

НАУКА ЗА 1 ЧАС

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

ЗА 1 ЧАС

Наука за 1 час

Екатерина Хортова

Леонардо да Винчи за 1 час

«ЭКСМО»

2017

УДК 75.071 Леонардо да Винчи
ББК 85.1

Хортова Е. А.

Леонардо да Винчи за 1 час / Е. А. Хортова — «Эксмо»,
2017 — (Наука за 1 час)

ISBN 978-5-699-93720-2

Леонардо да Винчи – это гений-универсал, ученый, инженер, архитектор, талантливый художник. Как он смог преуспеть во всем сразу? В этой книге не только история этого неординарного человека и его эпохи, но и секреты успеха. Как знать, может, и в вас дремлет гений, которого нужно лишь вдохновить!

УДК 75.071 Леонардо да Винчи
ББК 85.1

ISBN 978-5-699-93720-2

© Хортова Е. А., 2017
© Эксмо, 2017

Содержание

Часть I. Блистательное возрождение: окружение Леонардо да Винчи	6
1.1. Великолепный Лоренцо Медичи, покровитель наук и искусств во Флоренции	6
1.2. Сандро Боттичелли, старший товарищ Леонардо да Винчи	10
Конец ознакомительного фрагмента.	11

Екатерина Хортова

Леонардо да Винчи за 1 час

Во внутреннем оформлении использованы фотографии: Pecold, Leo Blanchette, Jaione_Garcia / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

© ИП Сирота, 2017

© ООО «Издательство «Эксмо», 2017

Часть I. Блистательное возрождение: окружение Леонардо да Винчи

1.1. Великолепный Лоренцо Медичи, покровитель наук и искусств во Флоренции

Эпоха Возрождения стала периодом небывалого расцвета философии, науки и искусства. Но в то далекое время добывание хлеба насущного было не метафорой, а суровой прозой жизни. И очень многие достижения гениев Ренессанса были бы просто невозможны, не будь у них могущественных и щедрых покровителей, которые позволяли им зарабатывать на кров и еду, обеспечивая заказами.

Семейство Медичи в течение многих веков правило Флоренцией, но знаменитым стало не оттого, что за эти столетия достигло значительных успехов в торговле и банковском деле. Банкиров в Европе было множество, но их имена давно забыты. Но не имя Медичи – пожалуй, одной из самых известных династий, покровительствовавших художникам и архитекторам Возрождения.

В 1469 году во Флоренции к власти пришел очередной представитель семьи – Лоренцо по прозвищу Великолепный, который, имея фамильное состояние, мог себе позволить любить роскошь и заниматься не столько семейным делом, сколько парадными и торжествами. Но были у него занятия и помимо турниров и шумных увеселений. Его особым покровительством пользовалась так называемая Платоновская академия Нового времени, объединившая литераторов и философов Италии, «исповедовавших» неоплатонизм. Она была основана еще при Козимо Старом, в 1462 году, но и во время правления его внука продолжала процветать под сводами семейной виллы Медичи в Кареджи.

Лоренцо Великолепный, сам писавший стихи, привечал людей искусства, поэтов и художников.

Именно Лоренцо Великолепному посчастливилось стать тем Медичи, при котором начал творческий путь великий Леонардо да Винчи.

Биографы называют время, прожитое молодым Леонардо в прекрасном городе под властью Лоренцо Медичи, первым флорентийским периодом. К нему относится первый рисунок, датированный рукой самого художника, и это большая редкость, так как да Винчи зачастую не только не подписывал своих живописных работ, но и вообще редко их заканчивал...

Лоренцо Великолепный предпочитал брать под покровительство литераторов, к художникам же был более придирчив. Прежде чем доверить молодым дарованиям исполнение крупного заказа, сначала испытывал их в малом. Леонардо да Винчи озадачивал Медичи. Художник явно имел талант, и немалый, но из множества начатых работ ни одна не была закончена. Живописи он явно предпочитал науку, постоянно делал какие – то чертежи и наброски, часами мог наблюдать, например, полет птиц. Совсем небогатый, он ни перед кем не заискивал и не искал ничего покровительства.

Тем не менее, совсем еще молодой художник, едва окончивший обучение, Леонардо да Винчи уже получал заказы. В эти годы им были созданы первые известные живописные работы, в частности, «Мадонна с цветком» («Мадонна Бенуа»), написанная масляными красками на деревянной доске. И Медичи решил рискнуть.

Зимой 1478 года Леонардо был заказан образ Мадонны со святыми для капеллы Святого Бернарда в Синьории. Да Винчи выполнил множество набросков, однако выполнить заказ ему

было не суждено: вскоре был раскрыт заговор против Медичи, и на время правителям Флоренции стало не до искусства.

Однако первый флорентийский период, пусть и небогатый на знаменитые работы и изобретения гения Ренессанса, был очень важен для становления его художественного метода. Пробовав свои силы в самых различных техниках, да Винчи постигал тонкости передачи светотени, стремился к максимальному реализму в изображении фигур и лиц, фактически закладывая основу реалистической живописи нового века.

В 1481 году Леонардо получил большой заказ от монастыря Сан-Дonato, для которого должен был писать «Поклонение волхвов». В течение года да Винчи делал наброски и эскизы, многие из которых дошли до наших дней.

