

Леонардо да Винчи

1452 – 1519

*Жалок тот мастер, произведение которого
опережает его суждение;
тот мастер продвигается
к совершенству искусства,
произведения которого превзойдены
суждением..*

Леонардо да Винчи

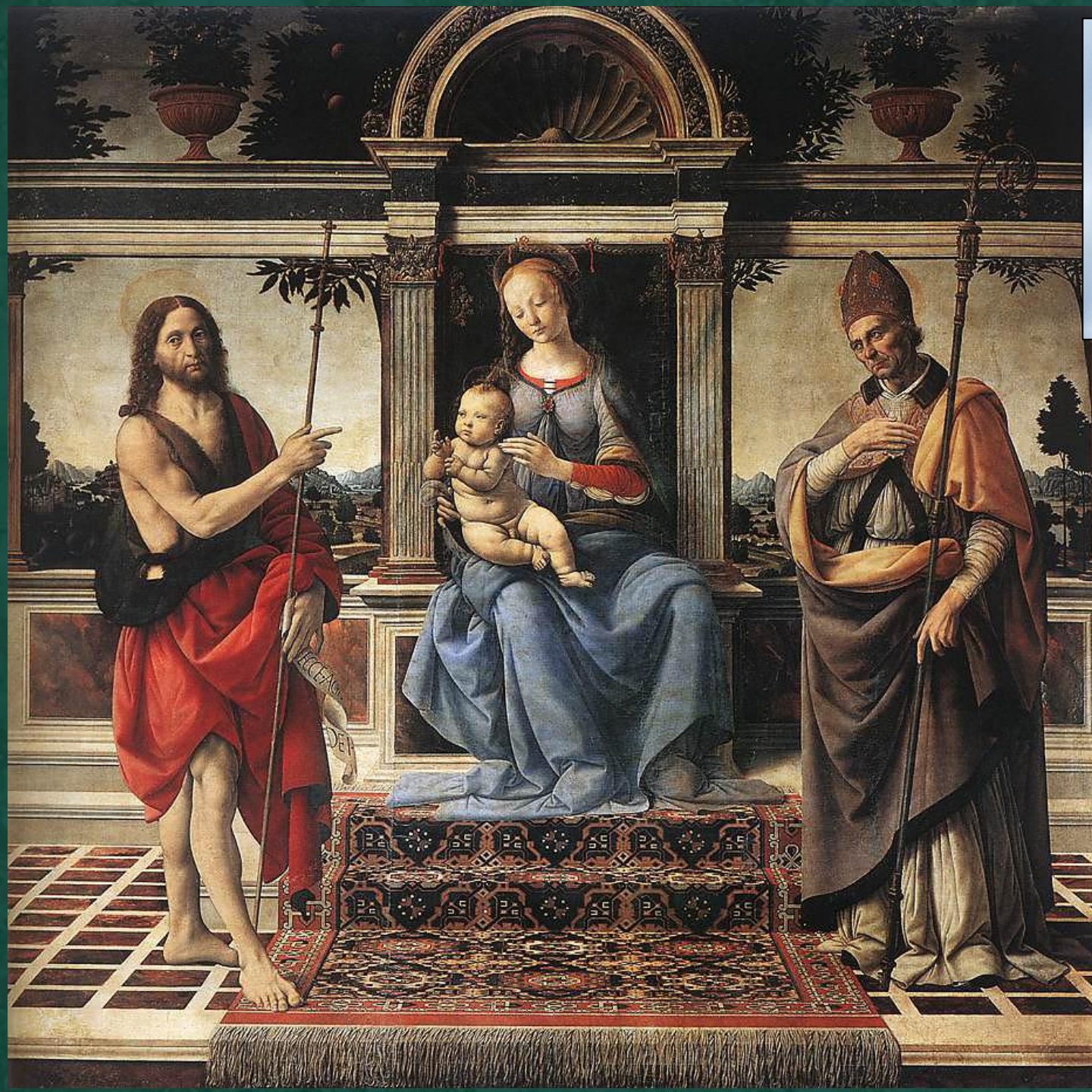
Учился Леонардо у знаменитого скульптора
и живописца Андреа Верроккьо.

Согласно одной из версий,
А.Верроккьо
запечатлел своего ученика
в образе Давида.

**А. Верроккьо.
Давид,
1473-75**

**А. Верроккьо.
Мадонна
со св. Иоанном
Крестителем
и донатором,
1475-83**

Интерес скульптора
к лепке фигуры
Леонардо пронесет
через всю жизнь.

**А. Верроккьо.
Голова Ангела,
ок. 1470**

Неподвижная анатомия
мало занимала художника.
Его интересовало движение.

