Название учебного заведения

Реферат по учебной дисциплине «Культурология»

на тему: «Творчество Леонардо да Винчи».

Выполнил: Ф.И.О.

Проверил: Ф.И.О.

2017

План

1. Введение………………………………………………………………………………...2

2. Биография…………………………………………………………………………….3-4

3. Творчество Леонардо да Винчи………………………………………………….5-6

4. История знаменитых произведений искусства да Винчи…………………..7-8

5. Ученики Леонардо да Винчи………………………………………………………..9

6. Заключение……………………………………………………………………………10

7. Список литературы………………………………………………………………….11

1. Введение.

С каждым годом личность Леонардо да Винчи (Leonardo di ser Piero da Vinci , 1452 – 1519) вызывает всё больше интереса у исследователей, искусствоведов и любителей искусства. Издаются новые книги, снимаются фильмы – документальные и художественные. Даже представители различных мистических течений представляют свои версии относительно жизни и творчества этого художника, действительно оставившего немало загадок. Более того, в науке ответвилось даже отдельное направление, занимающееся исключительно наследием Леонардо да Винчи.

Продолжают открываться новые музеи Леонардо, в разных точках мира организовываются специальные тематические выставки, а к «Моне Лизе», находящейся в Лувре, каждый день выстраиваются толпы желающих увидеть шедевр вживую.

На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что вокруг личности универсального человека, известного всему миру под именем Леонардо да Винчи – живописца, архитектора, скульптора, музыканта, естествоиспытателя, учёного и изобретателя – перемешались исторические факты, научные открытия и вымышленные истории с налётом мистицизма.

Нераскрытость, нераспознанность, неоднозначность данной темы делают её актуальной, и эта актуальность со временем увеличивается. Кроме того, художественная притягательность творчества да Винчи заставляет обращаться к нему снова и снова.

2. Биография.

Леонардо да Винчи родился в селении Анкиано, расположенном недалеко от городка да Винчи, в 1452 году. Анкиано – затерянное место у подножия Альп, но отмеченное великолепными и в чём-то таинственными пейзажами, которые будут будоражить душу будущего гения.

Леонардо был внебрачным сыном Пьеро да Винчи – потомственного нотариуса, проявлявшего, несмотря на обстоятельства рождения, заботу о мальчике. Уже в самом раннем возрасте Леонардо продемонстрировал исключительные способности. Это касалось и арифметики (своими вопросами он ставил в тупик умудрённых преподавателей), и рисования, и музыки, где он проявил себя как импровизатор, а импровизация, как известно, – высшая форма творчества. Но в наибольшей степени маленького Леонардо влекло рисование. И когда отец показал опыты сына в этой области своему другу – художнику Андреа дель Вероккьо (Andrea del Verrocchio, 1435 – 1488), тот испытал настоящее потрясение. Его совет был таков: мальчик должен стать живописцем, посвятить себя исключительно этому занятию.

В 1646 году Леонардо становится учеником Вероккьо в его мастерской во Флоренции. В скором времени он затмевает своего учителя. В дальнейшем Леонардо суждено неоднократно потрясать людей своим мастерством. Пример тому – щит Медузы, который один из друзей отца попросил украсить его. Щит получился таким, будто действительно принадлежал мифическому персонажу. Этот эпизод очень подробно описан Дж. Вазари.

Возвращаясь к занятиям в мастерской Вероккьо, необходимо отметить, что наставник Леонардо был прогрессивным человеком. Он не признавал плоскостного изображения, присущего Средневековью, и стремился к возрождению традиций Древнего Рима и Древней Греции.

Мастера, подобные Вероккьо, следовали концепции подражания природе, что требовало владения перспективой – воздушной и линейной, знаний светотехники. Постичь это не представлялось возможным без начальных знаний точных наук. Всему этому и учился Леонардо в мастерской Вероккьо параллельно с рисовальной техникой, обучением скульптуре, получением навыков работы с металлом, гипсом и кожей.

