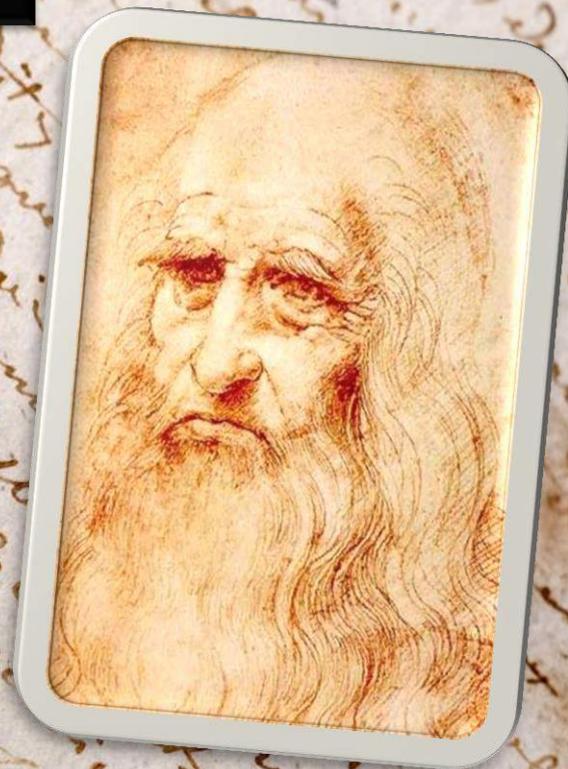
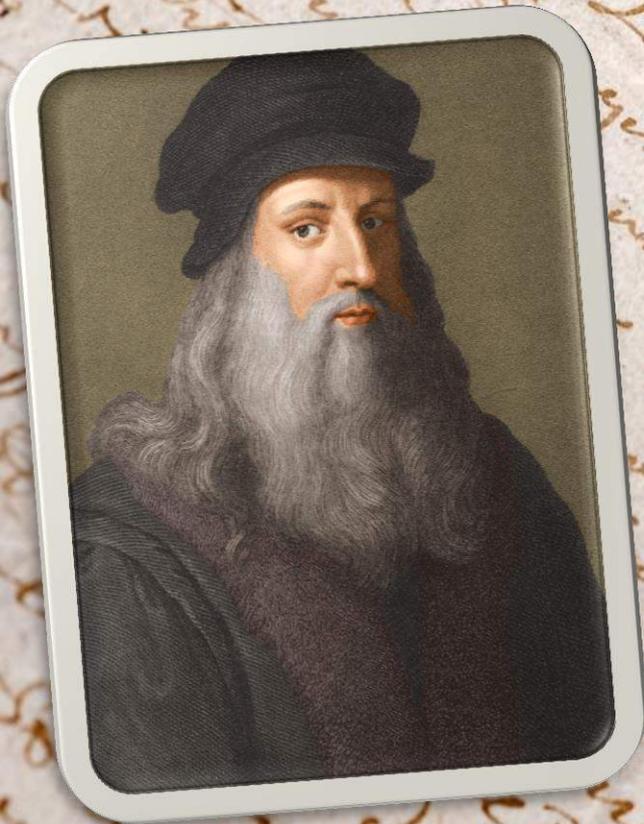

Леонардо да Винчи

итальянский художник, ученый, изобретатель,
«универсальный» гений эпохи Возрождения

«Где дух не водит рукой художника, там нет искусства. Где мысль не работает вместе с рукой, там нет художника»

Биография

Леона́рдо ди сер Пьéро да Вínчи родился 15 апреля 1452 года в селении Анкиано близ небольшого городка Винчи, недалеко от Флоренции в «три часа ночи» то есть в 22:30 по современному отсчёту времени. Примечательна запись в дневнике деда Леонардо, Антонио да Винчи (1372 – 1468) (дословный перевод):

«В субботу, в три часа ночи 15 апреля родился мой внук, сын моего сына Пьеро. Мальчика назвали Леонардо. Его крестил отец Пьеро ди Бартоломео».

Его родителями были 25-летний нотариус Пьеро (1427 – 1504) и его возлюбленная, крестьянка Катерина. Первые годы жизни Леонардо провёл вместе с матерью. Его отец вскоре женился на богатой и знатной девушке, но этот брак оказался бездетным, и Пьеро забрал своего трёхлетнего сына на воспитание. Разлученный с матерью Леонардо всю жизнь пытался воссоздать её образ в своих шедеврах. Жил он в это время у деда.

Мастерская Верроккьо

В 1466 году Леонардо да Винчи поступает в мастерскую Верроккьо подмастерьем художника.

