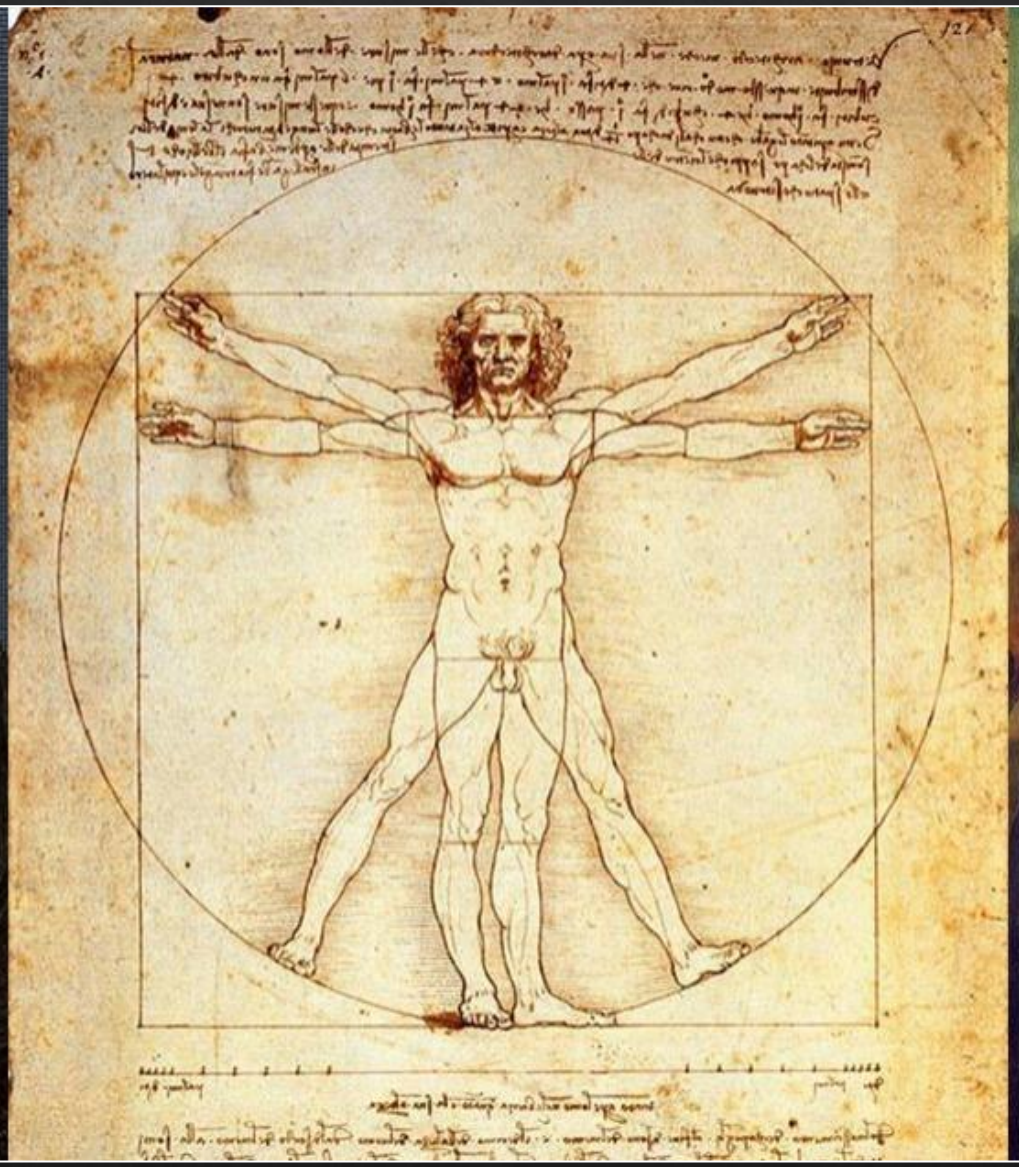
ВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ



