

Управление культуры и туризма Запорожской областной госадминистрации

Запорожская областная библиотека для юношества

Великий Леонардо

Портрет гения

Запорожье 2007

Мероприятие проводится в музыкальном сопровождении (используются произведения композиторов-классиков, а также современные композиции); представлен богатый иллюстративный материал (автопортрет Леонардо да Винчи, репродукции известных полотен, а также изображения предметов, которые он изобрел или стал предтечей их изобретения).

Ведущий 1. Прекрасный пловец, фехтовальщик, искуснейший всадник, шутник, остро слов и блестящий рассказчик, эрудит-оратор, любезнейший кавалер, танцор, певец, поэт, музыкант и конструктор музыкальных инструментов, гениальный художник и теоретик искусства, математик, механик, астроном, геолог, ботаник, анатом, физиолог, военный инженер, мыслитель-материалист, далеко обогнавший свое время. Такие люди рождаются вряд ли чаще чем один раз в тысячу лет. Это случилось 15 апреля 1452 года. У простой крестьянки, юной красавицы Катарины, родился сын Леонардо.

Его мать скоро умерла, и отец – флорентийский нотариус Пьеро да Винчи – взял незаконнорожденного сына в свой дом. У него было три мачехи, две последние – почти одногодки с Леонардо, и все любили его и баловали. В 14 лет стал он учеником великого тосканца *Вероккио* – скульптора и живописца, а в 20 лет был провозглашен «мастером», и, действительно, был уже мастером, неподражаемым и самобытным живописцем.

Ведущий 2. Предтеча. Вот миссия Леонардо. Ведь это он проложил дорогу Высокому Ренессансу. В переводе с французского – „возрождение“, что означало возрождение античной культуры. Эпоха Возрождения возвеличивает, прежде всего, самого человека. В эпоху гуманизма мир представляется человеку прекрасным, и он захотел видеть красоту во всем, чем он сам себя окружал в этом мире.

- *Попробуйте отгадать название картин Леонардо да Винчи («Джоконда», «Мадонна в гроте», «Тайная вечеря»).*

«Джоконда»

Самая знаменитая. Самая загадочная картина мира. Неповторимая манера живописца, изобретенная им – сфумато. Это гениальное умение передавать все волшебство светотени, названное дымкой. Для портрета характерно едва уловимая дымка, окутывающая лицо и фигуру.

Эта картина была украшением, гордостью коллекции французских королей. Она главная жемчужина Лувра, его символ.

Художник выполнил портрет *Моны Лизы*, супруги богатого флорентийца Франческо Джокондо. Мона Лиза представлена сидящей в кресле на фоне пейзажа. Прежде всего привлекает облик самой Моны Лизы – ее необычный, как бы неотрывно следящий за зрителями взгляд, и едва уловимая улыбка, смысл которой как бы ускользает от нас.

Леонардо *придавал особое значение глазам человека*. Действительно, в глазах „Джоконды” – свет и влажный блеск, как в живых глазах.

Глаза – зеркало души. И да Винчи, который считал, что *„хороший живописец должен писать 2 главные вещи: человека и представления его души”*, в „Джоконде” создал психологический портрет человека. Мона Лиза олицетворяет собой материнскую нежность, в чем по представлению Леонардо, заключается сущность женственности.

„Живопись – немая поэзия, - говорил он.- Живопись в состоянии сообщить свои конечные результаты всем поколениям Вселенной”.

Именно к ним и обращена Джоконда – вершина творчества Леонардо. Его завещание к людям. Леонардо решил написать обобщенный образ человека, своего современника. Возможно, художник приходил к желанию создать живой образ человека, придавая ему вольно или невольно, много черт своего характера, передавая Джоконде свой взгляд на мир, мудрый, несколько иронический, который как бы ускользает от нас.

Современники восхищались достигнутым мастером поразительным сходством портрета. Над этим портретом он проработал 4 года.

„Мне удалось создать картину действительно божественную”. Так он сам отзывался о своем портрете.

Ведущий 1.

«Мадонна в гроте»

Эта картина может считаться первой монументальной *алтарной композицией Высокого Возрождения*. Заказ на картину был получен от одного из религиозных братств.

Художник передал сюжет, изображающий поклонение младенца Иоанна младенцу Христу в присутствии Богородицы и ангела.

Большая по размерам, форматом напоминающая *ренессансное окно*: прямоугольник, наверху закругленный. Картина – подобие окна, окно в мир. Через окно мы заглядываем в полутемный грот. Здесь находятся 4 человека – Мария, маленький Христос, маленький Иоанн Креститель и ангел – расположены внутри пещеры. Эти 4 существа связаны между собой интимно-

духовными узами. Фигуры находятся в самом пейзаже, а представленный пейзаж почти фантастического характера.