Мастерская Верроккьо находилась в интеллектуальном центре тогдашней Италии, городе Флоренции, что позволило Леонардо обучиться гуманитарным наукам, а также приобрести некоторые технические навыки. Он изучил черчение, химию, металлургию, работу с металлом, гипсом и кожей. Помимо этого юный подмастерье занимался рисованием, скульптурой и моделированием. В мастерской, кроме Леонардо, обучались Перуджино, Лоренцо ди Креди, Аньоло ди Поло, работал Боттичелли, часто бывали такие известные мастера, как Гирландайо и др. Впоследствии, даже когда отец Леонардо принимает его на работу в свою мастерскую, он продолжает сотрудничать с Верроккьо.

В 1473 году в возрасте 20 лет Леонардо да Винчи получает квалификацию мастера в Гильдии Святого Луки.

Легенда о щите Медузы

В своих «Жизнеописаниях наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» Вазари рассказывает, что как-то один знакомый крестьянин попросил отца Леонардо найти художника, чтобы тот расписал круглый деревянный щит. Сер Пьеро отдал щит своему сыну. Леонардо решил изобразить голову горгоны Медузы, а чтобы изображение чудовища производило на зрителей должное впечатление, он использовал в качестве природы ящериц, змей, кузнечиков, гусениц, нетопырей и «прочих тварей» «из множества каковых, сочетая их по-разному, он создал чудовище весьма отвратительное и страшное, которое отравляло своим дыханием и воспаляло воздух». Результат превзошёл его ожидания: когда Леонардо показал законченную работу отцу, тот испугался. Сын сказал ему: «Это произведение служит тому, ради чего оно сделано. Так возьмите же и отдайте его, ибо таково действие, которое ожидается от произведений искусства». Сер Пьеро не отдал работу Леонардо крестьянину: тот получил другой щит, купленный у старьевщика. Щит же Медузы отец Леонардо продал во Флоренции, выручив за него сто дукатов. По преданию, этот щит перешёл к семье Медичи, а когда он был утерян, полновластных хозяев Флоренции изгнал из города восставший народ. Через много лет кардинал дель Монте заказал картину с изображением Медузы Горгоны Караваджо. Новый талисман был преподнесён Фердинанду I Медичи в честь женитьбы его сына.

Искусство

Леонардо в первую очередь известен как художник. Кроме того, не исключено, что да Винчи мог быть и скульптором: исследователи из университета Перуджи – Джанкарло Джентилини и Карло Сиси – утверждают, что найденная ими в 1990 году терракотовая голова является единственной дошедшей до нас скульптурной работой Леонардо да Винчи. Однако сам да Винчи в разные периоды своей жизни считал себя в первую очередь инженером или учёным. Он отдавал изобразительному искусству не очень много времени и работал достаточно медленно. Поэтому художественное наследие Леонардо количественно не велико, а ряд его работ утрачен или сильно повреждён. Однако его вклад в мировую художественную культуру является исключительно важным даже на фоне той когорты гениев, которую дало Итальянское Возрождение. Благодаря его работам искусство живописи перешло на качественно новый этап своего развития. Предшествующие Леонардо художники Ренессанса решительно отказывались от многих условностей средневекового искусства. Это было движение в сторону реализма и многое уже было достигнуто в изучении перспективы, анатомии, большей свободы в композиционных решениях. Но в плане живописности, работы с краской, художники были ещё достаточно условны и скованы. Линия на картине чётко очерчивала предмет, и изображение имело вид раскрашенного рисунка. Наиболее условным был пейзаж, который играл второстепенную роль. Леонардо осознал и воплотил новую живописную технику. У него линия имеет право на размытость, потому что так мы её видим. Он осознал явления рассеяния света в воздухе и возникновения сфумато – дымки между зрителем и изображённым предметом, которая смягчает цветовые контрасты и линии. В итоге реализм в живописи перешёл на качественно новую ступень.

Уникальные картины Леонардо

«Мона Лиза» Леонардо да Винчи, также известная как «Джоконда», по праву считается самым узнаваемым портретом во всём мире. Ежегодно тысячи людей из разных стран приезжают в Париж и посещают Лувр, чтобы самим увидеть этот шедевр. Леонардо Да Винчи оставил миру не просто портрет женщины, а загадку. Гений не оставил никаких записей о своём произведении, но многие искусствоведы единодушно сходятся во мнении, что художник начал работу над созданием портрета в 1503 году. Существует гипотеза, что картина была заказана богатым флорентийским купцом, торговавшим шелковыми тканями, Франческо дель Джокондо и его супругой Лизой. Однако, по неизвестным причинам, портрет не был доставлен заказчику.

Улыбается «Мона Лиза» или нет? Отчасти. Именно такой ответ на этот вопрос даёт большинство известных исследователей-искусствоведов, изучающих картину на протяжении многих лет. Они предполагают, что когда зритель смотрит на портрет, то, в первую очередь, обращает внимание на глаза «Моны Лизы», а все остальное, в том числе и её рот, находятся в области периферийного зрения. Видя периферийным зрением, человек неясно различает детали, но может увидеть чёрный и белый цвета, а также тени и движение. Поэтому из-за теней на щеках «Моны Лизы» и уголках рта создается впечатление, что её губы приподняты в полу-улыбке.

