

Леона́рдо Да Винчи

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

Леонардо ди Сер Пьеро да Винчи, 15 апреля 1521,
село Анкиано, около городка Винчи, близ
Флоренции — 2 мая 1519, замок Кло-Люсэ,
близ Амбуаза, Турень, Франция) — великий
итальянский художник (живописец, скульптор,
архитектор) и учёный (анатом, математик,
физик, естествоиспытатель), яркий
представитель типа «универсального
человека» (лат. homo universale) — идеала
итальянского Ренессанса. Его называли
чародеем, служителем дьявола, итальянским
Фаустом и божественным духом. Он
опередил свое время на несколько веков.
Окруженный легендами ещё при жизни,
великий Леонардо — символ безграничных
устремлений человеческого разума. Явив
собой идеал ренессансного «универсального
человека», Леонардо осмысливался в
последующей традиции как личность,
наиболее ярко очертившая диапазон
творческих исканий эпохи. Являлся
основателем искусства Высокого
Возрождения.

Детство

Первые годы жизни Леонардо провел вместе с матерью. Его отец вскоре женился на богатой и знатной девушке, но этот брак оказался бездетным, и Пьеро забрал своего трехлетнего сына на воспитание. Разлученный с матерью Леонардо всю жизнь пытался воссоздать её образ в своих шедеврах. В Италии того времени к незаконнорожденным детям относились почти как к законным наследникам. Многие влиятельные люди города Винчи приняли участие в дальнейшей судьбе Леонардо. Когда Леонардо было 13 лет, его мачеха умерла при родах. Отец женился повторно — и снова вскоре остался вдовцом. Он прожил 67 лет, был четырежды женат и имел 12 детей. Отец пытался приобщить Леонардо к семейной профессии, но безуспешно: сын не интересовался законами общества.

Конец жизни

Во Франции Леонардо почти не рисовал. У мастера онемела правая рука, и он с трудом передвигался без посторонней помощи. Третий год жизни в Амбуазе 67-летний Леонардо провел в постели. 23 апреля 1519 года он оставил завещание, а 2 мая скончался в окружении учеников и своих шедевров в 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».

Его основным наследником был Франческо Мельци: кроме денег, он получил картины, инструменты, библиотеку и др. Салаи и его слуге досталось по половине виноградников Леонардо.

Щит медузы (легенда)

Существует легенда о начале пути великого художника. К отцу Леонардо будто бы обратился крестьянин. Он передал нотариусу круглый щит из фигового дерева и попросил найти художника, способного расписать этот щит. Пьеро не стал искать специалиста и поручил работу сыну. Леонардо решил изобразить нечто «страшное». Он принёс в свою комнату множество «моделей», змей и насекомых причудливого вида, и написал на щите медузу. Ошеломлённый отец после этого отправил Леонардо учиться к лучшему живописцу Тосканы, Андреа дель Верроккьо. Так четырнадцатилетний Леонардо очутился в знаменитой художественной мастерской того времени.

Искусство

- 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 движения 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 четко 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 изображенным предметом, которое смягчает цветовые контрасты и линии. В итоге реализм в живописи перешёл на качественно новую ступень.

Список живописных произведений

Название	форма	Год	Музей
Пейзаж долины реки Арно	Чернила, карандаш, бумага	15 августа 1473	
Крещение Христа	Масло и темпера на панели	1473—1475	
Благовещение	Масло и темпера на панели	1473—1475	Уффици
Поклонение волхвов		1472—1477	
Портрет Жиневры де Бенчи	Масло и темпера на панели	ок. 1475—1478	
Мадонна с цветком (Мадонна Бенуа)	Масло, перенесенное с доски на холст	1478—1480	Эрмитаж
Мадонна Литта		1478—1482	Эрмитаж
Мадонна в скалах (Мадонна в гроте)	Масло на панели	1483—1486	Лувр, Лондонская Национальная галерея
Дама с горностаем	Масло на панели	ок. 1488—1490	Музей Чарторыйских
Портрет музыканта	Масло на панели	1485—1490	
Тайная вечеря	Масло и темпера на штукатурке	1494—1498	
Мона Лиза (Джоконда)	Масло на тополиной панели	1503	Лувр
Битва при Ангиари	Стенная роспись	1503—1505	
Леда с лебедем	Масло на панели	1508—1514	
Иоанн Креститель	Масло на панели	1512	Лувр
Туринский автопортрет		1514—1515	

Крещение Христа

«Крещение Христа» (итал. *Battesimo di Cristo*) — картина, написанная Андреа Вероккьо совместно с его учеником Леонардо да Винчи. Она была закончена приблизительно к 1475 году. На данный момент находится в галерее Уффици во Флоренции.

Картина была заказана флорентийским монастырём Сан-Сальви, где и находилась до 1530 года.

Часть картины (некоторые элементы пейзажа и светловолосый ангел слева) написаны Леонардо. Некоторые критики считают, что второго ангела написал Сандро Боттичелли. С ангелом Леонардо связана знаменитая легенда о «побеждённом учителе». Согласно ей, Вероккьо был настолько потрясён мастерством ученика, что забросил кисть.

Мадонна с цветком

Да Винчи помещает Мадонну с Младенцем в полутёмной комнате, где единственным источником света является расположенное в глубине двойное окно. Его зеленоватый свет не может рассеять полумрак, но в то же самое время является достаточным, чтобы высветить фигуру Мадонны и юного Христа. Основную «работу» совершает свет, льющийся слева сверху. Благодаря ему мастеру удаётся оживить картину игрой светотени и вылепить объём двух фигур.