Ведущий 2.

«Тайная вечеря»

Композицию „Тайной вечера” Леонардо да Винчи писал по заказу герцога *Лодовико Моро, который правил Миланом*. Для своей фрески на стене трапезной монастыря художник выбрал тот момент, когда Христос говорит своим ученикам: „Воистину говорю вам – один из вас предаст меня”.

Вся композиция „Тайной вечера” пронизана движением, которое породили слова Христа. Перед зрителями разворачивается древняя евангельская трагедия. Иуда сидит вместе с другими апостолами, но художник выделил его, окутав его черты тенью.

После этих слов на их лицах выразились самые различные чувства: одни были поражены, другие возмущены, третьи опечалены. Готовый к самопожертвованию склонился к Христу юный Филип, в трагическом недоумении развел руками Иаков, вот-вот готов броситься на предателя схватившийся за нож Петр, правая рука Иуды сжимает кошель с роковыми серебряниками...

Эту картину он создавал около года. Рисуя персонажей для картины, художник пользовался следующим *методом* – он *комбинировал черты живых людей в бессмертные типы*. Леонардо сначала изучал качества личности, которую хотел изобразить. А также вращался в обществах, где встречаются обыкновенно люди сходного типа. Он внимательно наблюдал их движения, физиономию, хватки: интересная, на его взгляд, деталь заносилась мастером в записную книжку. Когда материал был собран, только тогда он брался за кисть.

Иисус Христос – центр всей композиции, идеал человеческой красоты, ничто не выдает в нем божества. Точно так же страх, удивление, ужас изображенные жестами, движениями, выражением лиц апостолов, не превосходят обыкновенных человеческих чувств.

Голова спасителя освещена как бы естественным светом трапезной. Свет и тень, растворяя друг друга, придавали лицу Христа особую одухотворенность. К сожалению фреска не сохранилась.

Ведущий 1. Вы знаете, в чем еще проявил свой неиссякаемый талант Леонардо да Винчи?

Как-то инженеры, взяв чертежи конструкций Леонардо да Винчи, решили построить по ним машины. Так, рожденные в веке пятнадцатом, пришли в век двадцатый *вертолет и планер, первый самодвижущийся экипаж с пружинным механизмом, и парашют, и выдвижная пожарная лестница*.

Страшное наводнение обрушилось на Флоренцию. Стали думать, как избежать затопления в будущем, и тут нашли проект Леонардо, проект защиты города от будущих наводнений – подарок из века пятнадцатого веку двадцатому.

Ведущий 2. Леонардо да Винчи был приглашен миланским герцогом Лодовико Моро. И прежде всего не как живописец и музыкант, а как выдающийся инженер и архитектор.

При дворе миланского герцога Леонардо приходилось быть всем. Он – придворный, он устраивает празднества, он основывает Академию, состоящую под его управлением, поет, играет на лире и на скрипке, занимается физикой и математикой и в то же время рисует, моделирует.

Ведущий 1. Во время засухи и неурожая Леонардо размышляет о *способах орошения полей*. Занимался сооружением *канала*: для этого надо было умерить быстрое течение реки, прорезать скалы и уплотнить почву. Таким образом наметил работы, исполненные лишь 100 лет спустя. Во время ливней и гроз губящих жатву, он предлагает построить такие пушки, которые смогут метать разрывные снаряды и разгонять облака. Придумывал летательные снаряды.

Ведущий 2. Со временем был приглашен на службу французским королем Людовиком 12. Приняв приглашение, получил титул *„королевского живописца“*. Здесь он представил проект устройства *иллюзов в канале*. Занимается исследованием *действия зеркал*. Изобрел *механизм для выбивания медалей*, который вошел в употребление в тогдашнем Риме.

На одном из праздников в честь французского короля, Леонардо соорудил *автомат – символическую фигуру льва*, который, как живой, подошел к королю и раскрыл свое сердце, откуда выпал букет лилий.

Ведущий 1. Он был отличным математиком, первым в Италии, ввел в употребление знаки „плюс“ и „минус“. Изобрел инструмент для черчения овалов и впервые определил центр тяжести пирамиды. Изучение геометрии позволило ему впервые создать научную теорию перспективы, и он был одним из художников, писавших пейзажи, сколько-нибудь соответствующие действительности.

Его объяснения движения живых организмов, например ходьбы человека и бега лошади мало чем отличаются от современных. Исходя из этих начал, Леонардо нарисовал чертежи „практического фехтования“.

Не менее замечательные работы и в области гидростатики и гидродинамики. Учитывая плотность жидкости, *основал свою теорию морских течений*: по мнению Леонардо, у экватора вода стоит выше, чем в умеренных широтах, и в следствие нарушения равновесия происходят течения.