В 1472 году Леонардо, которому на этот момент было всего двенадцать лет, стал членом Гильдии художников Флоренции. Это означало, что мальчик сделался самостоятельным мастером, несмотря на то, что собственная мастерская появилась у него только через несколько лет. Следует отметить, что положение художника в те времена было спорным, он считался скорее ремесленником, нежели мастером, занимающим престижное место в обществе. И это невзирая на то, что искусство начинало уже активно взаимодействовать с наукой. Однако идеал свободы творчества был ещё очень далёк.

Художник был вынужден искать покровителей, выполнять заказы, и все эти трудоёмкие заказы приходилось совмещать с творческими исканиями, потому прошло десять лет, прежде чем Леонардо удалось занять место придворного скульптора у герцога Сфорца в Милане. В этом городе да Винчи провёл семнадцать лет, где усовершенствовал свой талант изобретателя и скульптора. Милан славился своими оружейными мастерскими, был передовым городом в этом отношении, и именно здесь да Винчи придумал свои многочисленные станки, вертолётный винт, подъёмный кран, металлургические печи и т.д. Многие технические изобретения, которыми мы сейчас пользуемся, первым придумал именно да Винчи, но по каким-то причинам не смог воплотить в жизнь. Но они остались на его бесчисленных чертежах.

В 1499 году художник уехал из Милана. В это время шла война, и Милан оказался захваченным французами. Сфорц сбежал за границу, и Леонардо пришлось скитаться, переходя с одного места на другое. Так продолжалось вплоть до 1503 года, пока он вновь не вернулся во Флоренцию.

В этом городе он начинал свою карьеру как обычный подмастерье, а вернулся зрелым мастером, уже начавшим писать «Джоконду». Однако через несколько лет Леонардо вновь уехал в Милан, получив место придворного живописца короля Людовика XII (Louis XII, 1462 – 1515), который сумел получить власть над всеми северными регионами Италии.

Некоторое время да Винчи вёл странствующий образ жизни, переезжая из Милана во Флоренцию и обратно. Но в 1513 году он попадает в Рим в связи с возникновением в его жизни нового важного покровителя – Джулиано Медичи, который приходился братом Льву Х (Leo PP. X, 1475 – 1521). Три года, проведённые в Риме, да Винчи большей частью посвятил науке, различным экспериментам, выполнял инженерные заказы.

Последние годы жизни Леонардо провёл во Франции. Туда он приехал по приглашению Франциска I (François Ier, 1494 – 1547), который стал новым французским королём. Прославленный художник, ставший обитателем замка Кло-Люсе, был серьёзно болен (паралич правой руки и другие заболевания), но, тем не менее, продолжал занятия рисованием и работу с многочисленными учениками. Умер Леонардо да Винчи 2 мая 1519 года. Смерть мастера, как и его жизнь, оказалась связанной с легендами, подтвердить или опровергнуть которые ещё предстоит.

3. Творчество Леонардо да Винчи.

Если измерять художественное наследие да Винчи в количественном отношении, то оно не очень велико. По мнению исследователей, причина этому послужила не занятость другими науками и искусствами, а очень большая строгость к самому себе. Мастер попросту не был доволен своими живописными творениями, и в каждом полотне стремился к совершенству.

Первый флорентийский период деятельности да Винчи отмечен стремлением попробовать свои многочисленные дарования в различных областях – архитектуре, проектировании, инженерии. В этот же период он написал и одну из самых замечательных своих полотен – «Мадонна с цветком» (1478 – 1480, Эрмитаж).

Атмосфера картины скорее скромная, камерная, чем торжественная. Леонардо обращается к теме, которая волновала и его предшественников и современников, неоднократно перерабатывалась ими. Эпоха Ренессанса внесла в эту тему особый нюанс: в образе Богородицы художники Возрождения видели не Царицу Небесную, не олицетворение высших сил, а утончённое, лирическое воплощение материнства и расцветшей женской красоты.