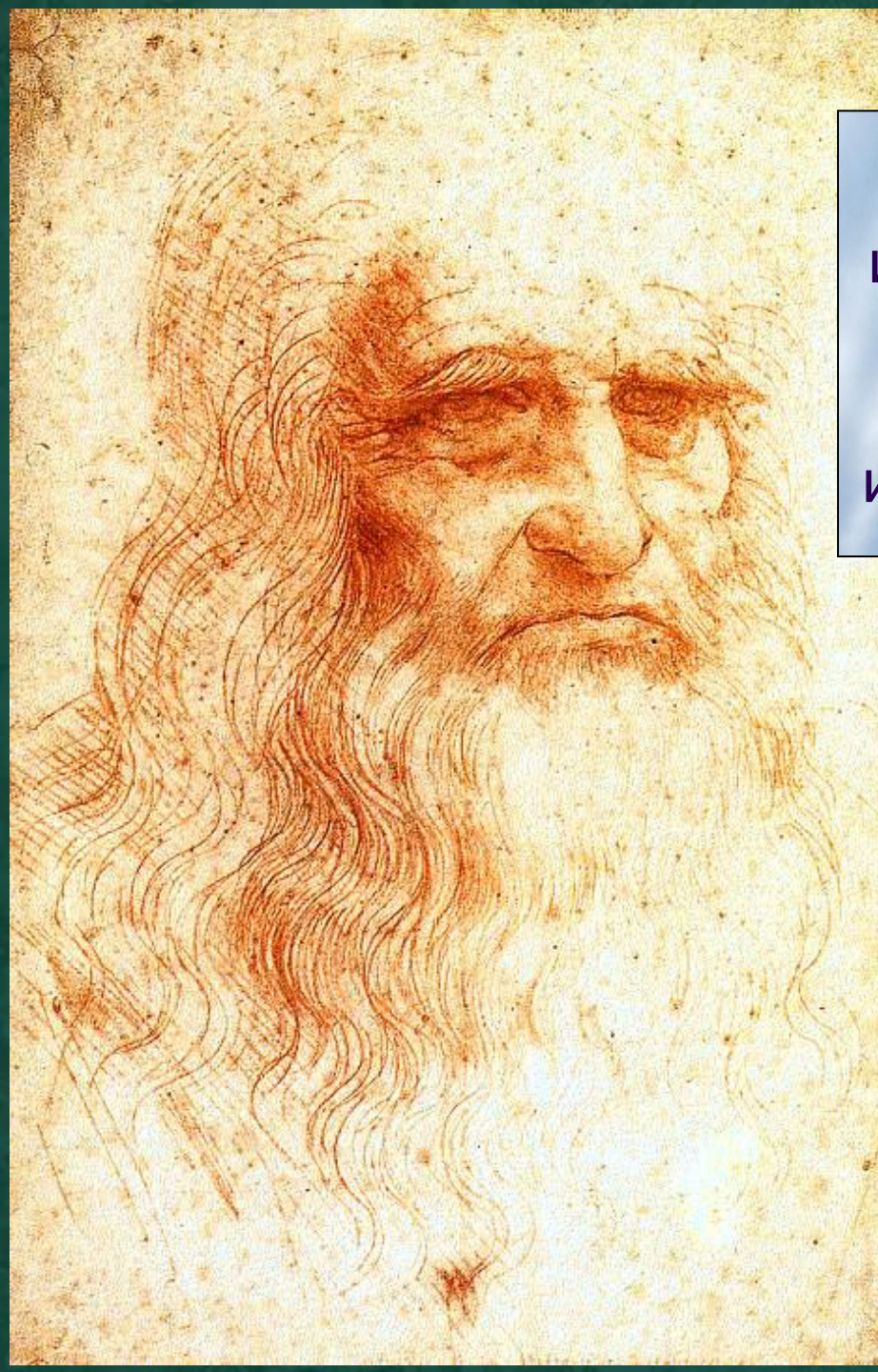

Но более всего
Леонардо работал над
выражением в движениях
человеческих эмоций.

