

ПАНЕЛЬ 01

Леонардо да Винчи – Благородный гений

Выставка, посвященная 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи (1452-1519)

Автор: Стефано Балди

Текст Стефано Балди и Луиджины Педди

Панель 02

Леонардо да Винчи - детство

Раздел 1.

Леонардо да Винчи появился на свет 15 апреля 1452 года неподалеку от Флоренции, в небольшом городке Винчи, он был внебрачным сыном нотариуса и местной крестьянки. Раннее детство он провел в деревне, прежде чем переехать в усадьбу своего отца, где пользовался библиотекой, хотя надлежащего формального образования он не получал.

Раздел 2.

Подростком, в течение пяти лет Леонардо работает подмастерьем в мастерской знаменитого флорентийского скульптора и художника Андреа дель Верроккьо. С тридцатилетнего возраста биография Леонардо да Винчи связана с Миланом, где он устроился на службу к губернатору города, герцогу Людовику Сфорца, в качестве архитектора, инженера, скульптора и художника. Он прожил в Милане до 1499 года, пока французские войска не вынудили семейство Сфорца покинуть город.

Цитата

«Только с пользой прожитая жизнь долга»

ПОДПИСИ

1. - Автопортрет, 1515. Сангина. Королевская библиотека, Турин;
2. - Витрувианский человек, 1490. Бумага, тушь, Галерея Уффици, Флоренция;
3. - Благовещение, 1472 - 1475, Масло и темпера на дереве, Галерея Уффици, Флоренция.

Панель 03

Леонардо да Винчи - Поздняя жизнь

Раздел 1.

Леонардо путешествовал между Венецией и Мантуей, Флоренцией, Миланом и Римом, работая над живописью, военными сооружениями, занимаясь инженерными работами и новыми научными исследованиями. Среди них были знаменитые исследования, посвященные изучению механизма полета птиц. В 1516 году, после смерти своего покровителя Джулиано Медичи, Леонардо принял решение о переезде во Францию, для работы при дворе короля Франциска I. Леонардо да Винчи умер 2 мая 1519 года в возрасте 67 лет в замке Кло неподалеку от городка Амбуаз.

Раздел 2.

Очаровательный и харизматичный, по рассказам современников, Леонардо оставался всегда добрым и щедрым: он был всеобщим любимцем. Будучи по природе остроумным, он очаровал Людовико иль Моро своими блестящими навыками общения. Герцог описывал его как человека удивительно красивого и милейшего, тем не менее, с крепким телосложением. Леонардо любил носить простую одежду, но с необычными и элегантными цветовыми сочетаниями.

Цитата

«...Он оскорбил Бога и людей, не выполнив своего долга перед искусством» (Джорджио Вазари)

ПОДПИСИ

1. - Мадонна Литта, 1490. Холст, темпера. Эрмитаж, Санкт-Петербург;
2. - Бахус, 1510–1515 гг. Дерево, масло, темпера. Лувр, Париж;
3. – Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом, 1510–1513 гг. Тополь, масло. Лувр, Париж;
4. - Портрет Леонардо да Винчи в профиль, предположительно работы Франческо Мельци, 1518, Сангвин на бумаге, Королевская библиотека, Виндзор.

Панель 04

Леонардо да Винчи и живопись

Раздел 1

Человечеству Леонардо известен, прежде всего, как великий живописец, автор знаменитых полотен «Мона Лиза», «Тайная вечеря» и других шедевров, повлиявших на творчество художников всех поколений. Известно, что Леонардо считал наукой живопись, поскольку она способна описать природу самым простым и правдивым образом, он использовал ее в качестве инструмента для своих научных открытий. Например, техника «сфумато» (букв. «приглушенно, дымка») и манера «кьяроскуро» (букв. «светотень») происходят из его исследований оптики и анатомических диссекций.

Раздел 2.

Перфекционизм в сочетании с жаждой создать нечто уникальное, а также многочисленные интеллектуальные интересы Леонардо да Винчи, приводили к тому, что он часто медлил с завершением заказов картин. Ему потребовалось более трех лет, чтобы завершить Тайную вечерю, и более пяти лет для завершения Джоконды. До нас дошло не так много картин художника, каждая из них - шедевр, скорее всего Леонардо отдавал предпочтение качеству, чем количеству.

Цитата

«Живопись - это поэзия, которую видят, а поэзия – это живопись, которую слышат. Поэзия и живопись обменялись чувствами, что позволяет им проникнуть в интеллект».

Подписи

1. - Тайная вечеря, 1495-1498. Масло, темперная эмульсия, лак и масло на штукатурке, церковь Санта Мария делле Грацие, Милан;
2. - Мона Лиза (Джоконда), 1503-1504. Тополь, масло. Лувр, Париж;
3. - Дама с горностаем, 1488-1490. Масло на панели, Краковский национальный музей, Краков.

