

ГБОУ АО СПО Камызякский сельскохозяйственный колледж

Реферат

Жизнь Леонардо да Винчи

Выполнил студент гр. 1М

Преподаватель Алексеева Т.А

План:

1. Вступление
2. Леонардо и его мир
3. Жизнь и искусство Леонардо
4. Ранние работы Леонардо да Винчи.
5. Честолюбивый изобретатель.
6. Его бессмертные творения:
 - Бронзовый конь.
 - Тайная вечеря.
 - Мона Лиза.
 - Битва в Анджарии.
7. Леонардо развлекает двор.
8. Военный изобретатель.
9. Инженер.
10. Последние годы Леонардо.
11. Его дневники и зеркальное письмо.
12. Леонардо союз науки и искусства:
 - Тракт о живописи.
 - Изучение анатомии.
 - Ботаник.
 - Леонардо и полеты.
13. Наследие Леонардо да Винчи.

Камызяк 2015

В Северной Италии есть город, наводненный купцами, мелкими торговцами всякого рода и лоточниками, хорошо одетыми горожанами, посещающих магазины и приезжими из близких и дальних мест. Улочки довольно узкие, а городские площади забиты горожанами. Город называется Флоренцией и, если смотреть на него с большого расстояния, то можно видеть высокое здание собора, колокольню и здание муниципалитета, поднимающихся над крышами. Если подойти поближе, то можно видеть Арно, протекающую реку Арно, протекающую посередине города, и каменные мосты, перекинутые через нее. Если вы будете пересекать мост названием Понте Векио, то вы увидите ряд магазинчиков, торгующих ювелирными украшениями, окна которых смотрят в реку. Более 500 лет назад для молодого Леонардо да Винчи Флоренция выглядела точно также, как она выглядит для молодого честлюбивого художника нашего времени. Леонардо исполнилось 16 лет, когда он приехал в большой город, чтобы изучать искусство в мастерской известного художника.

ЛЕОНАРДО И ЕГО МИР

Флоренция со своей бурной деятельностью должна была быть великолепным видом для кисти Леонардо. Он прибыл в город из местечка Винчи, небольшого городка, до которой от города был день пути. 500 лет тому назад Винчи выглядела точно так же, как и в наши дни, - небольшой тихий городок,

расположенный между
горами и долиной. Чувства Леонардо были поражены красотами
природы этих мест,
и позже он провел много часов, пытаясь понять мир природы и ее
созданий. Он
любил животных, и говорили, что, проходя по рынку, он покупал
птиц, чтобы
затем отпустить их на волю. Когда Леонардо в первый раз
прибыл во Флоренцию
для изучения живописи, его природное любопытство к законам
природы обогатило
его знаниями, которые помогли ему не только в сфере
искусства, но и во многих
областях науки.
Здесь показаны некоторые аспекты жизни Леонардо и
направления его ненасытного
любопытства понять каждое движение мироздания в качестве
"сторонника опыта",
по его собственному самоопределению.

ЖИЗНЬ И ИСКУССТВО ЛЕОНАРДО

Леонардо родился 15 апреля 1452 года. Год спустя
Константинополь, восточная
столица христианства, перешла к Турции, а 40 лет спустя
Христофор Колумб
направил свой корабль на запад и открыл Новый Свет. Хотя в
юном возрасте
Леонардо и получил хорошее образование, существовали
ограничения того, что
можно было изучить в маленькой деревушке. Его отец видел,
что Леонардо имел
талант художника и к 1469 году послал его во Флоренцию
подмастерьем в
мастерскую художника и скульптора Андреа Веррокио. Веррокио
был известным
художником и часто выполнял работу для Лоренцо

