

Творчество Леонардо да Винчи

Выполнила:


Федоринова Татьяна

□ Леонардо да Винчи – великий художник, ученый, инженер и выдающийся деятель итальянского Ренессанса, символ культурного возрождения Италии XV века. Его произведения вызвали настоящий переворот в европейском искусстве и оказали огромное влияние на последующие поколения живописцев всего мира. Творчество Леонардо да Винчи во все времена привлекало внимание и специалистов, и просто любителей искусства.

□ Леонардо да Винчи является одним из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения, его натура представляет собой яркий пример «универсального человека» (по-латыни: homo universalis), что есть идеал итальянского Ренессанса.

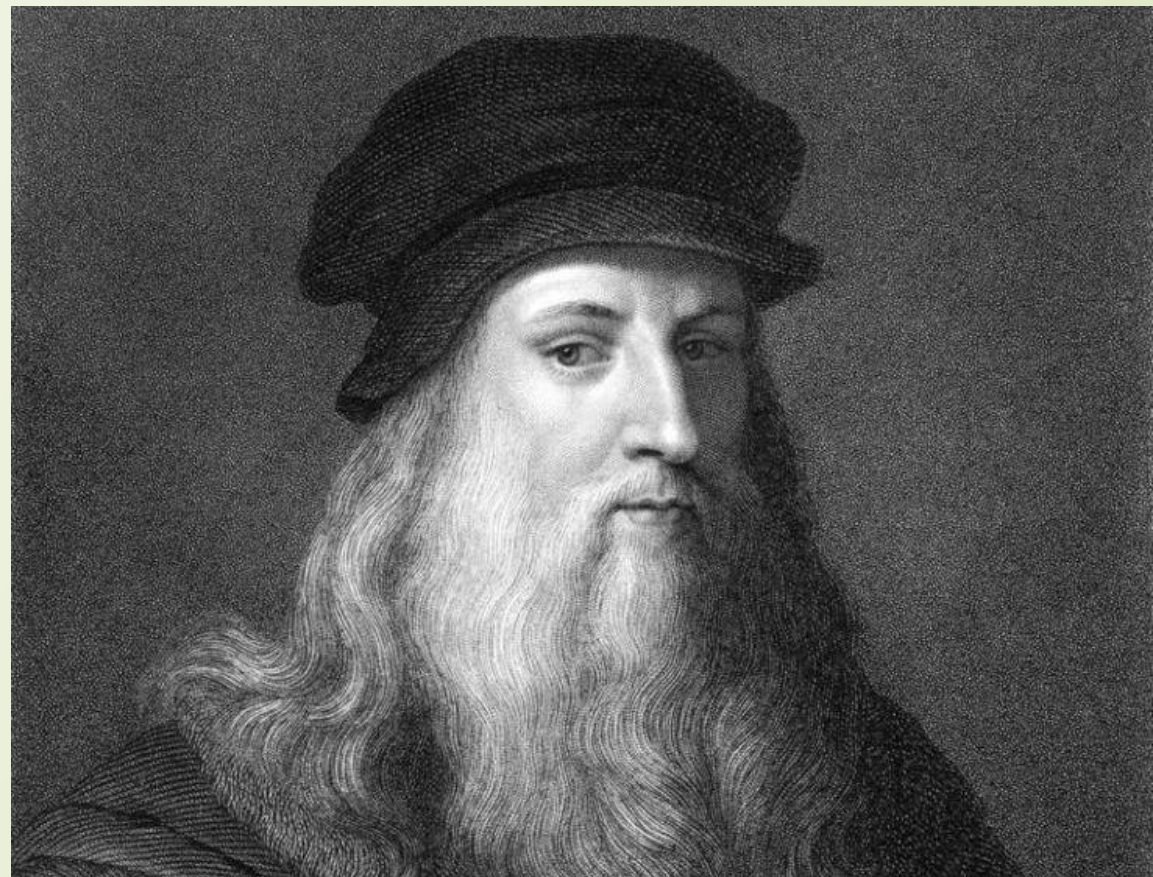


*Ренессанс – Архитектурный стиль эпохи Возрождения, сменивший готический и воспринявший элементы греко-римской архитектуры

- 
- Несмотря на разнообразие интересов, Леонардо был специалистом в каждой из областей. Его страсть к познанию и экспериментам принесла свои плоды: изобретения и открытия да Винчи намного опередили свое время, многие из них были оценены и воплощены в жизнь только спустя столетия после его смерти. Однако многие работы да Винчи так и остались незаконченными; это относится как к живописи, так и к научным разработкам. Многочисленные записи Леонардо, эскизы и чертежи после его смерти оказались рассеянными по всей Европе и были собраны сравнительно недавно (часть из дневников художника утеряна безвозвратно).
 - Все творчество великого Леонардо да Винчи – сплошные загадки, вопросы, на которые человечество пытается ответить полтысячи лет, и будет искать ответы на них еще очень долго.
 - Искусство для Леонардо было средством познания мира. Многие его зарисовки служат иллюстрацией научного труда, и в то же время это произведения высокого искусства. Леонардо воплощал собой новый тип художника — ученого, мыслителя, поражающего широтой взглядов, многогранностью таланта.