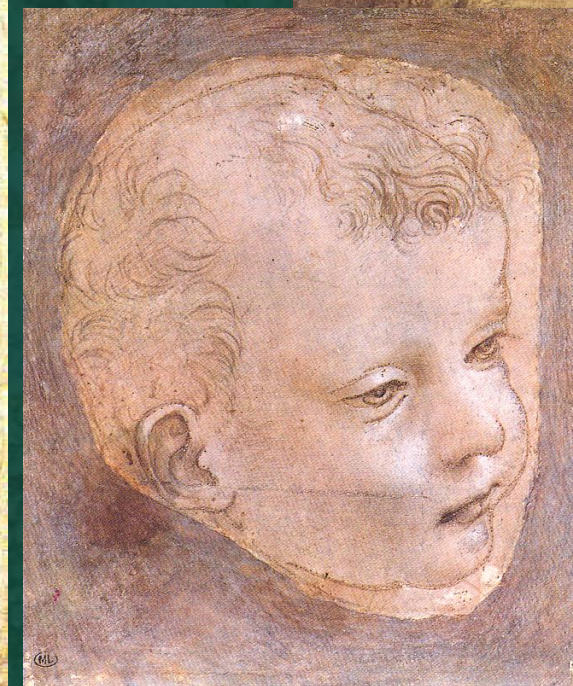
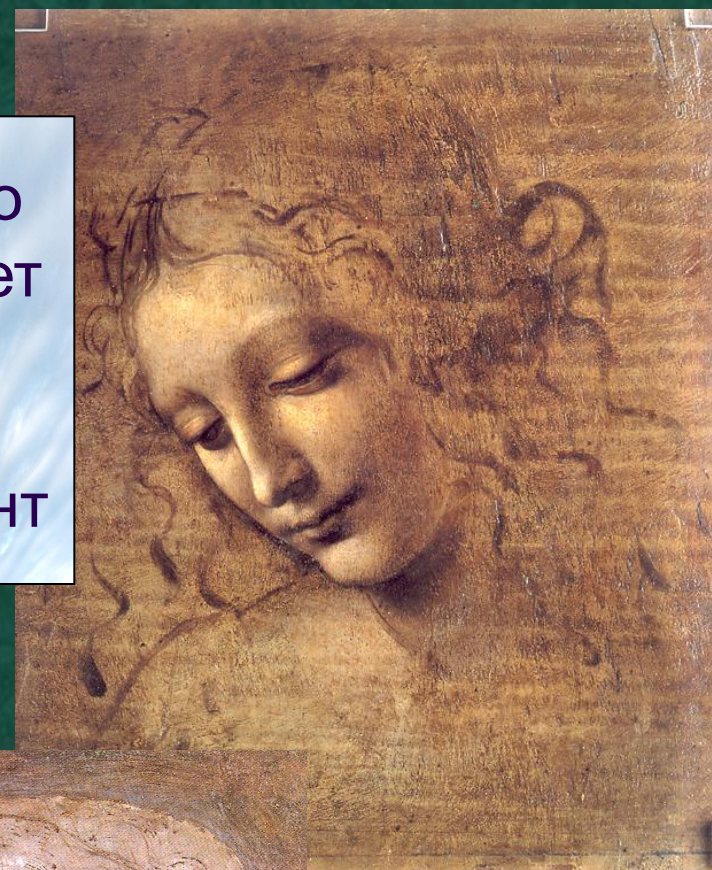

В основе живописного полотна у Леонардо всегда лежит точный, детальный рисунок.

