

Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Великолукский филиал
Государственного образовательного учреждения
Высшего профессионального образования
«Петербургский государственный университет путей сообщения»

Кафедра «Культурология»

Контрольная работа на тему: Леонардо да Винчи.

Выполнил:
Студент заочного отделения
Макаров Дмитрий Сергеевич
Уч.шифр 05-521-УПП
2курс

г Великие луки
ул.Дьяконова 21 кв.83

План:

1. Рождение и детство.....	3
2. Учение у Верроккьо.....	4
3. Первые опыты Леонардо, как художника.....	5
4. Леонардо самостоятельный художник.....	8
5. В Милане. Леонардо да Винчи ученый, изобретатель и инженер.....	11
6. "Мадонна в гроте".....	13
7. "Тайная вечеря".....	15
8. Последние годы в Милане.....	16
9. Мантия и Венеция.....	17
10.Флоренция. "Святая Анна".....	18
11.У Цезаря Борджа. И снова Флоренция. "Битва при Ангиари".....	19
12.Технические работы.....	21
13."Мона Лиза" (Джоконда).....	22
14.Снова в Милане.....	24
15.Рим. "Леда", "Иоанн Креститель".....	25
16.Во Франции.....	27
17.Заключение.....	27
18. Список используемой литературы.....	29

Рождение и детство.

Леонардо да Винчи родился в 1452 году, 15 апреля. Он был сыном Пьера да Винчи, молодого двадцатичетырехлетнего флорентийского нотариуса и молодой служанки анкианского кабачка, Катерины. Дед Леонардо Антонио да Винчи, узнав о связи своего сына с бедной служанкой харчевни, отправил своего сына во Флоренцию и женил его на мадонне Альбере ди-Сэр-Джованни Амадори, девушке из почетного семейства, а Катерину выдал замуж за поденщика Аккаттабригу. Маленького Леонардо взяли в семью да Винчи. В те времена на внебрачных детей общество смотрело снисходительно, их всегда воспитывали наравне с законными и даже нередко оказывали им предпочтение. Так Леонардо вошел в добродетельное, богобоязненное семейство да Винчи. Его полюбили, особенно бабушка мона Лучиа. Она баловала внука. С дедом маленький да Винчи ладил не так хорошо, тот был очень строгим, набожным человеком и пытался учить своего внука, но Леонардо плохо его слушал, для него, даже для маленького, такие слова деда, как, например эти: "Держаться середины во всем есть наиболее правильный путь" были неприемлемы. С матерью он виделся редко.

Детство Леонардо протекало среди чудесной тосканской природы. Городок Винчи уютился в горном ущелье. Вверх и вниз тянулись лесистые склоны. Все было покрыто буйной зеленью, только самые высокие гребни были голы. Маленький Нардо взбирался на голые вершины Монте Альбано и оттуда любовался снежными Апуанскими Альпами, рощами, зеленым холмом Сан Джиминьяно. В полном одиночестве часами просиживал он над обрывами и следил за пролетающими птицами, наблюдал за растениями и животными. С детства воспитывалось в нем чувство и ум.

Когда мальчику исполнилось тринадцать лет, отец взял его из Винчи в свой дом, во Флоренцию. Примерно в это же время умерла его мать, Катерина и его мачеха дона Альберто. Отец женился второй раз, но и от этого брака у него не было детей. Леонардо продолжал быть единственным сыном до

двадцатичетырехлетнего возраста. Отец дал ему хорошее воспитание и обучение, не жалея на него средств. Он научился чтению, письму и арифметике, элементарной латыни, пению и музыке. Но обучение, в тех областях, в которых мальчику суждено было прославиться было позже.

Учение у Верроккьо.

Видя, что сын постоянно лепит и рисует, Сэр Пьеро отнес работы Леонардо к знаменитому живописцу и скульптору Андрэа дель-Верроккьо. И в 1466 году в возрасте четырнадцати лет Леонардо поступил к нему в мастерскую на выучку.

Сначала его, как и всех учеников крупных живописцев обучали ювелирному ремеслу, одновременно обучали грамоте и цифири, посвящали постепенно в тайны простейшей живописной техники: растиранию и смешению красок, левкасу, подготовке деревянной доски для станковой картины, подготовке стен для фрески. Потом доверили ему грунтовку и нанесение фона, а от мелкой ювелирной лепки и чеканки перевели к лепке скульптурной. Одновременно его учили рисунку, сначала заставляя срисовывать вещи учителя, а потом и с натуры. Чем дальше, тем сложнее становились науки.

Едва ли не самой замечательной особенностью боттег (мастерских) крупных художников 15 века, было то, что ученики знакомились там не только с приемами и методами живописи, скульптуры, архитектуры, но и с основами точных наук, поскольку в то время можно было говорить о точных науках.

Такой боттегой была и Андреа Верроккьо. Она уже давно была своего рода показательной мастерской, куда шли художники Тосканы и соседних областей, чтобы меняться друг с другом практическим опытом, делиться собственными открытиями. Никто лучше Андреа не сумел бы стать центром такого живого художественного общения. Очень широкий по своим интересам – ювелир, резчик, живописец, музыкант, - он внимательно следил за

всякого рода открытиями, полезными для искусства: он "с малых лет занимался науками, особенно геометрией".

Леонардо, как писалось выше, начал с ювелирных работ и от них перешел к скульптуре. Он вылепил несколько женских и детских головок, и Вазари отмечает одну особенность этих его первых работ: женские головки были смеющимися. Леонардо уже тогда искал тайну изображения улыбки.

Уже вскоре да Винчи стал превосходить своего учителя. Это можно увидеть в самой известной работе юного художника, коленопреклоненного ангела на картине Верроккьо "Крещение Христа". Все, что Верроккьо смутно предчувствовал и чего искал осязательно, как слепой, - Леонардо увидел, нашел и воплотил в его образе.

