

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система
Георгиевского городского округа»
Краснокумская сельская библиотека №4

ВЕЛИКИЙ ИТАЛЬЯНЕЦ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

(исторический экскурс)
клуб Эстет 11 класс

с. Краснокумское, 2017

Цель данной работы - подробно рассказать о Леонардо да Винчи. Данная цель реализуется с помощью решения следующих задач:

- рассмотреть биографию Леонардо да Винчи;
- проанализировать основные периоды его творчества;
- описать его самые знаменитые произведения;
- рассказать о его деятельности как ученого и изобретателя;
- привести примеры предсказаний Леонардо да Винчи.

Эпоха Возрождения была богата на выдающиеся личности. Но Леонардо, родившийся в местечке Винчи близ Флоренции 15 апреля 1452 года, выделяется даже на общем фоне остальных известных людей Ренессанса.

Этот супер гений начала итальянского Возрождения настолько странен, что вызывает у ученых не просто изумление, а почти благоговение, смешанное с растерянностью. Даже общий обзор его возможностей повергает исследователей в шок. Ну не может человек, имея он хоть семь пядей во лбу, быть сразу гениальным инженером, художником, скульптором, изобретателем, механиком, химиком, филологом, ученым, провидцем, одним из лучших в свое время певцом, пловцом, создателем музыкальных инструментов, кантат, наездником, фехтовальщиком, архитектором, модельером и т.д. Поражают и его внешние данные: Леонардо высок, строен и так прекрасен лицом, что его называли "ангелом", при этом сверхчеловечески силен (правой рукой - будучи левшой! - мог смять подкову).

Жизненный путь Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи родился в 1452-м и умер в 1519 году. Отец будущего гения, Пьеро да Винчи, богатый нотариус и землевладелец, был известнейшим человеком во Флоренции, но мать Катерина - простой крестьянской девушкой, мимолетной прихотью влиятельного сеньора. В официальной семье Пьеро не было детей, поэтому мальчик с 4-5 лет воспитывался при отце с мачехой, тогда как родную его мать, как было принято, поспешили выдать с приданым за крестьянина. Красавец-мальчик, отличавшийся при этом необыкновенным умом и приветливым характером, сразу стал общим баловнем и любимцем в доме отца. Этому отчасти способствовало то обстоятельство, что первые две мачехи Леонардо были бездетны. Третья жена Пьеро, Маргарита, вступила в дом отца Леонардо, когда ее знаменитому пасынку было уже 24 года. От третьей жены сеньор Пьеро имел девять сыновей и двух дочерей, но никто из них не блистал "ни умом, ни мечом".

Обладая широкими познаниями и владея основами наук, Леонардо да Винчи добился бы великих преимуществ, не будь он столь переменчивым и непостоянным. В самом деле, он принимался за изучение многих предметов, но, приступив, затем бросал их. Так, в математике за те немногие месяцы, что он ею занимался, он сделал такие успехи, что, постоянно выдвигая всякие сомнения и трудности перед тем учителем, у которого он обучался, он не раз ставил его в тупик. Некоторые усилия потратил он и на познание музыкальной науки, но вскоре решил научиться только игре на лире. Как человек, от природы наделенный духом возвышенным и полным очарования, он божественно пел, импровизируя под ее сопровождение. Все же, несмотря на столь различные его занятия, он никогда не бросал рисования и лепки, как вещей, больше всех других привлекавших его воображение.

В 1466 году, в 14-летнем возрасте, Леонардо да Винчи поступил учеником в мастерскую Верроккио. Это произошло таким образом. Сер Пьеро - отец Леонардо отобрал в один прекрасный день несколько его рисунков, отнес их Андреа Верроккио, который был его большим другом, и настоятельно попросил его сказать, достигнет ли Леонардо, занявшись рисунком, каких-либо успехов. Пораженный теми огромнейшими задатками, которые он увидел в рисунках начинающего Леонардо, Андреа поддержал сера Пьеро в его решении посвятить его этому делу. И тут же договорился с ним о том, чтобы Леонардо поступил к нему в мастерскую, что Леонардо сделал более чем охотно и стал упражняться не в одной только области, а во всех тех, куда входит рисунок. В это время он проявил себя также в скульптуре, вылепив из глины несколько голов смеющихся женщин, и в архитектуре, нарисовав множество планов и других видов разных построек. Он же был первым, кто, будучи еще юношей, обсудил вопрос о том, как отвести реку Арно по каналу, соединяющему Пизу с Флоренцией. Он делал также чертежи мельниц, сукновальных станков и прочих машин, которые можно привести в движение силой воды.

