

Титаны Возрождения

Леонардо да Винчи

(1452-1519)

Целеполагание:

- Познакомиться с уникальными способностями Леонардо да Винчи, его открытиями в области науки, техники, искусства.
- Развивать умения определять выразительные средства живописи.
- Пробуждать сознание причастности к прекрасному

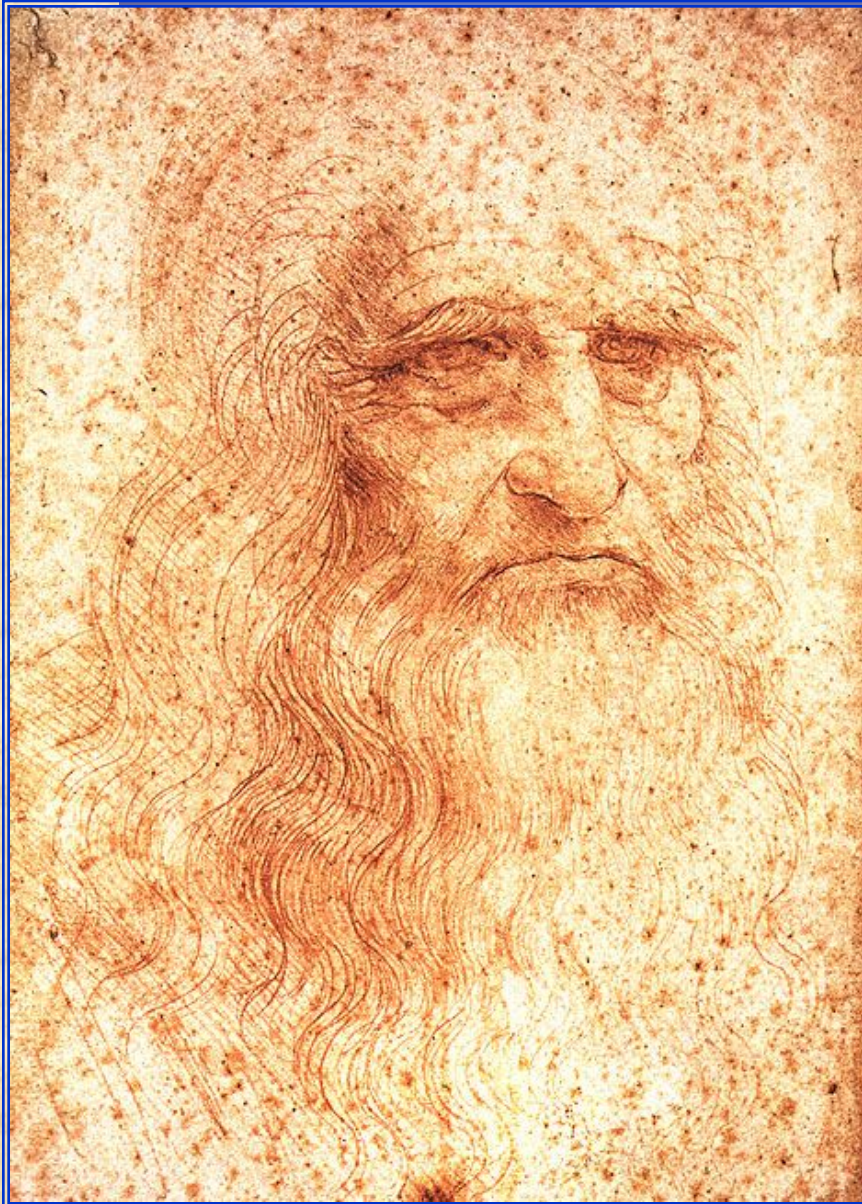

*Эта эпоха нуждалась в титанах –
и она породила титанов по силе
мысли, страсти и характеру, по
многосторонности и учености.*

Ф. Энгельс.