В последствии историк Вазари писал, будто бы учитель, приведенный в отчаяние тем, что его ученик превзошел его, отказался от живописи. Но на самом деле вражды между ними не было. Они дополняли друг друга: ученик обладал той легкостью, которую природа не одарила Верроккьо, учитель - тем сосредоточием и упорством, которого не доставало, слишком разнообразному и непостоянному Леонардо. Не завидуя и не соперничая, они многому научились друг у друга.

Первые опыты Леонардо, как художника.

Первым произведением Леонардо был рисунок для шелковой завесы, тканной золотом во Флоренции, для подарка от флорентийских граждан королю Португалии. Рисунок был выполнен на картоне и изображал грехопадение Адама и Евы. Леонардо изобразил луч с бесчисленными цветами и животными, используя приемы светотени, с бликами света. Там был изображен коленчатый ствол одной из райских пальм так тщательно, со всеми сокращениями листьев и рисунком ветвей, что по словам очевидца, "ум получается при мысли о том, как могло быть у человека столько терпения." Только гений Леонардо мог это

сделать. Но это произведение не сохранилось, как и многие другие его работы.

Однажды Сэр – Пьеро, по поручению своего соседа, поселянина из Винчи, услугами которого пользовался для рыбной ловли и охоты, попросил Леонардо изобразить что-нибудь на круглом деревянном щите, так называемой "потелле". Подобные щиты с аллегорическими картинками и надписями употреблялись для украшения домов.

Художник задумал изобразить чудовище, которого внушало бы зрительный ужас, подобно голове Медузы.

В комнату, куда никто не входил, кроме него, собрал он ящериц, змей, сверчков, пауков, сороконожек, ночных бабочек, скорпионов, летучих мышей и множество других безобразных животных. Выбирая, соединяя, увеличивая разные части их тел, образовал он сверхъестественное чудовище. Так он вывел то, чего нет из того, что есть.

Видно было "как животное выползает из расщелины ужаса. Раскрытая пасть выхаркивала ядом, глаза – огнем, ноздри – дымом. Но всего изумительной было то, что ужас чудовища пленял и отталкивал одновременно... Сам же Леонардо был увлечен работой, что даже не чувствовал невыносимый смрад от издыхающих животных. Он объявил отцу, что щит готов и что тот сможет его забрать. Когда Сэр – Пьеро пришел, Леонардо попросил его подождать, сам же вернулся в мастерскую, поставил картину, окружил ее черной тканью, притворил ставни так, что один лишь луч попадал прямо на потеллу, и позвал Сэр – Пьеро: тот вошел, взглянул, вскрикнул и отступил в испуге; ему показалось, что он видит перед собой живое чудовище. Леонардо же сказал ему: "Картина служит тому, ради чего она сделана; поэтому возьми ее и отнеси." Щит не попал к поселянину, Сэр – Пьеро продал его купцам, которые затем перепродали ее герцогу Миланскому.

Изображение чудовища, вызвавшего из пещеры, было не единственной вещью, написанной да Винчи в первые годы его самостоятельного художественного существования. По свидетельству Вазари, он в это же время написал еще две картины.

Первой была Мадонна, позднее попавшая к папе Клименту 7. На ней была изображена замечательная деталь: графин с цветами, наполненный водой. "Отпотевание воды на поверхности было изображено так, что она казалась живее живого".

Вторая была картина маслом – оставшаяся незаконченной – голова Медузы "с клубниками вместо волос", "самая странная и причудливая выдумка, какую только можно себе представить". Ни об одной из этих вещей мы не можем судить по-настоящему: "Мадонна с графином" затерялась совсем, а о Медузе дает некоторое представление копия – во флорентийской галереи Уффици.

Сопоставляя рассказ Вазари о первых работах Леонардо можно сделать некоторые выводы о том каким он был, в тот момент живописцем. Он реалист, верный флорентийской школы, верный учению и примеру Верроккьо. Верроккьо любил тщательно копировать натуру и вводить в свои картины и скульптуры изображения животных и растений. Он изображал их с необыкновенным терпением и трудолюбием, стремясь сохранить точное сходство. Так и Леонардо добился, чтобы его работы были "живее живого". Но он не имел дальше учителя и добивался такого сходства, которое обыкновенному глазу трудно было даже уловить. Он хотел быть верным природе, даже когда писал фантастические вещи. Он ничего не выдумывал и не писал на память: "Тот мастер – говорит он, - который внушает себе, что он может удержать в памяти все формы и произведения природы, казался бы мне в высшей степени невежественным, ибо произведения природы бесконечны, а память наша не так необъятна, чтобы ее хватало на все". Поэтому Леонардо носил всегда при себе записные книжки или альбомчики. Туда он заносит все, что кажется ему достойным внимания: растения, постройки, пейзажи, животных, особенно людей. Ему очень нравились необычные, примечательные люди: их лица, фигура. Он мог часами ходить за понравившейся фигурой и рисовать ее. Альбомы его полны таких рисунков; из них многие дошли до нас.

Леонардо самостоятельный художник.

Во Флоренции людям небогатым, вынужденным существовать на заработки, стало жить труднее. Леонардо пришлось это испытать на себе. Он в материальном отношении был предоставлен самому себе; потому что у Сэра – Пьера семья росла очень быстро, третья жена ему подарила трех двух сыновей, а доходы были еще не великими. Приходилось работать больше. Для этого он брался писать Мадонн. Одна из них "Мадонна Бенуа" находится сейчас в Эрмитаже. Она относится к 1478-1480 – ым годам. На картине изображена Мадонна с широким круглым лицом, держала цветок, на коленях у нее сидит младенец с преувеличенным пухлым тельцем. Все очень тщательно прописано: костюм Мадонны, ее головной убор и большая брошка. На заднем плане просвет окна. Она не совсем закончена, но в главном доведена до конца.