На картине Верроккио: "Крещение Господа", один из ангелов написан Леонардо да Винчи; по преданию, передаваемому Вазари, старый мастер, увидевши себя превзойденным работой ученика, бросил будто бы живопись. Как бы то ни было, но около 1472 г. Леонардо, которому было тогда лет двадцать, оставил мастерскую Верроккио и стал работать самостоятельно.

Он очень любил животных - в особенности лошадей. Проходя по тем местам, где торговали птицами, он собственными руками вынимал их из клетки и, заплатив продавцу требуемую им цену, выпускал их на волю, возвращая им утраченную свободу.

Одновременно, он обладал удивительным чувством юмора и даже в зрелом возрасте мог самозабвенно смеяться и шутить. Обосновавшись в Ватикане, во дворце Бельведер, он стал всем рассказывать, что у него дома живет настоящий дракон. Это была ящерица, которой он искусно приделал рога, бороду и крылья.

В 1481 году Леонардо получил первый большой заказ - алтарный образ "Поклонение волхвов" для монастыря, находящегося в окрестностях Флоренции. В 1482 Леонардо, будучи, по словам Вазари, очень талантливым музыкантом, создал серебряную лиру в форме конской головы.

1482 год - Леонардо да Винчи переезжает из Флоренции в Милан.

Герцог Лодовико Сфорца - правитель Милана - заказывает Леонардо **фреску "Тайная вечеря"** для монастыря Санта-Мария делле Грацие.

«Тайная вечеря».

Леонардо да Винчи выбрал для изображения момент после роковых слов Иисуса: "Один из вас предаст меня". Вместо религиозного таинства художник передал драму человеческих чувств, психологическое состояние каждого апостола, пораженного словами Учителя в самое сердце.

1499 год. - Вторгшиеся в Милан французы свергают Сфорца, и Леонардо возвращается во Флоренцию.

1503 год. - Леонардо начинает работу над портретом ("**Мона Лиза**"), который станет одной из самых знаменитых картин в истории живописи. Мадонна стала воплощением ренессансного идеала совершенства, красоты, одухотворенности. Слово "Мадонна" в переводе означает - "Моя госпожа". Качество картины впечатляет, в ней на высочайшем уровне сведены воедино все достижения эпохи Возрождения. Здесь пейзаж тонко сочетается с портретом, взгляд направлен на зрителя, известная поза «контрапоста», пирамидальная композиция. Сама техника достойна восхищения. Каждый из тончайших слоев накладывался на другой, только после того, как высохнет предыдущий. Прием «сфумато» Леонардо добился тающего образа предметов, кистью он передал очертания воздуха, воскресил игру света и тени. В этом и есть главная ценность творения да Винчи «Мона Лиза».

Мона Лиза или Джоконда - полотно великого художника Леонардо да Винчи является самым загадочным произведением живописи на сегодняшний день. С ним связывают столько загадок и секретов, что даже самые опытные искусствоведы порой не знают, что же на самом деле нарисовано на этой картине. Кто такая Джоконда, какие цели преследовал да Винчи, когда создавал это полотно? Если верить всё тем же биографам, Леонардо, в то время когда рисовал данную картину, держал вокруг себя различных музыкантов и шутов, которые развлекали модель и создавали особую атмосферу, поэтому полотно

получилось столь изысканным и непохожим на все другие творения этого автора.

Одной из загадок является то, что под ультрафиолетовым и инфракрасным излучением эта картина выглядит совершенно другой. Изначальная Мона Лиза, которую откопали под слоем краски при помощи специальной камеры, отличалась от той, что сейчас видят в музее посетители. Она была более широколицей, более подчёркнутая улыбка и другие глаза. Величие картины, которое передаётся зрителю, является результатом ещё и того, что сначала художник нарисовал пейзаж, а уж поверх него саму модель. В результате (было так задумано или получилось случайно, неизвестно) фигура Джоконды была сильно приближена к зрителю, что подчёркивает её многозначительность. На восприятие также действует и существующий контраст между нежными изгибами и цветами женщины и причудливым пейзажем позади, будто сказочным, одухотворённым, с присущим мастеру сфумато. Таким образом, он

совместил реальность и сказку, реальность и сон в одно целое, что создаёт невероятное ощущение у всех, кто смотрит на полотно. Ко времени написания данной картины Леонардо да Винчи достиг такого мастерства, что создал шедевр. Картина действует как гипноз, неуловимые для глаза секреты живописи, таинственные переходы от света к тени, притягивающая демоничность улыбки, действуют на человека как взгляд удава на кролика.

