

Творчество Леонардо да Винчи

Хорошо
прожитая
жизнь -
долгая
жизнь

La vita bene spesa longa è.

Леонардо да Винчи

Хронологический указатель жизни Леонардо да Винчи

Монна Лиза

Святой Иоанн Креститель

Тайная вечеря и Этюды голов апостолов к "Тайной вечере"

Портрет Жинервы де Бенси

Портрет Дамы с горностаем (Сесилия Галлерани)

Портрет Неизвестной (Ла Белл Феррониер)

Мадонна с гвоздикой

Дева Мария в гроте

Дева Мария в гроте (вторая версия)

Леда и Лебедь(копия Цезаря да Сато)

Леда и Лебедь (копия неизвестного автора)

Эскиз головы Леды

Цыганский барон, уродливое лицо

Вид долины Арно

Битва под Ангари

Старик наблюдающий за движением воды

Изобретения

Конная статуя

Задания для самопроверки

Монна Лиза

Портрет Монны Лизы – самая знаменитая работа Леонардо, как свидетельствует Вазари, был начат второй приезд Леонардо во Флоренцию, где-то между 1503 и 1506 годами. По мнению художника, портрет так и не был завершен, мастер возвращался к нему и во французский период своего творчества.

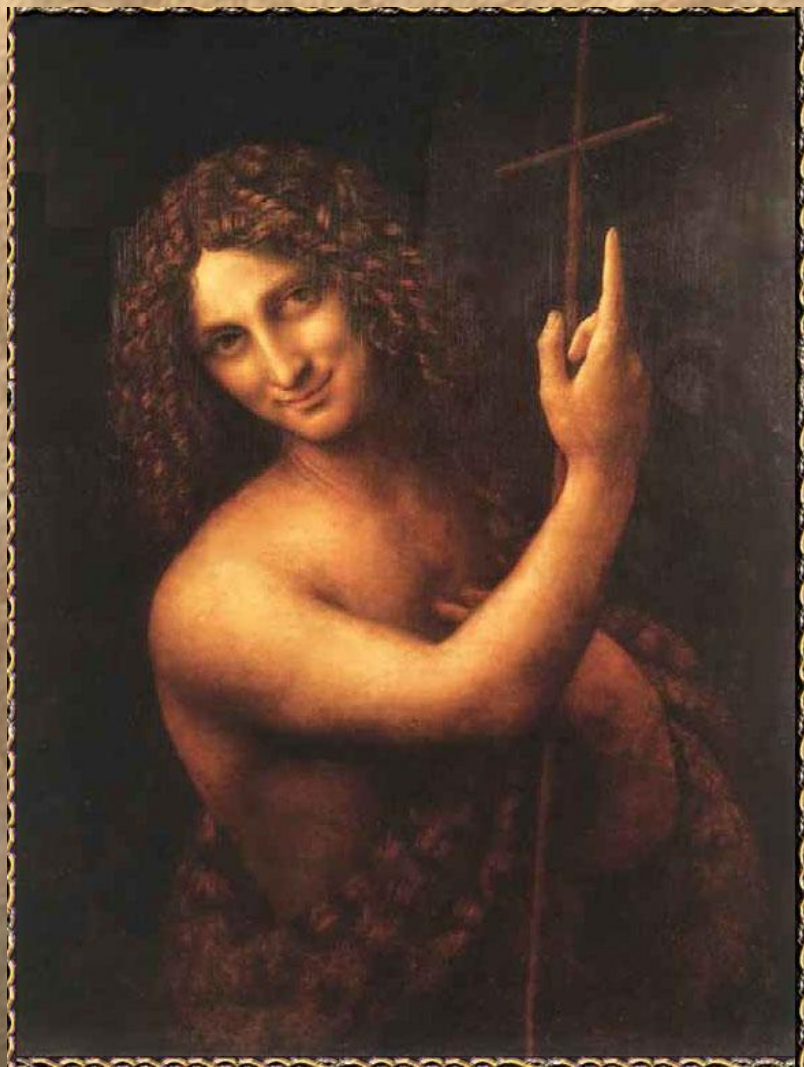
Леонардо видит в портрете нечто большее, чем просто изображение жены неаполитанского купца. Об этом говорит сходство этого портрета с лицами в других работах художника: ангелами, святой Анной. Больше всего поражает в портрете едва уловимая, как бы скользящая улыбка Монны Лизы. Улыбка вероятно, была художника знаком внутренней жизни человека. В Монне Лизе она сочетается с сосредоточенным, пронзительным взглядом. Улыбка влечет к себе, холодный взгляд отстраняет, это противопоставление сообщает портрету его небывалую сложность.

