Министерство общего и среднего образования Свердловской области.

Управление образования.

Возрождение как художественное явление на примере творчества Леонардо да Винчи

Екатеринбург

2010

Содержание

Введение

1. Высокое возрождение

2. Леонардо – живописец

3. Опережая время. Техники, приемы живописи

Заключение

Список материалов, используемых для написания реферата

Введение

Возрождение, Ренессанс (франц. Renaissance, итал. Rinascimento), период в культурном и идейном развитии стран Западной и Центральной Европы (в Италии 14-16 вв., в других странах конец 15-16 вв.), переходный от средневековой культуры к культуре нового времени. Отличительные черты культуры Возрождения: светский, антиклерикальный характер, гуманистическое мировоззрение (см. Гуманизм), обращение к культурному наследию античности, как бы "возрождение" его (отсюда название). Возрождение возникло и ярче всего проявилось в Италии, где уже на рубеже 13-14 вв. (см. Проторенессанс) его провозвестниками выступили поэт Данте, художник Джотто и др. Творчество деятелей Возрождения проникнуто верой в безграничные возможности человека, его воли и разума, отрицанием схоластики и аскетизма (гуманистическая этика итальянцев Лоренцо Валлы, Пико делла Мирандолы и др.). Пафос утверждения идеала гармонической, раскрепощенной творческой личности, красоты и гармонии действительности, обращение к человеку как к высшему началу бытия, ощущение цельности и стройной закономерности мироздания придают искусству Возрождения большую идейную значительность, величественный героический масштаб. В развитии культуры Возрождения различают следующие этапы: Раннее Возрождение, представителями которого были Петрарка, Боккаччо, Донателло, Боттичелли, Джотто и др.; Высокое Возрождение, представленное Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэлем, Франсуа Рабле, и Позднее Возрождение, когда обнаруживается кризис гуманизма (Шекспир, Сервантес). Гуманистическая философия второй половины 15 в., поставив в центр своего внимания человека, подчеркнула величие его разума и право на свободную творческую мысль. Прекрасным воплощением гуманистической идеи было творчество Леонардо да Винчи, чей гений проявился во многих областях науки, в изобретательстве, искусстве. Многогранность Леонардо, одного из титанов Возрождения, подчеркнул Ф. Энгельс: «Леонардо да Винчи был не только великим живописцем, но и великим математиком, механиком и инженером, которому обязаны важными открытиями самые разнообразные отрасли физики». Особенно высоко ценил Леонардо творчество художественное, в котором видел выражение непосредственной связи созидания с научным постижением мира. Среди искусств первое место он отводил живописи. Ученый и художник, он всегда подчеркивал ее близость и сходство с наукой. «Живопись распространяется на поверхности, цвета и фигуры всех предметов, созданных природой, а философия проникает внутрь этих тел, рассматривая в них их особенные свойства. Но она не удовлетворяет той истине, которую достигает живописец, самостоятельно обнимающий первую истину этих тел, так как глаз меньше ошибается, чем разум». Наиболее выразительное воплощение гуманистического идеала человека-творца Леонардо видел в творчестве художника, который изучает природу, воссоздает ее на полотне и в тоже время превосходит ее, «придумывая бесчисленные формы животных и трав, деревьев и пейзажей». Гений Леонардо поднял на новую ступень ренессансное представление о человеке, его созидательной мощи, ставя на реальную, практическую основу сами эти представления. И в этом наиболее радикальный смысл гуманистической мысли Возрождения.