Секрет Джоконды связывают в точнейшем математическом расчёте Леонардо, который к тому времени разработал секрет формулы живописи. При помощи этой формулы и точных математических расчетов, из под кисти мастера вышла ужасающая по силе работа. Сила её очарования сравнима с живым и одушевлённым, а не нарисованным на доске. Возникает такое чувство, что художник нарисовал Джоконду в одно мгновение, будто щёлкнув фотоаппаратом, а не рисовал её 4 года. В одно мгновение он поймал её лукавый взгляд, мимолётную улыбку, одно единственное движение, которое воплотилось в картине. Как это удалось великому мастеру живописи никому разгадать не суждено и останется секретом навсегда.

Леонардо да Винчи пробует себя в различных направлениях и практически везде достигает невиданных положительных результатов, но никак не может найти так необходимой ему, благоприятной обстановки в Италии того времени. Поэтому с большим удовольствием в 1517 году принимает приглашение французского короля Франциска I на должность придворного живописца и прибывает во Францию. Подорванные силы художника были на пределе и по истечению двух лет, 2 мая 1519 года, Леонардо да Винчи умер в замке Кло -Люсе, недалеко от Амбуаза, во Франции. Но, несмотря на короткий

жизненный путь Леонардо да Винчи стал признанным символом эпохи Возрождения.

Памятник Леонардо да Винчи установлен посреди площади Ла Скала в 1872 году. Работа скульптора Пьетро Маньи. Памятник представляет собой постамент, на котором стоит Леонардо да Винчи. Ниже Леонардо да Винчи находятся четверо его учеников.

I.2 Изобретения Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи - одна из самых многогранных личностей в истории эпохи итальянского Возрождения. О нем написано очень много, но до сих пор он является самой загадочной фигурой того времени. Он смог прославить себя как великий художник и предсказатель, но больше всего поражают его удивительные изобретения.

Изобретательность Леонардо не знала границ, и потому его рисунки часто изображали механизмы, совершенно немыслимые для того времени - например, что-то вроде экскаватора. Художник мечтал построить летательный аппарат, но мечта его была невыполнима за отсутствием достаточно мощных двигателей.

Некоторые проекты Леонардо довольно забавны. Так, он придумал будильник с очень оригинальным принципом действия. Суть его в том, что вода постепенно собирается в сосуд, а когда тот окажется переполненным, начинает выливаться на ноги спящего. И спящий, по словам самого Леонардо, "немедленно проснется, чтобы приступить к делам". Лишь очень немногие изобретения ему удалось реализовать на практике. В основном к ним относятся проекты устройств, для различных праздников, но эти приспособления были настолько недолговечными, что от них, разумеется, не осталось и следа.

В те времена люди мечтали летать как птицы. Но Леонардо да Винчи не просто хотел этого, он начал работу над разработкой аппаратов, которые смогли бы поднять человека в небо. Сначала он создал то, что сегодня считается прототипом вертолета. В его эскизах был изображен винт, который мог быть приведен в действие силой четырех человек. Вскоре Леонардо да Винчи решил обратиться к проверенному способу полета. Для этого он стал тщательно изучать анатомическое строение стрекозы и её крыльев, а со временем спроектировал большое «крыло стрекозы». Он установил, что длина крыльев для полета человека должна быть не менее 12 метров. Но и эта попытка потерпела крах.

После этого. Леонардо да Винчи приступил к разработке другой летательной машины, которая была чем-то похожа на современный парашют. Он прикреплялся к спине человека таким образом, чтобы он мог маневрировать во время полета. Но и этот аппарат не взлетел. Только через несколько сотен лет этот чертеж был преобразован в парашют. Кроме этого, Леонардо увлекался

разработками военно-технического оборудования. Одной из, по-настоящему гениальных, идей была разработка железной колесницы в виде перевернутых тарелок вооруженных пушками. Он первым предложил устанавливать на бронированных кораблях батареи огнестрельных орудий, изобрел вертолет, велосипед, планер, парашют, танк, пулемет, отравляющие газы, дымовую завесу для войск, увеличительное стекло (за 100 лет до Галилея!). Да Винчи изобрел текстильные машины, мощные подъемные краны, системы осушения болот посредством труб, арочные мосты.

Леонардо да Винчи - гений, чьи изобретения, безраздельно принадлежат как прошлому, настоящему, так и будущему человечества. Он жил, опережая время, и если хотя бы малая часть того, что он изобрел, была воплощена в жизнь, то история Европы, а возможно и мира, была бы другой: уже в 15 веке мы разъезжали бы на автомобилях и пересекали бы моря на подводных лодках.

Леонардо да Винчи обогатил проницательными наблюдениями и догадками почти все области знания. Но как удивился бы гений, узнай он, что многочисленные его изобретения используются даже спустя века после его рождения.