Великолепного, правителя
Флоренции. В истории был период под названием Ренессанс, когда
после сотен
лет рабства и религиозных предрассудков наконец настало
время возрождения для
изучения наук. Европа оставила Средние века и годы феодализма
и много людей
переезжало из деревень в города. Благодаря этим изменениям
Флоренция, этот
замечательный город, заполнился художниками и купцами.
Ренессанс достиг и
мастерской Веррокио, в которой рука об руку трудились
художники, скульптуры и
кузнецы, производившие великолепные механические поделки и
музыкальные
инструменты и даже ремонтировали всевозможные предметы.
Элементарное
инженерное искусство являлось составной частью работы
художника.
Будучи подмастерьем в мастерской, Леонардо изучал
мастерство художника и
скульптора и познакомился с широким выбором инструментов
для деятельности при
поднятии и переноски тяжестей и копании. Позже в своей жизни
он будет
использовать эти знания как отправную точку для своих
многочисленных идей и
изобретений.

РАННИЕ РАБОТЫ ЛЕОНАРДО

В возрасте 20 лет Леонардо сделался членом Флорентийской
Гильдии Художников. Как
раз в это время он внес свой вклад в работу своего учителя
Верроккио "Крещение
Христа". <Рисунок> Леонардо написал ангела на левой стороне
картины и

часть пейзажа. Студенты часто выполняли часть работы своих учителей и Леонардо впоследствии также имел учеников, которые помогали ему в его работе. В картине "Крещение Христа" Леонардо показал талант молодого гения и оригинальность. Он использовал масляные краски, которые явились новшеством в Италии, и с их помощью он превзошел своего учителя в использовании света и краски. Некоторые думают, что талант Леонардо вызывал зависть учителя. Однако наиболее вероятно, что Веррокио был рад передать искусство живописи Леонардо. Чтобы уделить больше времени скульптуре и другим проектам, Леонардо продолжал жить со своим учителем, но уже начал работать над своими собственными картинами. В период Ренессанса большинство художественных полотен были написаны на религиозные темы или являлись портретами. Пейзажи можно было видеть только на фонах таких полотен, как "Крещение Христа". Но написание пейзажей в качестве фона для человеческих фигур для Леонардо было недостаточно. Его первый датированный рисунок является деревенским пейзажем "Долина Арно". Эскиз выполнен в карандаше и полон движений природы: проходящий над холмами свет, шорох листьев и движение воды. С самого начала Леонардо отошел от общепринятых традиций и создал новый стиль со своим взглядом на мир природы. Со временем полотна Леонардо улучшались и улучшались. Накладывая слой

масляной краски поверх другого, он создавал тонкую дымку, что придавало

туманность картине, что не отвечало строгости формы традиционного полотна.

Эту технику он называл "окутывание дымкой". Он также использовал светлые и темные цвета близко друг к другу, чтобы картина выглядела более естественно.

ЧЕСТОЛЮБИВЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ.

После того как Леонардо прожил и проработал во Флоренции 14 лет, он начал

искать новые проблемы. Годы, проведенные во Флоренции, дали Леонардо

возможность изучить и усовершенствовать свое мастерство, а также время для

проекта изобретений, которые впоследствии сделали его знаменитым. Милану,

городу-государству к северу от Флоренции угрожали враги, и Леонардо хотел

предложить свой проект для защиты города. В письме к Франческо Сфорца,

правителю Милана, Леонардо восхвалял свои способности изготовления пушек,

катапульт, военных кораблей, техники проведения подкопов, дренажных рвов,

возведения стен крепостей. Сфорца нанял художника и честолюбивого

изобретателя, но Леонардо вскоре обнаружил, что его работодатель больше

озабочен превратить Милан в такой же прекрасный город, как Флоренция. И

вскоре Леонардо опять начал работать в качестве художника.

ЕГО БЕССМЕРТНЫЕ ТВОРЕНИЯ:

Бронзовый конь.