В те же годы, вероятно, написан оставшийся неоконченным "Св. Иероним" Ватиканской библиотеки. Несмотря на некоторые недочеты, картина замечательная. Аскет представлен склонившимся на одно колено лицом к зрителю. На лице – тяжелая мука, левая рука поддерживает из обнаженного тела какие-то клочья одежды, правой; откинутой в сторону, Иероним готов в отчаянии ударить себя в грудь. Перед ним лев, который рычит и яростно бьет хвостом. Фон – мрачная пустыня; вдали храм.

Один из больших заказов в тот период пришел в июле 1481 года от монахов монастыря Сан – Донато а – Скопето. Они заказали Леонардо алтарный образ на сюжет появления волхвов.

Во множестве набросков, он лихорадочно добивался живописных решений, которые должны были дать наибольшую убедительность картине. Тут и перспективные этюды, и рисунки отдельных лиц и фигур и надлежащая композиция, особенно лицо девы Марии. Здесь он обнаружил такое знание анатомии и выражение человеческих чувств в движениях тела, какого до него не было ни у одного мастера.

В глубине картины виднеются как бы образы древней эллинской жизни – веселые игры, единоборства наездников, голые тела прекрасных юношей, пустынные развалины храма и полуразрушенными арками и лестницами. В тени оливы на камне сидит Мать Божья с младенцем Иисусом одной рукой благословляющего волхвов, а другой – по детски тянется к вазе, которую подает ему один из них. Усталые, согнутые под бременем тысячелетней мудрости, склоняют волхвы свои головы, заслоня ладонями полуослепленные очи, смотрят они на чудо, которое больше всех чудес, - на явление бога в человеке.

Он не закончил этой картины, как впоследствии не заканчивал почти не одной из своих картин. В погоне за совершенством недостижимым создавал себе трудности, которых кисть не могла победить.

Сейчас эта картина, находится во Флоренции в галерее Уффици.

Молодой Леонардо стал большим и оригинальным художником и на тот момент величайшим живописцем своего времени.

Несмотря на заказы да Винчи не был богат, он не умел работать ради денег, он работал как ученый. И несмотря на то, что Флоренция видела всегда безукоризненно одетым, он был беден. Отец помогал ему уже не так часто, как прежде.

Среди товарищей, в ботеги Верроккьо и других мастерских у него появились враги, которые часто клеветали на него. Заказов было мало, он не угодил Лоренцо Медечи, правителю Флоренции.

Тоска бездействия овладела Леонардо, он хотел уехать, все равно куда, только бы прочь от Флоренции.

Случай помог ему. Он изобрел многострунную серебряную лютню, наподобие лошадиную голову: Лоренцо Великолепный предложил изобретателю поехать в Милан, чтобы поднести ее в дар герцогу Ломбардии, Лодовико Сорорца Моро.

В 1482 году, тринадцатилетний Леонардо покинул Флоренцию и отправился в Милан. Перед отъездом написал герцогу Моро письмо:

"Славный мой синьор, после того как я достаточно видел и наблюдал опыты тех, кто считается мастерами и создателями боевых приборов, и нашел, что их изобретения в области применения этих приборов ни в чем не отличается от того, что находится во всеобщем употреблении, я попытаюсь, не нанося ущерба никому, быть полезным вашей светлости, раскрываю перед вами мои секреты и выражаю готовность, как только вы того пожелаете, в подходящий срок осуществить все то, что в коротких словах частью изложена меня."

И перечислял свои изобретения: мосты чрезвычайно легкие и несгораемые; новый способ разрушать без помощи бомбард всякую крепость или замок, стили только основания их не высечены в камне; подземные ходы и подкопы, пролагаемые бесшумно и быстро под рвами и реками; крытые повозки, врезающиеся во вражий строй, так что никакие силы не могут им противиться; бомбарды, пушки, мортиры, новаторы нового "весьма прекрасного и полезного устройства"; осадные тараны, исполинские метательные снаряды и другие орудия "действия изумительного"; и для каждого отдельного случая изобретения новых машин; также для морских сражений всевозможное оборонительное и наступательное оружия, корабли, стены которых выдерживают каменные и чугунные ядра; никому ни известные взрывчатые составы.

"В мирное время, - заключал он, - надеюсь удовлетворить вашу светлость в зодчестве, в сооружении частных и общественных зданий, в устройстве каналов и водопроводов.

Так же в искусстве ваяния из мрамора, меди, глины, и в живописи могу исполнить какие угодно заказы не хуже всякого другого, кто бы ни был.

И еще могу принять на себя работу по отливке из бронзы коня, которая принесет бессмертную память отца вашего и светлейшему дому Сорорца.

Если же что-либо из перечисленных изобретений покажутся невероятными, или невыполнимыми, предлагаю сделать опыт в парке вашего замка или в другом месте по указанию вашей светлости."

Так написал Леонардо к Лодовино Сфорца.

В Милане. Леонардо да Винчи ученый, изобретатель и инженер.

Моро старался привлечь к своему дворцу лучших инженеров своего времени. Он любил каждого, кто попадал к нему в Милан с титулом художника или ученого. Его интересовали и военные изобретения. Моро был поражен и покорен письмом да Винчи. Он зачислил его в коллегию, герцогских инженеров, где до Леонардо уже работало человек десять из числа лучших представителей инженерной профессии во главе с Дольгебуоно и Браманте.