В области практической физики также выказал изобретательность. Он *соорудил гигрометр*, по которому можно было судить о степени влажности воздуха.

Кроме того, изобретал разные *насосы, стекла для усиления света ламп, водолазные шлемы*. Он первый в Италии изобрел *плавательный пояс*.

Ведущий 2. Леонардо стоял на шаг от изобретения *телескопа*. Соорудил „искусственный глаз”, с целью показать ход лучей внутри нашего глаза. Зная такое явление, как *иррадиация*, в силу которого белый предмет на черном поле кажется большим, чем равный ему по величине черный на белом поле, Леонардо пользовался знанием законов иррадиации в своем трактате о живописи. Явление полутени было в совершенстве изучено, которым постоянно пользовался в живописи.

О географических познаниях Леонардо свидетельствует тот факт, что в Лондонском музее хранится нечерченная им по указаниям Америго Веспуччи *первая карта Америки*.

Он даже сочинил шуточные предсказания и басни; самая короткая из них такова: „Басня о языке, кусаемом зубами”.

Дело даже не в количестве сделанных им открытий и не в том даже, что многие из них (вертолет, например) далеко обогнали свое время. *Леонардо да Винчи в науке – это зарождение эпохи опыта*. Все окружающее было для него гигантской лабораторией, где исследовались мысль и чувство.

Ведущий 1. Он умер 2 мая 1519 года. Рядом сидел Франциск, и, глядя на некрасивое, уныло долгоносое лицо короля, Леонардо просил прощения у Бога и людей за то, что сделал в своей жизни так мало.

Могилу его потеряли еще в 17 веке и, если бы не искусствовед Арсен Гуссе, возможно, никогда и не нашли бы. Вместе с садовником королевского замка он перекопал много земли, прежде чем наткнулся на высоколобый череп. Рядом Гуссе нашел камень с полустертými буквами INC. Потом два других камня. На одном можно было прочесть: DUS, на другом LEO. Тогда он понял, что когда-то на плите было написано: LEONARDUS VINCTUS – имя человека, череп которого он держал в руках.

Ведущий 2. Несмотря на то, что Леонардо постоянно жил при различных дворах, никогда не являлся изобразителем придворных сюжетов. Мастер был необычайно скрытен и осторожен. Он имел на то основания. Не раз в его жизнь вторгались доносы, клевета. И он надел маску, непроницаемую маску придворного. Он отлично музицировал, писал стихи, сочинял шутки – словом, делал все, чтобы никто не мог предположить всю глубину его неприятия пустейшего мира князьих дворов. Он все видел и... молчал. 1000 страниц его записей, научных исследований, написанных справа налево не говорят нам ни слова о власти предрержащих. На глазах да Винчи происходили кровавые убийства. Он узнал всю меру цинизма власти. Может быть поэтому Леонардо не написал ни одного портрета своих светлейших меценатов. Возможно художник не хотел раскрывать свое глубоко затаенное «я». Он был слишком честен, чтобы льстить и лгать. Мастер изливал свое чувство неприязни к нравам дворов, к грехам рода человеческого в безымянных карикатурах, блестящих рисунках.

Он – гений. Трудно назвать другое имя, которое, подобно имени Леонардо, порождало бы столь же богатый мир ассоциаций. С Леонардо неизменно связывается представление о всесторонне развитом, гармоническом человеке Возрождения.

Литература:

1. Гастев А.А. Леонардо да Винчи.- М.: Мол. гвардия, 1982.- 400с., ил. – (Жизнь замечат. людей. Сер. биогр. Вып.9)
2. Данн Д. Тайная история Леонардо да Винчи.- М.: Изд-во Эксмо; СПб.: Изд-во Домино, 2005.- 688с.
3. Долгополов И. Мастера и шедевры: В 3т. Т.1 – М.: Изобразит. искусство, 1986.- С.69-109.
4. Леонардо да Винчи. Микеланджело. Рафаэль. Рембрандт. Александр Иванов: Биогр. повествования.- Челябинск: «Урал ЛТД», 1998.- С. 11-101.
5. Леонардо да Винчі: Альбом / Авт.-упорядн. Н.Б.Гуляевська.- К.: Мистецтво, 1993.- 128с.: іл. – (Майстри світового мистецтва)
6. Педретти К. Леонардо / Сокр. Пер. с ит. Е. Архиповой.- М.: Дет. лит., 1986.- 135с.
7. Бронивецкий П. Леонардо: тайны странного гения // ГЕО.- 2004.- № 2.- С. 63-74.

Составители: О.Н. Подоляк, В.В. Писанец
 Ответственная за выпуск: Т.В. Петренко