

Леонардо да Винчи 1452-1519

Идеальный пример человека эпохи Возрождения, имел отношение ко всем областям искусства и науки: физике, механике, инженерному делу, математике, геометрии, анатомии, геологии, ботаники, географии, музыке, архитектуре, скульптуре, живописи, графике.

Удивились обильности возможностей одного- единственного человека? А он не мог оторваться от наблюдения явлений природы : и как лист дерева трепещет на ветру оборачиваясь к нам серебристой стороной, и как лава воды меняет скорость падения и меняет завитки волн от степени наклона русла – без устали, и не страшась препарировал тела, дабы понять механизм взаимосвязей костного, мышечного аппарата человека. А наши эмоции – кто их изучал с таким пристальным вниманием, как не Леонардо?.

В 1469 году поступил в мастерскую Верроккьо. В произведение учителя он выполнил фигуру того ангела, что к нам спиной, а так же пейзажные дали. Доказательством служит графический этюд руки ангела Леонардо да Винчи, дошедший до нашего времени.

Современники говорят о красоте внешности Леонардо. Я думаю, он мир постигал через красоту. Да, не был наивен, видел, напрямую сталкивался с тем что есть уродливость и в человеческих отношениях, и во внешности. Но искусство – другая сфера, к тому же в 1469 году ему всего лишь 17 лет и работает он над образом юного ангела, чуть младше самого Леонарда
о. Я думаю, этот столь простой факт всё же даёт объяснение удивительному состоянию возвышенности, утонченности, нежности ангела. И другое объяснение – человек эпохи гуманизма равен богу, он им сотворён по своему подобию. Художник – демиург, творящий по божественному подобию.

Этюд одежды сидящей фигуры. Ок.1470-1484 Лувр

Выполнено в мастерской Вероккио

С этой темой - драпировкой на коленях вы уже знакомы у Микеланджело. Помните, ноги должны были служить опорой для тела Христа? А здесь? Да, задача другая, от поворота торса, который дан фрагментом, его движения, его отражения в спокойно, расслабленно стоящих ногах. Моделировка художника-графика, живописца, скульптора? (Ответ ваш)

Задача, сопровождающая художников 15-16 века Итальянского Возрождения – зеркально отразить мир. Для Леонардо мир на плоскости холста, листа, в глине, камне - мертв до тех пор, пока не наполнится чувством. Ноги – не лицо, так есть ли тут жизнь? (Ответ ваш)

Благовещение ок.1470-1473

Дерево, масло, темпера. 98x217 см.

Уффици, Флоренция

Джиневра Бенчи Ок. 1475-1476 Вашингтон

Ит. Ginepro – можжевельник Предположительно Пьетро Бембо заказал портрет в 1475-76 г..

Этот портрет упоминал в своей книге Д.Вазари, первый искусствовед 16 века, собравший сведения о художниках Италии и издавший книгу «Жизнеописания великих живописцев...».

Доска обрезана на 12-15 сантиметров по нижнему краю, попробуйте мысленно добавить недостающее – и ваше восприятие образа сразу изменится. Бледность лица Джинервы объясняется болезнью, об этом упоминается во многих источниках. Портрет ранее датировали годом свадьбы Джинервы - 1475, но после обнаружения на обратной стороне эмблемы гуманиста Пьетро Бембо, находившегося во Флоренции, где жила Джинерва, между 1475-1476 годами дата изменилась. При исследовании произведения были обнаружены места остановки работы и отпечатки пальцев. Леонардо стирал масляную краску пальцами или ладонью, пытаясь добиться более тонких и мягких

Голова женщины 1470-1476 Уффици, Флоренция

Гуманисты Италии искали не случайной красоты, а той, что свойственна высоко одухотворённой личности, наделённой самой природой прекрасными чертами. Интерес к молодому лицу, опирался на античные идеалы, признававшие лишь молодость. В искусство древних греков старость вошла лишь в эпоху эллинизма.

