

Леонардо да Винчи

Биография

Афоризмы

Картины

Дата рождения: 15 апреля 1452

близ Винчи,

Место рождения: Флоренции

Дата смерти: 2 мая 1519

замок Clos Lucé,

Место смерти: близ Амбуаза,

Турень, Франция

Национальность: Итальянец

Жанр: художник и учёный

Информационный проект

На тему :

« Великий художник-
Леонардо да Винчи !»

Проект выполнен учителем изобразительного искусства ЧОУ
« Гимназия №1 » г. Новороссийска.
Куркиной Н.А.

Цель и задача проекта:

- ◎ 1. Освоение художественного наследия, духовную летопись человечества.
- ◎ 2. Знакомство с выдающимся художником своего времени и выдающимися произведениями живописи.

План пректа:

- ◎ 1. Погружение в тему.
- ◎ 2. Беседа о творчестве художника.
- ◎ 3. Просмотр презентации.
- ◎ 4. Что мы нового узнали о великом художнике.

Планируемые результаты.

- ◎ - Умение анализировать, исходя из принципов художественности.
- ◎ - Применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей презентационной практике.
- ◎ - Быть готовым к аргументированному подходу при анализе художественных произведений.

Биография

Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci) (1452-1519), великий итальянский художник, изобретатель, инженер и анатом эпохи Возрождения. Леонардо родился в городке Винчи (или рядом с ним), к западу от Флоренции, 15 апреля 1452 года. Он был незаконнорожденным сыном флорентийского нотариуса и крестьянской девушки; воспитывался в доме отца и, будучи сыном образованного человека, получил основательное начальное образование в чтении, письме и счете.

Возможно, в 1467 году (в возрасте 15 лет) Леонардо был отдан в ученики к одному из ведущих мастеров раннего Возрождения во Флоренции, Андреа дель Вероккьо. В 1472 году Леонардо вступил в гильдию художников, изучив основы рисунка и других необходимых дисциплин. В 1476 году он все еще работал в мастерской Вероккьо, по-видимому, в соавторстве с самим мастером.

К 1480 году Леонардо уже получал крупные заказы, однако в 1482 году он переехал в Милан. В письме к правителю Милана Лодовико Сфорца он представился как инженер и военный эксперт, а также как художник. Годы, проведенные в Милане, были наполнены разнообразными занятиями. Леонардо написал несколько картин и знаменитую фреску "**Тайная вечеря**" и начал старательно и серьезно вести свои записи. Тот Леонардо, которого мы узнаем из его заметок, - это архитектор-проектировщик (создатель новаторских планов, которые никогда не были осуществлены), анатом, гидравлик, изобретатель механизмов, создатель декораций для придворных представлений, сочинитель загадок, ребусов и басен для развлечения двора, музыкант и теоретик живописи.

После изгнания Лодовико Сфорца из Милана французами в 1499 году Леонардо уехал в Венецию, посетив по дороге Мантую, где участвовал в строительстве оборонительных сооружений, а затем вернулся во Флоренцию; сообщается, что он был столь поглощен математикой, что и думать не хотел о том, чтобы взять в руки кисть. В течение двенадцати лет Леонардо постоянно переезжал из города в город, работая на знаменитого Цезаре Борджиа в Романье, проектируя оборонительные сооружения (так и не построенные) для Пьомбино. Во Флоренции он вступил в соперничество с Микеланджело; кульминацией этого соперничества стало создание огромных батальных композиций, которые два художника написали для палаццо делла Синьория (также палаццо Веккьо). Затем Леонардо задумал второй конный монумент, который, подобно первому, так и не был создан. Все эти годы он продолжал заполнять свои тетради разнообразными идеями на столь различные сюжеты, как теория и практика живописи, анатомия, математика и полет птиц. Но в 1513 году, как и в 1499 году, его покровители были изгнаны из Милана.

Леонардо уехал в Рим, где провел три года под покровительством Медичи. Подавленный и огорченный отсутствием материала для анатомических исследований, Леонардо возился с экспериментами и идеями, которые ни к чему не приводили.

Французы, сначала Людовик XII, а затем **Франциск I**, восхищались произведениями итальянского Возрождения, особенно "Тайной вечерей" Леонардо. Поэтому неудивительно, что в 1516 году Франциск I, хорошо осведомленный о разнообразных талантах Леонардо, пригласил его ко двору, который тогда располагался в замке Амбуаз в долине Луары. Несмотря на то, что Леонардо работал над гидравлическими проектами и планом нового королевского дворца, из писаний скульптора Бенвенуто Челлини ясно, что его основным занятием была почетная должность придворного мудреца и советника. Леонардо умер в Амбуазе 2 мая 1519; его картины к этому времени были рассеяны в основном по частным собраниям, а записки пролежали в разных коллекциях почти в полном забвении еще несколько веков.