На протяжении семнадцати лет (с 1483 по 1500 гг.), т.е. в миланский период, да Винчи активно творил. Это был самое плодотворное время в его жизни. Именно в Милане художник создал свои шедевры – «Мадонну в гроте» для монахов-францисканцев и «Тайную вечерю» для трапезной монастыря Санта Мария делла Грацие.

Впервые в живописи XV – XVI вв., благодаря да Винчи, пейзаж утверждается как одушевлённое начало, способное органически переходить в идейно-художественный замысел картины. В нём запечатлеваются эмоционально значимые элементы природной среды. Этот приём мы наблюдаем и в «Джоконде», где необычный – «лунный» пейзаж выступает не в качестве фона, декорации, а вступает в сложные сюжетно-психологические взаимоотношения с объектом, изображённым на полотне.

«Мадонна в гроте» (1485, Лувр) – одна из первых алтарных композиций, по которой можно судить о зрелом мастерстве её автора. Сюжет составляет библейская история об Иоанне, который встретил в пустыне Богоматерь с младенцем Христом, возвращающихся из Египта. В мрачном, образованном нависающими скалами гроте сидит среди цветов печальная Дева Мария с Христом, ангелом и младенцем Иоанном. Через просветы в скалах открывается голубое небо, проплывают кучевые облака. Средствами живописи Леонардо удалось воплотить фантастическое впечатление таинственности, многозначительности единства природы и человека.

В трапезной миланского монастыря в 1495 – 1498 гг. да Винчи написал фреску «Тайная вечеря». Благодаря этому реальное пространство трапезной иллюзорно расширилось, посредством правдиво выписанных окон соединилось с окружающим миром.

Секрет обаяния «Тайной вечери» в сдержанной благородной простоте, в ней нет ничего случайного, детали внимательно продуманы, частности служат выполнению смысла целого. Апостолы за трапезным столом в волнении, источник которого – неподвижная фигура Христа в центре композиции. Учитывая усовершенствованный им принцип золотого сечения, мастер с математической точки зрения просчитал положение каждого из учеников. В этой фреске жизненная правда сочетается с предельной степенью образного обобщения.

Мастер создал ещё ряд замечательных работ: «Мадонна Бенуа» (1478, Эрмитаж), «Св. Анна» (1508 – 1510, Лувр), которую современники признали истинным чудом; «Иоанн Креститель» (1513, Лувр), на которой святой изображён со странной лукавой и даже грешной улыбкой. Всё это – тайное и непостижимое пространство Леонардо.

Следует отметить, что он был прекрасным рисовальщиком, делающий тысячи набросков с натуры и по памяти. Он рисовал людей, животных и странных чудовищ, создавая порой фантасмагорические сюжеты. Сохранился и автопортрет мастера, написанный в 1512 – 1515 гг. Лицо художника практически не сохранило следы красоты, о которой с восторгом сообщали современники. Опущенные углы рта, горестный взгляд, длинные седые волосы свидетельствуют об усталости и даже некоторой разочарованности.

Подлинная слава пришла к Леонардо, когда он выполнил статую Франческо Сфорца, сидящего на коне. Однако даже тогда изобилия заказов не случилось. Как и раньше, сорокалетний мастер искал место, в котором он мог бы применить все свои многочисленные умения и таланты. К сожалению, да Винчи так и умер в статусе придворного художника, над которым всегда возвышалась тень монаршей особы.

4. История знаменитых произведений искусства да Винчи.

«Тайная вечеря» принадлежит к числу величайших творений мировой живописи. К сожалению, она не дошла до современного зрителя в своём первозданном виде – полотно на сегодняшний день полуразрушено. Виной тому послужил неудачный эксперимент художника с красками. Его стремление к максимальной выразительности привело к тому, что покрытие быстро повредилось. Ускорили процесс разрушения некачественные реставрации и наполеоновские солдаты, которые в 1796 году устроили из монастырской трапезной конюшню. От навозных испарений композиция заплесневела. Кульминацией вандализма стало варварское и кощунственное развлечение французских солдат – швыряние в головы героев «Тайной вечери» камнями.