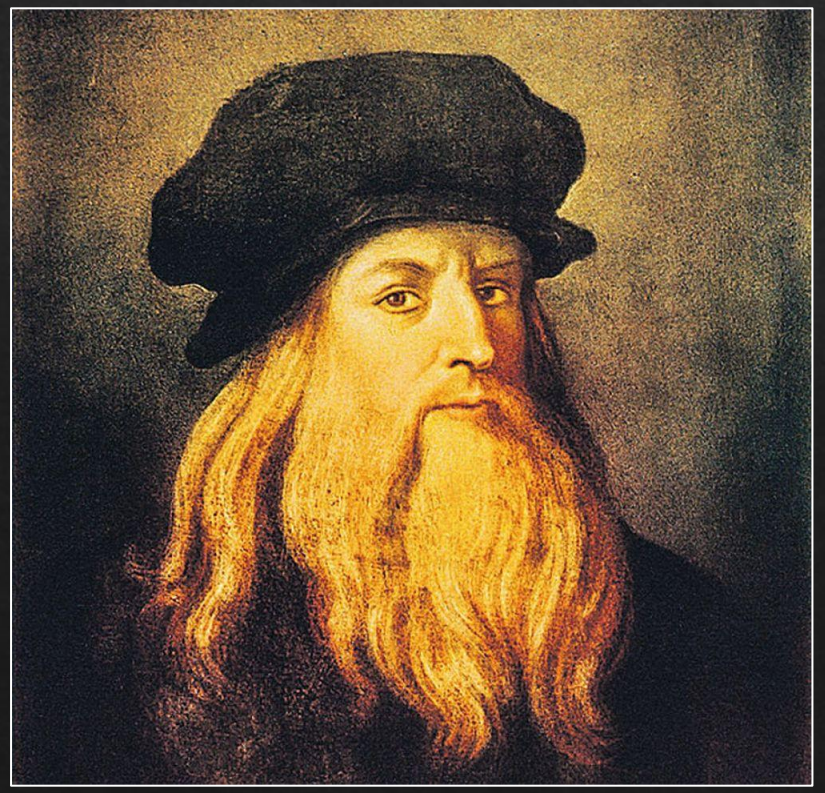
Высокое Возрождение

— период в истории итальянского Возрождения, традиционно датирующийся с 1490-х годов, времени появления фрески «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи и смерти Лоренцо де Медичи во Флоренции, до разграбления Рима в 1527 году войсками императора Карла V.

Рим

Под *Высоким Возрождением* обычно подразумевается сравнительно короткий 30-летний период исключительного подъёма художественного творчества в итальянских городах, особенно в Риме — столице Папской области, во времена правления папы Юлия II.

Датировки начала и конца Высокого Возрождения разнятся, и в целом под ним понимают время творчества наиболее известных представителей — в первую очередь Леонардо да Винчи, раннего Микеланджело и Рафаэля Санти.