Ранний период творчества

Ранний период творчества. Первая датированная работа (1473, Уффици) - маленький набросок долины реки, видимой из ущелья; с одной стороны расположен замок, с другой - лесистый склон холма. Этот набросок, сделанный быстрыми штрихами пера, свидетельствует о постоянном интересе художника к атмосферным явлениям, о которых он позднее много писал в своих заметках. Пейзаж, изображенный с высокой точки зрения с видом на пойму реки, был обычным приемом для флорентийского искусства 1460-х годов (хотя он всегда служил лишь фоном картин). Рисунок серебряным карандашом античного воина в профиль (середина 1470-х годов, Британский музей) демонстрирует полную зрелость Леонардо как рисовальщика; в нем искусно сочетаются слабые, вялые и напряженные, упругие линии и внимание к постепенно моделированным светом и тенью поверхностям, создающим живое, трепетное изображение.

Недатированная картина "Благовещение" (середина 1470-х годов, Уффици) была приписана Леонардо только в 19 веке; возможно, более правильно было бы рассматривать ее как результат сотрудничества Леонардо и Вероккьо. В ней есть несколько слабых моментов, например слишком резкое перспективное сокращение здания слева или плохо разработанное в перспективе масштабное соотношение фигуры Богородицы и пюпитра. Однако в остальном, особенно в тонкой и мягкой моделировке, а также в трактовке туманного пейзажа с неясно вырисовывающейся на заднем плане горой, картина принадлежит руке Леонардо; это можно заключить из изучения его более поздних работ. Вопрос о том, принадлежит ли ему композиционный замысел, остается открытым. Приглушенные по сравнению с произведениями его современников цвета предвосхищают колорит более поздних работ художника.

Картина Вероккьо "Крещение" (Уффици) также не датирована, хотя предположительно может быть помещена в первую половину 1470-х годов.

Джорджо Вазари, один из первых биографов Леонардо, утверждает, что он написал фигуру левого из двух ангелов, повернутого в профиль. Голова ангела нежно моделирована светом и тенью, с мягким и тщательным изображением фактуры поверхности, отличающимся от более линейной трактовки ангела справа. Кажется, что участие Леонардо в этой картине распространилось и на туманный пейзаж с изображением реки, и на некоторые части фигуры Христа, которые написаны маслом, хотя в других частях картины использована темпера. Такое различие в технике говорит о том, что Леонардо скорее всего закончил картину, не дописанную Вероккьо; вряд ли художники работали над ней одновременно.

Портрет Джиневры деи Бенчи (около 1478, Вашингтон, Национальная галерея) - возможно, первая картина Леонардо, написанная самостоятельно. Доска обрезана примерно на 20 см снизу, так что исчезли скрещенные руки молодой женщины (это известно из сравнения с сохранившимися подражаниями этой картине). В этом портрете Леонардо не стремится проникнуть во внутренний мир модели, однако как демонстрация прекрасного владения мягкой, почти монохромной светотеневой моделировкой эта картина не имеет себе равных. Сзади видны ветви можжевельника (по-итальянски - *ginevra*) и подернутый влажной дымкой пейзаж.

Портрет Джиневры деи Бенчи и "Мадонна Бенуа" (Санкт-Петербург, Эрмитаж), которой предшествовала серия крошечных набросков Мадонны с Младенцем, вероятно, являются последними картинами, законченными во Флоренции. Неоконченный "Св. Иероним", очень близкий по стилю к "Поклонению волхвов", также может быть датирован временем около 1480 года. Эти картины одновременны первым из сохранившихся набросков военных механизмов. Получив образование художника, но стремясь быть военным инженером, Леонардо бросил работу над "Поклонением волхвов" и устремился на поиски новых задач и новой жизни в Милан.

