

Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи (1452 – 1519 г.)

Родился 15 апреля 1452 года , в селе « Anchiano »

В близи от города Флоренции .

Умер 2 мая 1519 года , в замке «Clos Lucé »

В городе « Amboise » Франция.

**— итальянский художник (живописец, скульптор,
архитектор) и**

**учёный (анатом, естествоиспытатель), изобретатель,
писатель, музыкант, он действительно был человек homo
univesale. Ему принадлежит теоретическое обоснование
проблемы светотени , объёмной моделировки , линейной
и воздушной перспективы . Он вводит понятие
«сфумато» буквально исчезнувший , как дым) ,
живописного приёма , позволяющего художнику
передавать воздух вокруг предметов , смягчая очертания
их контуров .**

Мастерская Верроккьо

В 1466 Леонардо да Винчи поступает в мастерскую Верроккьо подмастерьем художника.

Мастерская Верроккьо находилась в интеллектуальном центре тогдашней Италии, городе Флоренции, что позволило Леонардо обучиться гуманитарным наукам, а также приобрести некоторые технические навыки. Он изучил черчение, химию, металлургию, работу с металлом, гипсом и кожей. Помимо этого юный подмастерье занимался рисованием, скульптурой и моделированием. В мастерской, кроме Леонардо, обучались Перуджино, Лоренцо ди Креди, Аньоло ди Поло, работал Боттичелли, часто бывали такие известные мастера, как Гирландайо и др. Впоследствии, даже когда отец Леонардо принимает его на работу в свою мастерскую, он продолжает сотрудничать с Верроккьо.

В 1473 году в возрасте 20 лет Леонардо да Винчи получает квалификацию мастера в Гильдии Святого Луки.

Андре́а дель Верро́ккьо, — скульптор и живописец эпохи Возрождения, представитель Флорентийской школы .

Творчество Леонардо да Винчи

В XV веке в воздухе носились идеи о возрождении античных идеалов. Во Флорентийской Академии лучшие умы Италии создавали теорию нового искусства. Творческая молодёжь проводила время в оживленных дискуссиях. Леонардо оставался в стороне от бурной общественной жизни и редко покидал мастерскую. Ему было не до теоретических споров: он совершенствовал своё мастерство. Однажды Верроккьо получил заказ на картину «Крещение Христа» и поручил Леонардо написать одного из двух ангелов. Это была обычная практика художественных мастерских того времени: учитель создавал картину вместе с помощниками-учениками. Самым талантливым и старательным поручалось исполнение целого фрагмента. Два ангела, написанные Леонардо и Верроккьо, недвусмысленно продемонстрировали превосходство ученика над учителем. Как пишет Вазари, поражённый Верроккьо забросил

Фрагмент картины « Крещение Христа
»

«Благовещение» 1475 – 1480 г.

«Благовещение» было создано в 1475 – 1480 годах молодым Леонардо, работавшим ещё в рамках мастерской своего учителя Верроккьо. С 1867 года и по настоящее время произведение хранится в музее Уффици. Фрагменты картины

Композиция произведения проста и в определённом смысле традиционна. На переднем плане художник изобразил коленапреклоненного крылатого архангела Гавриила с белой лилией (символ непорочности Девы Марии) в левой руке. Правой рукой архангел благословляет сидящую у своего дома Марию. Одежды архангела стелятся по ковру из цветов и трав, изображённых довольно условно. Деву Марию художник, согласно традиции, пишет с Библией, которая помещена на мраморную подставку, богато украшенную рельефом.

Горизонталь композиции даёт возможность художнику поместить на задний план обширный пейзаж: резные силуэты деревьев, уходящая вдаль река с виднеющимся мачтами кораблей, башни и стены портового города, окутанные бледно-голубой дымкой вершины гор.

«Мадонна с младенцем» или «Мадонна Бенуа» 1478 г.

Да Винчи помещает Мадонну с Младенцем в полутёмной комнате, где единственным источником света является расположенное в глубине двойное окно. Его зеленоватый свет не может рассеять полумрак, но в то же самое время является достаточным, чтобы высветить фигуру Мадонны и юного Христа. Основную «работу» совершает свет, льющийся слева сверху. Благодаря ему мастеру удаётся оживить картину игрой светотени и выразить объём двух фигур. «Одну из первых самостоятельных работ молодого живописца отличает новизна трактовки сюжета, решенного как жизненная сцена, где молодая мать, одетая в костюм современниц Леонардо и причесанная по моде тех лет, играя с сыном, протягивает ему цветок крестоцвета. Традиционный символ распятия воспринимается как невинная игрушка, к которой по-детски неловко тянется младенец Иисус, вызывая улыбку юной мадонны, любящейся первыми попытками сына освоить мир». В работе над «Мадонной Бенуа» Леонардо использовал технику масляной живописи, которую до того во Флоренции практически никто не знал. И хотя краски за пять столетий неизбежно изменились, став менее яркими, всё же отчётливо заметно, что молодой Леонардо отказался от традиционной для Флоренции пестроты красок. Вместо этого он широко использует возможности масляных красок, чтобы точнее передать фактуру материалов и нюансы светотени. Голубовато-зелёная гамма вытеснила с картины красный свет, в который обычно облачали Мадонну. В то же время для рукавов и плаща был выбран охристый цвет, гармонизирующий соотношение холодных и тёплых оттенков.