И Браманте и Леонарде – великий архитектор и великий живописец – не работали в своей отрасли, а работали инженерами.

Леонардо да Винчи приехал в Милан с огромными знаниями, в самых разнообразных отраслях. Но еще более огромно было стремление расширить эти знания по всем возможным направлениям, углубить их и привести в систему.

Леонардо изобрел и делал рисунки в области техники: мельники, сукновальные машины, механический прялок и многие другие приборы для промышленности.

Он обдумывал удобные пути сообщения между городами. Так он поставил вопрос о том, как использовать реку Арно, чтобы соединить каналом Пизу и Флоренцию. Существуют реальные планы и решение к этому проекту.

Наряду с техникой, художественной, промышленной и военной Леонардо да Винчи отдавал много внимания и времени анатомии.

Инженер, механик, анатом, перспектив нет. Во всякой области, оставшейся предметом его изучения, он расширял и углублял свои знания. Проверял их на опыте и проводил в связь с математикой. Он был творцом и каждое свое творение он исследовал и проверял опытным путем.

Моро это оценил. Так как угрозы войны в это время не было, Леонардо не пришлось испытать свои военные изобретения, но Моро узнав его ближе поручил ему две серьезные работы.

Первое дело укрепления и украшения миланского кремля – огромного сооружения с бесчисленными зданиями, с мощными стенами, с бастионами и рвами, считавшимися неприступными. Но так как война не угрожала, казалось, надолго, и Леонардо заботился больше об украшении: ведь в Кастелло находились и дворцы, где жили и герцог и приближенные герцога, и советники Моро. Там же находились и арсеналы, и архивы, и казначейство, и знаменитая "Бастилия сокровищ".

Леонардо радикально подошел к этому делу, он не только украшал, но и укреплял Кастелло, пересмотрел системы рвов и внутренних стен, стараясь сделать их еще более мощными. На фасаде он возвел высокую башню, покрывающую сферическим куполом.

А параллельно Леонардо занимался старым, но еще актуальным вопросом: как достраивать Миланский собор. Моро заказал проекты покрытия собора. Леонардо представил свой проект. Его проект предполагал большой стрельчатой формы купол, украшенный снаружи готическими пинолями. Он даже получил гонорар за проекты. Но потом передавая им другим архитектором. И вскоре перестал думать о соборе. Его отвлекли другие дела.

В июне 1490 года он получил приглашение из Павии приехать туда и высказать свое мнение по поводу постройки тамошнего собора. Леонардо пробыл в Павии до декабря, о соборе думал мало, если думал вообще, рисовал совсем другие Павийские здания, показавшиеся ему интересными, ездил на берега Тичино, чтобы изучить движения воды. Он очень много времени отдавал изучению воды, в его тетрадях подробно описывал все наблюдения. Свои рукописи он возглавил "Книга о воде", "Книга 1. О воде как таковой", "Книга 2. О море", "Книга 3. О подземных реках", "Книга 4. О преградах", "Книга 5. О предметах, помещенных в воду", "Книга 6. Об исправлении рек", "Книга 7. О

водоворотам", "Книга 8. О каналах", "Книга 9. О машинах, приводимых в движение водой", "Книга 10. О подъеме воды", "Книга 11. О материи, уносимой водой". Движение воды заинтриговало Леонардо. Вихри в воде он называл "космическим дыханием океана".

Из Павии его вызвало письмо герцогского секретаря, требовавшее, чтобы Леонардо срочно вернуться в Милан по случаю предстоящей свадьбы: Лодовико Моро с Беатриче д'Эсте.

Моро начал настаивать, чтобы Леонардо по-серьезному принялся за памятник его отцу. Он принялся за дело, но, как всегда, его увлекли научные вопросы, возникшие при изготовлении глиняной модели. Лепка не двигалась. Моро решил нанять другого мастера. Узнав об этом, Леонардо пообещал, что если не статуя, то ее модель будет вскоре готова. Он сдержал свое слово. В 1493 году статуя из глины стояла на площади в Каstellо. Восторг был всеобщим, но мы лишены возможности видеть ее, потому что статуя никогда не была отлита в бронзе, а модель погибла. В альбомах Леонардо есть несколько набросков памятника, но как она была изображена с полной уверенностью сказать невозможно. Может быть она изображала вздыбленного коня, попирающего копытом воина, победитель простирает герцогский жезл. Это был великий кондотьер Франческо Сорорце. А может Леонардо изобразил Франческо в более спокойной позе.

"Мадонна в гроте"

Ни инженерные и архитектурные дела не помешали Леонардо посвящать свои силы серьезным живописным работам, в которых несомненно созрел его стиль и созрел он сам как художник.

Одной из живописных работ на тот период была "Мадонна в гроте". Об этой картине много спорили, говорили что она не принадлежит кисти Леонардо. Сейчас картина находится в Лувре. Мадонна в скалах или Мадонна в гроте была написана в первый

период жизни Леонарда в Милане, где-то в середине восьмидесятых годов.

Композиционная идея, хотя и не вполне четкая, совершенно ясна: группа из четырех лиц – Мадонна, ангела и двух младенцев – представляет треугольник. Леонардо стремился облегчить человеческому глазу охват всей картины и придумал треугольную композицию. На заднем плане изображен пейзаж грота.

Его композиционное новшество повлияет на многих художников, таких как Рафаэль, Микеланджело и многих других. Леонардо не писал ничего и своих новшествах первой композиции. Он охотно набрасывает свои мысли о том, как нужно планировать изображение бури, потопа, битвы и прочее, но о композиционных формулах он молчит. Молчит в писаниях, но разверстывает их все более и более убедительнее в картинах.