ПАНЕЛЬ 05

Леонардо да Винчи и скульптура

Раздел 1

Леонардо да Винчи начал заниматься скульптурой с юных лет, что подтверждается его собственными заметками и другими источниками. С большой отдачей и энтузиазмом он спроектировал огромную бронзовую статую коня для Франческо Сфорца (1489–1494) и статую коня маршала Тривульцио (1506–111). К сожалению, эти два его великих проекта так и не были реализованы: в то время вся бронза шла на военные нужды.

Раздел 2.

Многочисленные наброски, аннотации, тексты и рисунки из Мадридских кодексов (I и II) демонстрируют крайнюю тонкость, которую он проявлял в отношении анатомических деталей и при изображении движения, а также смелость его идей. Его глубокие знания в технике литья бронзы позволили ему сформулировать инновационные решения для отлития статуи бронзового коня.

Цитата:

Между живописью и скульптурой я не нахожу иного различия, кроме следующего: скульптор производит свои творения с большими телесными усилиями, чем живописец, а живописец производит свое творение с большими умственными усилиями.

ПОДПИСИ

1. – Конная статуя для миланского герцога Франческо Сфорца, Эскиз скульптуры коня, 1490, Королевская библиотека, Виндзор;
2. – Скульптура для Франческо Сфорца, арматура для отливки головы коня, 1482-1493, Национальная библиотека, Мадрид;
3. – Эскиз коня маршала Тривульцио, Королевская библиотека, Виндзор.

ПАНЕЛЬ 06

Леонардо да Винчи и Архитектура

Раздел 1

Гений живописца и изобретателя, глубина инженерной мысли Леонардо да Винчи слились воедино в его архитектурных проектах. Он проектировал здания, мосты и целые города. Его рисунки дают представление не только о внешнем виде здания, но и о его эксплуатации.

В его эскизах также есть детали фундаментальных архитектурных элементов, таких как двери, окна и проходы. В некоторых случаях он предлагает необычные и оригинальные для того времени решения в виде четырехсторонней лестницы и винтовой лестницы.

Раздел 2.

Леонардо разработал для Людовико иль Моро наброски строений «идеального города». Эта идея возникла после опустошения, принесенного в Милан эпидемией чумы, которая уничтожила почти треть городского населения. Он планировал многоярусный город, с широкими улицами и санитарными службами, предусматривающими предотвращение распространения болезней. Он планировал использовать сеть каналов как в коммерческих целях, так и в качестве канализационной системы.

Цитата:

«Арка - это не что иное, как сила, рожденная двумя слабостями, потому что арка здания состоит из двух частей круга, каждая из которых, слаба сама по себе, жаждет упасть, и противодействуя разрушению друг друга, две слабости преобразуются в единую силу»

ПОДПИСИ

1. - Проект многоуровневого города, Французский институт, Париж;
2. – Проект церкви с куполом, Французский институт, Париж;
3. – Неоконченная картина «Поклонение волхвов», предположительно 1481, Галерея Уффици, Флоренция.

ПАНЕЛЬ 07

Леонардо да Винчи и Инженерное дело

Вставка 1

Увлечение Леонардо да Винчи полетом привело к нескольким исследованиям, в том числе к составлению Кодекса о полете около 1505 птиц, находящемуся в настоящее время в Королевской библиотеке Турина. Он разработал несколько механических летательных аппаратов, в том числе парашют, воздушный винт, а в 1488 году - «Орнитоптер», управляемый человеком. Последнее, вероятно, было первой попыткой человека создать летающий объект тяжелее воздуха.

Раздел 2.

Парашют и воздушный винт - это два гениальных изобретения Леонардо, которые описаны в его Атлантическом кодексе. Пирамидальная форма с квадратным основанием отличает парашют Леонардо от современных. Его покрытие с использованием крахмального льняного полотна обеспечивает ему прочность и непроницаемость. «Воздушный винт» представляет собой деревянное устройство с веревкой и накрахмаленным полотном, задуманное для обеспечения воздушного подъема с помощью винта - истинного предшественника вертолета.

Цитата:

«Испытай один раз полет, и твои глаза навечно будут устремлены в небо. Однажды там побывав, на всю жизнь обречён тосковать о нем.»

ПОДПИСИ

1. - Кодекс о полете птиц, Королевская библиотека, Турин;
2. - Проект парашюта. Атлантический кодекс, Амброзианская картинная галерея, Милан;
3. - Проект воздушного винта, Атлантический кодекс, Амброзианская картинная галерея, Милан;
4. - Эскизы Орнитоптера, 1488, Королевская библиотека, Турин.

ПАНЕЛЬ 08

Леонардо да Винчи и инженерное дело (война)

РАЗДЕЛ 1.