Леонардо да Винчи

(1452-1519)

- Живописец
- Ваятель
- Зодчий
- Певец и музыкант
- Поэт-импровизатор
- Театральный постановщик
- Философ
- Математик
- Инженер
- Механик
- Гидротехник
- Физик
- Астроном
- Оптик
- Анатом и биолог
- Геолог, зоолог, ботаник и др

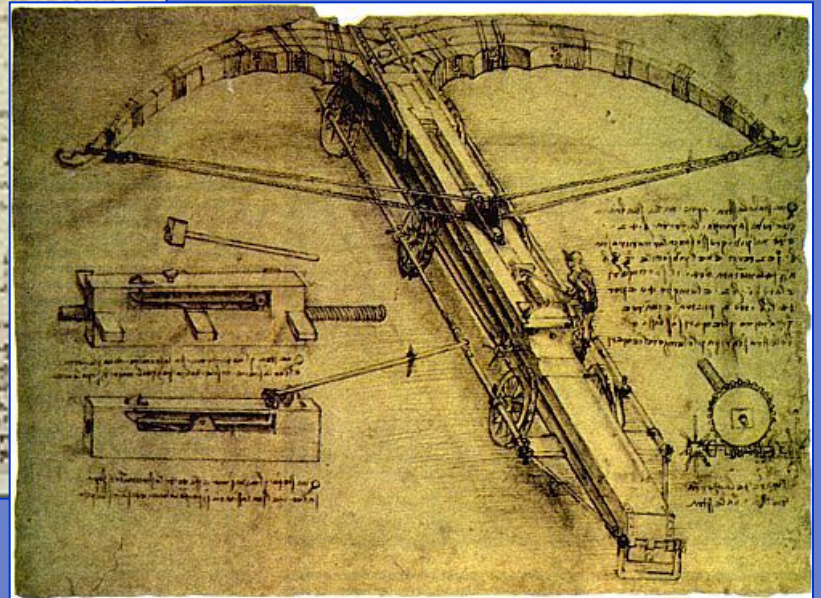
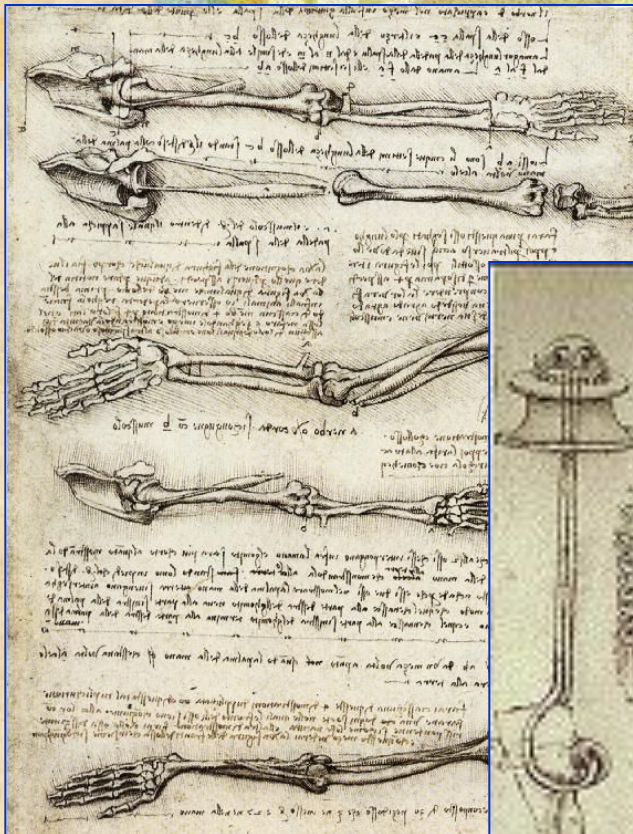
Мы постоянно видим, как под воздействием небесных светил, чаще всего естественным, а то и сверхъестественным путем, на человеческие тела обильно изливаются величайшие дары и что иной раз одно и то же тело бывает с преизбытком наделено красотой, обаянием и талантом, вступившими друг с другом в такое сочетание, что, куда бы такой человек ни обращался, каждое его действие божественно настолько, что, оставляя позади себя всех прочих людей, он являет собою нечто дарованное нам Богом, а не приобретенное человеческим искусством.