Подобная жестокость была проявлена не к одной картине Леонардо, который вложил в свои творения гениальную одухотворённость и гигантский труд. Эти слова можно отнести и к «Тайной вечери».

Из воспоминаний современников можно узнать, что Леонардо призывал всех зрителей свободно выражать свои впечатления от картины. Он любил вечером, когда заходит солнце, подниматься на леса (поскольку картина находилась довольно высоко над полом) и совершенствовать своё произведение. Он писал вплоть до самого наступления темноты, не выпуская кисти из рук. Впрочем, случалось и такое, что в течение нескольких дней мастер вообще не писал, но тогда работа над «Вечерей» продолжалась мысленно, в воображении. А иногда, словно неведомая сила влекла его к картине, и, схватив кисть, он начинал наносить мазки. Заканчивать работу мастер не торопился, чем вызывал раздражение настоятеля, который не мог постичь сути таинственного творческого процесса Леонардо да Винчи.

Тем печальнее и трагичнее кажется судьба «Тайной вечери», подвергшейся столь грубому вандализму. Но даже в таком виде она способна поражать и впечатлять своих зрителей.

В 1489 – 1490 Леонардо создал свой очередной шедевр – «Даму с горностаем» (Музей Чарторыйских, Краков). Есть предположение, что на портрете изображена Чечилия Галлерани, которая была любовницей герцога Миланского. Были найдены фрагменты переписки между Чечилией и Леонардо, в которой он обращался к ней как к возлюбленной, но больше доказательств по этому поводу не было обнаружено.

«Дама с горностаем» – удивительное творение. От прекрасного образа Чечилии будто исходит сияние, а линии и краски просто совершенны. Однако, несмотря на свою безупречность, «Дама с горностаем» ещё не являлась высшим достижением мастера. Ею стала «Джоконда» (ок. 1503, Лувр).

«Мона Лиза», возможно, самая загадочная картина в мире. Главная загадка полотна заключается в том, кто изображён на картине. Не меньше вопросов вызывает и выражение лица модели – её таинственная полуулыбка, влажный блеск глаз, нежный нос – все черты выдают в ней живого человека, а не нарисованное изображение. Дж. Вазари писал: «…Этот портрет был признан удивительным произведением, ибо сама жизнь не может быть иной» [Вазари; 275].

Леонардо да Винчи и сам придавал этой картине огромное значение. С одной стороны, он не расставался с ней до конца жизни, начиная с того момента, как приступил к написанию. С другой стороны, в его многочисленных записях нет никаких упоминаний о работе над «Джокондой».

Эта неизвестность дала искусствоведам возможность предположить, что на портрете изображены герцогиня Мантуи Изабелла д’Эсте, Пачифика Брандано и даже мужчина – Джакомо Капроти. Некоторые полагают, что под женским образом скрывается сам художник. Часть исследователей утверждает, что Джоконда – образ собирательный и искать в ней конкретную личность не стоит. Основная версия состоит в том, что это Франческо дель Джокондо Лиза Герардини, на что указывает и имя в названии портрета. Работа над «Джокондой» велась в период с 1500 по 1513 гг., однако точными датами не учёные не располагают. Как и не могут они добиться точной разгадки того, в чём состоит необыкновенная притягательная сила этого полотна.

5. Ученики Леонардо да Винчи.

Одним из самых известных учеников Л. да Винчи был Салаи (Salai, 1480 – 1524). Салаи являлся также натурщиком у великого художника, и именно он позировал для полотна «Иоанн Креститель». Кроме того, искусствоведы полагают, что кисти Салаи принадлежит образ Петра и Павла в галерее Брера в Милане и некоторые копии с работ да Винчи, в частности, того же «Иоанна Крестителя».