Мона Лиза (Джоконда)

Тайная вечеря

«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи - это больше, чем шедевр изобразительного искусства. Словно продолжая жить своей собственной жизнью, картина на протяжении многих веков будоражит умы простых людей и критиков, заставляя всматриваться в глубину и цепляя детали, заново переживать и осознавать всю хрупкость бытия и силу веры.

Кажется, что ещё секунда и изображённое на ней пространство наполнится гулом голосов апостолов, над которым словно навсегда повисла, сказанная Христом фраза. Сказанная без тени осуждения и негодования и заставляющая понимать, что мир стоит на пороге великих трагических событий, которые принесут ему нечто новое и пока неизвестное никому, кроме самого Спасителя и его Отца.

Фото сделано уже после реставрации, которая длилась более 20 лет. Стремясь более красочно выразить сюжет, Леонардо не очень удачно выбрал грунт. Это привело к быстрому разрушению фрески. В период наполеоновских войн трапезная стала конюшней. Навозные испарения и французские солдаты, которые бросали камни в леонардовские фигуры, сделали своё дело.

“Если бы было возможно, я перенес бы её во Францию” — так сказал о произведении Леонардо Людовик XXII.

Большинство историков склоняется к тому, что на портрете – Чечилия Галлерани, фаворитка Лодовико Сфорца. Родом она из Сиены. Её отец служил в суде города Милана. Девушке дали хорошее образование, она владела латынью и разбиралась в литературе. Когда Чечилия была совсем ребёнком, её обручили со Стефано Висконти, однако помолвка была аннулирована. Позже девушка ушла в монастырь, где и познакомилась с Лодовико. Через два года у них рождается сын. Однако герцог не женится на Чечилии. Он берет в жены Беатриче д'Эсте. При этом Чечилия тоже проживает во дворце герцога. А герцог продолжает вести разгульный образ жизни и заводит новую любовницу.

Дама с горностаем

Для чего вообще молодая женщина держит горностаю? Этому есть несколько объяснений.

Первое: на греческом горностай произносится «гале». Это своеобразная дань роду Галлерани. К тому же горностай был символом рода Сфорца.

Второе: при написании портрета девушка была в положении. Горностай таким образом служил прикрытием её округлившегося живота.

Третье: женщина была весьма властной и держала Лодовико в руках очень крепко.

Удивительно, но в руках у Чечилии вовсе не горностай! Это хорёк.

Рисунки Леонардо

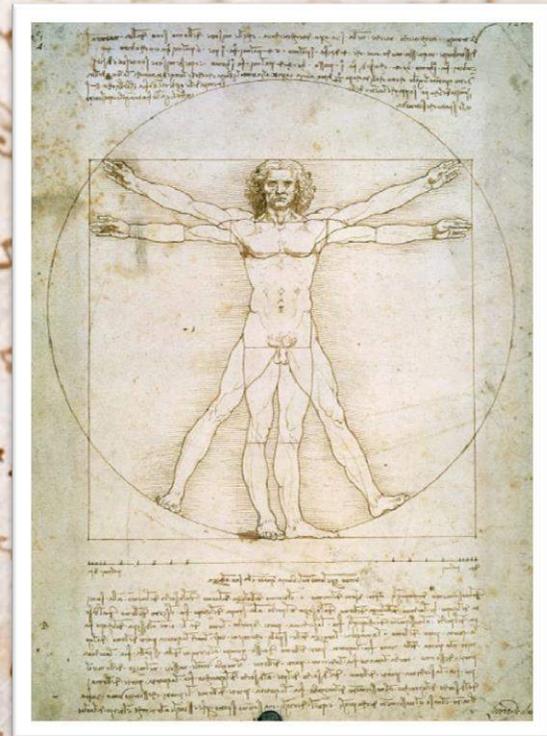
Витрувианский человек до сих пор является предметом внимательного изучения. Изображение, созданное гением Леонардо да Винчи, содержит множество загадок и вызывает множество вопросов.

Один из факторов, влияющих на визуальное восприятие человека, – это определённые соотношения между составляющими целого. Но Витрувианский человек – это не только изображение идеальных пропорций человеческого тела. Произведение легендарного Леонардо да Винчи наполнено глубоким философским, символическим, духовным смыслом.

Одно из явных отличий рисунка Леонардо да Винчи от других – положение человека, его место в круге и квадрате. Изображение вмещает не одно, а сразу несколько фигур. Причём при изменении позы смещается и центр рисунка: им является или центр квадрата (для фигуры со сведенными ногами), или центр окружности (для человека с раскинутыми ногами и руками).