1. Высокое Возрождение

В XVI веке в Италии ренессансное искусство вступило в фазу наивысшего расцвета. Искусство Италии в эту пору сложно и противоречиво. В это время происходит высочайший взлет искусства, основанного на традициях гуманистической культуры. И в это же время возникают новые художественные явления, выражающие крушение гуманистических идеалов, породившие маньеризм(смотреть приложение), который распространяется во многих европейских странах. Мастера Высокого Возрождения стремились достигнуть в своих произведениях гармонического синтеза наиболее прекрасных сторон действительности. Формирование искусства Высокого Возрождения началось в конце XV века во Флоренции. Первым художником Высокого Возрождения был Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи(1452–1519) – величайший деятель, многогранный гений эпохи Возрождения, основатель Высокого Возрождения. Леонардо да Винчи родился 15 апреля 1452 в местечке Анкиано близ города Винчи, расположенном недалеко от Флоренции. Его отцом был Пьеро да Винчи, нотариус, происходивший из известной семьи города Винчи. Матерью была по одной версии крестьянка, по другой – хозяйка таверны, известная под именем Катерина. Примерно в возрасте 4,5 лет Леонардо взяли в дом отца, и в документах того времени он назван незаконным сыном Пьеро. В 1469 он поступает в мастерскую знаменитого художника, скульптора и ювелира Андреа дель Верроккьо (1435/36–1488). Здесь Леонардо прошел весь путь ученичества: от растирания красок до работы подмастерья. Леонардо- художник, обобщив разрозненные достижения своих предшественников, достиг той гениальной простоты, ясности и гармонии, которые знаменовали собой начало нового, высшего этапа в итальянском искусстве- эпохи Высокого Возрождения. Итальянец Леонардо да Винчи был личностью одаренной. Он известен не только своими грандиозными картинами, но и многочисленными открытиями, проектами, экспериментальными исследованиями в области математики, естественных наук и механики. Слава Леонардо как изобретателя уже прочна и незыблема. На его счету создание многих видов ткацких станков; строгального, сучильного, чесального, печатного, винторезного станков; станка для автоматического нанесения насечки; молотобоиной машины для формовки слитков золота; прядильной машины для шерсти; устройства для шлифовки стёкол. Он конструирует боевые машины, хотя не одобряет войну и называет её «жесточайшим помешательством». Музыкальные инструменты… Металлургические печи… Стальные цепные передачи, и ныне применяемые в велосипедах… Различного рода сцепления… Опоры, которые до сих пор используют в автомобилях… Землечерпалки для рытья каналов… Многочисленные машины, механизмы и… очки! О них Леонардо говорит: «…чтобы видеть Луну большой». Нет, Леонардо далеко не кабинетный мечтатель. Несмотря на то, что главные мечты его не осуществились – не создан летательный аппарат и не выстроен идеальный город с великолепными купольными зданиями, которые впервые предложил Леонардо, и которые получили большое распространение, - в эпоху Возрождения, - он почитаем потомками как самый великий инженер из всех, каких знала история. Ведь ни одну конструкцию нельзя создать без знания и владения геометрией. Ни одну машину – без предварительного расчёта. И Леонардо не только пользуется геометрическими и математическими знаниями, известными до него, но создаёт свои методы, свои теоремы, внося значительный вклад в науке, казалось бы, исчерпанные Евклидом, Архимедом и другими великими математиками. Ученый по призванию Леонардо даже сейчас поражает широтой и разнообразием своих научных интересов. Уникальны его исследования в области конструирования летательных аппаратов. Он изучал полет, планирование птиц, строение их крыльев, и создал т.н. орнитоптер, летательный аппарат с машущими крыльями, так и неосуществленный. Создал пирамидальный парашют, модель спирального пропеллера (вариант современного пропеллера). Наблюдая за природой, он стал знатоком в области ботаники: он первым описал законы филлотаксии (законы, управляющие расположением листьев на стебле), гелиотропизма и геотропизма (законы влияния солнца и гравитации на растения), открыл способ определения возраста деревьев по годовым кольцам. Он был знатоком в области анатомии: первым описал клапан правого желудочка сердца, демонстрировал анатомирование и др. Он создал систему рисунков, которые и сейчас помогают студентам понять строение человеческого тела: показывал объект в четырех видах, чтобы осмотреть его со всех сторон, создал систему изображения органов и тел в поперечном разрезе. Интересны его исследования в области геологии: дал описания осадочных пород, объяснения морских отложений в горах Италии. Как ученый-оптик, он знал, что зрительные образы на роговице глаза проецируются в перевернутом виде. Вероятно, первым применил для зарисовок пейзажей камеру-обскура (от лат. camera – комната, obscurus – темный) – закрытый ящик с небольшим отверстием в одной из стенок; лучи света отражаются на матовом стекле, находящимся на другой стороне ящика, и создают перевернутое цветное изображение, использовалась пейзажистами 18 в. для точного воспроизведения видов). В рисунках Леонардо есть проект инструмента для измерения интенсивности света, фотометр, воплощенный в жизнь лишь три века спустя. Он конструировал каналы, шлюзы, плотины. Среди его идей можно видеть: легкие башмаки для хождения по воде, спасательный круг, перепончатые перчатки для плавания, прибор для подводного перемещения, схожий с современным скафандром, машины для производства веревки, шлифовальные машины и многое другое. Общаясь с математиком Лукой Пачоли, который написал учебник О Божественной пропорции, Леонардо увлекся этой наукой и создал иллюстрации к этому учебнику.