Случаен ли этот наклон головы с таким поворотом? Обратите внимание на наклоны голов каждой из мадонн Леонардо, как они сдержанны. Обращены к младенцу, но не ссутулены, в то же время лица не вздёрнуты. Ни чуть ниже, ни чуть выше.

Мадонна Бенуа. Ок. 1478-1480

Дерево, масло. Перенесена на холст 48x31 Эрмитаж
То, как берёт ребёнок цветок, а так же его пропорции дают повод считать, что Леонардо наблюдал движения реальных детей этого возраста, изучал анатомию младенцев с живой натуры. Существует масса набросков к другой Мадонне и Ребёнку с кошкой хранящихся в Уффици, оказавших влияние и на этот образ.

Св. Иероним Ок. 1480

Дерево, масло 103x75 см. Рим, Ватикан

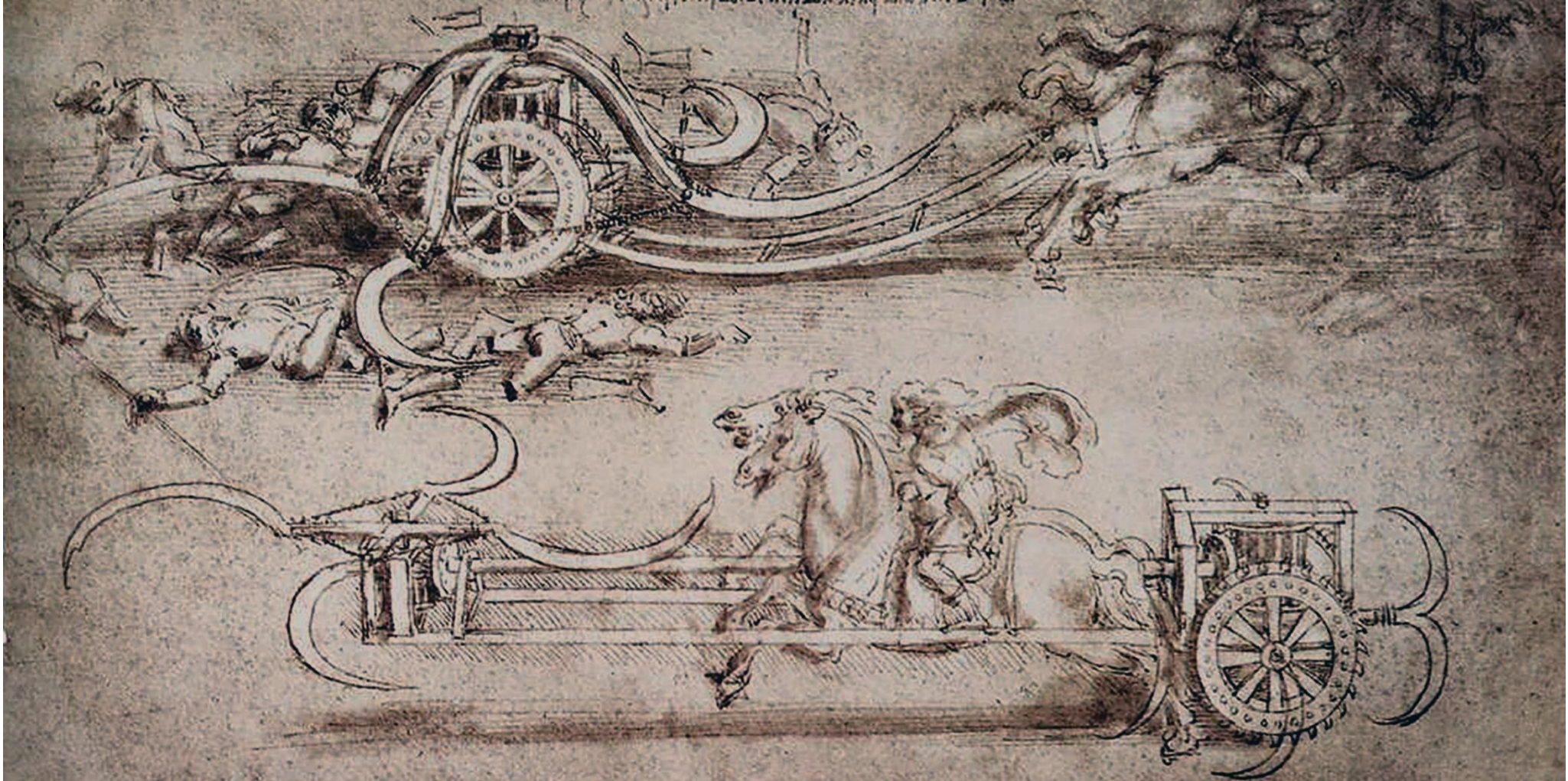
Ок.370 года святой жил в пустыне, занимался переводом Библии. Вырезанную в 18 веке часть головы вставили в 19 веке и полностью отреставрировали.