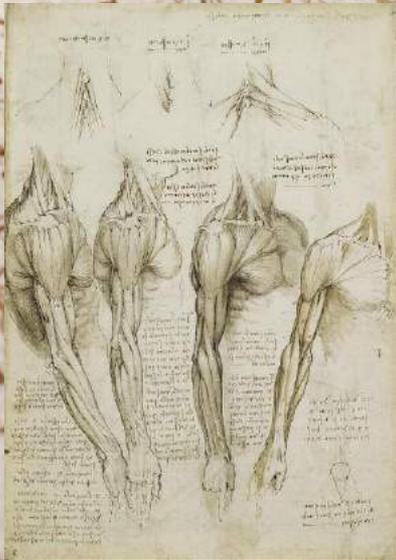
Сведенные ноги фигуры находятся на стороне квадрата, которая является касательной к окружности. Исследователи видят в этом двойственность витрувианского человека как божественного, но все же земного, приближенного к материальной действительности, существа.

Исследователи полагают, что совершенные пропорции тела Христа вдохновили мастера на их воплощение в рисунке. Витрувианский человек – это изображение божественных пропорций человеческого тела.

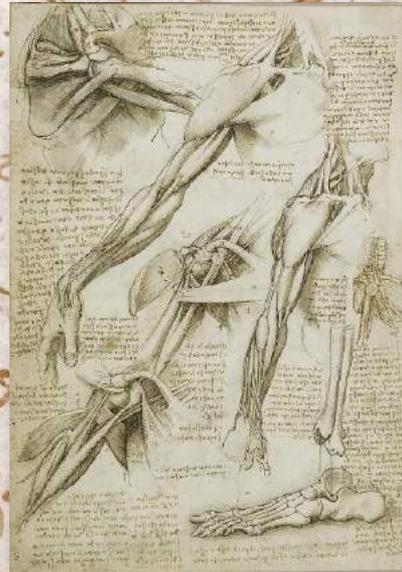

Витрувианский человек

Мышцы плеч, рук и шеи

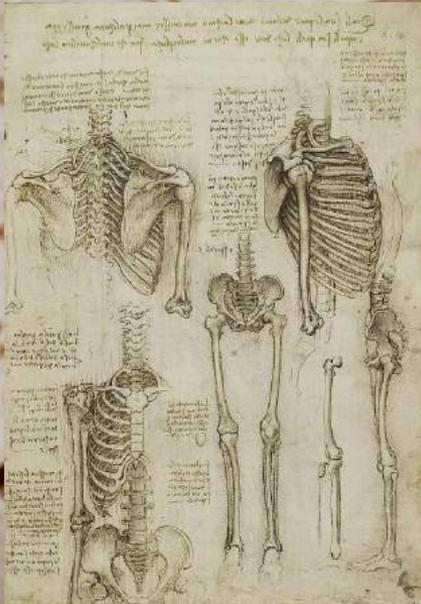
Мышцы плеч, рук и кости ноги

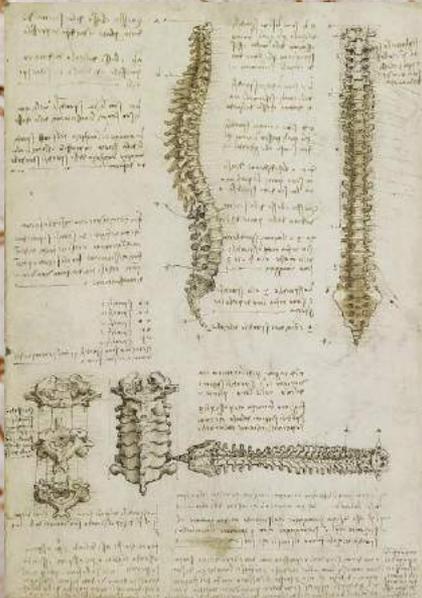
Кости, мышцы и сухожилия рук

Скелет

Позвоночник

Мышцы и сухожилия голени и стопы

Пять секретов да Винчи

Сегодня многие учёные до сих пор ломают голову над наследием, оставленным великим человеком прошлой эпохи. Хотя называть так Леонардо да Винчи не стоит, он предсказал многое, и ещё большее предвидел, создавая свои уникальные шедевры и поражая широтой знаний и мысли. Предлагаем вам пять секретов великого Мастера, которые помогают приподнять завесу тайны над его произведениями.

Шифрование

Мастер многое зашифровывал, чтобы не подавать идеи раскрытыми, а слегка подождать, пока человечество до них «дозреет, дорастёт». Одинаково хорошо владевший обеими руками, да Винчи писал левой, мельчайшим шрифтом, да ещё и справа налево, а часто и в зеркальном отображении. Загадки, метафоры, ребусы – вот что встречается на каждой строчке, в каждом произведении. Никогда не подписывая своих работ, Мастер оставлял свои знаки, заметные лишь внимательному исследователю. Например, через много столетий учёные обнаружили, что присматриваясь к его картинам, можно обнаружить символ взлетающей птицы. Или знаменитая «Мадонна Бенуа», найденная у странствующих актеров, возивших полотно в качестве домашней иконы.