Зрелый период творчества

Зрелый период творчества. Несмотря на то, что Леонардо отправился в Милан в надежде на карьеру инженера, первым заказом, который он получил в 1483 году, было изготовление части алтарного образа для капеллы Непорочного зачатия - **"Мадонна в гроте"** (Лувр; атрибуция кисти Леонардо более поздней версии из Лондонской Национальной галереи оспаривается). Коленопреклоненная Мария смотрит на Младенца Христа и маленького Иоанна Крестителя, в то время как ангел, указывающий на Иоанна, смотрит на зрителя. Фигуры расположены треугольником, на переднем плане. Кажется, что фигуры отделены от зрителя легкой дымкой, так называемым сфумато (расплывчатость и нечеткость контуров, мягкая тень), которое отныне становится характерной чертой живописи Леонардо. За ними в полутьме пещеры видны сталактиты и сталагмиты и подернутые туманом медленно текущие воды. Пейзаж кажется фантастическим, однако следует помнить утверждение Леонардо о том, что живопись - это наука. Как видно из рисунков, одновременных картине, он основывался на тщательных наблюдениях геологических явлений. Это относится и к изображению растений: можно не только отождествить их с определенным видом, но и увидеть, что Леонардо знал о свойстве растений поворачиваться к солнцу.

В середине 1480-х годов Леонардо написал картину **"Дама с горностаем"** (Краковский музей), которая, возможно, является портретом фаворитки Лодовико Сфорца Чечилии Галлерани. Контур фигуры женщины со зверьком очерчен изгибами линий, которые повторяются во всей композиции, и это, в сочетании с приглушенными красками и нежным оттенком кожи, создает впечатление идеальной грации и красоты. Красота "Дамы с горностаем" разительно контрастирует с гротескными набросками уродов, в которых Леонардо исследовал крайние степени аномалий строения лица.

В Милане Леонардо начал делать записи; около 1490 года он сосредоточил внимание на двух дисциплинах: архитектуре и анатомии. Он сделал наброски нескольких вариантов проекта центрально-купольного храма (равноконечный крест, центральная часть которого перекрыта куполом) - тип архитектурного сооружения, который ранее рекомендовал Альберти по той причине, что он отражает один из античных типов храмов и имеет в своей основе наиболее совершенную форму - круг. Леонардо нарисовал план и перспективные виды всего сооружения, в которых намечены распределение масс и конфигурация внутреннего пространства. Примерно в это же время он добыл череп и сделал поперечное сечение, впервые открыв пазухи черепа. Заметки вокруг рисунков свидетельствуют о том, что его в первую очередь интересовала природа и строение мозга. Безусловно, эти рисунки предназначались для чисто исследовательских целей, однако они поражают своей красотой и сходством с набросками архитектурных проектов в том, что и на тех, и на других изображены перегородки, разделяющие части внутреннего пространства.

Живя в Милане, Леонардо постоянно работал над проектом огромного конного монумента Франческо Сфорца, отца Лодовико, который в законченном виде должен был быть помещен на шестиметровый пьедестал и отлит из 90 тонн бронзы. По иронии судьбы, вспомнившей об интересе Леонардо к военному делу, предназначенная для памятника бронза была использована для отливки пушек, а его глиняная модель была уничтожена в 1499 году при вторжении французов.

В апреле 1500 г. Леонардо да Винчи возвращается во Флоренцию (через Мантую и Венецию). В 1502 около года служит у Чезаре Борджа, по поручению которого объезжает Романью, Умбрию и Тоскану. В 1503-1506 гг. во Флоренции работает над стенной росписью в зале Большого совета дворца Синьории ("Битва при Ангиари"), в 1506 г. возвращается в Милан на службу к французскому наместнику Шарлю д'Амбуаз, где живет до 1513 г. (с перерывом для поездки во Флоренцию в 1507 г.). С конца 1513 г. в Риме, откуда в 1516 г. был приглашен королем Франциском I во Францию на должность первого живописца, архитектора и механика короля. Умер в замке Клу 2 мая 1519 г., завещав рукописное наследство ученику Франческо Мельци, сопровождавшему его во Францию. **Леонардо да Винчи** был не только великим художником-живописцем, скульптором и архитектором, но и гениальным ученым, занимавшимся математикой, механикой, физикой, астрономией, геологией, ботаникой, анатомией и физиологией человека и животных, последовательно проводившим принцип экспериментального исследования. В его рукописях встречаются рисунки летательных машин, парашюта и вертолета, новых конструкций и винторезных станков, печатающих, деревообрабатывающих и других машин, отличающиеся точностью анатомические рисунки, мысли, относящиеся к математике, оптике, космологии (идея физической однородности вселенной) и другим наукам. Около семи тысяч страниц сохранившихся рукописей (написанных на итальянском языке в большинстве справа налево зеркально) были позднее разъединены и хранятся теперь в библиотеках Лондона, Виндзора, Парижа, Милана и Турина.

Афоризмы

Железо ржавеет, не находя себе применения, стоячая вода гниет или на холоде замерзает, а ум человека, не находя себе применения, чахнет.