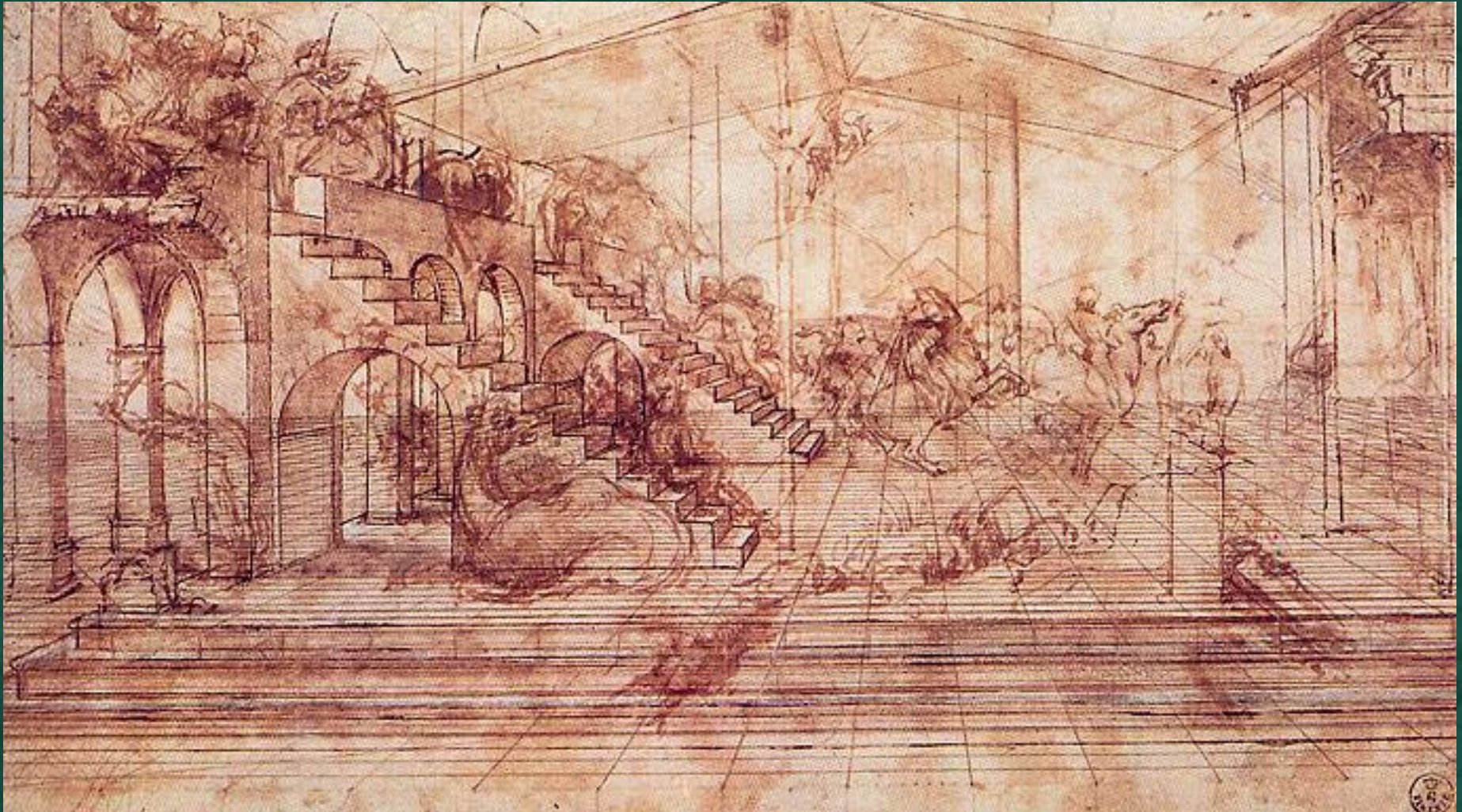

Леонардо
использует
рисунок
как
инструмент

для
изучения
внутреннего
о
мира
человека.

Леонардо считал, что художник должен опираться на твердое знание перспективы. В Миланской академии художеств, где он преподавал, первое место занимали занятия перспективой.

Здесь были значительно уточнены законы перспективного изображения.

Предметы уменьшаются по мере их удаления от зрителя.

Везде сохраняется соотношение высоты и ширины.

Линии, идущие вглубь, сокращаются по мере удаления.

Параллельные линии, идущие вглубь, пересекаются в точке на горизонте, называемой «точкой схода».

Если «точка схода» располагается в центре картины, то перспектива называется прямой.

Леонардо да Винчи. Вид долины Арно, 1473

Постепенно Леонардо открывает законы тональной и воздушной перспективы.

Все предметы, по мере их удаления от зрителя, приобретают все более холодный (синеватый) тон.

Контуры предметов, по мере их удаления, становятся все более расплывчатыми.