Идея рассеивания принадлежит также великому мистификатору. Присмотритесь к полотнам, все предметы не обнаруживают чётких граней, тут как в жизни: плавное перетекание одних образов в другие, размытость, рассеивание – все дышит, живёт, пробуждая фантазии и мысли. Кстати, Мастер частенько советовал упражняться в таком видении, вглядываясь в пятна от воды, грязевые наплывы или горки пепла. Частенько он специально окуривал рабочие помещения дымом, чтобы видеть в клубах то, что скрыто за гранью разумного взгляда.

Посмотрите на знаменитую картину – улыбка «Моны Лизы» под разным углом то нежная, то чуть надменная и даже хищная. Знания, почерпнутые благодаря изучению многих наук, давали Мастеру возможность изобретать совершенные механизмы, которые становятся доступны только сейчас. Например, это эффект распространения волн, проникающая сила света, колебательное движение... да много чего ещё предстоит разбирать даже не нам, а нашим потомкам.

Контрапост

Определение обозначает противопоставление противоположностей и создание определённого вида движения. Пример – скульптурное изображение огромного скакуна в Корте Веккио. Там ноги животного расположены именно в стиле контрапост, образуя визуальное понимание движения.

Аналогии – вот что главное во всех работах Мастера. Преимущество перед точностью, когда из двух заключений ума вытекает третье – это неизбежность любой аналогии. А в причудливости и проведении совершенно умопомрачительных параллелей да Винчи нет равных до сих пор. Так или иначе, все его работы имеют какие-то идеи, не соотносящиеся друг с другом: знаменитая иллюстрация «золотое сечение» – одна из них. С расставленными и разведенными конечностями человек вписывается в круг, с сомкнутыми в квадрат, а чуть приподняв руки в крест. Вот такая своеобразная «мельница» и дала флорентийскому кудеснику идею создания церквей, где алтарь помещен точно посередине, а молящиеся стоят кругом. Кстати, эта же идея пришлась по вкусу инженерам – так появился шариковый подшипник.

Незаконченность

Это, пожалуй, один из любимейших «трюков» Мастера. Ни одно его произведение не конечно. Завершить – убить, а да Винчи любил каждое своё детище. Медлительный и скрупулёзный, мистификатор всех времён мог делать пару мазков кистью и отправляться в долины Ломбардии, чтобы улучшить там ландшафты, переключиться на создание очередного шедеврального аппарата или что-то другое. Многие произведения оказались подпорчены временем, огнём или водой, но каждое из творений, хоть что-то значащих, было и есть «незавершёнка». Кстати, интересно, что даже после порчи, Леонардо да Винчи никогда не исправлял своих картин. Создав свою собственную краску, художник даже специально оставлял «окно незаконченности», полагая, что жизнь сама внесёт необходимые коррективы.

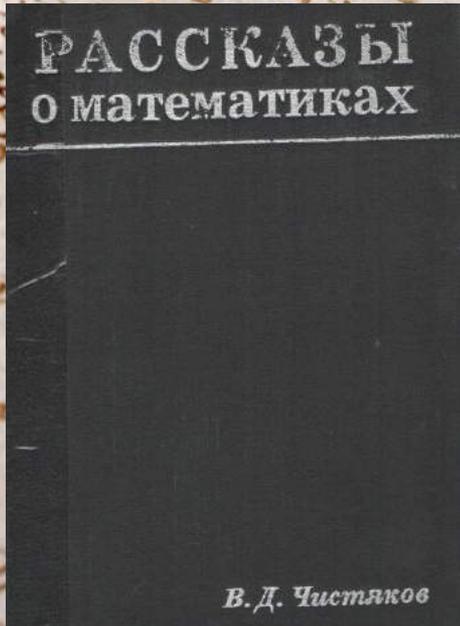
В 1516 году Леонардо принял приглашение французского короля и поселился в его замке Кло-Люсе (там Франциск I провёл своё детство), неподалёку от королевского замка Амбуаз. В официальном звании первого королевского художника, инженера и архитектора Леонардо получал годовую ренту в тысячу экю. Никогда до этого в Италии Леонардо не имел звания инженера. Леонардо был не первым итальянским мастером, милостью французского короля получившим «свободу грезить, мыслить и творить», — до него подобную честь разделяли Андреа Соларио и Фра Джованни Джокондо. Во Франции Леонардо почти не рисовал, но мастерски занимался организацией придворных празднеств, планированием нового дворца в Роморантане при задуманном изменении речного русла, проектом канала между Луарой и Соной, главной двухзаходной спиральной лестницей в замке Шамбор.

За два года до смерти у мастера онемела правая рука, и он с трудом передвигался без посторонней помощи. Третий год жизни в Амбуазе Леонардо провёл в постели. 23 апреля 1519 года он оставил завещание, а 2 мая, на 68-м году жизни, скончался в окружении учеников и своих шедевров в замке Кло-Люсе.

