

ليوناردو - العبقرى اللطيف

معرض بمناسبة الذكرى الـ 500 لوفاة ليوناردو دافنشي (1452-1519)

تصميم المعرض ستيفانو بالدي

تحرير النصوص

ستيفانو بالدي

لويجينا بيدي

بالتعاون مع

الترجمة / هاني عيسى

التصميم / ايفان سابشيف

المربع 1.

نجل غير شرعي لكاتب العدل وامرأة قروية، ولد بتاريخ 15 أبريل 1452 في فينشي، بالقرب من فلورنسا. أمضى طفولته المبكرة في الريف ، قبل أن يعود إلى منزل والده ، حيث تمكن من الوصول إلى المكتبة رغم أنه لم يتلق تعليماً رسمياً حقيقياً.

مربع 2.

في سن المراهقة، عمل لمدة خمس سنوات كمتدرب في ورشة النحات والرسام الشهير أندريا ديل فيروكيو في فلورنسا. بدأ العمل في عمر ثلاثين عامًا كمهندس ونحات ورسام ومهندس لدى حاكم ميلانو: الدوق لودوفيكو سفورزا. بقي هناك حتى عام 1499 ، عندما أُجبرت عائلة سفورزا على الفرار بعد غزو الفرنسيين.

اقتباس

الحياة التي تقضيها جميلة تكون طويلة.

ملاحظات توضيحية

1. - صورة ذاتية ، 1515 ، دماء على ورق ، المكتبة الملكية ، تورينو ؛
2. الرجل الفيتروفي ، ، 1490 ، قلم وحبر على ورق ، جاليريا ديل أكاديميا ، البندقية ؛
3. البشارة ، ١٤٧٢ - ١٤٧٥ ، زيت وتمبرا على اللوحة ، معرض أوفيزي ، فلورنسا.

لوحة 03

ليوناردو - الحياة ، عصر النضج

المربع 1.

عمل (Errò) بين البندقية ومانتوا وفلورنسا وميلانو وروما منشغلا بأمور الرسم والشؤون العسكرية والهندسة والدراسات العلمية الجديدة ، بما في ذلك هروب الطيور. في عام 1516 ، بعد وفاة الراعي جوليانو دي ميديشي، وافق على الانتقال إلى فرنسا لدى الملك فرانسيس الأول. وتوفي في قلعة كلوكس ، بالقرب من أمبواز بتاريخ في 2 مايو 1519، وكان عمره آنذاك 67 عامًا.

مربع 2.

كان ساحرًا وجذابًا ، كما يقول معاصروه ، كان طيبًا وسخيًا: محبوبًا من الجميع. موهوبًا بذكاء ، سحر (لودوفيكو إيل مورو) بحديثه الرائع. على وجه التحديد وصفه الدوق بأنه رجل جميل ووسيم بشكل مدهش ، ولكن أيضًا قوي من ناحية اللياقة البدنية. كان يحب ارتداء الملابس البسيطة ، يجمع بين الألوان غير العادية ولكن مع صقل لوني كبير.

اقتباس

... "ومع ذلك ، أظهر كم كان يسيء إلى الله ورجال العالم ، لأنه لم يعمل في الفن كما كان مناسباً". (جورجيو فاساري)

ملاحظات توضيحية

1. مادونا ليتا ، 1490 ، تميرا على اللوحة ، متحف الأرميتاج ، سانت بطرسبرغ ؛
2. باكو ، 1510-1515 ، لوحة زيتية محمولة على قماش ، متحف اللوفر ، باريس ؛
3. سانتا أنا، العذراء والطفل مع الحمل، 1510-1513 ، زيت على اللوحة ، متحف اللوفر ، باريس ؛
4. صورة ليوناردو ، المنسوبة إلى فرانثيسكو ميلزي ، 1518 ، دماء على ورق ، المكتبة الملكية ، وندسور.

مربع 1.

اشتهر بشكل خاص بالرسومات الفنية الشهيرة ، مثل لا جوكوندا (الموناليزا) والعشاء الأخير والتي تأثر بها أجيال من الفنانين. اعتبر ليوناردو الرسم علماً، قادراً على تمثيل الطبيعة بطريقة أكثر بساطة وصدقاً ، وكذلك أداة لتمثيل اكتشافاته العلمية. المزج التدريجي للالوان و الجلاء و القتمة ، على سبيل المثال ، ولدوا من دراساته البصرية ومن تشريح الجثث.