Мудрость есть дочь опыта.

Счастье достается тому, кто много трудится.

Живописец спорит и соревнуется с природой.

Живопись - это поэзия, которую видят, а поэзия - это живопись, которую слышат.

Живописец, бессмысленно срисовывающий, руководствуясь практикой и суждением глаза, подобен зеркалу, которое отражает все противопоставленные ему предметы, не обладая знанием их.

Кто в страхе живет, тот и гибнет от страха.

Кто хочет разбогатеть в течение дня, будет повешен в течение года.

Опыт есть истинный учитель.

Увлекающийся практикой без науки - словно кормчий, вступающий на корабль без компаса.

Полюбить можно лишь то, что знаешь.

Лучше быть лишенным уважения, чем устать приносить пользу.

Жалок тот ученик, который не превосходит своего учителя.

Противник, ищущий ваши ошибки, полезнее, чем друг, желающий их скрыть.

Кто не ценит жизни, тот не достоин ее.

Где кончается надежда, там возникает пустота.

Леонардо да Винчи

Дева Мария в гроте

1483-1486, дерево, масло, 199 x 122 см, Лувр, Париж

Мария, в темной синей одежде, сидит или стоит на коленях, почти в центре группы. Она пристально и мягко смотрит на просящего Иоанна, правой рукой обнимая его за плечи, в то время как, ее левая рука поднята защищающе над Иисусом.

Ангел пристально глядит из картины с тихой улыбкой, устанавливая контакт со зрителем. Правой рукой, поскольку ангел - хранитель Иоанна, ангел указывает на него, а левой - он поддерживает младенца Иисуса, который смотрит на Иоанна, поднимая одну руку в благословении.

Таким образом группа связана взглядами и жестами, со зрителем.

Кажется, что скалистое, каменное подножие на переднем плане резко опадает. Это сразу проясняет, что место - отдаленно и изолировано, и это подчеркнито дикими скалами вокруг. В нескольких местах между скал видны вода и горы в тумане. Сияние фона, мерцание воды и растения смягчают неприветливую атмосферу скал. Этот эффект продолжен в свете. (слева, передний план)

Некоторые из этих элементов могут читаться как религиозные символы: вода и жемчуг и кристалл, которые используются, чтобы закрепить одежду Мэри, могут быть приняты, как символы ее чистоты. Формирования скалы могут также читаться, как символика Марии: чистый образ Матери Бога - как скала, не может превратиться ни в расщелину созданную человеческой рукой, ни в неприветливые каменные глыбы, разрушенные естественными силами. Кроме того, скала, грот среди скал, означает убежище для младенца Иоанна и Христоса.

Леонардо да Винчи
Портрет молодого человека
музыкант Франчино Гаффурио
~1490, дерево, масло, 44.7x32см Милан (Pinacoteca
Ambrosiana), Италия

Леонардо да Винчи
**Дева Мария с ребёнком и Св.
Анна**
~1502-1516, дерево, масло, 168x130см, Лувр, Париж

Леонардо да Винчи
**Портрет Дамы с горностаем
(Сесилия Галлерани)**

~ 1490,масло на дереве, 54.8x40.3см
Музей Чарторыхских, Краков, Польша

Портрет наиболее известной любовницы
Людовика Сфорцо.

Есть документы подтверждающие автора и то,
что портрет был подарен Сесилии Людовиком в
1491г.

Сесилия, рожденная в 1473 или 1474г, была красавицей, знала латынь, интересовалась философией, понимала искусство, поэзию, прекрасно пела и играла на арфе. Отношения с Людовиком Сфорцо продолжались с 1489г до самой его женитьбы на Беатриче д'Эсте в 1491.

С одной стороны горностаи - намек на фамилию Сесилии, 'Galleriani'- произносится похоже на греческое слово 'galee'(горностаи).

С другой - это маленькое существо в Милане, в то время, считался символом чистоты, достоинства и скромности, поскольку, согласно легенде, ненавидело грязь и ело только один раз в день.

С конца 1480-ых горностаи мог также считаться как намек на Людовика Сфорцо, у которого в одном из гербов присутствовал горностаи. Таким образом, Людовик, в форме символического животного, мягко дразнит и мягко ласкается в руках Сесилии.

Изображенный зверек не горностаи, а фуру - искусственно выведенная порода. У них короткая белая шерсть, они легко становятся ручными и очень ласковы, поэтому богатые дамы любили держать этих дорогих и редких животных.