В течение своей жизни Леонардо да Винчи сделал тысячи заметок и рисунков, посвященных анатомии, однако не опубликовал своих работ. Делая вскрытие тел людей и животных, он точно передавал строение скелета и внутренних органов, включая мелкие детали. По мнению профессора клинической анатомии Питера Абрамса, научная работа да Винчи обогнала свое время на 300 лет и во многом превосходила знаменитую «Анатомию Грея».

Наиболее активно Леонардо да Винчи работал в 1510-1511 гг.

Вскрытия он производил с помощью анатома Торре в больницах Северной Италии. Имеется более 200 листов анатомических рисунков Леонардо да Винчи, которые составляют 13 томов.

Увлекаясь механикой и пытаясь точно передавать движения человека, Леонардо да Винчи большое внимание уделял изучению мышечной системы и строению скелета: "Природа не может заставить двигаться животных без механических инструментов...". Наверное, этим можно объяснить, почему Леонардо с такой скрупулезностью переданы изображения мышц рук, ног, шеи. По этой же причине, наверно, изображения внутренних органов и, в частности, головного мозга даны схематично. В комментариях к своим записям он указывает и на функции периферических нервов, выделяя двигательные и чувствительные порции.

Открытия в медицине:

- ❖ Поперечное сечение черепа

- ❖ Плод в чреве матери
- ❖ Описание клапана правого желудочка сердца
- ❖ Стеклянные модели органов
- ❖ Атеросклероз
- ❖ Очки

Кроме того, к открытиям Леонардо да Винчи относятся **открытия в ботанике:**

- ❖ Законы филлотаксии (расположение листьев на стебле)
- ❖ Законы гелиотропизма и геотропизма (влияние солнца и гравитации на растения)
- ❖ Определение возраста растений (по структуре стебля); возраст деревьев (по годовым кольцам)

Открытия в геологии:

- ❖ Карта Северной Италии
- ❖ Объяснение морских отложений, найденных в горах Италии

Открытия в физике:

- ❖ Инструмент для измерения интенсивности света
- ❖ Закон инерции (позднее 1 закон Ньютона)

А также:

- ❖ Механическая пила; механическая колесница; машина для пробивания отверстий в заготовках и чеканки монет; конструирование каналов, шлюзов,
- ❖ плотин; землечерпалка; домкрат; подъемный кран; насос с центрифугой;
- ❖ шлифовальная машина; масляная лампа; цепная передача; прядильный станок;
- ❖ летательная машина; парашют; спасательный круг; будильник; водоходы.

1.3 Литературное творчество Леонардо: загадки, притчи

Творец «Тайной вечери» и «Джоконды» проявил себя и как мыслитель, рано осознав необходимость теоретического обоснования художественной практики. Огромное литературное наследие Леонардо да Винчи дошло до наших дней в хаотическом виде, в рукописях, написанных левой рукой. Хотя Леонардо да Винчи не напечатал из них ни строчки, однако в своих записях он постоянно обращался к воображаемому читателю и все последние годы жизни не оставлял мысли об издании своих трудов.

Среди его рукописей сохранились притчи.

Сказка притча "Орешник и Вяз" рассказывает о самодовольном Орешнике, который был горд своим урожаем и потому с пренебрежением

относился к своему соседу и был готов сжить его со света. Но случилась беда: мимо проходили солдаты, они сорвали спелые орехи, поломав при этом ветви. А Вяз, вместо того чтобы радоваться, посочувствовал присмирившему Орешнику.

После чего тот еще долго сокрушался и залечивал раны, а добрый Вяз продолжал разрастаться.

"Бритва" Леонардо да Винчи рассказывает о бритве, которой не было равных ни в красоте, ни в мастерстве, но вот она предается самолюбованию, с гордостью говоря о своей красоте и способностях, и уходит от заботливого цирюльника, который ее холил и лелеял, заботился и содержал в порядке. Посчитав, что ей не место в "какой-то цирюльне", она уходит на мир поглядеть, да себя показать. Но прошло время, и беглянка обнаружила, что её, когда-то нежное, начищенное до блеска лезвие, из-за дождей и отсутствия ухода, но главное из-за того, что она, больше не трудилась, покрылась ржавчиной и не отражала больше солнечных лучей, как когда-то, она никому не была нужна. Осознав свою ошибку, Бритва принялась горько плакать и сожалеть о том, что поддавалась соблазну. Но было уже поздно!

В конце текста автор открыто поучает: "Та же участь ожидает всякого, кто наделен талантом, но не развивает и не совершенствует свои способности, а чрезмерно возносится и предается самолюбованию".

Список использованной литературы:

1. Самин Д.К. 100 великих художников. / Д.К. Самин. – Вече, 2005. – 480 с. (100 великих)
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
3. <http://italy4.me/izvestnye-lyudi/leonardo-da-vinci.html>