مربع 2.

بسبب سعيه للوصول الى الكمال، إلى جانب تجريب تقنيات جديدة ومصالح متعددة، قام بتأخير تسليم اللوحات التي لم يكن يعتبرها منتهية. استغرق الأمر أكثر من ثلاث سنوات لاستكمال العشاء الأخير وأكثر من خمس سنوات للموناليزا. تؤكد الأمثلة القليلة من الروائع التي أتت إلينا الأولوية التي كان يوليها ليوناردو للجودة مقابل الكمية.

اقتباس

"اللوحة هي قصيدة يمكن رؤيتها ولا يمكن سماعها ، الشعر عبارة عن لوحة يمكن الشعور بها ولا يمكن رؤيتها. لذلك تبادل هتان القصيدتين أو اللوحتين ادى الى تبادل الحواس التي يجب أن يخترقها العقل"

ملاحظات توضيحية

1. العشاء الأخير (Cenacle) ، 1495-1498 ، الوان التمبرا ، اللك والزيت على الجص ، سانتا ماريا ديلي غراتسي ، ميلانو ؛
- 2. جيوكوندا (الموناليزا) ، 1503-1504 ، زيت على لوحة من الحور ، متحف اللوفر ، باريس ؛
- 3. سيدة مع ermine ، 1488-1490 ، لوحة زيتية ، المتحف الوطني في كراكوف ، كراكوف.

مربع 1.

منذ صغره كرس ليوناردو نفسه للنحت ، كما يتضح من بعض تصريحاته ومصادر أخرى. صمم بالتزام كبير وحماس تمثال الفروسية البرونزي الهائل لفرانشيسكو سفورزا (1489 - 1494) والنصب التذكاري للمارشال تريبولزيو (1506-11). لسوء الحظ ، لم يتحقق مشروع النحت العظيم: البرونز كان ضروريا لصنع الأسلحة.

مربع 2.

العديد من الرسومات والشروح والنصوص والتصاميم في مدونات مدريد تشهد على اهتمامه الشديد في الدراسات والحركة التشريحية ، فضلاً عن جرأة تصوره. قادته التجربة العميقة في تقنية صب البرونز إلى فرض حلول مبتكرة لتحقيق اندماج الحصان البرونزي ، في قطعة واحدة.

اقتباس

بين الرسم والنحت لا أجد فرقاً غير أن النحات يقوم بعمله بجهد جسدي أكبر من الرسام والرسام يقوم بأعماله بجهد فكري أكبر من النحات.

ملاحظات توضيحية:

1. النصب التذكاري لفرانشيسكو سفورزا ، دراسات الخيول ، ج. 1490 ، المكتبة الملكية ، وندسور ؛
2. النصب التذكاري لفرانشيسكو سفورزا ، دراسة إنشاء قالب رأس الحصان ، 1482-1493 ، بيبليوتيك ناسيونال ، مدريد ؛
3. - دراسة لنصب الفروسية للمارشال تريبولزيو ، المكتبة الملكية ، وندسور

مربع 1

هناك توافق بين ليوناردو دافنشي الفنان وليوناردو دافينشي المهندس والمخترع أيضًا في رسوماته المعمارية. قام بتصميم المباني والجسور وحتى مدن بأكملها. رسوماته تعطي فكرة ليس فقط عن المظهر الخارجي للمبنى، ولكن أيضًا عن فائدته .

في رسوماته توجد أيضًا تفاصيل عن العناصر المعمارية الأساسية مثل الأبواب والنوافذ والممرات. في بعض الحالات، يقترح أيضًا حلولًا غير عادية ومبتكرة في الوقت الحالي كدرج رباعي الاتجاه ودرج حلزوني.

مربع 2

قدم ليوناردو إلى لودوفيكو إيل مورو- خطة المدينة المثالية. ولدت الفكرة في أعقاب الدمار الذي عانت منه مدينة ميلانو بسبب وباء الطاعون الذي أباد ما يقارب ثلث سكان المدينة. ولمنع انتشار الأمراض الخطيرة في المستقبل، صمم ليوناردو مدينة مبنية على عدة مستويات، مع شوارع أوسع وخدمات ومرافق الصرف الصحي. تم التخطيط أيضًا لسلسلة من القنوات المتصلة ، لاستخدامها في الأغراض التجارية وكنظام صرف صحي.