Полуфантастический пейзаж с голубовато-зелеными горами, извилистыми тропами окружает Джоконду мягкой воздушной средой в т.н. технике «сфумато». Он уводит куда-то вдаль и овеян дымкой недосказанности. Живописная техника портрета превосходна. Тончайшей лепкой лица художник достигает в портрете изумительной мягкости переходов, дает почувствовать вибрацию окружающей среды. Произведение Леонардо облечено в классическую ясную композицию. Полуфигура гармонично вписывается своими линиями и пропорциями в окружение. Своей композицией портрет Монны Лизы оказал влияние на многих мастеров портретной живописи

Святой Иоанн Креститель

Картина «Святой Иоанн Креститель» задумана художником в начале 1500-х годов, о чем говорит набросок ангела с поднятой рукой в позе Иоанна, приколотый к листу, датируемому примерно 1504 годом (в Лувр поступила в 1661 году). Леонардо начал над ней работать во время своего второго пребывания в Милане и продолжил работу в Риме. Видимо, по мнению самого мастера, полотно так и не было закончено, работа над ним продолжалась даже в Амбуазе. С темного пространства картины светлым силуэтом на нас смотрит фигура юноши с поднятой рукой и прижатым к телу крестом. Мягко мерцающие в темноте струящиеся локоны обрамляют это прекрасное лицо с загадочно зовущей улыбкой и неподвижным взглядом обведенных темными тенями глаз. В чертах лица явно читается схожесть с Монной Лизой, придающая ему несколько двусмысленный характер. Фигура носит цветущие, чувственно трепещущие формы, и только крест, как бы растворенный в пространстве картины, говорит нам, что перед нами Иоанн Креститель.

Тайная вечеря

Величайшее творение Леонардо и одно из величайших произведений живописи всех времен – дошла до нас в полуразрушенном виде. Эту композицию он писал на стене трапезной миланского монастыря Санта Мария делле Грацие. Стремясь к наибольшей красочной выразительности в стенописи, он произвел неудачные эксперименты над красками и грунтом, что и вызвало ее быстрое повреждение. А затем довершили дело грубые реставрации и... солдаты Бонапарта. После занятия Милана французами в 1796г. Трапезная была превращена в конюшню, испарения конского навоза покрыли живопись густой плесенью, а заходившие в конюшню солдаты забавлялись, швыряя кирпичами в головы леонардовских фигур. Судьба оказалась жестокой ко многим творениям великого мастера. А между тем, сколько времени, сколько вдохновенного искусства и сколько пламенной любви вложил Леонардо в создание этого шедевра. Но, несмотря на это, даже в полуразрушенном состоянии, "Тайная вечеря" производит неизгладимое впечатление. На стене, как бы преодолевая ее и унося зрителя в мир гармонии и величественных видений, разворачивается древняя евангельская драма обманутого доверия. И драма эта находит свое разрешение в общем порыве, устремленном к главному действующему лицу – мужу со скорбным лицом, который принимает свершающееся как неизбежное. Христос только что сказал своим ученикам: «Один из вас предаст меня». Предатель сидит вместе с другими; старые мастера изображали Иуду сидящим отдельно, но Леонардо выявил его мрачную обособленность куда более убедительно, тенью окутав его черты. Христос покорен своей судьбе, исполнен сознания жертвенности своего подвига. Его наклоненная голова с опущенными глазами, жест рук бесконечно прекрасны и величавы. Прелестный пейзаж открывается через окно за его фигурой. Христос – центр всей композиции, всего того водоворота страстей, которые бушуют вокруг. Печаль его и спокойствие как бы извечны, закономерны – и в этом глубокий смысл показанной драмы.