«Портрет дамы с горностаем» или «Портрет Чечилии Галлерани» 1485-1490 г.

«Прекрасная Ферроньера», другая работа Леонардо, предположительно изображает Лукрецию Кривелли, следующую любовницу Лодовико иль Моро, одетую по той же моде, что и дама с горностаем.

Традиционно считается, что моделью была любовница миланского герцога Чечилия Галлерани. Ранее существовала версия, что та же самая женщина изображена на другом портрете Леонардо — «Прекрасная Ферроньера», хотя в настоящий момент предполагают, что он изображает следующую любовницу герцога — Лукрецию Кривелли. Идентификация этого портрета как изображения Галлерани относится к Новейшему времени. Ещё в 1877 году исследователи творчества Леонардо писали: «от этого прославленного поэтами портрета осталось не более чем несколько спорных копий и сонет Беллинчиони. Указывают, что оригинальный портрет красавицы Чечилии был в течение XVIII века во владении маркиза Boursane в Милане. Но где он сейчас? Раньше старинная копия его находилась в Амброзианской библиотеке; и в Пинакотеке Мюнхена есть „Святая Цецилия“, которая раньше была во владении профессора Франки и происходит от копии одного из учеников Леонардо с очень несвятой Чечилии Галлерани. Также есть второй оригинальный портрет Чечилии, находящийся в семье»

«Портрет дамы с горностаем»

Картина сильно переписана, что не позволяет с полной уверенностью сказать, что её автором является Леонардо. Тем не менее, хорошее состояние сохранности тех частей картины, на которых изображены лицо женщины и фигура горностая, обнаруживает высокое мастерство исполнения.

«Мадонна с младенцем» или «Мадонна Литта» 1490 - 1491

На картине изображена женщина, держащая на руках младенца, которого она кормит грудью. Фон картины — стена с двумя арочными окнами, свет из которых падает на зрителя и делает стену более тёмной. В окнах просматривается пейзаж в голубых тонах. Сама же фигура Мадонны словно озарена светом, идущим откуда-то спереди. Женщина смотрит на ребёнка нежно и задумчиво. Лицо Мадонны изображено в профиль, на губах нет улыбки, лишь в уголках притаился некий её образ. Младенец рассеянно смотрит на зрителя, придерживая правой рукой грудь матери. В левой руке ребёнок держит щегла. В «Мадонне Латте» главное — радость материнства, а не изящество композиционного построения. Мы видим ребёнка и мать в драматический момент отлучения от груди. На женщине красная сорочка с широкой горловиной. В ней сделаны специальные разрезы, через которые удобно, не снимая платье, кормить младенца грудью. Оба разреза были аккуратно зашиты (то есть было принято решение отлучить ребёнка от груди). Но правый разрез был торопливо разорван — верхние стежки и обрывок нити отчетливо виден. Мать по-настоящему ребёнка изменила своё решение и отложила этот нелёгкий момент.

«Тайная вечеря » 1495 – 1498 г.

Размеры изображения — примерно 460×880 см, оно находится в трапезной монастыря, на задней стене. Тема является традиционной для такого рода помещений. Противоположная стена трапезной покрыта фреской другого мастера; к ней приложил свою руку и Леонардо. Роспись была заказана Леонардо его патроном, герцогом Лодовико Сфорца и его супругой Беатриче д'Эсте. Гербом Сфорца расписаны люнеты над росписью, образованные потолком с тремя арками. Роспись была начата в 1495 году и завершена в 1498 году; работа шла с перерывами. Дата начала работы не является точной, поскольку «архивы монастыря были уничтожены, и ничтожная часть документов, которыми мы располагаем, датируется 1497 годом, когда роспись была почти закончена». Известно о существовании трех ранних копий росписи, предположительно авторства помощника Леонардо..

Глядя на неё, человек чувствует, что евангельская трагедия разворачивается у него на глазах. Такому восприятию не мешает очень плохая сохранность фрески: Леонардо экспериментировал с пигментами и грунтом, и результат начал сказываться, увы, уже в XVI веке.