Первый проект Леонардо в Милане заключался в создании статуи

отца Сфорци
верхом на коне. У Леонардо родился блестящий план о создании
статуи, какой
еще не было. Здесь мы видим, что не все грандиозные планы
Леонардо
воплощались в реальность. Несколько лет он занимался
разработкой эскизов для
статуи и ему понадобилось 11 лет, чтобы изготовить глиняную
модель коня
высотой 26 футов, - высотой в двухэтажный дом.

"Тайная вечеря".

Конь занял только часть внимания Леонардо. Кроме того он
занимался росписью
стен монастыря. Картина описывала последнюю трапезу
Христа. Несколько лет
Леонардо обдумывал, как написать эту картину. До него много
художников
создали свои собственные варианты Иисуса Христа за его
последней трапезой в
окружении двенадцатью апостолами. Когда Леонардо написал
картину, то сцена
оживилась действиями и новым смыслом, который никто ранее
ей не придавал и
никто до сих пор не был способен это сделать. Пять столетий
спустя "Тайная
вечеря" является наиболее известным творением Леонардо.
Хотя картина "Тайная
вечеря" должна была быть необычайно прекрасной по
завершению, она вскоре
начала отслаиваться и осыпаться. На стенах монастыря было
очень много влаги и
сильный ливень к тому же затопил помещение. С течением веков
после завершения
Леонардо этой работы картина не раз реставрировалась и
иногда некачественно,

что нанесло большой вред великому произведению искусства. Во время Второй Мировой войны монастырь был разрушен бомбой, которая к счастью не задела картину. В последние годы картина "Тайная вечеря" была опять отреставрирована и теперь мы имеем возможность любоваться формами и цветом творения Леонардо.

"Мона Лиза".

В 1500 Леонардо вернулся во Флоренцию и три года спустя он закончил свою знаменитую работу, возможно самую знаменитую во все времена "Мону Лизу". Она изображена на фоне скал, деревьев и воды, ее глаза смотрят немного в сторону и на лице застыла бессмертная полуулыбка. Что означает эта улыбка? И на что она смотрит? Чем больше мы смотрим на нее, тем больше изумляемся. Но дело не только в этой женщине, которая выглядит для нас таинственной. За 20 лет до создания "Моны Лизы" та же таинственная улыбка была на лицах "Мадонны", ее матери и ангелов на полотне "Мадонна в скалах" 500 лет художники пытаются имитировать эту улыбку, но секрет остается сокрытым.

"Битва в Анджарии".

Когда Леонардо жил во Флоренции, он получил заказ написать картину "Битва в Анджарии" на стенах городского муниципалитета. Битва в Анджарии не была крупной и имела место в 1440 году, но Леонардо планировал использовать это событие в качестве фона драматической сцены, показывающей ужасы войны. В то

время, когда он делал наброски для своей картины,
Микеланджело работал над
росписью другой стены. Два величайших художника работали над
одним и тем же
проектом. Третий великий мастер Рафаэль посетил здание,
чтобы увидеть
мастеров за работой. Но ни Леонардо, ни Микеланджело не
завершили свои работы
в здании муниципалитета.

ИНЖЕНЕР.

В 1506 году Леонардо вернулся в Милан. Французы еще
контролировали город
государство и он приехал, чтобы работать у Чарльза д'Амбуаз,
командующим
французской армией. В течение последующих семи лет он писал
мало, но много
проводил времени за изучением механики, анатомии и
математики. Одним из его
многочисленных проектов этого периода был осушение
Понтинского болота, подвиг
инженерной мысли, который был осуществлен в последующие
годы.

ЛЕОНАРДО РАЗВЛЕКАЕТ ДВОР.

Живя в Милане, Леонардо был занят разработкой множества
проектов. Он
продолжал писать картины иногда завершая свои шедевры, но
часто не заканчивая
их. Он также развлекал двор правителей Милана и должен был
играть на лютне,
петь и читать стихи. Когда намечались фестивали, он должен
был создавать
костюмы и исполнять декоративные работы.

ВОЕННЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ.