В работе над «Мадонной Бенуа» Леонардо использовал технику масляной живописи, которую до того во Флоренции практически никто не знал. И хотя краски за пять столетий неизбежно изменились, став менее яркими, всё же отчётливо заметно, что молодой Леонардо отказался от традиционной для Флоренции пестроты красок. Вместо этого он широко использует возможности масляных красок, чтобы точнее передать фактуру материалов и нюансы светотени.

Мадонна Литта

На картине изображена молодая женщина, держащая на руках младенца, которого она кормит грудью. Фон картины стена с двумя арочными окнами, свет из которых падает на зрителя и делает стену более тёмной. В окнах просматривается пейзаж в голубых тонах. Сама же фигура Мадонна освещена светом, идущим откуда-то спереди. Женщина смотрит на ребёнка нежно и задумчиво. Лицо Мадонны изображено в профиль, на губах нет улыбки, лишь в уголках притаился некий образ улыбки. Младенец рассеянно смотрит на зрителя, придерживая правой рукой грудь матери. В левой руке ребёнок держит птенца.

Некоторые искусствоведы обращают внимание на необычные для авторской манеры Леонардо элементы картины, в частности, на неестественную позу младенца. Предполагается, что по крайней мере фигура младенца принадлежит кисти одного из учеников Леонардо, скорее всего, Больтраффио.

Мадонна в скалах

На картине изображена стоящая на коленях Дева Мария, покровительственно кладущая руку на голову Иоанна Крестителя. Справа ангел придерживает младенца Иисуса, который поднял руку в жесте благословения. Вся сцена исполнена нежности и покоя, что очень контрастирует с пейзажным фоном, состоящим из отвесных скал. Этот фон и дал название всей картине «Мадонна в скалах». Композиция произведения построена в виде пирамиды. Леонардо передаёт глубину пространства не только с помощью геометрии, но и посредством разработанного им приёма сфумато, когда очертания предметов смягчаются для акцентирования их обволакивающей воздушной дымки.

Дама с горностаем

Лоб девушки перехвачен тонкой фероньеркой, на голове у неё прозрачный чепчик, закреплённый под подбородком. На её шее ожерелье из тёмного жемчуга, окаймляющее шею и спускающееся второй, длинной, петлёй на грудь, где оно визуальнo теряется на фоне квадратного выреза платья.

Чечилия Галлерани изображена в повороте головы чуть в сторону — положение, которое, несмотря на сильный наклон головы к левому плечу, смотрится удивительно естественно. Такое впечатление создают её мягкие и нежные черты детского лица, обрамлённого гладко уложенными под подбородок волосами. Строгость причёски и отведённый в сторону от зрителя взгляд создают ощущение целомудренности и непорочности. Кроме того, во внешности Чечилии чувствуется какая-то незаконченность, что лишь придаёт ей очарования.

Тайная вечеря

«Тайная вечеря» — самое зрелое и законченное произведение Леонардо. В этой росписи мастер избегает всего того, что могло бы затемнить основной ход изображённого им действия, он добивается редкой убедительности композиционного решения. В центре он помещает фигуру Христа, выделяя ее просветом двери. Апостолов он сознательно отодвигает от Христа, чтобы ещё более акцентировать его место в композиции. Наконец, в этих же целях он заставляет сходиться все перспективные линии в точке, непосредственно расположенной над головой Христа. Учеников Леонардо разбивает на четыре симметрические группы, полные жизни и движения. Стол он даёт ему возможность сосредоточить пластической силой. Во всех творческого замысла, в котор

Мона Лиза

Портрет Лизы Герардини, супруги флорентийского торговца шелком Франческо дель Джокондо, молодой женщины, написанный итальянским художником Леонардо да Винчи около 1503 года. Картина является одним из самых известных произведений живописи в мире. Относится к эпохе Возрождения. Выставлена в Лувре (Париж, Франция). Полное название картины итал. *Ritratto di Monna Lisa del Giocondo* — Портрет госпожи Лизы Джокондо.

Ни в одной другой картине Леонардо глубина и дымка атмосферы («сфумато») не переданы с таким совершенством, как в «Моне Лизе». Эта воздушная перспектива, вероятно, лучшая по исполнению. «Мона Лиза» получила всемирную славу не только из-за качества работы Леонардо, которое впечатляет и любителей живописи и профессионалов

Битва при Ангиари

Фреска была заказана Леонардо да Винчи гонфалоньером Содерини в честь восстановления Флорентийской республики после изгнания Пьеро Медичи. Одновременно с Леонардо противоположную стену зала Содерини поручил расписать Микеланджело. Для батальной сцены да Винчи выбрал сражение, произошедшее 29 июня 1440 года между флорентийцами и миланскими войсками под командованием кондотьера Никколо Пиччинино. Несмотря на численное превосходство, миланцы были разгромлены небольшим флорентийским отрядом.

По замыслу художника фреска должна была стать самой масштабной его работой. По размерам (6,6 на 17,4 метра) она в три раза превышала «Тайную вечерю». Леонардо тщательно подготовился к созданию росписи, изучил описание битвы и изложил свой замысел в записке, представленной Сеньории. Для работы над картоном, происходившей в Папском зале при церкви Санта-Мария-Новелла, Леонардо сконструировал особые леса, которые складывались и раскладывались, поднимая и опуская художника на требуемую высоту. Центральную часть фрески занимал один из ключевых моментов битвы — сражение группы всадников за знамя.