Работа над картиной остановлена на стадии подмалёвка. Св. Иероним показывается не отцом церкви, а истощённым отшельником в позе кающегося – отведённая рука с камнем готова ударить себя в грудь. Отсутствует шляпа кардинала и книга, общепринятые символы св. Иеронима. Лев – так же символ святого - вводится как участник, свидетель происходящего.

Ни имя заказчика, ни причины, по которым картина была не закончена, не известны.

Боевая колесница Ок.1485 г. Бумага, металлический стержень, перо, чернила 21x29,2 см. Турин
Леонардо предлагал свои услуги в качестве военного инженера миланскому герцогу Лодовико Сфорца.
Возможно этот рисунок прилагался к письму в Милан. Технические достоинства оружия сочетаются с
художественностью впечатления батальной сцены и составляют целое этого рисунка. Азарт воображения
Леонардо, экспрессивность натуры лежат в основе этого произведения; из точной технической
иллюстрации военной машины превратившегося в героический эпос.

Поклонение волхвов Ок. 1481-82 Дерево, масло 243x246 Уффици, Флоренция

Впервые Леонардо выстраивает пирамидальную композицию: Мария с младенцем, средний и молодой волхвы на переднем плане образуют треугольник, вершина которого - голова Марии. Фон этих этих фигур дугообразно заполнен свитой волхвов, каждый из её участников в новом движении, со своим чувством, волнением, смятением. Присутствие всадника на разгорячённом коне оправданно пластически, но иное, чуждое по состоянию остальным участникам. Фон среднего плана – жестокая битва всадников на открытом пространстве, залитом солнцем, выглядит самостоятельным мотивом, не связанным с первым планом. Это битва титанов, не меньше. Характерный приём художника: введение глубокой перспективы в дали. Для Леонардо это внутренне синтезированный образ, нам же не до конца ясный.

Филиппино Липпи Поклонение волхвов 1496

Дерево, масло 258x243 Уффици, Флоренция

После смерти отца, Филиппино Липпи продолжил обучение в мастерской Боттичелли.

В своём «Поклонении волхвов» он опирался на одноимённую незавершённую композицию Леонардо да Винчи. При этом он более традиционен, изображая полуразрушенный хлев, вола и осла как об этом сказано в библейской легенде. Более жесткое письмо в форме и цвете оставляют впечатление некоторой пестроты. Пространство далее Ф.Липпи занимательно – усеяно всадниками на дороге. Но в них нет той масштабности, что была нам дана в работе Леонардо.

Задание:

Собрать собственную коллекцию рисунков Леонардо да Винчи (6 единиц) и дать комментарий о специфичности каждого рисунка – для чего сделан, есть ли в нём художественность, или это строго научный результат. Выложить коллекцию в сообществе. Если вы не зарегистрированы – в эл.почту.