Он часто бывал занят разработкой планов военных
изобретений: танков.

летательных снарядов, мортирных бомб и строительством крепостей. У него не было возможности осуществить большинство из этих проектов, но они опережали его время. Танк, например, не был использован до Первой Мировой войны, почти 450 лет спустя, когда он сделал эскизы бронированной машины без лошади. Он также разработал канализационную систему для Милана и посоветовал, как перестроить город, чтобы ему не грозила чума.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЛЕОНАРДО.

К своему шестидесятилетию Леонардо обнаружил, что не имеет денежных средств.

Художники обычно имели богатого спонсора, или патрона, но у Леонардо никого

не было. Почему этот талантливый человек оказался в таком положении? Почему

люди не соперничали, чтобы нанять его на работу?

Реально то, что Леонардо начинал множество проектов, но заканчивал только

некоторые. богатые боялись нанимать его для выполнения проекта, который он

мог бы и не завершить. Хотя слава его как художника прошла через века,

Леонардо написал всего дюжину полотен за всю жизнь. В возрасте около 60 лет

Леонардо написал свой портрет. Он исполнен красным мелком, с длинной белой

бородой, лбом прорезанным морщинами и печальными глазами. Был ли он

разочарован тем, что не выполнил много проектов? Был ли он подавлен

вопросами, которые остались нерешенными в его стремлении познать науку? Был

ли он одинок? Нам этого никогда не дано узнать. Но из эскиза ясно, что он быстро постарел. В последние годы его рука была частично парализована из-за болезни, возможно с ним случился удар. Но даже это не остановило его работу над своими предприятиями. Возможно, что он уже не мог писать полотна так же блистательно и детально, но он продолжал делать эскизы. Последние годы Леонардо провел в относительном комфорте, благодаря предложению из-за границы. Король Франции Франсиск Первый был великим почитателем Леонардо и пригласил его в качестве художника для королевского двора. Живя в небольшом замке недалеко от королевской резиденции у Амбуаза, Леонардо имел прекрасные условия для своего искусства, работы над записками и проведения научных экспериментов. Таким образом он прожил два года до своей смерти. Леонардо умер в возрасте 67 лет 2 мая 1519 года.

ЕГО ДНЕВНИКИ И ЗЕРКАЛЬНОЕ ПИСЬМО.

Когда Леонардо умер, он оставил после себя более 5000 страниц заметок и эскизов. Он писал свои дневники "секретным" зеркальным методом, которому научился сам. Почему он замаскировывал свои заметки? Может быть таким образом он защищал себя от церкви? Мы не должны забывать, что хотя Ренессанс и был периодом просвещения церковь оставалась могущественной организацией. Большая часть того, что написал

Леонардо, шло против учений церкви и удивительно, что он не попал в большую беду. Другая теория та, что будучи левшой, эксцентричный Леонардо нашел более удобным писать таким методом и ни один учитель не пытался изменить его.

ЛЕОНАРДО - СОЮЗ ИСКУССТВА И НАУКИ.

"Тот не является гармоничным, кто не имеет равного острого интереса ко всем вещам в пределах границы картины", писал Леонардо в своих записках. Леонардо определенно имел интерес "ко всем вещам". Биология, анатомия, ботаника и инженерное искусство являлись частью его картин. Возьмем, например, его полотно "Поклонение Волхвам", написанную в 1481-82 годах, в которой младенец Иисус впервые предстал перед миром. На картине мы видим несколько десятков мужчин и женщин, несколько лошадей, верблюда, деревья, скалы, строения с колоннами, ступеньками и арками. Когда Леонардо писал человека, склонившегося в поклоне, он детально выписывал каждый мускул. Чтобы правильно изобразить каждую деталь, необходимо знать и понимать человеческое тело. Чтобы правильно написать поднимающуюся на дыбы лошадь, необходимо было знание анатомии лошади. Не были также пропущены детали деревьев и скал. Здание на заднем плане выглядит изящно с точными архитектурными деталями, что показывает глубокие познания Леонардо в области архитектуры и инженерного искусства. Для Леонардо

написание картин являлось таким же упражнением в науке как и в искусстве.