Леонардо да Винчи
Святой Иоанн Креститель
(с признаками Бахуса)

~ 1513-1516, масло на холсте, 177x115см, Париж,
Лувр

Леонардо да Винчи
Мадонна Бенуа

1475-1478, холст, масло, 48x31см, Санкт-Петербург, Эрмитаж

Леонардо да Винчи
Мадонна с гвоздикой
(её называют ещё "Мадонна с вазой")

1475, дерево, масло, 62x47.5 см, Мюнхен (Alte Pinakothek), Германия

Мадонна дель Гарофано, или дель Фьори ("с гвоздикой" или "с цветком") написана в ранний период творчества, когда ещё было сильно влияние работ учителя Верроккио и работ старых голландских мастеров, расценена, как первая независимая работа. Авторство подтверждено. Вазари отмечает деталь, поразившую его: «Графин с цветами, наполненный водой. Отпотевание воды на поверхности было изображено так, что она казалась живее живого».

Изображение Мадонны и младенца Иисуса, ясно показывают преданность методам, принятым в мастерской Верроккио. Такие Мадонны, предназначенные для внутреннего использования и частного поклонения, были широко распространены в 15-ом столетии во Флоренции. Помимо описания отношений любви Марии к младенцу, Леонардо также включает символы общепринятых элементов Христианской веры: В неопытном жесте Святой Ребенок протягивает руки к красной гвоздике, символ Страсти Христа, указывающий на невинность младенца и намёк на будущее Распятие на кресте, ожидающее Спасителя. Хрустальная ваза с цветами - признак чистоты и девственности Марии. В то же время, мотивы, типа гвоздики и кристаллической вазы, падение ткани на коленях Мадонны, с его интенсивной окраской, которые требуют большой навык со стороны художника, позволили Леонардо показать свой талант.

Леонардо да Винчи

Портрет Лизы дель Джокондо (Мона Лиза)

1503-1506 , дерево,масло, 77 x 53 см, Лувр, Париж

Самый известный в мире портрет был сделан для Флорентина дель Джокондо, торговца шелком, который хотел так отметить постройку нового дома и рождение сына-Андреа.

Известный итальянский архитектор и историк Вазари, в 1550г писал о "Моне Лизе":

"Леонардо согласился написать для Франческо дель Джокондо (банкир, глава цеха купцов Флоренции) портрет Моны Лизы, его жены. Он писал его четыре года и затем оставил, не завершив. Сейчас этой картиной владеет французский король Франциск. Тот, кто хочет увидеть, как близко искусство может подойти к природному оригиналу, должен внимательно рассмотреть эту голову. Все детали ее исполнены с величайшим усердием.

Глаза имеют тот же блеск и так же увлажнены, как в жизни. Вокруг них мы видим слабые красновато-синие круги, а ресницы могли быть написаны только очень искусной кистью. Можно заметить, где брови шире, а где становятся тоньше, появляясь из пор кожи и закругляясь книзу. Все настолько естественно, насколько это вообще можно изобразить.

Маленькие, красиво вырезанные ноздри, розоватые и нежные, исполнены с величайшей правдивостью. Рот, уголки губ, где розовый оттенок переходит в естественный живой цвет лица, написаны так превосходно, что кажутся не нарисованными, а как бы живой плотью и кровью. Тому, кто внимательно смотрит на впадинку на шее, начинает казаться, что он вот-вот сможет увидеть биение пульса.

Действительно, этот портрет написан так совершенно, что заставляет любого сложившегося художника, да и вообще любого, кто на него смотрит, трепетать от волнения. Мона Лиза была безмерно красива, и Леонардо всегда приглашал на сеансы кого-нибудь, кто мог играть и петь или шутить, чтобы ее лицо не выглядело усталым и скучным, что часто бывает, когда позируют для портрета. Напротив, очаровательнейшая улыбка играет на этом лице, и кажется, что оно - творение неба, а не рук человеческих, и что более всего удивительно - оно полно жизни".

Леонардо да Винчи
Благовещение

(~1472-1475) масло и темпера на дереве, 78x219см
Галерея Уффици Флоренция, Италия.

Леонардо да Винчи
Тайная вечеря

1495-1498 масло и темпера на подготовленной стене, 460x880см,
Милан, Санта Мария дель Грация, столовая

К настоящему времени, работа серьезно повреждена.

Фреска поражала грандиозностью замысла и мастерством исполнения

Литература.

- ◎ - « Шедевры живописи.» Т. Каширина, Т.Евсеева. ООО « Мир энциклопедий Аванта» 2007г.

Художественная галерея. Собрание работ
всемирно известных

художников <http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php>

Виртуальный музей

искусств <http://www.museum-online.ru/>