Хотя Леонардо писал о своем отвращении к ужасам войны, военная техника была одной из его величайших страстей. Многочисленные образцы смертоносного оружия создавались им наряду с проектами мостов и укреплений.

К 1487 году он создал прототип современного танка/бронированной машины: металлическую конструкцию, установленную на вращающейся платформе и способную двигаться в любом направлении.

РАЗДЕЛ 2.

Леонардо спроектировал прототип пулемета, получившего название «33-ствольный орган». Он включал три ряда по 11 мушкетов, каждый из которых был направлен в разные стороны. Он также изобрел огромный арбалет шириной 24 метра, предназначенный для метания камней или бомб вместо болтов. Наконец, он разработал робота-рыцаря, приводимого в действие шестернями и тросами, тем самым страсть к научным изысканиям Леонардо переплеталась с его знаниями военного дела.

Цитата:

«Практика всегда должна быть основана на хорошем знании теории»

ПОДПИСИ

1. – Проект танка, 1485. Кодекс Арундела, Британская библиотека, Лондон;

2. - Проект «33-ствольного органа», 1488-1489. Атлантический кодекс, Амброзианская библиотека, Милан;

3. - Конструкция гигантского арбалета (арбалета Леонардо), 1488-1489 гг., Атлантический кодекс, Амброзианская библиотека, Милан.

ПАНЕЛЬ 09

Леонардо да Винчи и анатомия

Вставка 1

Леонардо да Винчи тщательно и с особым подходом изучал человеческое тело, представив его в более чем 800 анатомических рисунках, иллюстрирующих человеческие мышцы, сухожилия и скелет. Благодаря знаниям, полученным при аутопсии 30 тел женщин и мужчин разных возрастов, художник создал подробные фигуры различных частей тела, включая сердце, руки и другие внутренние органы, с описанием их функций.

Раздел 2.

Изображая анатомически точные и детальные зарисовки сердца человека, Леонардо да Винчи впервые описал четырехкамерное сердце. Основываясь на анатомических исследованиях, он смог описать однонаправленное и антагонистическое действие мышц. Леонардо обнаружил существование кровеносных сосудов еще за 150 лет до открытий Уильяма Гарвея. Он также продолжил свои исследования применительно к анатомии животных. Однако Леонардо умер прежде, чем смог собрать полные результаты своих исследований, которые впоследствии были опубликованы в 1680 году в «Трактате о живописи».

Цитата:

«Человек проводит первую половину своей жизни, разрушая собственное здоровье, а в оставшуюся половину - ищет исцеления.»

ПОДПИСИ

1. - Кости, мышцы и сухожилия кисти, 1510–1511. Королевская библиотека, Лондон;
2. - Горло, мышцы ног и мышцы шеи, Королевская коллекция, Лондон;
3. – Анатомический рисунок - плод во чреве матери, Королевская библиотека, Виндзор.

ПАНЕЛЬ 10

Леонардо да Винчи и ботаника

Вставка 1

Биограф Вазари сообщает о точнейших научных исследованиях Леонардо да Винчи, касающихся цветов, растений и животных. Они задокументированы рисунками и многочисленными примечаниями, детализирующими научные наблюдения гения. Это можно проследить в таких работах да Винчи, как «Мадонна в скалах» и «Благовещение». Неизвестно, был ли когда-либо составлен гипотетический трактат о растениях или он был утерян, однако невозможно переоценить любовь и уважение Леонардо к созданиям природы.

Раздел 2.

Леонардо впервые, работая на стыке ботаники и математики, наблюдал геометрическое расположение листьев на ветвях таким образом, что перекрывание сводится к минимуму, а освещенность увеличивается. Применяя эмпирический метод, он обнаружил связь между количеством колец в стволе и возрастом дерева. Наука подтвердила его гипотезы спустя столетия.

Цитата:

«Труднее интерпретировать явления природы, чем книгу поэзии»

ПОДПИСИ

1. – Мадонна в скалах, 1486, Музей Лувр, Париж;
2. - Геометрические фигуры и ботанический рисунок, приблизительно 1490, Французский институт, Париж;
3. - Изучение садовой Вифлеемской звезды (*Ornithogalum umbellatum*), 1505. Королевская библиотека, Виндзор;
4. - Фрукты, овощи и другие исследования, 1487 - 1489, Французский институт, Париж.

ПАНЕЛЬ 11

Леонардо да Винчи и музыка

Вставка 1

Леонардо, занимаясь музыкой, применял такой же художественный и научный подход, с каким он прикладывался к другим своим бесчисленным увлечениям. Как сообщает биограф Вазари, он изобретал музыкальные инструменты, сочинял музыкальные произведения, восхитительно пел и играл на инструментах. Леонардо даже выигрывал музыкальные конкурсы при дворе Людовико иль Моро, аккомпанируя себе серебряной лирой, которую сам же и смастерил. К сожалению, эти композиции не дошли до нас.