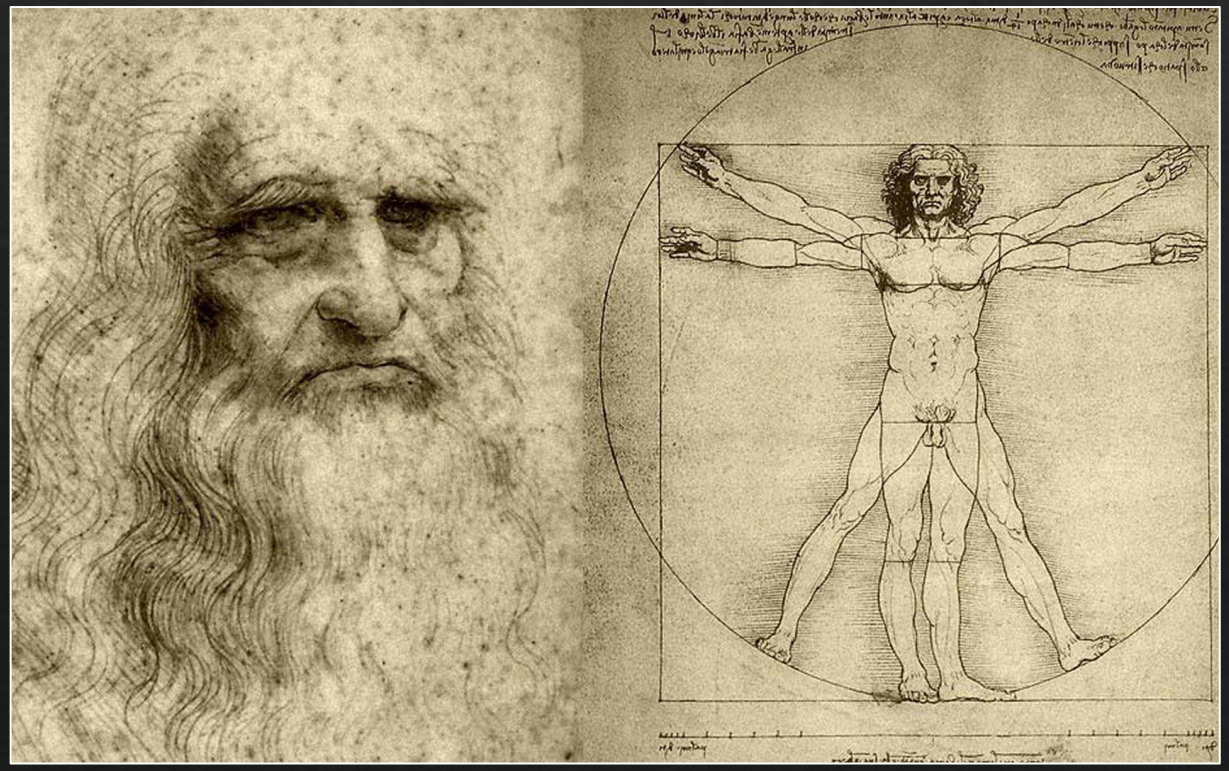
Леонардо да Винчи

1452 – 1519

— итальянский художник (живописец, скульптор, архитектор) и учёный (анатом, естествоиспытатель), изобретатель, писатель, музыкант, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения, яркий пример «универсального человека» (лат. homo universalis).

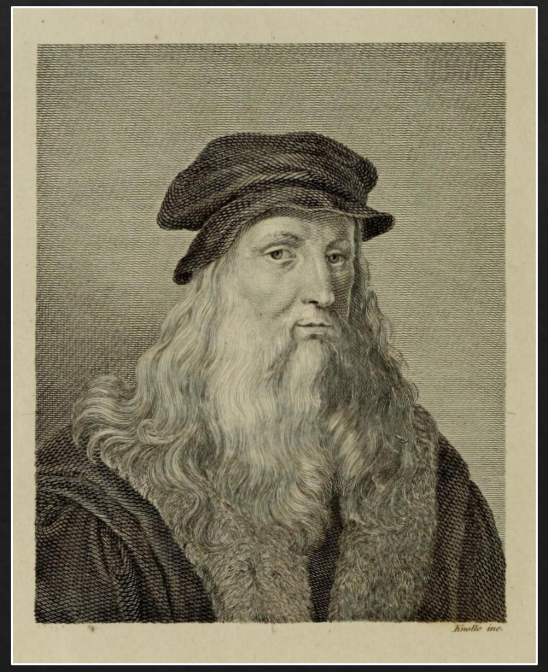
Универсальный человек, энциклопедист, полимат

— тот, чьи интеллектуальные способности, интересы и деятельность не ограничены одной областью знаний и единственной областью их применения, а также индивид, добивающийся ощутимых практических результатов по всем направлениям.



Дом, в котором жил Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи родился 15 апреля 1452 года в селении Анкиано близ небольшого городка Винчи, недалеко от Флоренции.
Его родителями были 25-летний нотариус Пьеро (1427—1504) и его возлюбленная, крестьянка Катерина. Первые годы жизни Леонардо провёл вместе с матерью. Его отец вскоре женился на богатой и знатной девушке, но этот брак оказался бездетным, и Пьеро забрал своего трёхлетнего сына на воспитание. Разлученный с матерью Леонардо всю жизнь пытался воссоздать её образ в своих шедеврах.
Леонардо не имел фамилии в современном смысле; «да Винчи» означает просто «(родом) из городка Винчи».