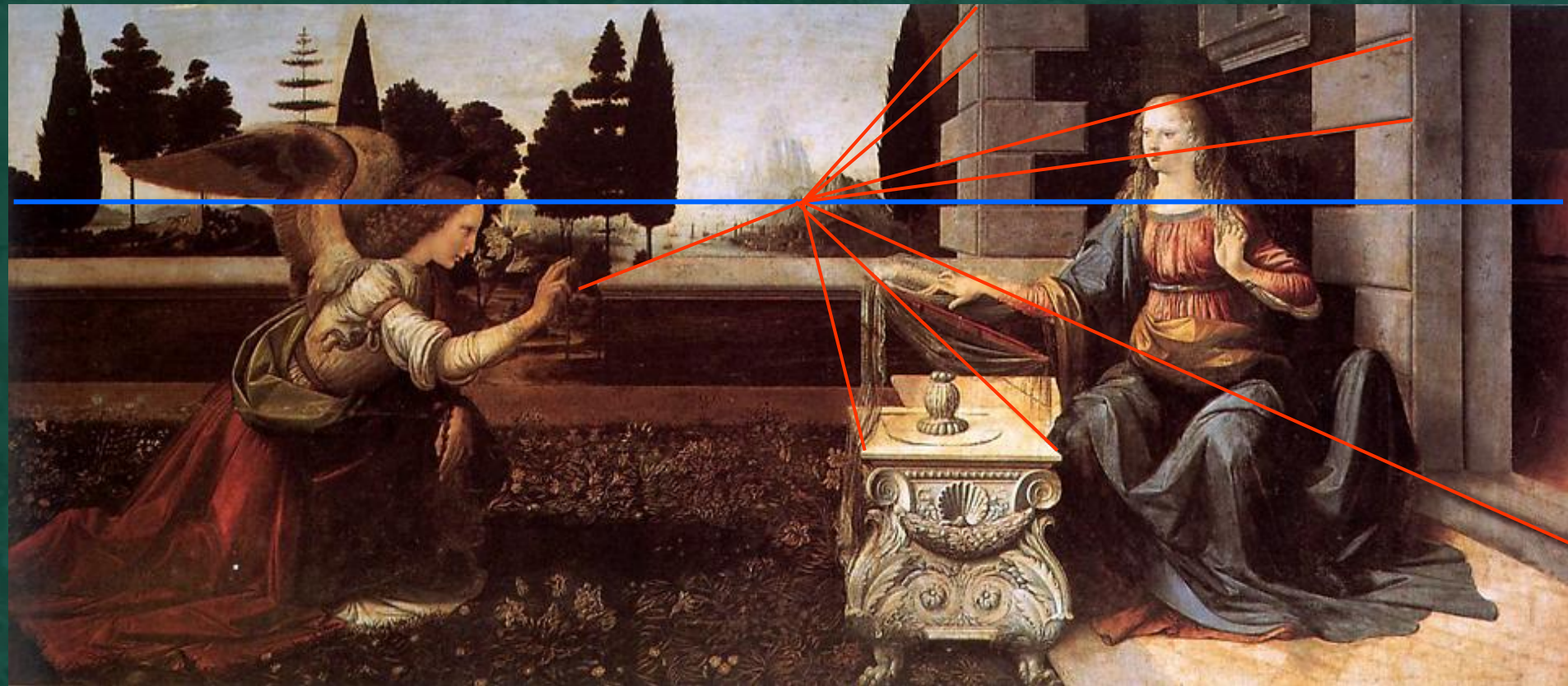

**Леонардо да Винчи.
Джиневра да Бенчи,
фрагмент,
1474**

**Леонардо да Винчи.
Мадонна с цветком,
1473**

На картине, как и в реальности, есть особая линия, куда устремляются все линии картины, где краски земли сливаются с красками неба – линия горизонта.

Леонардо да Винчи. Благовещение, 1472

В мастерской Леонардо продолжалось изучение особенностей человеческого тела и его движений.

Насколько тщательно должен художник показывать строение человеческого тела и его движения?

Леонардо да Винчи.
Св. Иероним,
ок. 1480

Как меняется человеческое лицо с возрастом?

The painting 'The Adoration of the Kings' by Leonardo da Vinci depicts the Virgin Mary seated in the center, holding the infant Jesus. Three kings kneel before them, offering gifts. The scene is set in a stable with various animals and a crowd of people in the background. The lighting is soft and focused on the central figures.

Как разные
люди
воспринимают
одно и то же
событие?

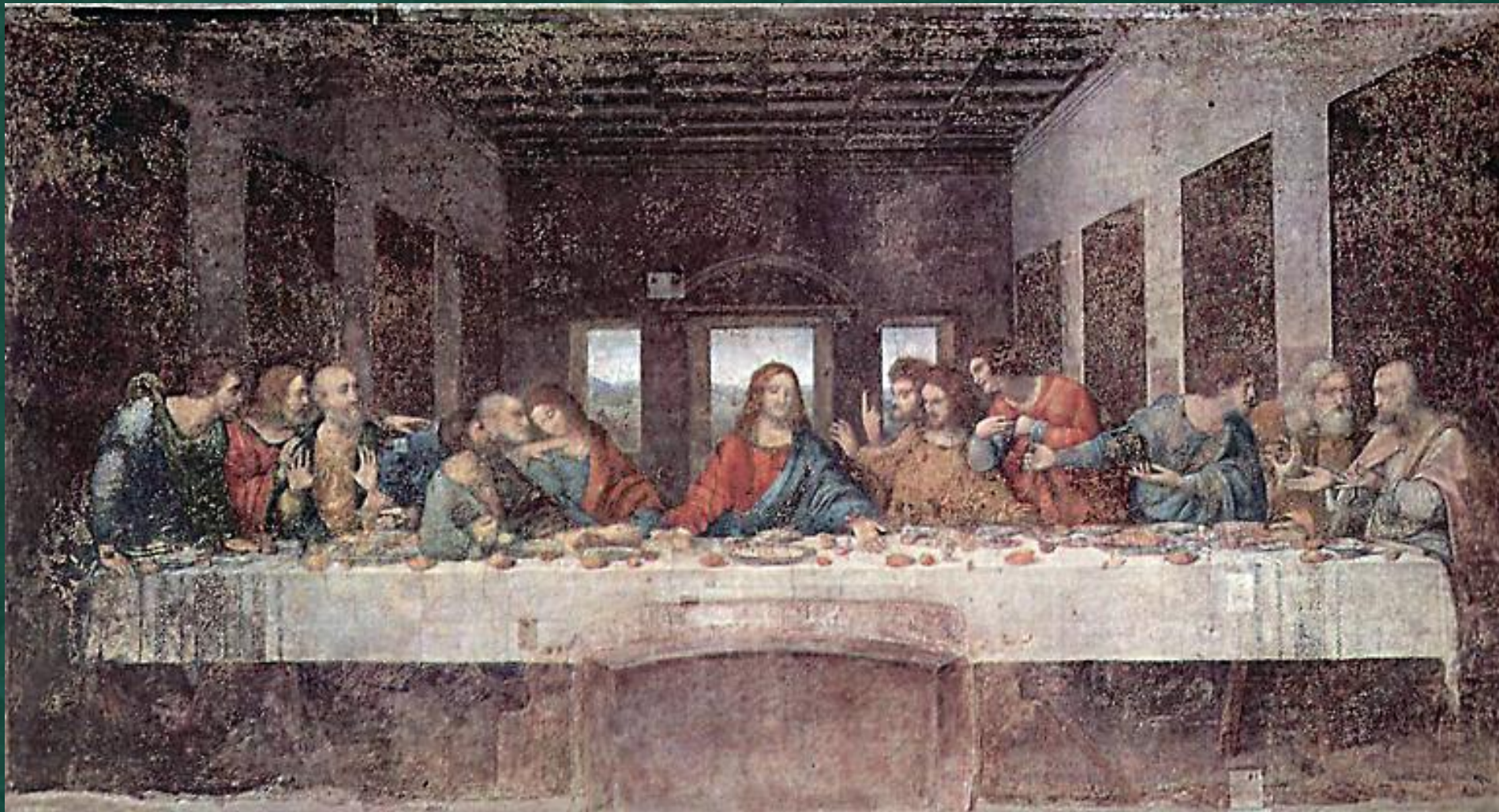
Леонардо
да Винчи.
Поклонение
волхвов,
ок. 1482