Это люди и видели в Леонардо из Винчи, в котором помимо телесной красоты, так никогда, впрочем, и не получившей достаточной похвалы, была более чем безграничная прелесть в любом его поступке, таланта же было в нем столько и талант этот был таков, что к каким бы трудностям его дух ни обращался, он разрешал их с легкостью. Силы было в нем много, но в сочетании с ловкостью; его помыслы и его дерзания были всегда царственны и великодушны, а слава его имени так разрослась, что ценим он был не только в свое время, но и после своей смерти, когда он среди потомства приобрел еще большую известность.

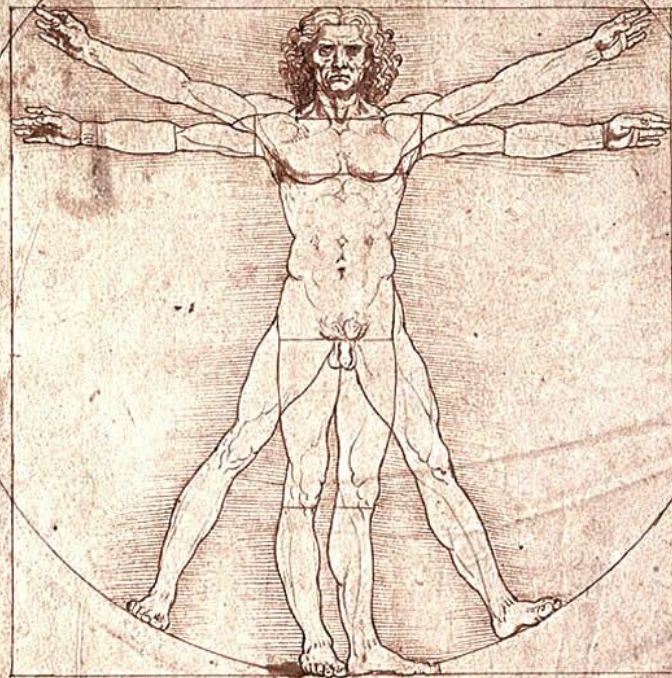

АВТОПОРТРЕТ

Handwritten text in a medieval script, likely Latin, located at the top of the page above the drawing.

Handwritten text in a medieval script, likely Latin, located at the bottom of the page below the drawing.

Витрувианский человек

-
- Витрувианский человек - рисунок, сделанный Леонардо Да Винчи примерно в 1490-92 годах, как иллюстрация для книги, посвященной трудам Витрувия. Рисунок сопровождается пояснительными надписями, в одном из его журналов.. На нем изображена фигура обнаженного мужчины в двух наложенных одна на другую позициях: с разведенными в стороны руками, описывающими круг и квадрат.

Рисунок и текст иногда называют каноническими пропорциями. При исследовании рисунка можно заметить, что комбинация рук и ног в действительности составляет четыре различных позы.