В своих «Жизнеописаниях наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» Вазари рассказывает, что как-то один знакомый крестьянин попросил отца Леонардо найти художника, чтобы тот расписал круглый деревянный щит.

Сер Пьеро отдал щит своему сыну. Леонардо решил изобразить голову горгоны Медузы, а чтобы изображение чудовища производило на зрителей должное впечатление, он использовал в качестве натуры ящериц, змей, кузнечиков, гусениц, нетопырей и «прочих тварей» «из множества каковых, сочетая их по-разному, он создал чудовище весьма отвратительное и страшное, которое отравляло своим дыханием и воспламеняло воздух».

Результат превзошёл его ожидания: когда Леонардо показал законченную работу отцу, тот испугался.

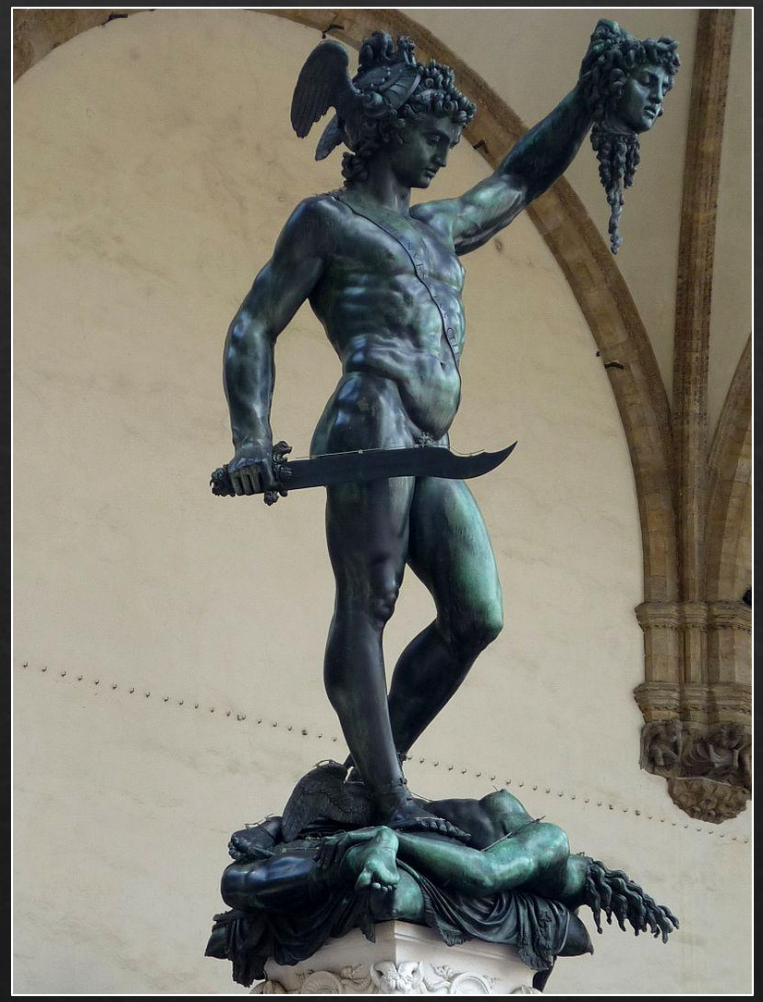
Караваджо
«Голова медузы Горгоны»

Сер Пьеро не отдал работу Леонардо крестьянину: тот получил другой щит, купленный у старьёвщика. Щит же Медузы отец Леонардо продал во Флоренции, выручив за него сто дукатов.

По преданию, этот щит перешёл к семье Медичи, а когда он был утерян, полновластных хозяев Флоренции изгнал из города восставший народ.

Через много лет кардинал дель Монте заказал картину с изображением Медузы Горгоны Караваджо. Новый талисман был преподнесён Фердинанду I Медичи в честь женитьбы его сына

СЮЖЕТ В ИСКУССТВЕ – МЕДУЗА ГОРГОНА



«Персей» с головой Горгоны;
статуя Бенвенуто Челлини.

Медуза Горгона

— наиболее известная из трёх сестёр горгон, чудовище с женским лицом и змеями вместо волос.