На картине изображена Мать Божия, среди скал, в пещере, обнимая правой рукой младенца Иоана Крестителя, осеняет левою сына, как будто желая соединить обоих – человека и сына Бога в одной любви. Иоан, сложив благоговейно руки, преклонил колена перед Иисусом, который благословляет его двуперстным знаменем. В лице младенца Иисуса, уже видна мудрость. Колено преклоненный ангел, одной рукой поддерживая Иисуса, другой указывает на Иоана, обращает к зрителю полное скорбным предчувствием лицо свое с нежной и странной улыбкой. Вдали между скалами, "властное" солнце сияет сквозь дымку дождя на туманно-голубыми, тонкими и острыми горами, видя необычайного, неземного, похожими на сталактиты. Глаза еще различают подземный родник, круглые лапчатые листья водяных растений, слабые чашечки бледных ирисов. Кажется слышно, как медленно капли сырости падают сверху с нависшего сверху с нависшего створа серых слоистых скал. Он изобразил Мать Богочеловека в недрах Матери Земли.

"Тайная вечеря"

Картина подготавливалась долго и писалась не сразу – несколько месяцев менялся замысел. Весь 1496 год ушел на поиски композиции. Леонардо предоставили одну из стен трапезной монастыря Санта Мария деле Грацие.

Он искал новые композиционные решения, работал над решением колористических задач и игры светотени, стремился дать образы, жесты, лица, которые раскрывали бы внутреннего человека. Картина является как бы продолжение трапезной. На ней изображен момент, когда Иисус Христос во время вечерни с апостолами говорит им, что один из них его предал. Слова учителя произвели огромное впечатление, и каждый из двенадцати реагировал на них соответственно своему характеру.

Фигуры полны динамики. Смотрящий чувствует ее с первого взгляда, но, когда он разберется в своем впечатлении, он с удивлением заметит, что художник добился такого эффекта средствами чрезвычайно скупыми. В сцене нет суеты, никаких утрированных положений, нет ртов, раскрытых для криков, выпученных глаз, вздетых рук, но движения очень много. Это впечатление достигается композицией картины.

Глубокая комната освещена спереди, со стороны зрителя. Длинный и узкий стол, уставленный посудой покрыт узорчатой скатертью. За столом сидят тринадцать человек, в середине отдельно от других, Христос на фоне открытого, светлого окна. По обе стороны двенадцать апостолов. Христос только что произнес слова о предательстве. На лице его мягкая, покорная печаль. Глаза опущены. Правая рука еще трепещет от сдержанного жеста, левая как-то бессильно, ладонью кверху легла на стол.

Все апостолы разбиты на четыре группы по три человека. Две группы, ближайšie к Христу более сбиты в кучку, в треугольном абрисе, две крайние соединены более свободно, в четырехугольном оформлении.

Впечатление движения создается этим удивительным делением и игрой лиц, тел и рук в каждой из групп. Свет падает на

сцену откуда-то сверху и слева, и все лица освещены за исключением лица Иуды.

Картина огромной силы. В ней Леонардо воплотил все решения многочисленных живописных задач, с упорством он нашел в себе силы довести картину до конца. Правда это было нелегко. Но зато после "Тайной вечерии", слава Леонардо как художника прогремела по всей Италии. "Вечерня" была окончена в феврале 1498 года.

К сожалению величайшее произведение Леонардо ждала плохая участь. Он неудачно экспериментировал с красками и написал фреску не по сырой штукатурке, а по масляной. Но камень из которого сложена стена содержит селитру и обладает свойством выделять влагу, и с годами на фреске стали появляться белесые пятна. Кроме этого с кухни, которая находилась рядом с трапезной испарялась влага и жиры, которые оседали на картину. И еще более усилило все несколькими наводнениями во время которых вода стояла подолгу в трапезной монастыря.

Сейчас картину реставрируют, но полностью восстановить ее будет очень нелегко, если вообще возможно.

Последние годы в Милане.

Из записей Леонардо мы знаем, что в последние четыре года пребывания в Милане, т.е. с 1496 по 1499 год Леонардо кроме живописных работ, работ по "конной статуи", работ по гидравлике в окрестностях Милана был занят составлением ряда трактатов. Из них три трактата: о живописи, о механике и анатомии.

Одновременно Леонардо собирая латинские слова и материалы для латинской грамматики хотел составить латинско-итальянский словарь, но отказался от этой мысли 1499 году, когда в Венеции появился "Donatus italicice" то есть именно то, что было конечной целью кропотливого собрания материалов Леонардо.

Но все работы были внезапно прерваны событиями в Кастелло. Сначала умерла жена Моро Беатриче и он надолго впал

в депрессию. Затем в апреле 1498 года на Милан двинулась французская армия во главе нового короля Людовика 12 герцога Орланского. От Моро все отвернулись, даже папа Римский. Моро сбежал, оставив Кастелло на "других", которые сдали его через одиннадцать дней.

Леонардо ждал до декабря, что Моро вернутся. Он не возвращался. Тогда он решил уехать в Венецию. Леонардо провел в Милане 18 лет и уехал оттуда с тяжелым чувством.

Мантуя и Венеция.

Проездом в Венецию Леонардо да Винчи заехал в Мантую, где остановился у сестры Беатриче, Изабеллы д'Эсте, маркизы мантуанской. Она была одна из самых страстных собирательниц произведений искусств и большой друг талантливых художников. К Леонарду она относилась очень дружески его поклонницей его гения.

Памятью визита к Изабелле остались два эскиза портретов маркизы, сделанные Леонардо.

Один из них он подарил ей, а другой взял с собой. Первый был сделан углем: он теперь находится в Лувре. Другой сангиной - находится во Флоренции, в галереи Уффици.