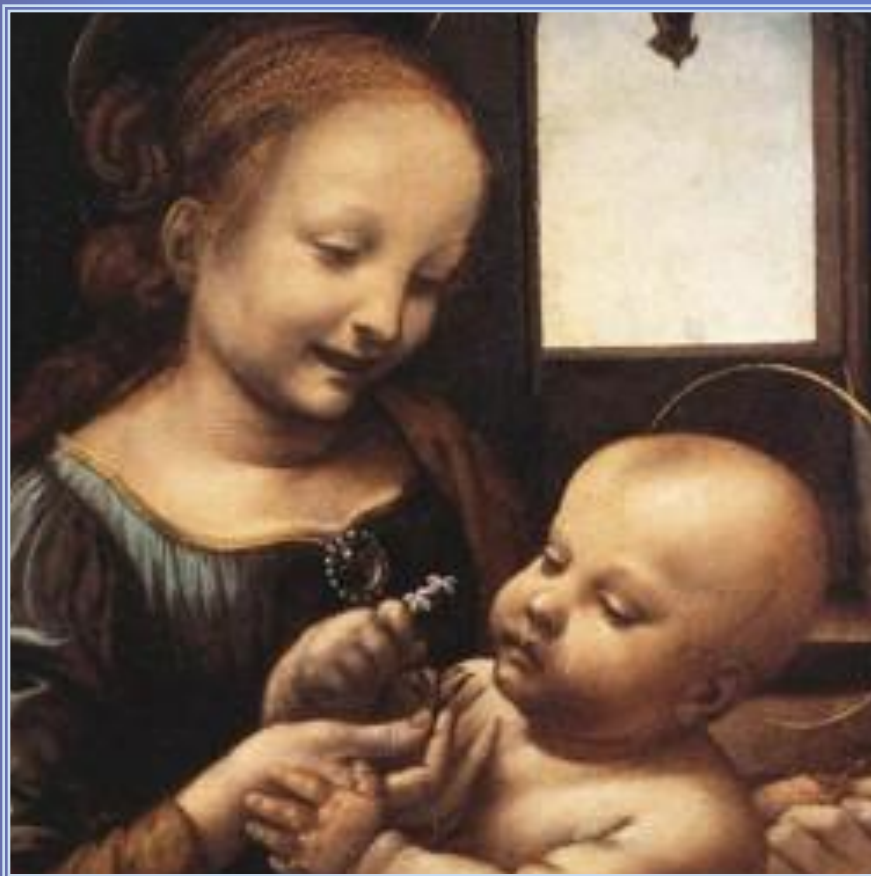
Поза с разведенными в стороны руками и не разведенными ногами, вписывается в квадрат ("Квадрат Древних").

С другой стороны, поза с раскинутыми в стороны руками и ногами, вписывается в круг. И, хотя, при смене поз, кажется, что центр фигуры движется, на самом деле, пуп фигуры, который является настоящим её центром, остается неподвижным.

«Мадонна с цветком»

Улыбающаяся Мадонна обращается к сидящему у нее на коленях младенцу Иисусу, естественны и пластичны движения фигур. В этой картине присутствует характерный для искусства Леонардо интерес к показу внутреннего мира.

«Мадонна Литта»

- «Мадонна Литта» — закончена несколькими годами позже "Мадонны Бенуа". На этот раз художник избрал более строгий тип лица мадонны, выдержал картину в другой красочной гамме. Но основной смысл, идейное содержание произведения то же, что и раньше: та же человечность, та же любовь к подлинным, живым чувствам людей пронизывает все произведение. Мать кормит ребенка грудью, устремив на него задумчивый нежный взгляд; ребенок, полный здоровья и бессознательной энергии, двигается на руках матери, вертится, перебирает ножками. Он похож на мать: такой же смуглый, с таким же золотистым цветом волос. Она любит его, погруженная в свои мысли, сосредоточив на ребенке всю силу своих чувств. Даже беглый взгляд улавливает в «Мадонне Литта» именно эту полноту чувств и сосредоточенность настроения. Но если мы отдадим себе отчет в том, как добивается Леонардо этой выразительности, то убедимся, что художник зрелого этапа Возрождения пользуется очень обобщенным, очень лаконичным способом изображения. Лицо мадонны обращено к зрителю в профиль; мы видим только один глаз, даже зрачок его не вырисован; губы нельзя назвать улыбающимися, только тень в углу рта как бы намекает на готовую возникнуть улыбку, и в то же время самый наклон головы, скользящие по лицу тени, угадывающийся взгляд создают то впечатление одухотворенности, которое Леонардо так любил и умел вызывать.

Завершая этап долгих исканий в искусстве Возрождения, художник на основе уверенного и точного воплощения видимого создает поэтический образ, в котором отброшено случайное и мелкое, выбраны те черты, которые помогают создать волнующее и возвышенное представление о человеке. Леонардо да Винчи как бы сводит в одно целое разрозненные усилия своих современников и, во многом их опережая, поднимает итальянское искусство на новую ступень.