"Тракт о живописи".

Важная часть его заметок являлась учебным пособием по живописи. Он верил, что в живописи существуют правила также, как и в законах математики. Его "Трактат о живописи" включает изучение геометрии, оптики, перспективы и пропорций, которые являлись центральными акцентами его работ. Хотя он никогда не заканчивал свои записи по тому или иному предмету, любой современный художник может найти много полезных для себя вещей в этих записях.

Изучение анатомии.

Одним из величайших вкладов Леонардо в науку явилось изучение человеческой анатомии. В то время как большинство художников расценивали анатомию в качестве инструмента для своих рисунков, Леонардо интересовался пониманием работы, совершаемой человеческим телом. Его не напугало негативное отношение Церкви к анатомическому изучению мертвого тела. В общем Леонардо изучил более тридцати тел методом резекции. В результате этих изучений он смог сделать модель человеческого сердца, глаза и мозга. Он произвел детальное описание своих исследований при рассечении тел, которые показали, что его знания о человеческом теле намного опережали его время. В процессе исследований Леонардо сделал множество зарисовок. Одним из них является рисунок вскрытого

чрева с эмбрионом человека внутри. Положение пуповины эмбриона удивительно правильное. Он был одним из первых, кто сделал зарисовки частей тела в сечении, давая название индивидуальных частей. Этим методом пользуются и сегодня.

Он уделял особое внимание человеческому глазу и понял то, что сейчас известно как основные принципы оптики. Он правильно заметил, что образы обратны на сетчатке человеческого глаза и высказал мнение о свойстве преломления света. Он также понял, что глаз является линзой, которая присоединяется к мозгу с помощью нервов.

Ботаник.

Многие студенты ботаники считают Леонарда основателем ботаники как науки. До Леонардо только алхимики и фармацевты занимались растениями. Но при изучении растений Леонардо делал детальные зарисовки и описание наблюдений, которые вполне можно использовать и в наши дни. Его открытия в ботанике включали определение возраста дерева по количеству колец на стволе. Церковь следовала традиционной вере, что земля и моря были созданы только несколько тысячелетий тому назад. Бродя по горам в Италии было обычным делом находить окаменелости морских существ. Леонардо удивлялся, как рыбы и другие животные моря могли появиться в горах. Он предположил, что ранее здесь находилось море, которое покрывало скалы. Он был первым, кто

предположил, что
осадки падали на дно древнего моря и позже превращались в
скалы, включая
окаменелости рыб и животных.. Он был уверен, что это должно
было произойти
очень и очень давно, задолго до заявления об этом Церкви.

Леонардо и полеты.

Другим интересом Леонардо являлись полеты. Его записи "О
полетах птиц"
явились результатом изучения птиц и летучих мышей.. Он
проводил много
времени, пытаясь изобрести способ полета человека как птицы.
Его проекты
потерпели поражение, потому что он брал за основу маховые
мягкие крылья,
вместо жесткой конструкции современных самолетов и потому
что он не имел
современных источников энергии, но его чертежи показывают,
что он уже
задумывался о планере. Если бы он занимался этими проектами
больше, то
возможно, ему удалось бы поднять человека в воздух. Он также
сделал чертежи
для геликоптера и парашюта за сотни лет до их конструкции.

"НАСЛЕДИЕ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ".