Сангина, по-видимому первоначальный набросок; он непосредственнее и свежее. Эскиз углем больше проработан, художник искал мотивы, которые могли быть раскрыты полностью в красках. Как во всех портретах Леонардо, даже сделанных очень наскоро, модель его живет и обнаруживает те черты своего характера, которые господствуют в человеке.

В начале 1500 года да Винчи был уже в Венеции. Он впервые оказался в этом городе. Леонардо было чем заниматься в Венеции. Его очень заинтересовали не только живописное "царицы

Адриатики", но и ее географическое положение. Он еще никогда не встречал такого сочетания природных условий, чтобы на одном небольшом пространстве фигурировали и берег континента и лагуна с многочисленными островами, и коса, отделяющая лагуну от моря, и наконец, беспредельный морской простор. Конечно Леонардо нашел в этом сочетании много такого, что немедленно нужно было исследовать и изучить.

Он начал заниматься промерами длины прилива в Лидо, изучать строение почвы на морском берегу и, находя в породах большое количество ракушек констатировал: "Река По в короткое время осушит (т.е. затянет землей) Адриатическое море подобно тому, как она осушила большую часть Ломбардии." Новые ученые друзья составили ему компанию для научных разговоров. Это то, что сейчас ему было особенно важно. Ему пробовали заказывать картины – он уклонялся. Пробыв некоторое время в Венеции Леонардо да Винчи решил вернуться в родную Флоренцию и распрощавшись с морем, лагуной и каналами двинулся в путь.

Флоренция. "Святая Анна"

В 1500 году Леонардо вернулся во Флоренцию. Отец был жив и благоденствовал: у него родилось одиннадцать детей. Все они не проявляли большого восторга по случаю приезда Леонардо. Зато старые друзья встретили его с радостью.

Но как не радушно не был встречен художник друзьями, нужно было думать о том, чем жить. Тут подоспело предложение от монахов церкви Аннунциаты на образ для большого алтаря церкви. Монахи предложили ему помещение и содержание. И Леонардо согласился. Но в монастыре он зажил так, как привык

жить в Милане: занимался тем, что ему в данный момент больше нравилось.

Но монахи были люди деловые нажимать. Тогда Леонардо принялся за работу, и в апреле 1501 года закончил картон.

Он изображая святую Анну, на коленях которой сидит Богоматерь, удерживающая Христа, младенца который играет с ягнёнком. Вдали виднеются голубые вершины дальних гор с тихого озера.

Художественная задача была осложнена тем, что здесь взрослая женщина сидит на коленях другой женщины, нагнувшись вперед и играя с ребенком. Нужно было придать всей группе соразмерность и гармонию, сделать ее легкой и непринужденной, вопреки громоздкому сочетанию и неудобной позе двух одетых женских тел. Леонардо блестяще решил эту задачу.

Его работа, по словам Вазари "не только повергла в изумление всех художников, но будучи окончена, привлекла в течении двух дней в комнату для осмотра мужчин и женщин, молодых и стариков. Это было желание взглянуть на чудеса Леонардо, которые осмыслили весь народ".

Сейчас картина находится во Франции, в Лувре. Картон, который был написан прежде картины находится в Лондоне. Причем на картоне кроме святой Анны, Марии и Иисуса художник изобразил Иоана.

"Мадонна с младенцем и святой Анной" – единственная крупная картина, сделанная Леонардо во Флоренции до отъезда к Цезарю Борджа.

У Цезаря Борджа. И снова Флоренция. "Битва при Ангиари"

У Цезаря Борджа да Винчи служил чуть менее года. Цезарь поручил ему разные технические и инженерные работы. Он строил

крепости, строил порт, гидравлические и гидродинамические работы, укрепления – все это нравилось Леонардо. Но он не любил тревог и опасностей. Чего с лихвой хватало не службе у Цезаря. А насчет опасностей взгляды Леонардо были определенные: "Кто не ценит жизнь, не заслуживает ее", "Редко падает тот кто хорошо ходит".

Цезарь оказался слишком беспокойным государем для Леонардо, и "герцогский инженер и архитектор" подал в отставку.

Леонардо вернулся во Флоренцию. Ему было предложено расписать одну из стен нового зала Палаццо Синьории. Другую напротив, было решено отдать при Ангиари между флорентийскими и миланскими войсками 29 июля 1440 года. Леонардо приступил к делу не сразу. Из-за вопроса о возможности отвода реки Арно из Пизы. И только в конце октября 1503 года ему согласно приказу вручили ключи от Папской залы в монастыре Санта Мария Новеллы, где он устроил мастерскую. И его работа началась. За год он должен был написать картон изобразив ею битву.

Картон был закончен в феврале 1505 года.

Вазари так описывает его: "Он изобразил группу всадников, бьющихся из-за знамени, - вещь, признанную превосходнейшей и в высокой степени мастерской из-за удивительнейших замыслов, которые он применил при изображении этого смятения. Ибо в нем выражены ярость, ненависть и мстительность людей, столь не сильно как у коней: в частности, две лошади, переплетались передними копытами, бьются зубами так, как бьются всадники, сидящие на них; при этом один из солдат, стиснув знамя руками и налегши плечами, понукает лошадь к галопу и, обернувшись лицом назад, прижимает к себе древко знамени, чтобы силой вырвать его из рук остальных четырех; а из тех двоих защищают его, ухватившись одной рукой, а другой подняв меч и пытаясь перерубить древко, причем один старый солдат, в красном берете, воин, вцепился одной рукой в древко, а другой, замахнувшись кривой саблей наносит удар, чтобы перерубить руки тем обоим,

которые, скрепя зубами, пытаются отчаянными движениями защитить свое знамя. А на земле, между ногами коней, две взятые в ракурсе фигуры бьются между собой, причем один лежит плашмя, а другой солдат над ним, подняв как можно выше руку, заносит с величайшей силой над его горлом кинжал, тогда как лежащий, отбиваясь руками и ногами, делает все возможное, чтобы избежать смерти. Нельзя представить, какими разнообразными нарисовал Леонардо одежды солдат, равно как их шлемы и другие украшения, не говоря уже о невероятном мастерстве, какое он обнаружил в формах начертания лошадей, крепость мускулов которых и красоту стати.