«Дама с горностаем»

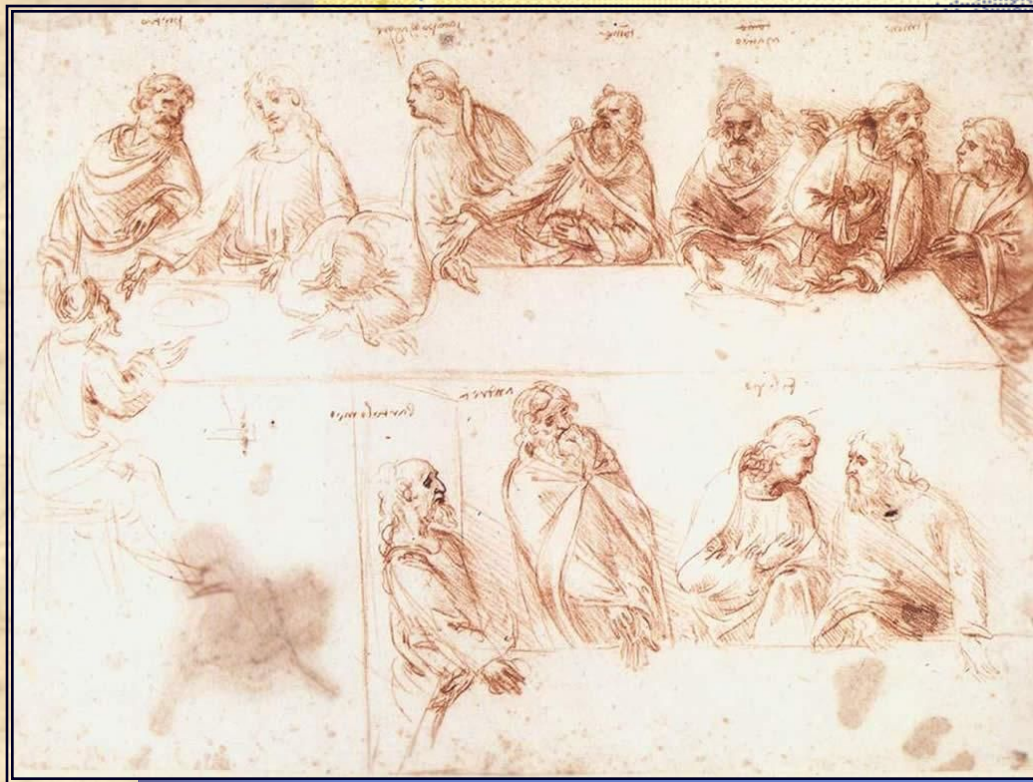
- **Дама с горностаем»- это бессмертная семнадцатилетняя Чечилия Галлерани. Дочь XV века. Лукавая чаровница. Фаворитка миланского дворца. Нежная и мудрая, стыдливая и фривольная, предстает она перед нами. Простая и сложная. Таинственно-привлекательная, с лицом почти статичным, она все же обладает магнетизмом необычайного, скрытого движения. Но что придает облику молодой дамы эту колдовскую живость? Улыбка. Она еле тронула уголки целомудренных губ. Притаилась в чуть-чуть припухлых девичьих ямочках у рта и, подобно зарнице, ответно блеснула в темных, расширенных зрачках, прикрытых округлыми лукообразными веками.**
Вглядитесь пристальней в тонкие, одухотворенные черты «Дамы с горностаем», в её осанку, полную достоинства, в её строгую, но изящную одежду и перед вами мгновенно предстанет Ренессанс с его великолепными творениями гениальных мастеров искусств.
Чечилия Галлерани. Она, как маленькая планета, отразила сияние жестокого, уродливого и прекрасного, неповторимого XV века.