Этюды голов апостолов к "Тайной вечере"

Этюды голов апостолов к "Тайной вечери" Леонардо сравнимы по силе с его живописными полотнами. Святой наверху, возможно, апостол Петр, прорисован чернилами и пером поверх серебряного карандаша, остальные наброски сделаны красным мелом. Исполненный чувства страха и вины Иуда узнается сразу. Другой апостол, на лице которого печать гнева, иногда определяется как святой Матфей, иногда как святой Варфоломей. На верхнем рисунке справа, который многим кажется самым прекрасным и; созданных Леонардо, изображен святой Иаков Старший.

Разрабатывая композицию картины, Леонардо наверняка сделал множество эскизов, однако до наших дней сохранилось только два. Чрезвычайно интересен беглый и для Леонардо небрежный композиционный рисунок. Не имея возможности разместить все фигуры за столом из-за недостаточного размера бумажного листа, он нарисовал четырех апостолов отдельно внизу. Его намерения прояснятся, если зритель мысленно поместит эту группу в верхнем ряду слева: там повторены плечо и рука одного из апостолов, изображенные внизу. В этом предварительном эскизе Леонардо сохранил стандартную композицию более ранних работ на ту же тему: Иуда сидит в одиночестве с ближайшей к зрителю стороны стола.

Портрет Жинервы де Бенси

Этот портрет- одна из ранних работ на светскую тему, о которой имеются документы, подтверждающие авторство Леонардо да Винчи.

Жинервы де Бенси вышла замуж в 17 лет 15-ого января 1474 за Луиджи Никколини, который был вдвое старше её. Портрет написан по этому случаю.

Молодая женщина, сидит перед кустарником можжевельника, который, кажется, окружает ее голову подобно венку и, несомненно, доминирует над портретом Жинервы. Интересная бледность не приём художника, а, по некоторым источникам, признак болезненной конституции.

Слово-"ginepro"(по-итальянски -можжевельник), никак не связано ни с фамилией женщины, ни с фамилией заказчика портрета. Можжевельник - больше чем декоративный соучастник. Подобно некоторым другим растениям, можжевельник был символ женского достоинства(в данном случае символ целомудрия новобрачной).

Портрет, показывая влияние Старых Голландских мастеров на стиль и технику исполнения природы, демонстрирует связь между женской красотой и достоинством.

Предполагается, что портрет был кем-то варварски укорочен в нижней части, где были руки.

Есть продолжение на обороте портрета, который, также является картиной.

На искусственном красном мраморе, мы видим лавр, можжевельник и ветви пальмы, связанные с друг другом гирляндой со словами VIRTUTEM FORMA DECORAT: "Красота украшает Достоинство".

Нежный силуэт лица, ветви пальмы (традиционный символ достоинства), красный мрамор, все подчеркивают связь между красотой, достоинством, целомудрием и верностью. Вечнозеленый лавр указывает на стремление Жиневры к поэзии, о котором известно из воспоминаний современников

Но есть версия что гирлянда с надписью, связаны с Бернардо Бембо, тогда Венецианским посолом в Флоренции, который заказал портрет невесты, и в гербе которого присутствовали ветви пальмы.

Портрет Дамы с горностаем (Сесилия Галлерани)

Сесилия, рожденная в 1473 или 1474г, была красивой, 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 читаться 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.

Портрет Неизвестной (Лиа Белл Феррониер)

Сесилия Галлерани была первая любовница Людовико Сфорца, и Леонардо написал ее в виде "Дамы с горностаем". Позже, её заменила Лукреция Кривелли, и она, как думают, является моделью этой картины.