Леонардо умел передавать лучше, нежели кто-либо. Рассказывают, что для выполнения этого картона он построил искусственное сооружение, сжимаясь, поднимало его, а расширяясь спускало.

Картон много лет стоял в Папском зале, но так не был исполнен в фресках. Причиной тому были эксперименты Леонардо с краской. Стена не хотела сдерживать те краски, которыми он решил писать фреску. Она осыпалась, едва успев подсохнуть.

Позже картон исчез. Единственное что осталось это копия Рубенса находящаяся в Лувре.

Технические работы

Как всегда да Винчи занимала не только живопись но и другие задачи. Таким было канализование Арно. Он следил за изменением русла реки в местах впадения в нее ближайших к Флоренции притоков: Муньоне, Менсолы, Эльзы; долго бросил по полям и лугам вымеряет, вычисляет. В результате его выкладок убеждений, что если соединить в одном пути Флоренцию до Пизы путь сократиться до двенадцати миль и доходов от земледелия в

Прато, Пистойе, Луке и Пизе благодаря орошению поднимается на целых двести тысяч дукатов.

Кроме этого Леонардо да Винчи интересовали проблемы полета. В Милане он делал много рисунков и изучал летательный механизм птиц разных пород и летучих мышей. Кроме наблюдений он проводил и опыты, но они все были неудачными. Леонардо очень хотел построить летательный аппарат. Он говорил: "Кто знает все, тот может все. Только бы узнать – и крылья будут!"

Сначала Леонардо разрабатывал проблему полета при помощи крыльев, приводимые в движение мышечной силой человека: идея простейшего аппарата Дедала и Икара. Но затем он дошел до мысли о постройке такого аппарата, к которому человек не должен быть прикреплен, а должен сохранять полную свободу, чтобы управлять им; приводить же в движение аппарат должен своей собственной силой. Это в сущности идея аэроплана. Для того чтобы успешно практически построить и использовать аппарат, Леонардо не хватило только одного: идеи мотора, обладающего достаточной силой. До всего остального он дошел.

"Мона Лиза" (Джоконда")

Была одна живописная работа, от которой Леонардо не только не отклонялся, а наоборот, отдавался ей с какой-то страстью. Ей было посвящено все время оставшееся у него от работы над "Битвой при Ангиари". Это был портрет моны Лизы дель Джоконды, портрет, который под именем "Джоконды" стал одним из самых знаменитых картин в мире.

Вот что говорит о картине Вазари: "Взялся Леонардо выполнить для Франческо дель Джоконды портрет моны Лизы, жены его. Это изображение всякому, кто хотел бы видеть, до какой степени искусство может подражать природе, дает

возможность постичь это наилегчайшим образом, ибо в нем 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 же 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 своим прелестными отверстиями, розоватыми и нежными, кажется живым. Рот слегка приоткрытый, с краями, соединенными полостью 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 подвергает в смятение и страх любого самонадеянного художника, кто бы он ни был. Между прочим, Леонардо прибег к следующему приему: так как Мона Лиза была очень красива, то во время написания портрета он приглашал людей, которые играли на музе 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 портрете улыбка дана столь приятной, что кажется, будто бы созерцаешь скорее божественное, нежели человеческое существо; самый же портрет почитается произведением необычайным, ибо сама жизнь не могла быть иной"

Это одна из наиболее тщательно проработанных вещей Леонардо. Он нашел при помощи приемов, уже выработанных и испробованных им раньше, особенно при помощи своего знаменитого *stumato*, дававшего и раньше необыкновенные эффекты, сделать больше, чем он делал раньше, создать живое лицо живого человека и так воспроизвести черты и выражение

этого лица, чтобы ими был раскрыт до конца внутренний мир человека. И ему это удалось.

Но мы не можем многое в нем увидеть. "Джоконда" очень потемнела – еще один губительный результат Леонардова экспериментаторства с красками. Правда нам можно сравнивать с ней ранние ее копии, которые кое в чем помогут. Особенно одна, которая находится в мадридском Прадо. Художник не мудрил с красками когда делал копию и цвета остались яркими и светлыми. Глядя на копию, мы можем понять восторги современников по поводу композиции, не только рисунка, не только игры светотени, но и колорита. Леонардо хотел дать в портрете Моны Лизы самое свое полнокровное, самое жизнерадостное и жизнеутверждающее произведение, на какое он только был способен и для этого дал волю своему колористическому чувству. Вот почему он отдавался работе над портретом с таким увлечением.

Снова в Милане

В 1506 году Леонардо да Винчи вернулся в Милан. Его пригласили к себе Шарль д'Амбрудц, герцог Шомон. После захвата Милана французами он стал здесь новым правителем.

В 1507 году он представился королю Франции Людовика 12, который был пекарен художником и даровал ему титул королевского живописца "инженера", а также вернул ему его виноградник, старый дар Моро.

В Милане он вернулся к научным занятием. Начал новую тетрадь где решил все привести в порядок, все записи.

Леонардо занимался космологией: он определяет положение Земли между другими положениями небесными телами, переходит к исследованию ее строения, к вопросу о соотношении между

водой и сушей, к вопросам образования гор и земли, о движении вод.