□ Леонардо да Винчи родился 15 апреля 1452 года в живописном тосканском городке Винчи. Он был внебрачным сыном нотариуса и простой крестьянки. 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 ее образ в своих шедеврах. Учился он во Флоренции, в мастерской скульптора и живописца Андреа Верроккьо.

□ У Пьеро да Винчи был младший брат, Франческо. Пока отец пропадавал на работе, мальчика воспитывал дядя, философ по складу мышления и бездельник по роду занятий. Дух свободы, с детства привитый Леонардо легкомысленным мечтателем Франческо, возможно, побуждал впоследствии художника бросать незавершенные шедевры и устремляться к новым вершинам. Отец пытался приобщить Леонардо к семейной профессии, но безуспешно: сын не интересовался законами общества.



□ К числу ранних произведений Леонардо относится и хранящаяся в Эрмитаже «Мадонна с цветком» (так называемая «Мадонна Бенуа», около 1478), решительно отличающаяся от многочисленных мадонн 15 в. Отказываясь от жанровости и тщательной детализации, присущих творениям мастеров раннего Возрождения, Леонардо углубляет характеристики, обобщает формы. Тонко моделированные боковым светом фигуры молодой матери и младенца заполняют почти все пространство картины. Естественны и пластичны движения фигур, органически связанных между собой. Они ясно выступают на темном фоне стены. Открывающееся в окне чистое голубое небо связывает фигуры с природой, с необъятным миром, в котором господствует человек. В уравновешенном построении композиции чувствуется внутренняя закономерность. Но она не исключает теплоты, наивной прелести, воплощенной в жизни.



□ В 1480 году Леонардо уже имел свою мастерскую и получал заказы. Однако страстное увлечение наукой часто отвлекало его от занятий искусством. Недописанными остались большая алтарная композиция «Поклонение волхвов» (Флоренция, Уффици) и «Святой Иероним» (Рим, Ватиканская пинакотейка).

□ Не найдя должной оценки своего таланта при дворе Лоренцо Медичи с его культом изысканной утонченности, Леонардо поступил на службу к миланскому герцогу Лодовико Моро. Миланский период творчества Леонардо (1482—1499) оказался самым плодотворным. Здесь во всю мощь раскрылась многогранность его дарования как ученого, изобретателя и художника.



□ К миланскому периоду относятся живописные произведения зрелого стиля — «Мадонна в гроте» и «Тайная вечеря». «Мадонна в гроте» (1483—1494, Париж, Лувр) — первая монументальная алтарная композиция Высокого Возрождения. Ее персонажи Мария, Иоанн, Христос и ангел приобрели черты величия, поэтическую одухотворенность и полноту жизненной выразительности. Объединенные настроением задумчивости и действием — младенец Христос благословляет Иоанна — в гармоничную пирамидальную группу, словно овеянные легкой дымкой светотени, персонажи евангельской легенды представляются воплощением идеальных образов мирного счастья.





Тайная вечеря, (центральный фрагмент)




Версия фрески Тайная вечеря

- В мир реальных страстей и драматических чувств переносит самая значительная из монументальных росписей Леонардо — «Тайная вечеря», исполненная в 1495—1497 годах для монастыря Санта-Мария дела Грацие в Милане. К сожалению эта картина дошла до нас в полуразрушенном виде. Стремясь к наибольшей красочной выразительности в стенописи, он произвел неудачные эксперименты над красками и грунтом, что и вызвало ее быстрое повреждение.
- 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.

- ▣ Недатированная картина Благовещение (середина 1470-х годов, Уффици) была приписана Леонардо только в XIX в.; 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.



*Недатированная картина – картина, дата написания которой неизвестна.