Раздел 2.

Отличный музыкант и маэстро, он изучал акустику, прежде чем конструировать музыкальные инструменты, которые сам же и изобретал. Среди них - флейта глиссандо, инструмент с единой непрерывной прорезью, предназначенной для создания бесконечных тональных интервалов, аккордеон и знаменитая Виола Органиста, инструмент, струна которого активировалась с помощью пояса сцепления, создавая тем самым эффект ансамбля смычковых инструментов.

Цитата:

«Музыка - это изображение невидимых вещей»

ПОДПИСИ

1. - Загадка с нотными записями, конец 1480 г .;
2. - Рисунок колокола, конец XV - начало XVI, Кодекс Фостера II, Музей Виктории Альберта, Лондон;
3. - Чертеж механического барабана, Атлантический кодекс, Амброзианская библиотека, Милан;
4. - Рисунок Виола Органиста, 1488-1489, рукопись Н, Институт Франции, Париж;

ПАНЕЛЬ 12

Неизвестный Леонардо да Винчи

РАЗДЕЛ 1.

Учитывая эпоху, при которой создавались произведения Леонардо, многие из них кажутся маловероятными, хотя они касаются идей и объектов, которые сегодня широко используются. Действительно, Леонардо изобрел прототип ножниц, временных мостов и гидрокостюмов, которые абсолютно функциональны. Кроме того, он соорудил первые одометры и анемометры для измерения пройденного расстояния, а также для измерения скорости ветра.

РАЗДЕЛ 2.

Леонардо уделял пристальное внимание физиогномике лица, создавая гротескные зарисовки. Биограф Вазари рассказывает об увлечении Леонардо человеческими головами необычных форм и лицами со странными чертами лица. Его исследования в области эстетики не ограничивались тем, что считалось красивым или гармоничным, и таким образом находили красоту даже в самых странных и экстравагантных изображениях.

Цитата:

«Приобретай в юности то, что с годами возместит тебе ущерб, причиненный старостью. И, поняв, что пищей старости является мудрость, действуй в юности так, чтобы старость не осталась без пищи».

ПОДПИСИ

1. - Эскиз анемометра Леонардо да Винчи, Атлантический кодекс, Амброзианская библиотека, Милан;
2. – Чертеж респиратора для водолаза, Атлантический кодекс, Амброзианская библиотека, Милан;
3. - Восемь карикатур, приблизительно 1490, Королевская коллекция, Виндзор;
4. - Два гротескных изображения, Галерея Уффици, Флоренция;

ПАНЕЛЬ 13

Сочинения Леонардо да Винчи (Кодексы)

РАЗДЕЛ 1.

Всю свою сознательную жизнь Леонардо да Винчи жадно изучал окружающий его мир, комментируя свои наблюдения на 13 000 страницах тетрадей, сопровождая их рисунками и заметками. Их можно легко прочитать, однако сделать это возможно, лишь разместив листы перед зеркалом, потому что гений записывал их справа налево в перевернутом виде. После смерти Леонардо эти документы были распространены среди его знакомых, и лишь потом они были опубликованы, каждый в отдельности.

РАЗДЕЛ 2.

Некоторые из его Кодексов, то есть сборники наиболее важных документов, находятся в Италии. В Милане, в Амброзианской библиотеке, хранится Атлантический кодекс - самая большая коллекция произведений и рисунков Леонардо да Винчи; там же находится Кодекс Тривульцио. Кодекс о полете птиц хранится в Турине, в Королевской библиотеке. Виндзор, Париж, Лондон и Мадрид хранят другие коллекции, созданные гением.

Цитата:

«Всевышний предоставляет нам все лишь по цене затраченных усилий».

ПОДПИСИ

1. - Страница из Кодекса Лестера (также известного как Кодекс Хаммера), 1306-1510, Частная коллекция Билла Гейтса.
2. - Страница из Атлантического кодекса (Атлантический кодекс), 1478-1518, Амброзианская библиотека, Милан;
3. - Страница из Кодекса Тривульцио (Кодекс Тривульцио), 1478-1493, Замок Сфорцеско, Милан.

ПАНЕЛЬ 14

Леонардо да Винчи и Филателия

Раздел

Филателия или коллекционирование марок - одна из самых распространенных и авторитетных форм, используемых для выражения признательности за произведения и творчество знаменитости. Личность Леонардо, выдающаяся и символичная, до сих пор преодолевает любые границы: Леонардо часто изображается на марках разных стран. Это - один из многочисленных способов выражения всемирного признания выдающейся личности Леонардо да Винчи и его произведений.