Среди других учеников Леонардо да Винчи самым крупным живописцем традиционно считается Франческо Мельци (Francesco Melzi, пр. 1491 – 1570). Мельци пришёл в мастерскую Леонардо в пятнадцать лет. Он не только показывал большие способности, но и сопровождал своего учителя в важных поездках. Да Винчи был очень доволен успехами Мельци, мастерство которого достигло такого уровня, что его кисть практически невозможно было отличить от кисти маэстро. Поэтому да Винчи очень доверял Мельци и совместно с ним работал над рядом полотен. Некоторые из них, например, «Коломбина», теперь признаны как полотна, принадлежавшие именно Мельци, а не да Винчи. Мельци создавал картины под руководством учителя, когда тот уже не мог писать из-за паралича руки. Да Винчи назначил Мельци наследником и хранителем своего живописного наследия.

Джованни Пьетро Риццоли, или Джампетрино (Giampietrino, 1495 – 1549) также принадлежит к числу последователей и учеников великого живописца. Он относится к самым загадочным фигурам, связанных с личностью Леонардо да Винчи, сведений о нём очень мало. Полотна, подписанные его именем, отличаются высочайшим художественным качеством.

В число леонардесок (leonardeschi, ученики и последователи да Винчи) входит и Джова́нни Амбро́джо де Пре́дис (Giovanni Ambrogio de Predis, пр. 1455 – 1508). Его отличительной чертой считаются профильные портреты (например, портрет Массимилиано Сфорца), а также женские изображения.

Часть произведений Леонардо да Винчи довольно продолжительное время причислялись ещё одному его ученику – Бернардино Луини (Bernardino Luini, пр. 1485 – 1532). Этот художник был очень талантлив, однако ни он, ни кто- либо другой из леорнадесок не смог превзойти да Винчи, как он в своё время превзошёл Вероккьо.

Итак, Леонардо да Винчи охотно занимался с учениками, передавал им тайны своего мастерства, свои знания и опыт. Но его мастерство вышло за пределы его личной школой, и леорнадесками стали называть не только непосредственных учеников да Винчи, но и тех художников, которые просто переняли его стиль. Такова была сила художественного таланта Леонардо да Винчи – бесконечно одинокого и до сих пор не понятого до конца.

6. Заключение.

Итак, гений Леонардо да Винчи – явление непревзойдённое. В своём творчестве он органично соединил искусство и науку. Этот великий художник эпохи Возрождения оказался олицетворением поистине безграничных возможностей человеческой личности. Его практически сверхъестественные возможности восходили к провидению, к пересечению границ привычного.

Искусство Леонардо да Винчи даёт возможность современному человеку прикоснуться к высшему проявлению искусства, к его действительно божественным истокам.

7. Список литературы.

1. Березина В.Н., Лившиц Н.А. Искусство Западной Европы XII – XX вв/В.Н. Березина, Н.А. Лившиц. – Л.: Из-во Гос. Эрмитажа, 1963. – 380 с.

2. Богат Е. Мир Леонардо. Философский очерк в двух книгах. Книга I/Е. Богатко. – М.: Детская литература, 1989. – 254 с.

3. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. 3./Дж. Вазари – М.: Искусство, 1970. – 650 с.

4. Воскобойников В.Н. История мировой и отечественной культуры/В.Н. Воскобойников. – М.: МГУК. 1995. – 288 с.

5. Варшавский А.С. Улыбка Джоконды/А.С. Варшавский// Варшавский А.С. Пелика с ласточкой. – М.: Детская литература, 1971. – 225 с.

6. Виппер Б.Р. Итальянский Ренессанс XIII – XVI веков/Б.Р. Виппер. – М., 1977. – 235с.

7. Воскобойников В. Н. История мировой и отечественной культуры: Учебное пособие в 4-х частях/В. Н. Воскобойников. – М.: МГУК, 1995. – 288 с.

8. Гастев А. Леонардо да Винчи/А. Гастев. – М.: Молодая Гвардия, 1982. – 397 с.

9. Дживелегов А. К. Леонардо да Винчи. 4-е изд./А.К. Дживелегов – М. Искусство, 1998. – 159 с.

10. Егорова К. Леонардо да Винчи/К. Егорова. – М.: Директ-Медиа, 2009. – 48 с.