Это может быть, или не быть работой Леонардо. Поза жестка, необычна для Леонардо, и женщина более полная, чем обычно - в его портретах. Но в пользу подлинности указывают тщательно написанные детали (ленты на ее плечах и шнуры вокруг шеи), которые напоминают стиль Леонардо. Может быть, Леонардо был вынужден сделать традиционный портрет по прихоти заказчика. Другой возможный ответ - то, что это была объединенная работа, выполненная несколькими художниками в школе Леонардо под его руководством.

В девятнадцатом столетии этой работой очень восхищались и много раз копировали, хотя никому не удавалось передать прелестное выражение лица.

Мадонна с гвоздикой

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.

Дева Мария в гроте

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 подчеркнуто 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 Христа.

Дева Мария в гроте (вторая версия)

Мастерский замысел и исполнение картины, конечно не дают никакого намека на надоедливые юридические споры об оплате, вскоре после того, как работа была закончена. Художники угрожали продать работу богатому любителю, который предложил им больше, чем Братство хотело оплатить. Вероятно, этот спор привёл к созданию второй версии. Первая версия была, вероятно, быстро приобретена любителем картин, возможно Людовиком Сфорцо, который передал тогда картину Императору Максимилиану или Королю Франции. Хотя обе версии имеют один замысел, вторая версия не является точной копией первой.

Леда и Лебедь (копия Цезаря да Сато)

Письменные источники сообщают, что оригинал картины утерян, сожжен во время инквизиции. Однако, сохранились эскизы Леонардо да Винчи и множество копий.

Леда — дочь Фестия, царя Этолии, сестра Алтеи, супруга царя Спарты Тиндарея, от которого имела дочерей Клитемнестру, Тимандру, Филоною и сына Кастора. Согласно каноническому мифу Зевс, плененный красотой Леды, явился к ней в образе лебедя, когда она купалась в реке Эврот и от этого союза у Леды родились Полидевк и Елена (одновременно с Кастором и Клитемнестрой). Лебедь (Зевс) стоит, вытянув шею и держа молодую женщину одним крылом. Леда отворачивается от возлюбленного. Глаза ее опущены, обеими руками она обнимает лебедя. Вид женского нагого тела, ее поза и поразительная пластичность ее округленных форм, напоминают о классических статуях Венеры и, поэтому, любви. И на эскизах Леонардо, и в копиях мы видим многочисленные камыши. При созревании семени далеко рассеиваются и на землю, и в воду, и камыши активно разрастаются. Это символ размножения в природе.

Леда и Лебедь (копия неизвестного автора)

Эта известная картина в течение трехсот лет (до 1893) считалась копией, работой неизвестного художника XIV в. сьенской школы (Сиенская школа - одна из школ живописи в Италии, сложившаяся в 13 в.) Недавние исследователи завещания думают, что это может быть незаконченный вариант, который был в доме Леонардо во время его смерти (1519), и завещанный его ученику, Салаи. Рентген показал, что под фигурами двух детей, имеются изображения четырех детей Леды (как в первой копии) Леда, в изящной позе изгиба, ее волосы, выбившиеся из кос, просторный речной пейзаж, скорее всего, была задумана Леонардо, но выполнялась его учениками или позже, другими художниками

Эскиз головы Леды

Умело заплетенные волосы - вероятно прическа, изобретенная Леонардо. Эскиз головы и прически Леды показывает голову и шею, посредством штриховок по линиям формы. Леонардо использует эту технику после 1500г. Прежде, он, в основном, использовал параллельные штриховки.

Цыганский барон, уродливое лицо

Цыганский барон по имени Скарамучья, который, по всей вероятности, здесь изображен, - одна из многих моделей, вольных или невольных, изображения которых заполняют страницы записных книжек Леонардо. Уродливые лица особенно привлекали его: он изображал их не карикатурно, безо всякой иронии. Для него они представляли собой как бы обратную сторону красоты, достойную такого же внимания, как и она сама

О красоте и безобразии.