Портеры кисти Леонардо
часто передают
мгновение остановленного
движения, наполненного
внутренним напряжением.

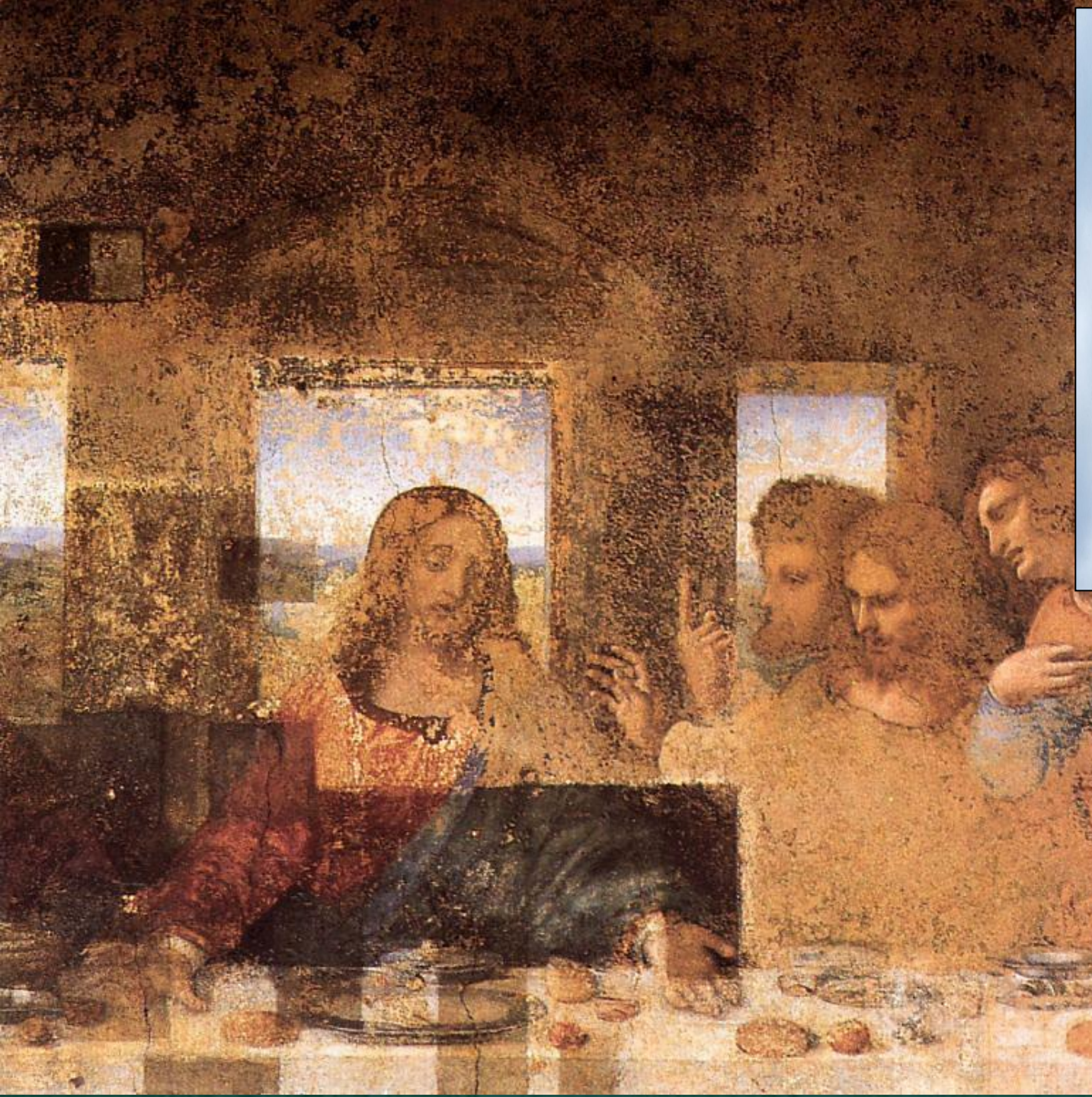
Леонардо да Винчи.
Портрет молодой
женщины,
1490-96

Симметричная композиция раннего Возрождения уступает у Леонардо композиции, выстроенной по смыслу.