По словам Вазари, да Винчи умер на руках короля Франциска I, своего близкого друга. Эта малоизвестная, но распространённая во Франции легенда нашла отражение в полотнах Энгра, Ангелики Кауфман и многих других живописцев. Леонардо да Винчи был похоронен в замке Амбуаз. На могильной плите была выбита надпись: *«В стенах этого монастыря покоится прах Леонардо да Винчи, величайшего художника, инженера и зодчего Французского королевства».*

Основным наследником был сопровождавший Леонардо ученик и друг Франческо Мельци, который в последующие 50 лет оставался главным распорядителем наследства мастера, включавшего (кроме картин) инструменты, библиотеку и не менее 50 тысяч оригинальных документов на различные темы, из которых до наших дней сохранилась лишь треть. Другому ученику Салаи и слуге досталось по половине виноградников Леонардо.

Рекомендуемая литература

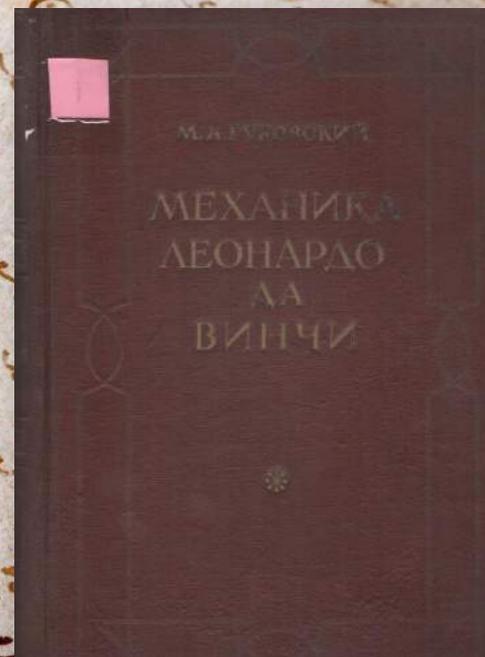

Чистяков, Василий Дмитриевич. Рассказы о математиках : монография / В. Д. Чистяков. - 2-е изд., испр. и доп. - Мн. : Вышэйшая школа, 1966. - 410 с. : ил. - Текст : непосредственный.

Имеются экземпляры в отделах: ОБИМФИ (1)

Гуковский, М. А. Механика Леонардо да Винчи : научно-популярная литература / М. А. Гуковский. - Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1947. - 816 с. : ил. - (Научно-популярная серия). - Текст : непосредственный.

Имеются экземпляры в отделах: ОБИМФИ (1)

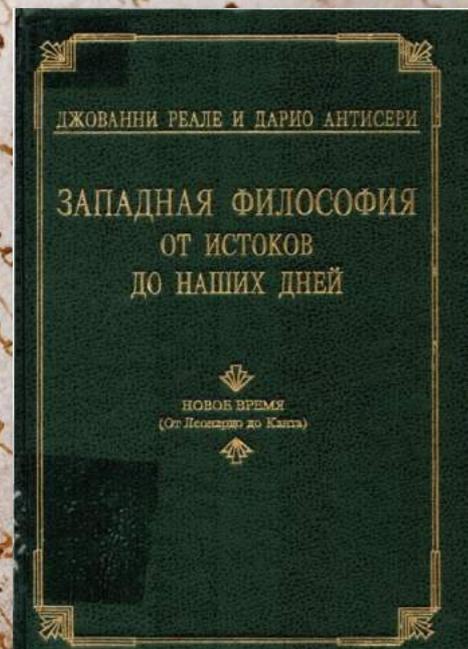
Антология мировой философии: Возрождение : хрестоматия. - Мн. : Харвест ; Москва : АСТ, 2001. - 928 с. - ISBN 985-13-0099-3. - Текст : непосредственный.

Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1)

Реале, Джованни. Западная философия от истоков до наших дней : в 4-х т. / Дж. Реале, Д. Антисери. - Санкт-Петербург : Петрополис. - ISBN 88-350-7272-7. - Текст : непосредственный.

Т. 3 : Новое время (от Леонардо до Канта). - Санкт-Петербург : Петрополис, 1996. - 736 с. - ISBN 5-86708-078-1

Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1)