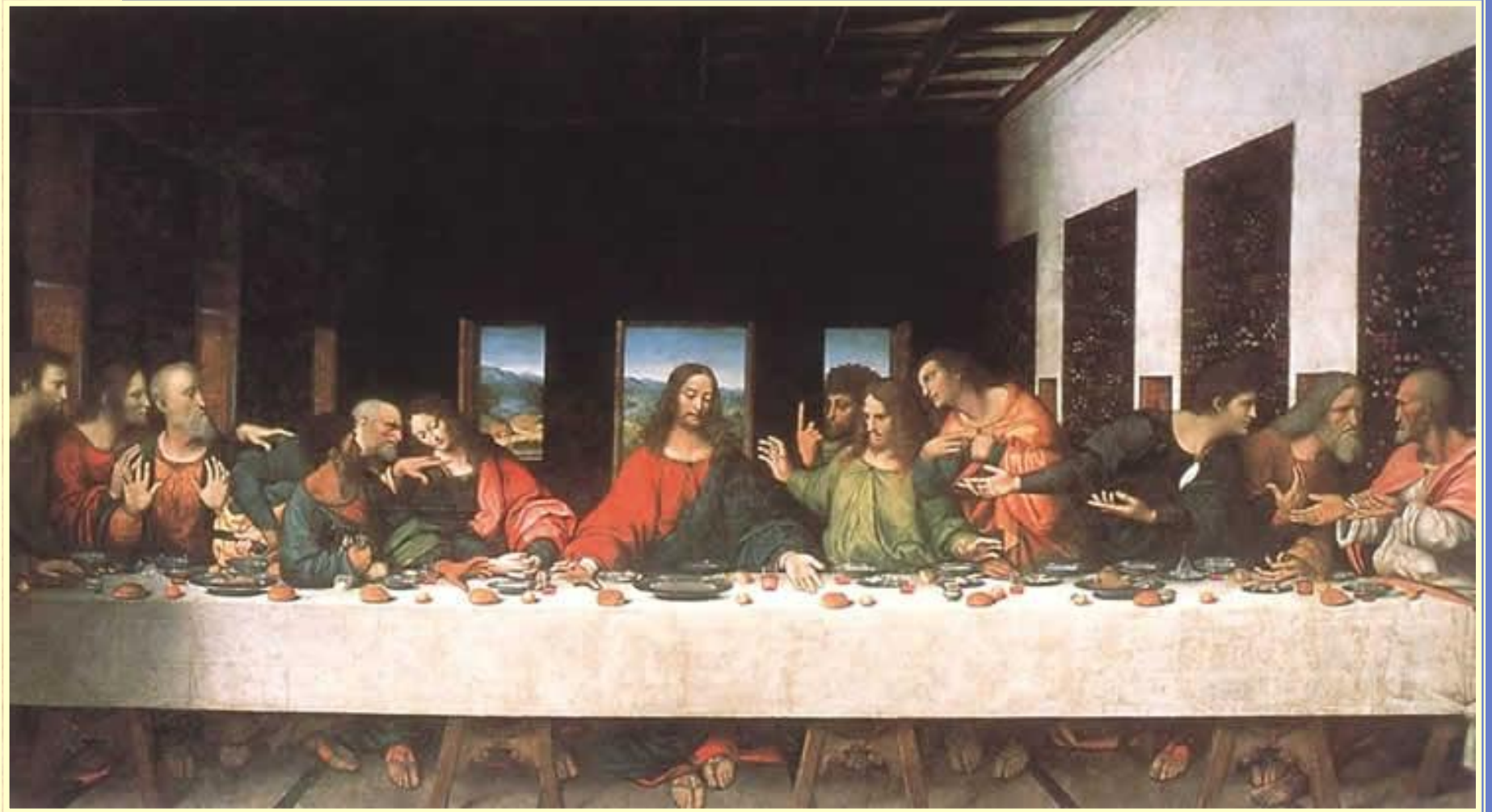
«Тайная вечеря»

Из свидетельства Амморети следует заключить, что картина "Тайная Вечеря" была окончена в 1497 году. К сожалению, Леонардо да Винчи исполнил ее красками, из которых некоторые оказались очень непрочными. Уже через пятьдесят лет после окончания, картина, по свидетельству Вазари, находилась в самом жалком состоянии.