Он опять занимался гидродинамикой и перебросил воды Адды до самого Милана. Также он сделал план о том, чтобы тот же канал сделать судоходным от Милана до самого Комо. Постройка этого канала была осуществлена позднее. Зато в 1509 году был построен шлюз в системе больших каналов имевшая целью предохранить Милан и его окрестности от наводнения. Недаром и миланцы и окрестные крестьяне до сих пор уверены, что все, что создано вокруг города с орошением и водою, все, что обуздало горные потоки и оплодотворило землю, - дело рук Леонардо да Винчи.

В это время Леонардо очень много времени стал посвящать анатомии. Он работает над трупами в госпитале. Изучает кровеносную систему. Изучает анатомию истощенных от голода людей. Все это он заносит в книжку.

Вскоре французов изгнали из Милана и всех кто им служил, подвергались гонениям.

Леонардо ничего не оставалось делать, как податься в Рим. Там правили Медичи, они считались большими покровителями художников.

Рим. "Леда", "Иоанн Креститель"

В Риме Леонардо был радостно принят младшим братом Папы, Джеулиано Медичи.

Он поселил художника с Бельведере, где отвел ему светлую мастерскую и комнату для Леонардо и его учеников.

Леонардо был благодарен Джулиано, что даже не очень упирался, когда Джулиано заказывал ему картины. Он нарисовал

знаменитую "Леду" о которой столько говорили современники. Имеются рисунки к этой картине самого Леонардо, набросок с нее Рафаэля и копия Соданой. Сама картина исчезла в 1694 году во Франции.

Там же в Риме была закончена луврский "Иоанн Креститель". Это поясная фигура с округлыми женскими плечами, с полной грудью, с красивым женским лицом, с манящей джокондовской улыбкой. Правда в левой руке он держит крест, а правая перстом указывает на крест. Но выражение лица Крестителя при этом такое нехристианское, что жест правой руки можно принять за насмешку. От картины так и веет духом языческого полнокровного восприятия жизни, а вовсе не аскетизма.

Технологически "Иоанн Креститель" продолжает то, что Леонардо нашел и осуществил в полной мере еще в "Джоконде", "Иоанн" – великолепная игра светотени.

Удовлетворив первые желания Джулиано, Леонардо необыкновенно стал оттягивать дальнейшее писание картин. Он опять стал продолжать заниматься в римском госпитале анатомией на трупах. Он изучал мускулы, кости и даже функции органов.

Кроме анатомии он делал опыты по акустике и изучал законы распространения звука в жидкой среде. Так же он продолжал опыты по воздухоплаванию.

В Риме с самого начала 1515 года стало тревожно. Покровители Леонардо: король Людовик 12 умер. Джулиано собирался за наблюдением за Французами. Леонардо был уже немолод ему было 64 года, требовался покой и постоянство, чего не было во враждебном для него Риме, где на него все чаще стали клеветать, доносить и обвинять его еретиком. Именно поэтому он принял предложение Франциска, молодого короля поехать во Францию. Где он прожил свои последние три года жизни.

Во Франции

Во Франции Леонардо получил для жилья небольшой, но уютный замок Клу, близ города Амбуса. Построенный на высоком холму, он весь залит солнцем. Леонардо здесь было хорошо, он получал пенсию.

Король очень хорошо к нему относился и они подолгу вместе беседовали. Леонардо так же занимался делами его интересующими. Писал трактаты. Занимался инженерией. Но вскоре у него отнялась правая рука. Ему становилось хуже. 23 апреля 1519 года он написал завещание, в котором он разделил все свое имущество между учениками и слугами. Свои рукописи он завещал Франческо Мельци.

2 мая 1519 годы Леонардо умер. Его похоронили в одной из амбуазских церквей.

Его рукописи, оставшиеся в Италии разошлись по рукам, то что досталось Франческо Мельци хранилось у него до самой смерти, когда он умер сын его велел отнести рукописи на чердак. Это получило начало их рассеяния.

Леонардо да Винчи каким мы его знаем

Леонардо да Винчи великий художник начало эпохи возрождения – созерцатель и мастер, инженер и техник, музыкант и император, ученый и художник. Он во многом опережал свое время, открывая многие законы в науке, математике, механике, астрономии, космографии, геологии, географии, океанографии, гидравлике, гидростатике, гидродинамики, по различным отраслям физики, ботанике, зоологии, анатомии, перспективе живописи, по

грамматике, по языкам."Наука молодит душу, - говорил он. – уменьшает горечь старости. Собирай же мудрость, собирай сладкую пищу для старости?". Он собирал и был счастлив этим.

Леонардо умел слушать и понимать природу, он учился у нее, он любил ее и она раскрывала перед ним свои тайны. "Изучение явления природы есть Господу угодное дело. – говорил Леонардо, - Это все равно, что молиться. Познавая законы естественные мы тем самым прославляем его, первого изобретателя. Художника вселенной, и учимся любить Его, ибо великая любовь к Богу проистекает из великого познания..."

Леонардо истинный художник. Отмеченный печатью гениальности во всей своей многогранной деятельности.

Список используемой литературы.

1. Дживелегов А.К. "Леонардо да Винчи" – М.: изд. "Искусство", 1969 г.
2. Гастев А.А. "Леонардо да Винчи" – М.: Молодая гвардия, 1982 г.
3. "50 биографических мастеров западно-европейского искусства". 2-ое издание. Составители: Шапиров Ю.Ф., Персианова О.М. и др. – Л.: "Советский художник", 1968 г., стр. 27.
4. Мерешковский Д.С. "Воскресшие боги. Леонардо да Винчи" – М.: "Художественная литература"., 1990 г.
5. Любимов Лев., "Небо слишком высоко", стр. 29, гл. 2. – М.: "Детская литература.", 1979г.