001189
0-56

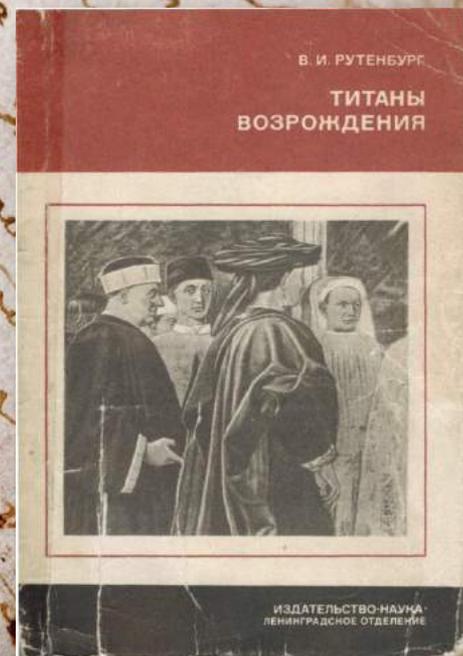
Ольшки, Леонардо. История научной литературы на новых языках : [в 3 томах] / Леонардо Ольшки; предисл. С. Ф. Васильева. - Москва; Ленинград : ГТТИ, 1933 - 1934. - Пер. изд. : Geschichte der Neusprachlichen Wissenschaftlichen Literatur / Leonardo Olschki. - Текст : непосредственный.

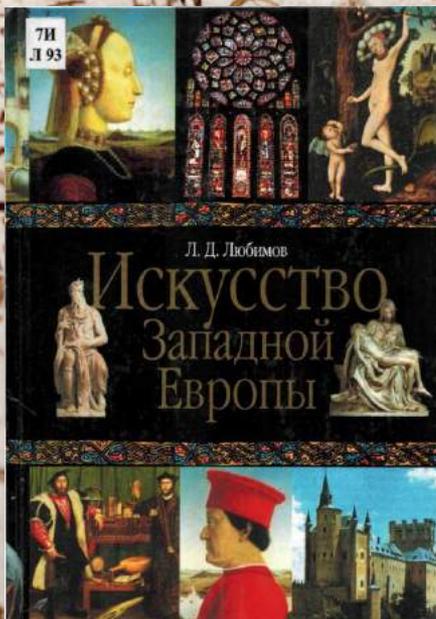
Т. 1 : Литература техники и прикладных наук от средних веков до эпохи Возрождения / пер. с нем. Ф. А. Коган Бернштейн и П. С. Юшкевича. - 1933. - XXIV, 303 с. : ил., [3] л. портр. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Предм. указ.: с. 295-297. - Имен. указ.: с. 298-303.

Имеются экземпляры в отделах: КХ1

Рутенбург, Виктор Иванович. Титаны Возрождения : научно-популярное издание / В. И. Рутенбург. - Ленинград : Наука : Ленинградское отделение, 1976. - 142 с. - (Из истории мировой культуры). - Текст : непосредственный.

Имеются экземпляры в отделах: АНЛ (1)

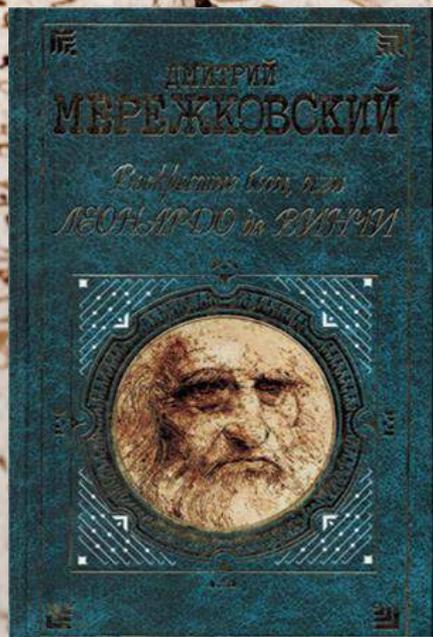
Любимов, Лев Дмитриевич. Искусство Западной Европы. Средние века. Возрождение в Италии : книга для чтения / Лев Любимов. - Москва : Просвещение, 1976. - 319 с. : ил. - Текст : непосредственный.

Имеются экземпляры в отделах: ОБИФ (5), ЧЗ (1)

Фрейд, Зигмунд. Тотем и табу : сборник / З. Фрейд ; [сост., авт. предисл. П. С. Гуревич]. - Москва : Олимп; Москва : Издательство АСТ-ЛТД, 1997. - 446 с. - (Классики зарубежной психологии). - ISBN 5-7390-0519-1 (Олимп). - ISBN 5-15-000625-4 (Издательство АСТ-ЛТД). - Текст : непосредственный.

Имеются экземпляры в отделах: АНЛ (1)

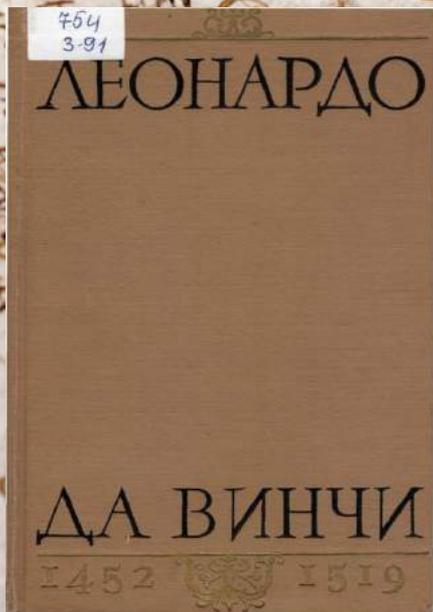
Мережковский, Дмитрий Сергеевич. Воскресшие боги, или Леонардо да Винчи : роман / Д. С. Мережковский. - Москва : ЭКСМО, 2005. - 672 с. - (Русская классика XX века). - ISBN 5-699-12062-9. - ISBN 5-699-12063-7. - Текст : непосредственный.