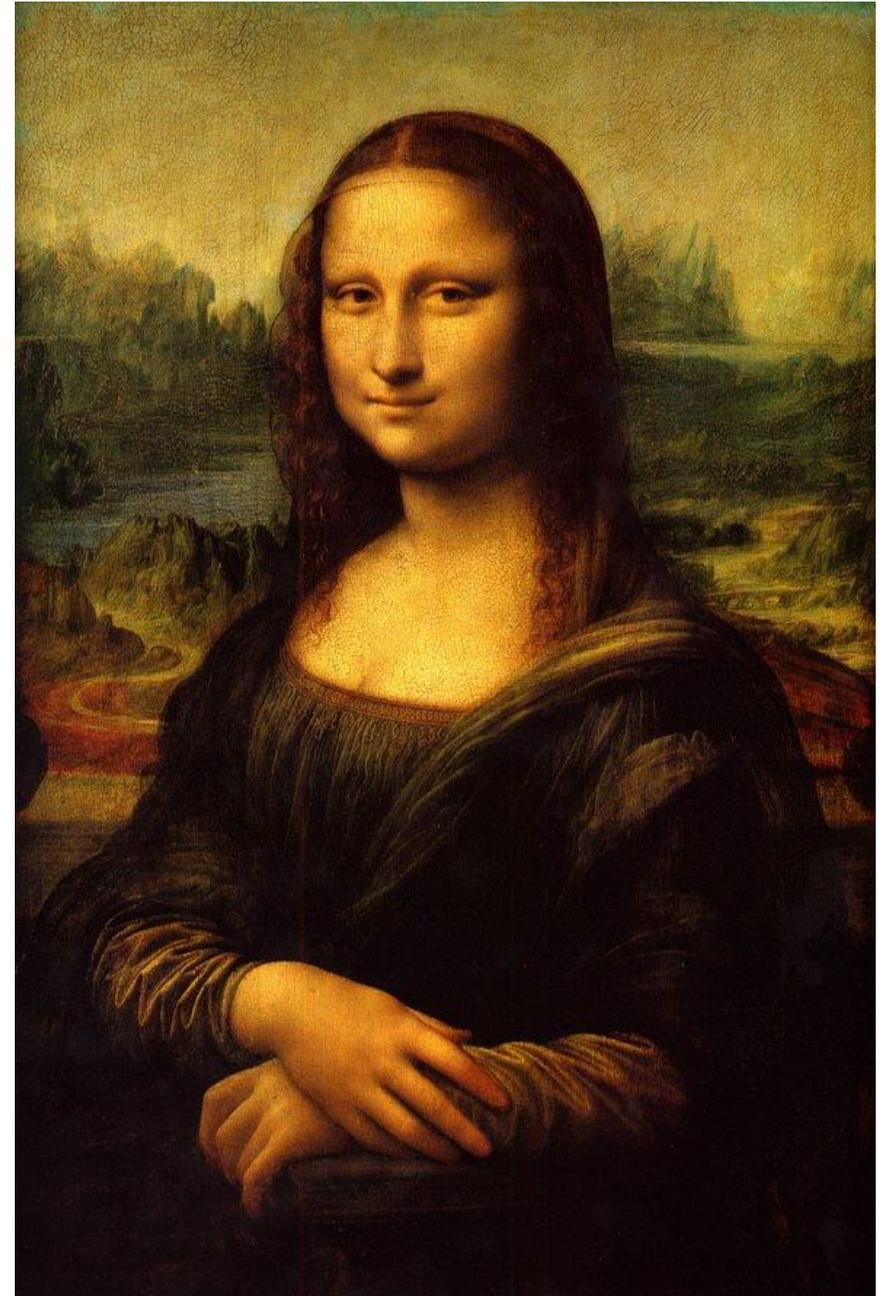
« Мона Лиза » (Джоконда)

1503 - 1506

Ещё первые итальянские биографы Леонардо да Винчи писали о месте, которое занимала эта картина в творчестве художника. От работы над « Моной Лизой » Леонардо не уклонялся — как это было со многими другими заказами, а, наоборот, отдавался ей с какой-то страстью. Ей было посвящено всё время, остававшееся у него от работы над « Битвой при Ангиари ». Он потратил на него значительное время и, покидая Италию в зрелом возрасте, увёз с собой во Францию в числе некоторых других избранных картин. Да Винчи испытывал особенную привязанность к этому портрету, а также много размышлял во время процесса его создания, в « Трактате о живописи » и в тех заметках о технике живописи, которые не вошли в него, можно найти множество указаний, с несомненностью относящихся к « Джоконде ». Взятся Леонардо выполнить для Франческо дель Джокондо портрет Моны Лизы, жены его, и, потрудившись над ним четыре года, оставил его недовершенным. Это произведение находится ныне у французского короля в Фонтенбло.