Эта работа стала первым шагом великого живописца, сделанным по совершенно новой, неизведанной пока дороге. Впервые так ярко и бескомпромиссно да Винчи использует перспективу, впервые работает со столь сложной пространственной композицией. Он ищет тонкую грань между частным и целым, анатомически точным изображением лиц и общим расположением множества фигур. Здесь уже не было места гротеску, как в «Медузе», уходят в прошлое бытовая перегруженность фона, тщательная выписка множества аксессуаров, наполняющая, к примеру, «Благовещение». Леонардо первым делает шаг от самодостаточного реализма, погруженного в себя, долгое время являвшегося для живописцев Возрождения чуть ли не самоцелью, к наполнению реалистического изображения новым смыслом.

Леонардо да Винчи. Поклонение волхвов

Отныне он будет использовать реалистические приемы для изображения бурного кипения жизни.

Природа, предметы, украшения, сами позы и выражения лиц людей, изображенных на полотнах, досках и фресках теперь сводятся художником в едином порыве – передать зрителю идею, настроение, внешнюю и внутреннюю динамику сцены, накал страсти, правду жизни.

Сцена поклонения волхвов была одним из самых распространенных сюжетов, живописцы обращались к нему десятки раз.

В чем же было новаторство Леонардо, кроме целого ряда художественных приемов?

Еще одной особенностью «Поклонения волхвов» является широчайший культурологический контекст картины. Мы видим не только саму Мадонну с младенцем, волхвов и толпу, прописанных с едкой эмоциональностью. Огромную роль здесь играет и пейзаж, ведь многие исследователи полагают, что именно Леонардо выступил как родоначальник этого жанра. На заднем плане не просто высятся античные развалины и скачут всадники в древних одеждах, эти образы словно затягивает дымка, погружая прежнюю историю в забвение перед лицом рождения новой веры и новой правды.

По сути дела, задний план «Поклонения волхвов» есть не что иное, как художественное воплощение идей Платоновской академии Нового времени, многие из которых да Винчи разделял.

Даже неоконченная, эта работа являла собой доказательство мастерства, которого к тому времени достиг молодой живописец: твердые, уверенные линии рисунков, огромное многообразие прописанных голов и лиц, полных самых различных эмоций, необычная композиция.

Однако вскоре во Флоренции был раскрыт заговор против семейства Медичи. И как это почти всегда случалось в истории, войны сильных мира сего заделали и простолюдинов. За политическим кризисом настал и экономический. Заказов художникам, скульпторам и архитекторам поступало все меньше, и многие спешили покинуть город.

Для Леонардо тоже настали трудные времена. Он и раньше не был богат, однако отец оказывал ему небольшую финансовую поддержку. Однако к этому времени он женился во второй раз и уже имел малолетних детей, и старший сын не мог рассчитывать на помощь с его стороны.

В 1482 году Леонардо надолго покидает Флоренцию, так и не закончив работу над «Поклонением волхвов», которое позднее за него допишет ученик Боттичелли, Липпи.

1.2. Сандро Боттичелли, старший товарищ Леонардо да Винчи

Возрождение подарило миру множество громких имен, и так уж случилось, что большинство признанных гениев живописи оказались современниками да Винчи. Целую плеяду талантливейших живописцев судьба свела в мастерской Андреа Верроккьо. Одним из них был тосканский художник Сандро Боттичелли.

«Всяк, кто желает иметь верных друзей, должен быть добрым и терпимым, проявляя внимание к чужим нуждам».

Его настоящее имя было Алессандро ди Мариано Филипепи. Прозвищем Боттичелли (Бочонок) приятели наградили его старшего брата, но в итоге оно закрепилось за всеми детьми четы Филипепи.

Зажиточная семья с большими связями имела возможность дать всем братьям начальное образование в доминиканском монастыре. Позже Алессандро был отдан на обучение к ювелиру. Золотых дел мастеров в XV веке ценили и уважали, эта профессия гарантировала обеспеченное и стабильное будущее, но Боттичелли больше увлекала живопись.

Навыки ювелирной работы емугодились: Сандро овладел умением тонко чувствовать линии и работать с золотом, что отразилось потом в его картинах.

Боттичелли ненадолго покинул Флоренцию, чтобы пройти обучение у прославленного в то время художника Филиппо Липпи, а по возвращении не только продолжил учебу в мастерской Верроккьо, но и писал собственные работы на заказ. В 1470 году, при поддержке своего покровителя Томмазо Содерини, Боттичелли попадает ко двору Лоренцо Великолепного, и жизнь его совершенно меняется.

Работы Боттичелли раннего периода выдают подражание учителям, но оно было совсем недолгим. Художник быстро обретает собственный стиль, а с написанием «Поклонения волхвов», где он изобразил членов семейства Медичи, приходит и слава. Один из кузенов Лоренцо Великолепного становится постоянным заказчиком Боттичелли. Наряду с картинами по сюжетам Ветхого Завета, молодой живописец пишет портреты, увековечивая образ своей музы, прекрасной Симонетты Веспуччи, в которую, по слухам, был безнадежно влюблен.

Первый известный нам запрестольный образ, созданный его рукой, это «Алтарь Сант-Амброджо» в одной из флорентийских церквей. Кроме Богородицы, святого Франциска, Магдалины, Иоанна Крестителя и Екатерины Александрийской, там изображены святые Козьма и Дамиан, считавшиеся покровителями дома Медичи и часто присутствовавшие на заказанных ими картинах.

Летом 1470 года Сандро пишет картину «Аллегория Силы» для Торгового суда, важнейшего городского учреждения. На этот престижный заказ было много претендентов, даже учитель самого Боттичелли, синьор Верроккьо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.