Леонардо да Винчи. Тайная вечеря, 1495-97,
Трапезная монастыря Санта Мария делле Грацие в Милане.

К сожалению,
фреска
плохо
сохранилась
из-за
неправильно
подобранного
состава
краски.

Часто персонажей
его полотен объединяет
не только композиция,
но и единое
эмоциональное состояние.

Леонардо да Винчи.
Мадонна Бенуа,
1478

Леонардо да Винчи.
Мадонна в скалах, 1483

Леонардо да Винчи.
Мадонна в скалах, 1506

Леонардо одним из первых водит в искусство безобразное.

Природа в полотнах
Леонардо перестает служить
фоном персонажам.
Она наделена здесь
многочленным смыслом.

Леонардо да Винчи.
Вакх,
1510-13

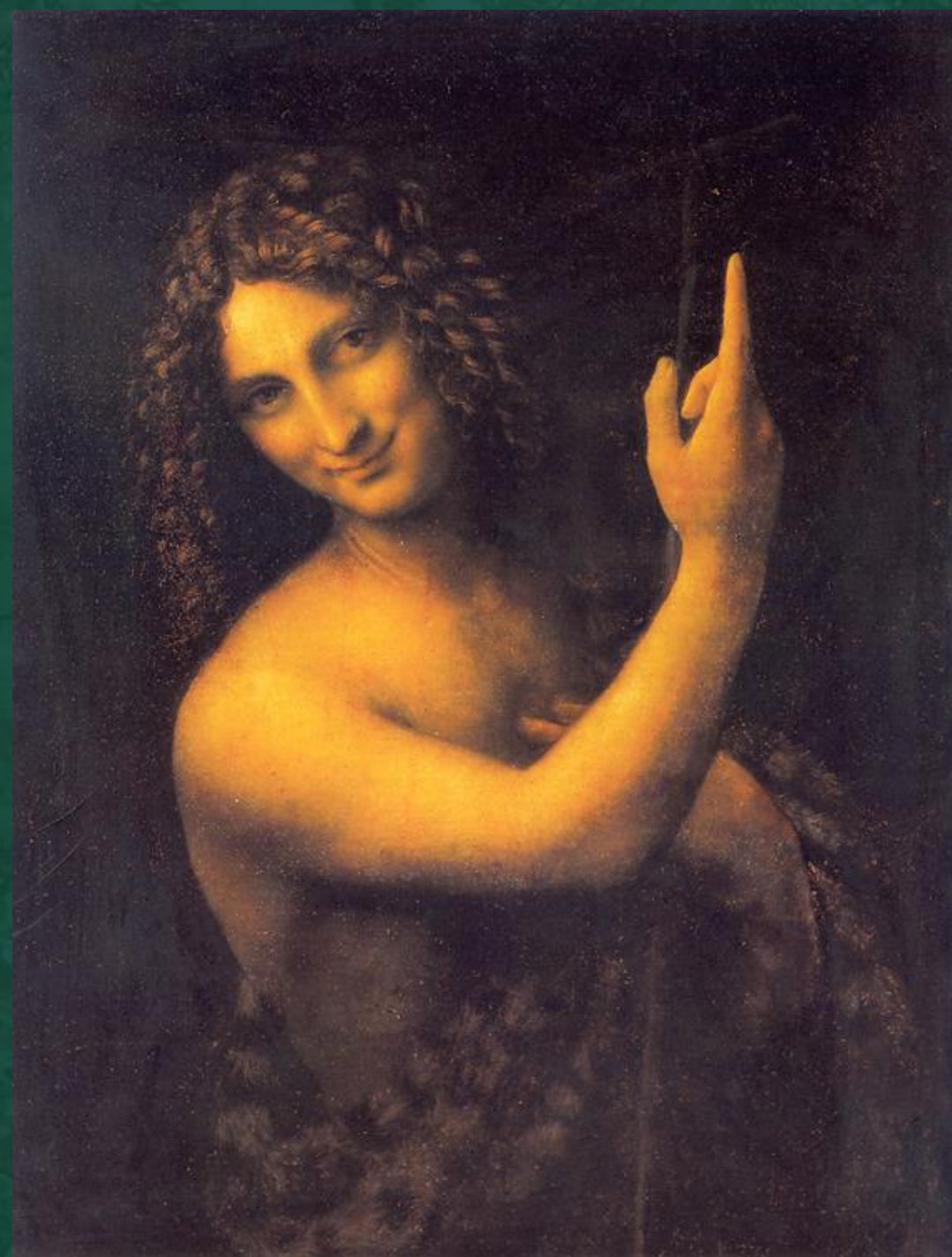

Это портрет Цецилии
Галлерани, любовницы
Лодовико Сфорца –
правителя Милана.