Красота и безобразие кажутся более могущественными рядом друг с другом.

Вид долины Арно

Битва под Ангари

Питер Пауль Рубенс копия пропавшей картины "Битва под Ангиари", по эскизам Леонардо "Битва за знамя". 1605г.

Профиль кричащего человека, эскиз к "Битве при Ангари", 1503

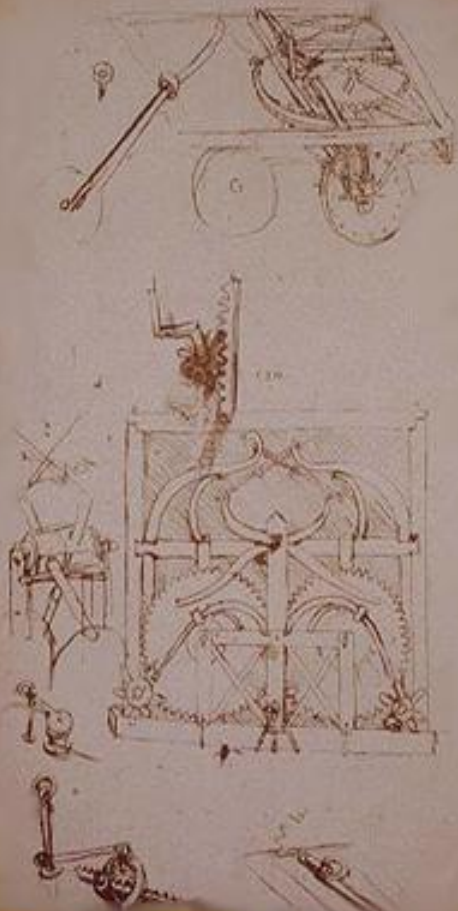
Старик наблюдающий за движением воды

Изобретения

Прикладная механика Леонардо, возможно, более, чем другие его научные и технические достижения, вызывает интерес и восхищение привычного к машинам XX века. Многие его изображения, такие, например, как цепная передача, понятны с первого взгляда. При некоторой настойчивости современный механик может создать по его чертежу действующую модель рессорной колесницы и маховика. Колесница приводится в движение двумя зубчатыми колесами, которые работают попеременно: пока одно в работе, оператор заводит с помощью рукояти другое и таким образом обеспечивает непрерывное движение. Маховик в принципе очень похож на тот, который сегодня используется в ткацких станках. Он имеет добавочную деталь в форме грудной кости птиц; изобретательность Леонардо заставила этот маховик не только вращаться, но и двигаться взад-вперед, что обеспечивает ровное наматывание нити на катушку.

Изобретения

Этот спасательный круг, придуманный Леонардо, был действительно необходимым изобретением. Какой материал Леонардо намеревался использовать, неизвестно, однако двойник его изобретения позже стал традиционной принадлежностью корабле! и приобрел вид коркового круга, покрытого парусиной

Башмаки для хождения по воде, нарисованные Леонардо, очевидно, не вышли за рамки эскиза, но не вызывает сомнений, что они после некоторой модификации могли бы с успехом использоваться. Башмаки для хождения по воде и балансировочные палки к ним в наше время выпускаются промышленностью, однако скорее ради забавы.

Изобретения

До Леонардо системы для работы под водой уже имелись. То были колокола. В одном из таких колоколов опускался на морское дно Александр Македонский. Леонардо да Винчи изобрел кожаный скафандр. Система труб, позволяла находиться под водой неограниченное время и трубы были защищены поддерживающим плавающим устройством.

Леонардо предусмотрел для водолаза в скафандре трубку для дыхания. Трубка соединяется с поверхностью моря посредством гибкого шланга трубки, заканчивающегося в плавающем ныряющем колоколе. Материал для изготовления -трубы тростника с кожаными соединениями.

Изобретения

Когда у человека есть шатер из прокрахмаленного полотна, шириною в 12 локтей и вышиною в 12, он сможет бросаться с любой большой высоты без опасности для себя.