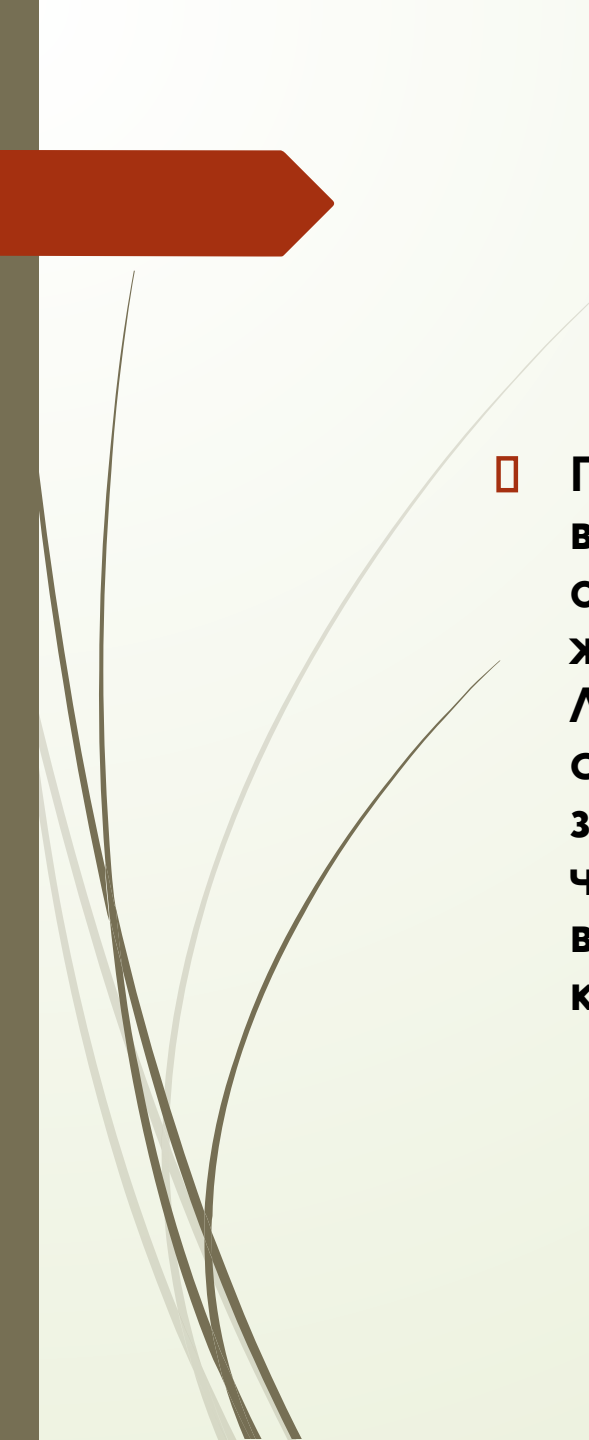
- 
- Любимый художник, писатель, поэт и так далее, имеет свой идеал красоты и создаёт художественный образ, к которому стремится в своих лучших произведениях.
 - "Джоконда" мог быть идеалом Леонардо, воплотив в себе черты многих конкретных прототипов его современников и современниц.
 - В этой картине Леонардо достиг такой гармонии не только путем более тщательной композиции, но и живописными средствами, благодаря которым все видно как бы сквозь легкую дымку, прикрывающую небольшие детали, смягчающую очертания, создающую незаметные переходы между формами и красками. Таким образом, он многое предоставил нашему воображению и в этом причина того, что Мона Лиза поражает нас, глядя на зрителя словно живая.

Каштановые волосы, разделенные на пробор посередине и гладко зачесанные к вискам, ниспадают красивыми мягкими локонами на плечи. Прозрачная вуаль наброшена на голову и вьется поверх плечей. Платье изначально зеленоватого цвета с глубоким вырезом оживлено более светлыми рукавами, которые когда-то, должно быть, были желтыми.

На заднем плане - фантастический пейзаж с холмами и горами, теплых и мягких тонов, уходящий вдаль, над ним постепенно светлеющее небо. Две колонны по краям пейзажа закрывает нынешняя рама картины. В этом полотне прекрасны все детали, но внимание прежде всего захватывает лицо.

Картину невозможно описать словами: чем дольше вы смотрите на нее, тем больше возрастает ее воздействие на вас, и вы начинаете чувствовать то удивительное очарование, которое покоряло столько людей на протяжении веков.



- 
- При тщательном просмотре портрета, возникают некоторые вопросы: "Почему, например, у Джоконды нет бровей?" Этот вопрос окажется излишним, если подумаем о том, как будет выглядеть женщина или девушка с густыми, пышными бровями. В эпоху Леонардо существовали свои идеалы красоты, иногда совпадающие с нашими. Но были и такие, каковые мы не знаем или не хотим замечать. Приглядевшись к портретам тогдашних красавиц, увидим, что они не только сбривали брови, но и так же выстригали волосы вверху лба, чтобы тот казался выше. Что сделаешь? Свои каноны красоты!

A scroll with the text 'Спасибо за внимание!' and a quill pen. The scroll is unrolled and lies on a surface. A quill pen is positioned to the right of the scroll, with a small puddle of purple ink next to it. The background is a light, textured surface. A red arrow points to the right from the left edge of the image. The text is written in a bold, red, serif font.

**Спасибо
за внимание!**