Многие открытия и изобретения Леонардо были поистине
удивительными. Когда он
был еще молодым, он писал: "Я хочу сделать чудо". Понимал ли
он , что его
желание осуществилось? Ренессанс был веком, когда люди
только начали
открывать новое и заново открывать старое в мироздании.
Были художники,
музыканты, ученые, архитекторы, математики, инженеры,
изобретатели и

философы, но только Леонардо да Винчи был единственным, кто объединял в себе все эти качества. Как только он начинал один проект, его тут же охватывала идея другого. У него было неиссякаемое воображение и "оригинальность мышления". "Тот, кто при обсуждении цитирует авторитет, тот пользуется не интеллектом, а памятью", писал он. Леонардо , истинный сын Ренессанса, использовал свой интеллект, чтобы заглянуть в будущее и помочь сотворить мир, в котором мы сейчас живем.

Список литературы:

1. Баткин Л. М. Леонардо да Винчи и особенности ренесанского творческого мышления. М., 1990.
2. Педретти Карло. Леонардо. М., 1986.
3. Михайлов Б.П. Леонардо да Винчи - архитектор. М., 1952.
4. Мережковский Д.С. Воскресшие боги: Леонардо да Винчи. М., 1990.
5. Лазарев В.Н. Леонардо да Винчи. М., 1969.
6. Зубов В.П. Леонардо да Винчи. М.-Л., 1961.
7. Дитякин В.Т. Леонардо да Винчи. М., 1959.
8. Анцелиович Е. С. Леонардо да Винчи: Элементы физики. — М.: Учпедгиз, 1955. — 88 с.
9. Волынский А. Л. Жизнь Леонардо да Винчи. — М.: Алгоритм, 1997. — 525 с.
10. Дитякин В. Т. Леонардо да Винчи. — М.: Детгиз, 1959. — 224 с. — (Школьная библиотека).
11. Зубов В. П. Леонардо да Винчи. 1452—1519 / В. П. Зубов; Отв. ред. канд. искусствоведения М. В. Зубова. Российская академия наук. — Изд. 2-е, доп. — М.: Наука, 2008. — 352 с. — (Научно-биографическая литература).
12. Кэмп М. Леонардо / Пер. с англ. К. И. Панас. — М.: АСТ: Астрель, 2006. — 286 с.
13. Капра Ф. Наука Леонардо. Мир глазами великого гения. — М.: София, 2011. — 383 с.
14. Лазарев В. Н. Леонардо да Винчи: (1452—1952) / Оформление художника И. Ф. Рерберга; Институт истории искусств АН СССР. — М.: Изд-во Академии наук СССР, 1952. — 112, [60] с. — 10 000 экз. (в пер.)
15. Михайлов Б. П. Леонардо да Винчи архитектор. — М.: Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре, 1952. — 79с.
16. Могилевский М. А. Оптика от Леонардо // Наука из первых рук. — 2006. — № 5. — С. 30-37.
17. Николл Ч. Леонардо да Винчи. Полёт разума / Пер. с англ. Т.

Новиковой. — М.: Эксмо, 2006. — 768 с.

18. Сеайль Г. Леонардо да Винчи как художник и учёный (1452—1519): Опыт психологической биографии / Пер. с фр. — М.: КомКнига, 2007. — 344 с.

19. Филиппов М. М. Леонардо да Винчи как художник, ученый и философ: Биографический очерк. — СПб., 1892. — 88 с.

20. Храмов Ю. А. Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci) // Физики: Биографический справочник / Под ред. А. И. Ахиезера. — Изд. 2-е, испр. и дополн. — М.: Наука, 1983. — С. 162. — 400 с. — 200 000 экз. (в пер.)

21. Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи 1452—1519. — М.: Taschen; Арт-родник, 2008. — 96 с.

22. Цёльнер Ф. Леонардо да Винчи 1452—1519: Полное собрание живописи и графики / Пер. с англ. И. Д. Г

26. Леонардо да Винчи — статья из Литературной энциклопедии 1929—1939

27. Франческа Деболини. Леонардо да Винчи = Leonardo da Vinci. — М.: «Издательство АСТ»

28. Леонардо да Винчи/Гениальный художник и ученый. Издательство «Клуб семейного досуга» — 143 с., 2002.