anunciação» (1472 -1475) em que ilustra o momento em que a Virgem Maria recebe a mensagem do anjo Gabriel sobre o Menino Jesus. «Salvator Mundi» (circa 1490) que retrata Jesus Cristo como salvador do mundo, «São João Batista» (1513-1516) que mostra um

DETAILS MAKE PERFECTION

According to Da Vinci, "The painter is the master of all things that man can imagine. What exists in the universe by essence, presence or imagination, he has it in advance in his mind and then in his hands".

Da Vinci's perfectionism and his eagerness to understand the workings of things around him made him study anatomy as never before. The detail with which he draws and paints reveals this attention and concern, taking shape in his major paintings. The artist was so detail-oriented that he refused to hand in any work until he was satisfied with the result. For this reason, there are some unfinished works, as he considered that some details were so perfect that his hands were unable to reproduce them.

Besides being necessary to know deeply the object of study, Leonardo also said it was fundamental to use the imagination as a way of inspiration and approximation of the represented reality. Something contemplated in several works, many with a Christian stamp dictated by the time, such

«A Última Ceia» *The Last Supper*
1495-1498
Fresco

São João contrário ao descrito na bíblia. A contemplação de diversas obras termina com uma das mais famosas: «A Última Ceia» em que é representado o momento bíblico em que Cristo partilha a sua última refeição com os seus discípulos.

A OBRA CHEIA DE MISTÉRIOS

Segundo Da Vinci, "O pintor é o dono de todas as coisas que o homem pode imaginar. O que existe no universo por essência, presença ou imaginação, ele tem-no previamente na sua mente e logo nas suas mãos".

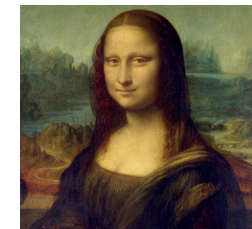
A «Batalha de Anghiari» (1504-1505, fresco) é uma das obras mais enigmáticas de Leonardo Da Vinci. Trata-se da representação da vitória dos florentinos sobre os milaneses em 1440.

São vários os estudos e investigações à sua volta e as opiniões dividem-se. Se há quem diga que o Da Vinci nunca chegou a pintar a obra, outros afirmam que a obra se encontra guardada secretamente.

Leonardo é ainda conhecido pelos seus retratos, a maioria de modelos femininos desconhecidos, onde se surge através da técnica sfumato, o seu quadro mais icónico «Mona Lisa» .

A representação de uma mulher misteriosa está também envolta em enigma pelo seu olhar. Através de efeitos de ótica subtis criados pelo posicionamento dos olhos, cria-se a sensação que, independentemente da posição, é sempre observado por ela.

as "The Annunciation" (1472 -1475) in which he illustrates the moment when the Virgin Mary receives the angel Gabriel's message about the Baby Jesus. "Salvator Mundi" (circa 1490) which depicts Jesus Christ as saviour of the world, "St John the Baptist" (1513-1516) which shows a St John contrary to the one described in the Bible.

«Mona Lisa»
1503-1506

THE MYSTERIES OF DA VINCI'S ARTWORK

The «Battle of Anghiari» (1504-1505, fresco) is one of Leonardo Da Vinci's most enigmatic works. It depicts the Florentines' victory over the Milanese in 1440.

There have been several studies and research on it and opinions are divided. Some say that Da Vinci never painted the work, others claim that it is kept secret. Leonardo is also known for his portraits, most of them of unknown female models, where his most iconic painting «Mona Lisa» (1503-1506) appears using the «sfumato» technique.

The depiction of a mysterious woman is also shrouded in enigma by her gaze. Through subtle optical effects created by the positioning of the eyes, the sensation is created that, regardless of the position, one is always being observed by her.

Il Divino MICHELANGELO & Il Genio DA VINCI

Genios, imortais e criadores de uma obra inestimável, os dois homens vão ser dois dos maiores artistas do seu tempo e protagonistas de uma rivalidade mítica.

Geniuses, timeless and creators of a priceless work, the two masters are two of the greatest artists of their time and the protagonists of a mythical rivalry.

WWW.IMMERSIVUS.COM

CRIAÇÃO E PRODUÇÃO / CREATION AND PRODUCTION

OCUBO