Однако, если бы в то время можно было исполнить желание короля Франциска I, выраженное через шестнадцать лет после окончания картины, и, выломив стену, перевести картину во Францию, то, может быть, она сохранилась бы. Но этого нельзя было сделать. В 1500 г. вода, залившая трапезу, окончательно испортила стену. Кроме того, в 1652 г. была пробита дверь в стене под ликом Спасителя, уничтожившая ноги этой фигуры. Картина была несколько раз неудачно реставрирована В 1796 г., после перехода французов через Альпы, Наполеон отдал строгое предписание пощадить трапезу, но следовавшие за ним генералы, не обращая внимания на его приказ, превратили это место в конюшню, а впоследствии в складочное место для сена.

«Тайная вечеря»

«Джоконда»

- В этой картине Леонардо достиг такой гармонии не только путем более тщательной композиции, но и живописными средствами, благодаря которым все видно как бы сквозь легкую дымку, прикрывающую небольшие детали, смягчающую очертания, создающую незаметные переходы между формами и красками. Таким образом, он многое предоставил нашему воображению и в этом причина того, что Мона Лиза поражает нас, глядя на зрителя словно живая. То же справедливо и в отношении ландшафта, где Леонардо показывает нам, как земля "вырастает" из скал и воды, и в отношении лица Моны Лизы с его таинственной улыбкой.

О чем думает Мона Лиза? Практически это зависит от того, что думаем мы сами, глядя на ее изображение. Может быть сам Леонардо был немного таким же как она: люди видели его всегда уравновешенным и дружелюбным, но никто точно не знал, что у него на уме.

«Мадонна в скалах»

-
- **Мадонна в скалах** (1483–1484, Лувр, Париж) – знаменитая картина Леонардо, написанная им в Милане. Изображение Мадонны, младенца Иисуса, маленького Иоанна Крестителя и ангела в пейзаже – новый мотив в итальянской живописи того времени. В проеме скалы виден пейзаж, которому приданы возвышенно идеальные черты, и в котором показаны достижения линейной и воздушной перспективы. Хотя пещера слабо освещена, картина не темная, лица, фигуры мягко проступают из тени. Тончайшая светотень (сфумато) создает впечатление неяркого рассеянного света, моделирует лица и руки. Леонардо связывает фигуры не только общностью настроения, но и единством пространства.

Итог урока:

- Леонардо да Винчи стал основоположником Высокого Возрождения.
- Широкий круг интересов: музыка, литература, живопись, наука и т.д.
- Для произведений живописи характерны: пирамидальное построение, лирический пейзаж, умелое перспективное построение, неповторимая туманная дымка - СФУМАТО, световоздушная перспектива.
- Рисунку Леонардо характерны точность, правильность линий, передача объема под тканями.

Узнай шедевр

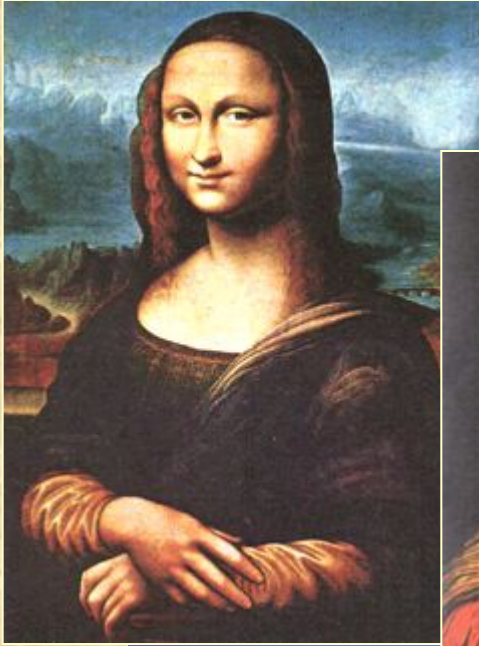

1

2

Из ряда картин найдите подлинное изображение

1

2

3

4

Узнайте произведения по фрагментам