Имеются экземпляры в отделах: АХЛ (1)

Леонардо да Винчи. Избранные произведения: Переводы, статьи, комментарии. В 2 т. Т.1 / Леонардо да Винчи. - Москва : Нева, 1999. - 415 с. - (Мировое наследие). - ISBN 5-7654-0471-5. - Текст : непосредственный.

Имеются экземпляры в отделах: ОЛИ (1)

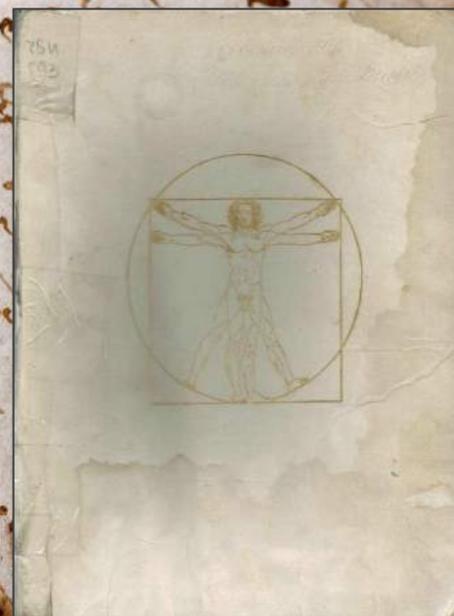

Зубов, Василий Павлович. Леонардо да Винчи, 1452-1519 / В. П. Зубов ; [ответственный редактор Б. Г. Кузнецов]. - Москва ; Ленинград : Издательство Академии Наук СССР, 1962. - 370, [2] с., [7] л. ил. с. - Текст : непосредственный.

Имеются экземпляры в отделах: ОЛИ (1)

Гуковский, Матвей Александрович. Леонардо да Винчи : творческая биография / М. А. Гуковский. - Ленинград : Москва : Искусство, 1967. - 177, [2] с., [16] л. ил. с. - Текст : непосредственный.

Имеются экземпляры в отделах: ОЛИ (1)

46
528

Леонардо да Винчи

Баткин, Леонид Михайлович. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления / Л. М. Баткин. - Москва : Искусство, 1990. - 413, [2] с. - Текст : непосредственный.

Имеются экземпляры в отделах: ОЛИ (1)

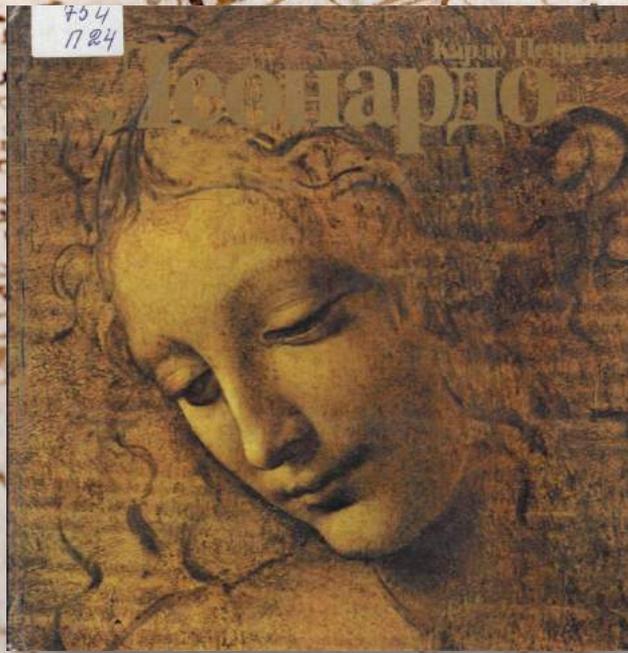
Санги, Бруно. Леонардо да Винчи / Б. Санги. - Москва : Слово/Slovo, 1995. - 79, [1] с. - Текст : непосредственный.

Имеются экземпляры в отделах: ОЛИ (1)

46
С 18

ЛЕОНАРДО
ДА ВИНЧИ

Педретти, Карло. Леонардо : [книга о художнике : для старшего школьного возраста] / К. Педретти ; [пер. : Е. Архипова ; послесл. : А. Арзамасцева]. - Москва : Детская литература, 1986. - 133, [2] с. - Текст : непосредственный.

Имеются экземпляры в отделах: ОЛИ (1)

Спасибо за внимание