Одним из заданий, данных Персею царём Полидектом, было убийство Горгоны Медузы. Справиться с чудовищем герою помогли боги — Афина и Гермес.

Поднявшись в воздух на крылатых сандалиях, он смог отрубить голову смертной Медузе, одной из трёх сестёр горгон, смотря в отражение на полированном медном щите Афины — ведь взгляд Медузы обращал всё живое в камень.

От сестёр Медузы Персей скрылся с помощью шапки-невидимки, спрятав трофей в заплечную сумку.

В 1466 году 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.

Картина Верроккьо «Крещение Христа». Ангел слева (левый нижний угол) — творение кисти Леонардо

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.

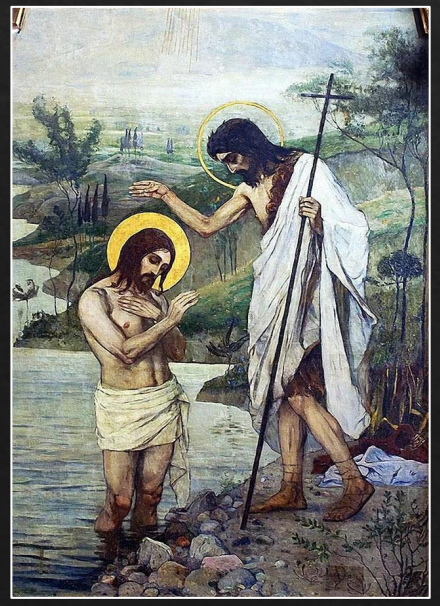
Как пишет Вазари, поражённый Верроккьо забросил кисть и никогда больше не возвращался к живописи.

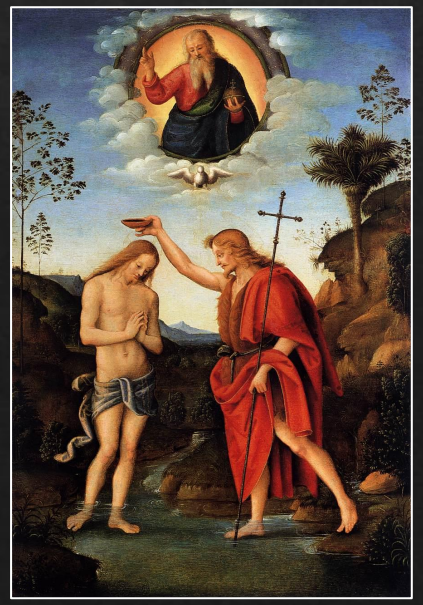
СЮЖЕТ В ИСКУССТВЕ – КРЕЩЕНИЕ ХРИСТА

Согласно евангельскому повествованию, к Иоанну Крестителю, находившемуся у реки Иордан, пришёл Иисус Христос (в 30-летнем возрасте) с целью принять крещение.

Иоанн, много проповедовавший о скором пришествии Мессии, увидев Иисуса, был удивлён и сказал: «мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». На это Иисус ответил, что «надлежит нам исполнить всякую правду», и принял крещение от Иоанна.

Во время крещения «отверзлось небо, и Дух Святый нисшёл на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!».





Леонардо да Винчи «Благовещение».
1472—1475

«Благовещение» — одна из самых ранних живописных работ Леонардо да Винчи.

Предположительно создана в 1472—1475 годах, когда Леонардо ещё работал в мастерской своего учителя Верроккьо.