اقتباس:

“القوس ليس لإقوة ناتجة عن نقطتي ضعف، لأن القوس في المباني يتكون من جزأي حلقة، وكل جزء ضعيف من ذاته يريد أن يقع إلا أنه يقاوم الانهيار الواحد تلو الآخر وبذلك تصبح نقاط الضعف قوة فريدة”

ملاحظات توضيحية

1. - مشروع لمدينة على مستويات مختلفة ، معهد فرنسا ، باريس ؛
2. - مشروع لكنيسة مع القبة ، معهد فرنسا ، باريس ؛
3. دراسة مستقبلية لسجود المجوس، ج. 1481، قسم الرسومات والمطبوعات في أوفيزي ، فلورنسا.

ليوناردو والهندسة (الطيران)

مربع 1

نظراً لإعجابه بظاهرة الطيران، قام بالعديد من الدراسات، بما في ذلك كتاب الطيران لحوالي 1505 طائر، وهو محفوظ الآن في المكتبة الملكية في تورينو. لقد صمم العديد من الأجهزة الميكانيكية المتعلقة بالطيران ، بما في ذلك المظلة ، والبرغي الهوائي ، وفي عام 1488 الطائرة الخفاقة التي تعمل بالطاقة البشرية والتي ربما تكون أول محاولة بشرية لتصميم جسم طائر أثقل من الهواء.

مربع 2

المظلة والمسمار الهوائي هما الحدس المبتكر لليوناردو وقد تم وصفهما في كتاب الأطلسي. فقط الشكل الهرمي على قاعدة مربعة هو الذي يميز مظلة ليوناردو عن المظلات الحالية. الهيكل، المغطى بالكتان المنشئ، يضمن الاتساق وعدم القابلية للنفاذية. "البرغي الهوائي" هو عبارة عن آلية مصنوعة من الخشب والحبل وقماش الكتان المنشئ، وهي مصممة للارتفاع في الهواء: إنها فعلا مروحية سابقة لعصرها.

اقتباس:

"بمجرد أن تتعلموا الطيران سوف تمشون على الأرض وتنتظرون إلى السماء ، لأنكم سبق وأن كنتم هناك، وسوف ترغبون بالعودة إليها".

ملاحظات توضيحية

- 1 . كتاب طيران الطيور المكتبة الملكية تورينو،
- 2 دراسة المظلة في كتاب الاطلسي معرض الصور الامبروزياني، ميلانو
- 3 دراسة البرغي الهوائي، كتاب الاطلسي، معرض الصور الامبروزياني، ميلانو
- 4 مخطط الطائرة الخفاقة، 1488، المكتبة الملكية ، تورينو.

المربع 1

على الرغم من أنه كتب عن كرهه لأهوال الحرب، إلا أنه كان لديه شغف كبير للهندسة العسكرية وقد رافق تصميم الأسلحة الفتاكة العديدة الدراسات الخاصة بالجسور والتحصينات.

في عام 1487 ، قام بتصميم الدبابة قبل بضعة قرون من اختراعها من خلال تصميم مركبة مدرعة: عربة معدنية ، وضعت على منصة دوارة للتحرك في أي اتجاه.

مربع 2.

صمم أول مدفع رشاش ، وأسماه "الأورغ المكون من 33 أنبوب". كان لديه ثلاثة صفوف من 11 بندقية ، وتتحرك كل بندقية في اتجاهات متغيرة. وقد صمم أيضًا القوس والنشاب الضخم الذي يبلغ عرضه 24 متراً ويهدف إلى إلقاء الحجارة أو القنابل وليس السهام. أخيراً صمم فارساً آلياً ، مدفوعاً بالتروس والكابلات ، جامعاً ما بين اهتماماته العسكرية والعلمية.

اقتباس:

"يجب دائماً أن يبني التطبيق العملي على النظرية الجيدة."

ملاحظات توضيحية

- 1 مشروع عربة مغطاة ، 1485 كتاب أرونديل ، المكتبة البريطانية ، لندن ؛
- 2 مشروع "الأورغ المؤلف من ثلاثة وثلاثين أنبوباً" ، 1488-1489 ، قانون الأطلسي ، ميلانو؛
- 3 مخطط القوس والنشاب العملاق ، 1488-1489 ، الكتاب الأطلسي ، المكتبة الأمبروزية ميلانو

ليوناردو وعلم التشريح

مربع 1

درس بطريقة عميقة ومبتكرة جسم الإنسان الذي مثله في أكثر من 800 رسمة من رسوماته التشريحية ، والتي توضح العضلات والأوتار والهيكل العظمية. من خلال المعرفة المكتسبة من القسم المكون من 30 جثة من النساء والرجال من مختلف الأعمار ، ابتكر الفنان رسوماً تفصيلية لأجزاء مختلفة من الجسم بما في ذلك القلب والذراعين والأعضاء الداخلية الأخرى مع وصف وظائفها.