Британский парашютист доказал, что один из титанов Возрождения - Леонардо да Винчи - был изобретателем первого действующего парашюта. Адриан Николас использовал приспособление, построенное по эскизу, который он обнаружил в записной книжке Леонардо 1485 года. Эскиз представляет собой фигуру в форме пирамиды, покрытую льном. Николас, находясь в Южной Африке, испробовал самодельный парашют для того, чтобы спуститься с высоты трех тысяч метров с воздушного шара. Аэродинамики, между тем, говорили, что он никогда не сможет этого сделать, сообщает ВВС.

Конная Статуя

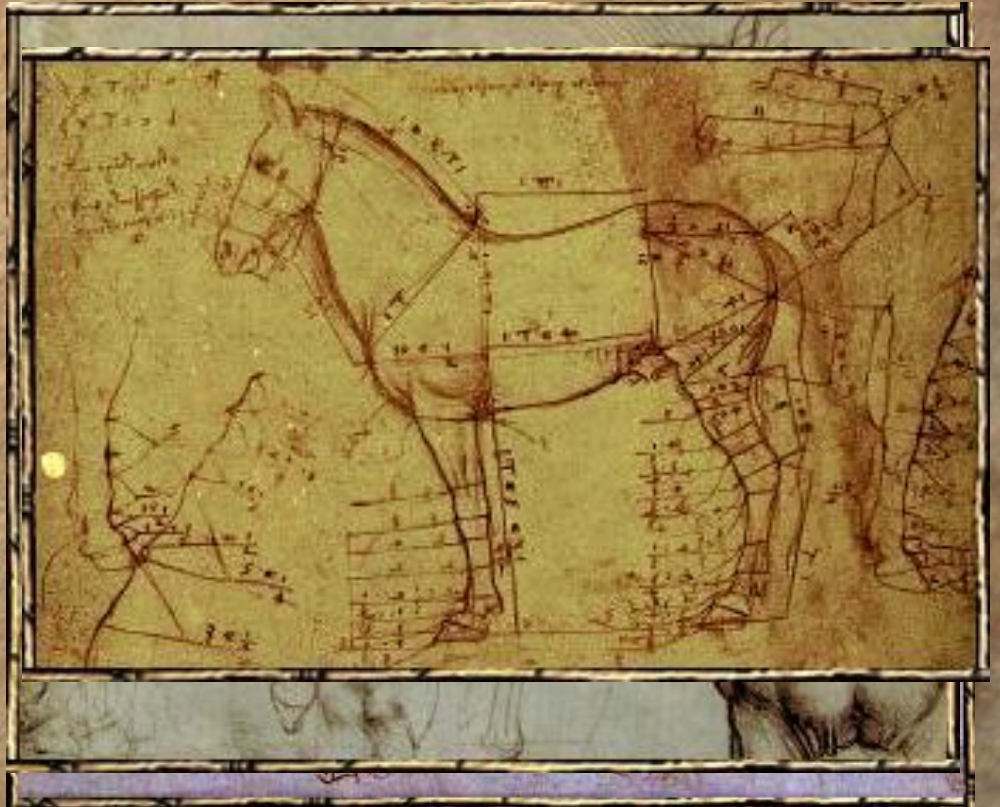
Многие были ли реализация конной статуи в Мадриде в 1505 году в Мадриде было обнаружено в книжке, в них находились конструкции литейной в разрезе формы не расплавл

Из-за гр Франческо она была Леонардо. Перед нами из желе укрепить шею лодки датирована одна, с приступом покровит Конная отлита.

ом, аны ной 505 теке ных . В зы: лой ная ния вки

и де - и. са - и о, ть ов го у. на

Вопросы и задания для самопроверки

1. Что означает слово «винчи»?