Для него
Леонардо создал
множество инженерных
сооружений.
Горностаи – эмблема
рода Сфорца.

Леонардо да Винчи.
Дама с горностаем,
1483

Картина написана
уже во Франции,
в замке Клу,
где Леонардо живет,
опекаемый
молодым королем
Франциском I.

**Леонардо да Винчи.
Св. Иоанн Креститель,
1515**

Многие произведения
до сих пор вызывают
сомнения
в авторстве Леонардо.

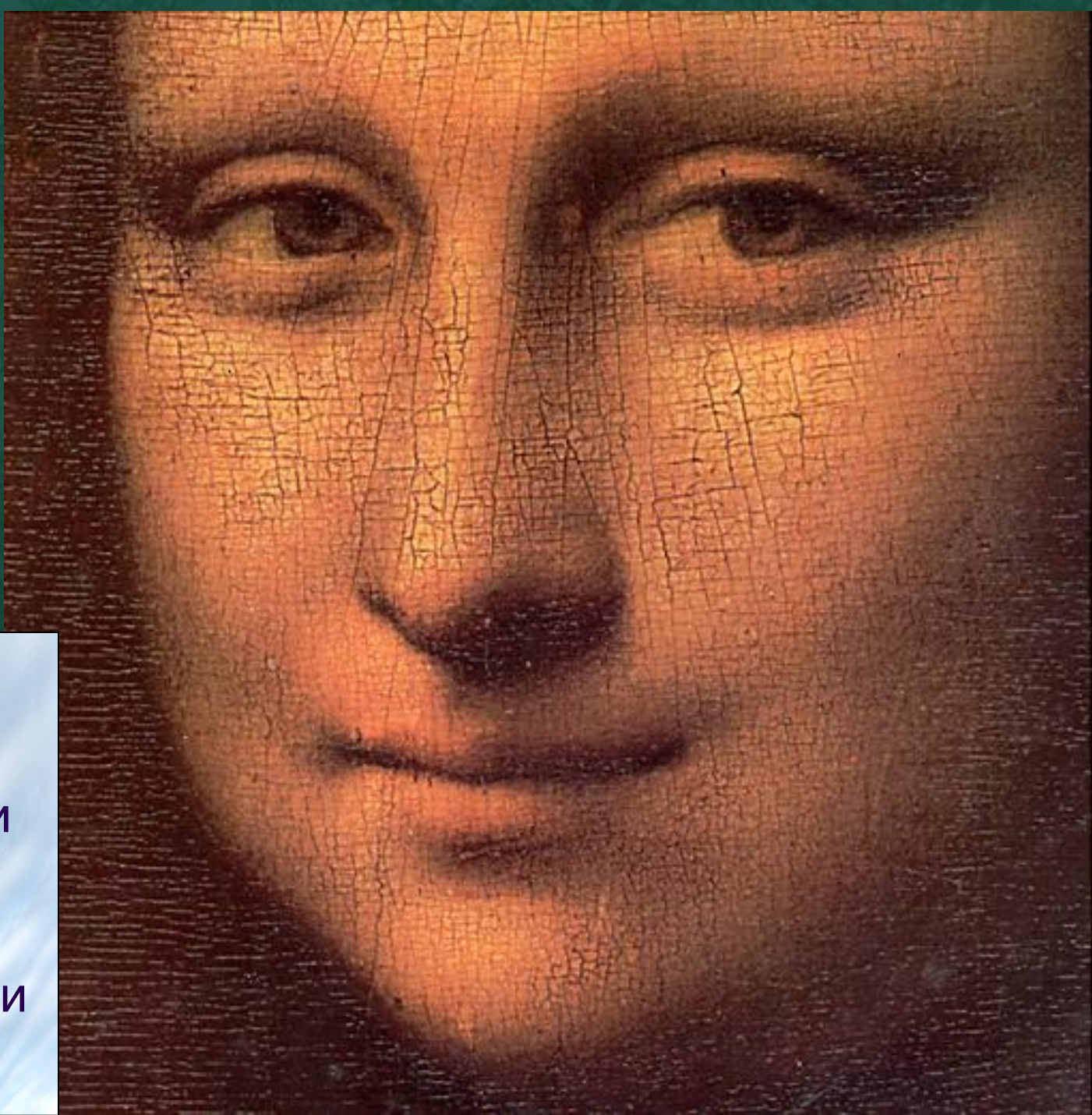
Леонардо да Винчи.
Мадонна Литта,
1480

Более всего свое представление о мире Леонардо выразил в простой улыбке, «полной иронии и ума, показывающей осознание границ доступного человеческому разуму».

Многие
художники и
исследователи
пытались
разгадать
«загадку улыбки
Джоконды»!

«Джоконда» Леонардо породила великое множество подражаний, которые, однако, были лишены внутренней силы леонардовского полотна.