مربع 2

من خلال وصف التركيب العضلي للقلب، كان ليوناردو أول من فصل الحجرات الأربعة. بالاعتماد على دراساته التشريحية ، وصف العمل المتعاقد والمتعاكس للعضلات. اكتشف وجود الشعيرات الدموية قبل 150 سنة من هارفي ، كما وسّع دراساته لتشريح الحيوانات. لقد توفي قبل أن يجمع بشكل كامل نتائج أبحاثه التي نشرت فقط في عام 1680 تحت مسمى "أطروحة عن الرسم."

اقتباس

يقضي المرء النصف الأول من حياته في تدمير صحته والنصف الثاني في البحث عن العلاج

ملاحظات توضيحية

1. - عظام وعضلات وأوتار اليد ، 1510-1511 ، المكتبة الملكية ، وندسور؛
2. - الحلق ، عضلات الساق وعضلات الرقبة ، المجموعة الملكية ، لندن ؛
3. - دراسات على الجنين في الرحم ، المكتبة الملكية ، وندسور.

لوحة 10

ليوناردو وعلم النبات

مربع 1

تم توثيق الدراسات الدقيقة حول الزهور والنباتات والحيوانات، التي أشار إليها فاساري، بالرسومات التحضيرية والملاحظات العلمية الكثيرة. نحن معجبون بها على وجه الخصوص في أعمال مثل عذراء الصخور والبشارة. لا نلعم فيما إذا كانت أطروحته المخصصة للنباتات افتراضية، قد أنجزت أو فقدت ، لكن حبه واحترامه لأعمال الطبيعة لم يضيع.

مربع 2

باعتباره سليف علم النبات المرتبط بالرياضيات، فقد لاحظ الترتيب الهندسي للأوراق على الفروع الخالية من التداخل مما يساهم في تزويد النبات بالنور. بتطبيق الطريقة التجريبية ، تحقق من العلاقة بين الحلقات المركزية داخل جذوع النبتة وعمرها. أكد العلم نظريته هذه بعد قرن من ذلك.

اقتباس

"إن فهم أعمال الطبيعة لأكثر صعوبة من فهم كتاب الشاعر"

ملاحظات توضيحية

1. عذراء الصخور ، 1486 ، متحف اللوفر ، باريس ؛
2. الأشكال الهندسية والرسم النباتي ، ج. 1490 ، معهد فرنسا ، باريس ؛
3. دراسة نجمة بيت لحم ، 1505 ، المكتبة الملكية ، وندسور ؛
4. الفاكهة والخضروات وغيرها من الدراسات ، 1487 - 1489 ، معهد فرنسا ، باريس.

مربع 1

لقد ساهم في نماء الموسيقى بنفس القوة الفنية والعلمية مثل سائر اهتماماته التي لا حصر لها. لقد اخترع الآلات، وقام بتأليف المقطوعات وتقديمها بشكل رباني عزفاً وغناءً كما ذكر جورجيو فاساري. فاز في مسابقات موسيقية في ديوان (لودفيكو ايل مورو) برفقة فيثارة فضية قام ببنائها. لكن لسوء الحظ ، لم تصلنا هذه المؤلفات.

مربع 2

موسيقي بارع وقائد موسيقي ، درس الصوتيات قبل صنع الآلات الموسيقية المختلفة التي اخترعها. نذكر من بين هؤلاء الناي أداة ذات فتحة واحدة مستمرة، مصممة لإنتاج أجزاء لا نهائية من النغمة، الأكورديون وفيولا الأرغن، وهي أداة تلعب فيها الأوتار بالاحتكاك مما ينتج أصوات كأنها مجموعة من الآلات الوترية ذات القوس.