- а) городок Винчи в Италии в горах Тосканы, где 15 апреля 1452 года родился Леонардо;
- б) отец Леонардо – Пьеро да Винчи;
- в) «винчи» - ива

2. Почему, по мнению Леонардо да Винчи, для рисования людей необходимо знать внутреннее устройство человека?

3. Как на картине «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи выделил Иуду?

4. Какую технику привнес Леонардо да Винчи в живопись?

5. В каком портрете Леонардо да Винчи ощущается влияние старых голландских мастеров?

6. Какая картина Леонардо да Винчи была сожжена?

7. Какая работа Леонардо да Винчи является наиболее известной?

Ответы на вопросы и задания

1. а)
2. Необходимо знать внутренне строение, так как они служат причинами внешней формы.
3. Предатель сидит вместе с другими; старые мастера изображали Иуду сидящим отдельно, но Леонардо выявил его мрачную обособленность куда более убедительно, тенью окутав его черты.
4. «Сфумато».
5. Портрет Жинервы де Бенси.
6. Леда и Лебедь.
7. Мона Лиза.

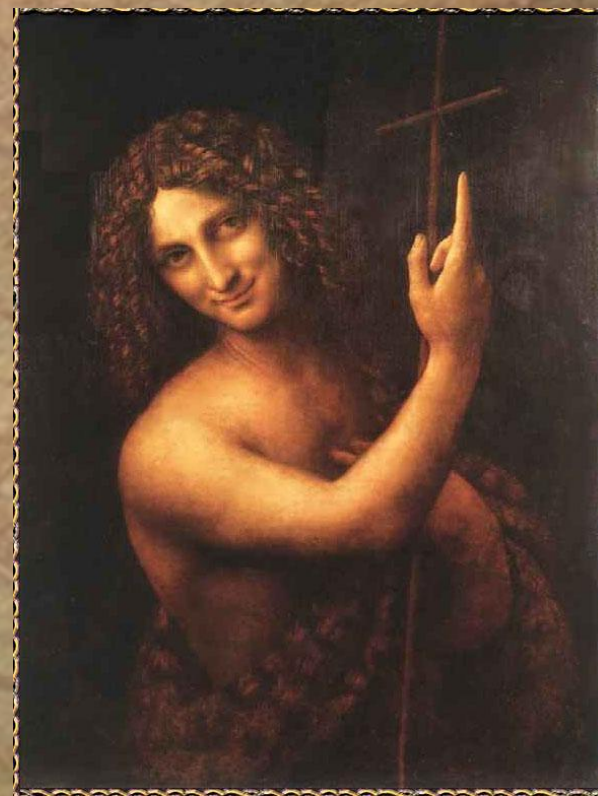

Прокомментируйте рисунки

Какая из картин относится к раннему периоду творчества?

Какой портрет является двусторонним?

Портрет Дамы с
горностаем

Портрет Жинервы де
Бенси

Портрет
Неизвестной

Темы самостоятельных проектов

- Красота и безобразие кажутся более могущественными рядом друг с другом.
- Прикладная механика Леонардо да Винчи
- Загадочная полуулыбка Моны Лизы
- Неизмеримый вклад Леонардо да Винчи в науку
- «Тайная Вечеря» кисти Леонардо да Винчи
- «Сфумато» Леонардо да Винчи
- Обратная сторона картины (портрет Жинервы де Бенси)
- Образ Мадонны в творчестве Леонардо да Винчи

Какой портрет является двусторонним?

НЕВЕРНО!

Какой портрет является двусторонним?

ВЕРНО!

Сопроводительный текст

Тема: «Творчество Леонардо да Винчи»

Выполнила: студентка ХГФ, 301 группы Шестова Светлана Игоревна

Преподаватель: Гудилина С.И.

Цель: презентация служит ознакомительным источником о жизни, творчестве и изобретениях Леонардо да Винчи

Аннотация: презентация предназначена для среднего и старшего школьного возраста

Список использованной литературы:

<http://worldleonard.h1.ru/>

Мастера мировой живописи, под ред. Федотовой Е., т.1, Москва, «Белый город», 2002