Это изображение всякому, кто хотел бы видеть, до какой степени искусство может подражать природе, даёт возможность постичь это наилегчайшим образом, ибо в нём воспроизведены все мельчайшие подробности, какие только может передать тонкость живописи. Поэтому глаза имеют тот блеск и ту влажность, какие обычно видны у живого человека, а вокруг них переданы все те красноватые отсветы и волоски, которые поддаются изображению лишь при величайшей тонкости мастерства. Ресницы, сделанные наподобие того как действительно растут на теле волосы, где гуще, а где реже, и расположенные соответственно порам кожи, не могли бы быть изображены с большей естественностью. Нос со своими прелестными оттенками, розоватыми и нежными, кажется живым. Рот, слегка приоткрытый, с краями, соединёнными алостью губ, с телесностью своего вида, кажется не красками, а настоящей плотью. В углублении шеи при внимательном взгляде можно видеть биение пульса. И поистине можно сказать, что это произведение было написано так, что повергает в смятение и страх любого самонадеянного художника, кто бы он ни был.

Между прочим, Леонардо прибег к следующему приёму: так как Мона Лиза была очень красива, то во время писания портрета он держал людей, которые играли на лире или пели, и тут постоянно были шуты, поддерживавшие в ней веселость и удалявшие меланхолию, которую обычно сообщает живопись выполняемым портретам. У Леонардо же в этом произведении улыбка дана столь приятной, что кажется, будто бы созерцаешь скорее божественное, нежели человеческое существо; самый же портрет почитается произведением необычайным, ибо и сама жизнь не могла бы быть иной».

« Святая Анна с Девой Марией и младенцем Христом » 1510г.

Леонардо да Винчи использовал мало распространённый в Италии сюжет, известный как «Анна-втроем», когда Мария сидит на коленях у своей матери Анны и держит на руках младенца Иисуса. Тем самым создаётся эффект *mise en abyme*: Мария на лоне родившей её Анны, а Иисус на лоне родившей его Марии. Леонардо сделал множество набросков к этому сюжету, но так и не довёл работу до конца. Над самой картиной, ныне хранящийся в Лувре, художник работал около десяти лет, однако многие детали на ней остались незаконченными. Леонардо использовал контраст цвета и освещения. Композиционно она вписана в пирамиду, в которой сочетаются округлые объёмы, мягкие изгибы линий и выполненные сфумато улыбающиеся лица, придающие полотну атмосферу нежности и вместе с тем неразгаданной тайны. Христос обнимает ягнёнка, символизирующего его будущие страдания, а Мария пытается сдержать его. Вместо религиозной торжественности работе свойственна интимность. Вариант с агнцем впервые упомянут в датированной 1501 годом переписке главы ордена кармелитов, фра Пьетро да Новеллара, с Изабеллой д'Эсте. Новеллара видел в спокойствии Анны, противопоставляемом тревоге Марии за ребёнка, символ того, что церковь не желала бы предотвращения Страстей Христовых. Более ранняя версия со св. Иоанном вместо агнца подробно описана у Дж. Вазари: В лице Мадонны было явлено все то простое и прекрасное, что своей простотой и своей красотой и может придать ту прелесть, которой должно обладать изображение Богоматери, ибо Леонардо хотел показать скромность и смирение Девы, преисполненной величайшего радостного удовлетворения от созерцания красоты своего сына, которого она с нежностью держит на коленях, а также и то, как она пречистым своим взором замечает совсем еще маленького св. Иоанна, резвящегося у её ног с ягнёнком, не забыв при этом и легкую улыбку св. Анны, которая едва сдерживает своё ликование при виде своего земного потомства, ставшего небесным, — находки поистине достойные ума и гения Леонардо.

« Леда и лебедь » около 1515 г.

Леда и лебедь — ныне утраченная картина Леонардо да Винчи на популярный мифологический сюжет, известная по предварительным наброскам, копиям других художников и упоминаниям в исторических документах. Оригинал полотна был, вероятно, создан около 1515 года. Судя по всему, замысел картины на сюжет легенды о Леде зародился у художника еще в начале 1500-х. Первые наброски к будущему полотну относятся к 1504, однако композиционно они заметно отличаются от окончательного варианта. Рисунки пером, хранящиеся в Музее Бойманса — ван Бёнингена и Чатсуорт-хаусе, изображают полуопустившуюся на колени Леду с лебедем среди густой травы; на одном из них она ласкает голову птицы, на другом лебедь, приобняв возлюбленную крылом, «целует» её в ухо. На листе, хранящемся в Виндзорском замке, рядом с крупным наброском коня намечено два небольших рисунка к «Леде»: здесь она изображена уже сидящей на земле, на одном из набросков рядом с ней виднеется фигурка ребенка. Наиболее известны наброски головы Леды, в частности, хранящиеся в Виндзорском замке рисунки 1505 и 1506 года. Иногда в качестве наброска к «Леде» называют известную «Голову девушки» из Национальной галереи Пармы.

о за внимание !!!