اقتباس

"الموسيقى هي تجسيد الأمور غير المرئية "

ملاحظات توضيحية

1. لغز مع تدوين موسيقي ، أواخر 1480 ؛
2. رسم الجرس ، أواخر القرن الخامس عشر - أوائل القرن السادس عشر ، قانون فوستر الثاني ، متحف فيكتوريا ألبرت ، لندن ؛
3. تصميم الدف الميكانيكي ، القانون الأطلسي ، مكتبة الإسكندرية أمبروسيانا ، ميلانو ؛
4. رسم لأورغ الفيولا ، 1488-1489 ، مخطوطة H معهد فرنسا باريس

أعمال ليوناردو الأقل شهرة

مربع 1

يبدو أن العديد من مشاريع ليوناردو غير ملائمة للعصر الذي صممت فيه ، على الرغم من أنها تشير إلى أفكار وأشياء شائعة الاستخدام في يومنا هذا. في الواقع ، قام بإنشاء أول إصدارات قابلة للاستخدام من المقص والجسور المؤقتة وملابس الغوص ، بالإضافة إلى أنه بنى بعضًا من عدادات المسافات الأولى ومقاييس شدة الريح (أدوات لقياس المسافة المقطوعة وسرعة الرياح)

مربع 2

ذكر ملاحظته الدقيقة لعلم الفراسة البشرية من خلال تأليف رسومات فظيعة. يروي فاساري افتتاحه برؤوس البشر ذات الأشكال والوجوه غير المعتادة ذات السمات الغريبة. لم يقتصر بحثه الجمالي على ما كان يعتبر جميلًا أو متناغمًا ، وبالتالي وجد الجمال حتى في أكثر التصورات غرابةً وخيالًا.

اقتباس

اشتر شيئا في شبابك يرمم أضرار الشيخوخة. وإذا كنت تعتبر أن طعام الشيخوخة حكمة ، اجتهد أن توفر في شبابك طعاما لشيخوختك

ملاحظات توضيحية

1. رسم مقياس شدة الريح في كتاب الأطلسي، مكتبة أمبروزيانا - ميلانو ؛
2. دراسة لجهاز التنفس الصناعي للغواص ، كتاب الأطلسي ، مكتبة أمبروزيانا ، ميلانو ؛
3. ثمانية رسوم كاريكاتورية ، ج. 1490 ، المجموعة الملكية ، وندسور ؛
4. صورتان فظيعتان ، معرض أوفيزي ، فلورنسا.

ليوناردو والكتابة (الكتب)

المربع 1

طوال حياته درس ليوناردو العالم من حوله ، مدونا ملاحظاته في 13000 صفحة من الرسومات والشروحات في كراسته. لا يمكننا قراءتها بسهولة إلا من خلال وضع الأوراق أمام المرأة، لأنه كتب من اليمين إلى اليسار "كتابة مرآة". عند وفاته وزعت هذه الكتابات بين معارفه وعندها فقط تم نشرها، ولكن بشكل منفصل.

مربع 2

بعض من كتبه، أو مجموعات من الكتابات الأكثر أهمية، موجودة في إيطاليا. يوجد في ميلانو "الكتاب الأطلسي" أكبر مجموعة من كتاباته وتوقيعاته الشخصية المدونة، في مكتبة أمبروزيا بالإضافة إلى الكتاب التريفولسياني في نفس المكتبة في تورينو ، نجد "كتاب طيران الطيور" في المكتبة الملكية. وتحتوي مكتبات وندسور وباريس ولندن ومدريد على مجموعات أخرى ذات الصلة.

اقتباس

"الله يبيعنا جميع البضائع بسعر التعب"

ملاحظات توضيحية

1. - صفحة من كتاب ليستر (المعروفة بكتاب هامر) 1510-1506 المجموعة الخاصة لبيل غيتس؛

2. - صفحة الكتاب الأطلسي 1518-1478 ، المكتبة الأمبروزية، ميلانو ، ؛

3. صفحة الكتاب التريفولسياني 1493-1478 قلعة سفورتسيسكو ميلانو.

ليوناردو في الطوابع

مربع

إن الطوابع هي واحدة من أكثر الأشكال شيوعًا وموثوقية للتعبير عن التقدير للأشخاص ولأعمالهم. إن ليوناردو شخصية مهمة ورمزية لدرجة أنها تتخطى كل الحدود: غالبًا ما يصور على الطوابع في مختلف البلدان. هذا الاختيار هو أحد الطرق العديدة للشهادة بالشهرة العالمية التي لا يزال ليوناردو وأعماله يتمتعون بها.