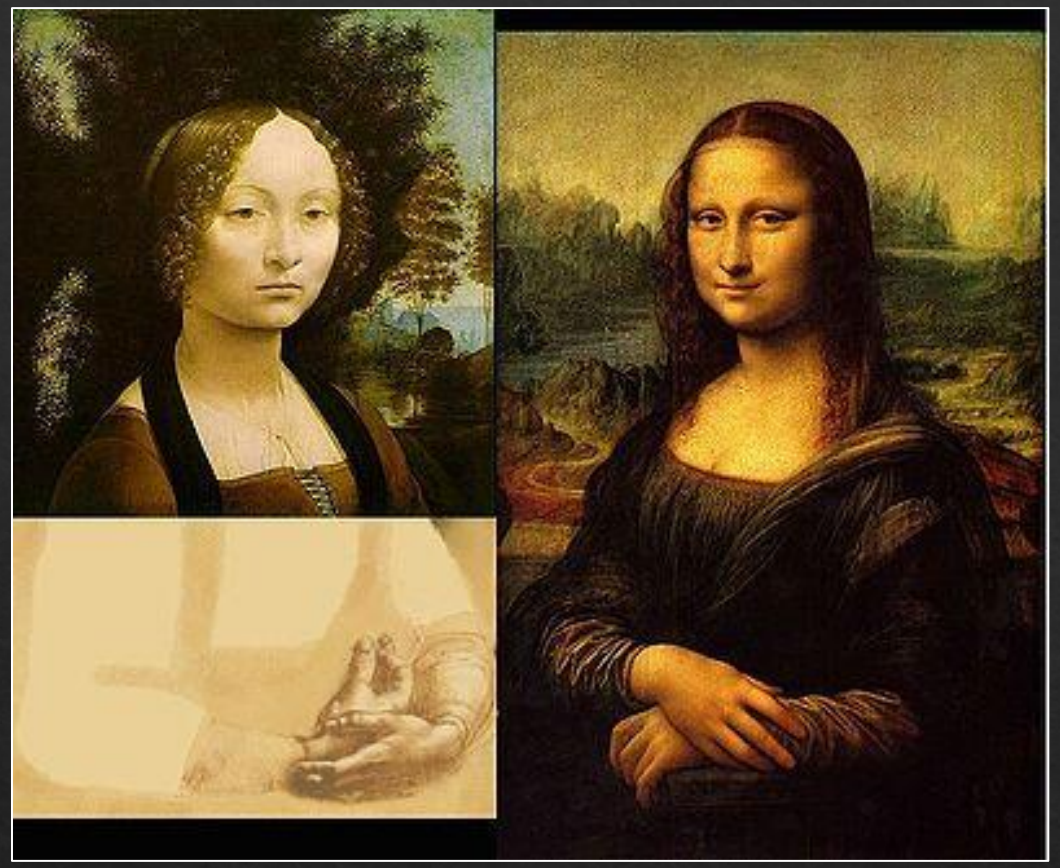
Картина иллюстрирует евангельский текст о Благовещении — возвещении архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении Иисуса Христа.

На переднем плане художник изобразил коленопреклоненного крылатого архангела Гавриила с белой лилией (символ непорочности Девы Марии) в левой руке. Правой рукой архангел благословляет сидящую у своего дома Марию. Одеяния архангела стелются 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.

«Портрет Джиневры де Бенчи»

— ранняя картина Леонардо да Винчи, написанная около 1474—1476 годов, образец флорентийской портретной живописи позднего кватроченто (эпохи Раннего Возрождения).



Картина почти квадратного формата изображает молодую девушку в платье терракотового цвета с тёмно-синей шнуровкой на груди. На плечи наброшен тёмно-коричневый шарф.

Вопреки обыкновению портретистов того времени, наряд девушки лишён каких-либо украшений, лишь одна маленькая жемчужина стягивает у ворота края прозрачной рубашки, выступающей из-под низкого выреза платья.

У девушки характерная для данного периода флорентийской моды причёска — гладко зачёсанные волосы с прямым пробором и двумя вьющимися локонами, обрамляющими лоб.

Модель изображена в три четверти в погрудном обрезе на фоне гористого пейзажа. Нижняя часть портрета (вероятно, 1⁄3 или же около 9 см), предположительно, изображавшая руки модели, утрачена, из-за чего формат картины изменился с поясного на погрудный.

«Мадонна Бенуа» или «Мадонна с цветком»

(ок. 1478—1480)

— ранняя картина Леонардо да Винчи, предположительно оставшаяся незавершённой.

В 1914 году она была приобретена Императорским Эрмитажем у Марии Александровны, жены придворного архитектора Леонтия Николаевича Бенуа.

Крестоцвет в руке Мадонны

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 вылепить объём двух фигур.

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.