Леонардо выступал и как архитектор, но ни один из его проектов так и не был воплощен в жизнь. Он участвовал в конкурсе на проект центрального купола Миланского собора, создал проект мавзолея для членов королевской семьи в египетском стиле, проект, предложенный им турецкому султану, по возведению через пролив Босфор огромного моста, под которым могли бы проходить суда. Осталось большое количество рисунков Леонардо, сделанных сангиной, цветными мелками, пастелью (именно Леонардо приписывается изобретение пастели), серебряным карандашом, мелом. В Милане Леонардо начинает писать Трактат о живописи, работа над которым продолжалась всю жизнь, но так и не была закончена. В этом многотомном справочнике Леонардо писал о том, как воссоздать на полотне окружающий мир, о линейной и воздушной перспективе, пропорциях, анатомии, геометрии, механике, оптике, о взаимодействии цветов, рефлексах. Жизнь и творчество Леонардо да Винчи оставило колоссальный след не только в искусстве, но и в науке и технике. Живописец, скульптор, архитектор – он был естествоиспытателем, механиком, инженером, математиком, сделал много открытий для последующих поколений. Это была величайшая личность эпохи Возрождения.

2. Леонардо - живописец

Согласно рассказам современников, Леонардо да Винчи написал левую фигуру ангела в картине Верроккьо Крещение (ок. 1476, Галерея Уффици, Флоренция), чем сразу обратил на себя внимание. Естественность движения, плавность линий, мягкость светотени – отличает фигуру ангела от более жесткого письма Верроккьо. Леонардо жил в доме мастера и после того, как в 1472 был принят в гильдию Святого Луки, гильдию живописцев. Первое живописное произведение, приписывающееся Леонардо, хотя его авторство оспаривается многими специалистами, – Благовещение (ок. 1472, Галерея Уффици, Флоренция). К сожалению, неизвестный автор внес позднейшие исправления, что значительно ухудшило качество работы. Портрет Джиневры де Бенчи (1473–1474, Национальная галерея, Вашингтон) пронизан меланхоличным настроением. Часть картины внизу обрезана: вероятно, там были изображены руки модели. Контуры фигуры смягчены с помощью эффекта сфумато, созданного еще до Леонардо, но именно он стал гением этой техники. Сфумато (ит. sfumato – затуманенный, дымчатый) – разработанный в эпоху Возрождения прием в живописи и графики, позволяющий передавать мягкость моделировки, неуловимость предметных очертаний, ощущение воздушной среды. Однажды отец попросил его расписать щит. Леонардо изобразил чудовище, вылезшее из пещеры. При виде этой работы Пьеро отшатнулся, не веря, что это был тот самый щит и что изображение, которое он видел, было живописью. Эта работа показалась серу Пьеро более чем удивительной, и он тайно продал её каким-то купцам во Флоренции за сто дукатов (картина не сохранилась). К ранним работам относится и незавершенная картина Поклонение волхвов (1481–1482, Галерея Уффици, Флоренция). Центральное место занимает помещенная на переднем плане группа Мадонна с младенцем и волхвы. В 1482 Леонардо уезжает в Милан, богатейший город того времени, под покровительство Лодовико Сфорца (1452–1508), который содержал армию, тратил огромные средства на проведения пышных празднеств, покупку произведений искусств. Представляя себя своему будущему покровителю, Леонардо говорит о себе, как о музыканте, военном эксперте, изобретателе оружия, военных колесниц, машин, и лишь потом говорит о себе, как о художнике. В Милане Леонардо жил до 1498, и этот период его жизни был самым плодотворным. Первый заказ, полученный Леонардо, был создание конной статуи в честь Франческо Сфорца (1401–1466), отца Лодовико Сфорца. Работая над ним 16 лет, Леонардо создал множество рисунков, а также восьмиметровую глиняную модель. Стремясь превзойти все существующие конные статуи, Леонардо хотел сделать грандиозную по величине скульптуру, показать вставшего на дыбы коня. Но столкнувшись с техническими трудностями, Леонардо изменил замысел и решил изобразить шагающего коня. В ноябре 1493 модель Коня без всадника была выставлена на всеобщее обозрение, и именно это событие сделало Леонардо да Винчи знаменитым. Для отливки скульптуры требовалось около 90 тонн бронзы. Начавшийся сбор металла был прерван, и конная статуя так и не была отлита. В 1499 Милан был захвачен французами, которые использовали скульптуру как мишень. Через некоторое время она разрушилась. Конь – грандиозный, но так и не завершенный проект – один из значительных произведений монументальной пластики 16 в. и, по словам Вазари, «те, кто видел огромную глиняную модель…утверждают, что никогда не видели произведения более прекрасного и величественного», называли монумент «великим колоссом». При дворе Сфорца Леонардо работал и как художник-декоратор для многих празднеств, создавая невиданные доселе декорации и механизмы, делал костюмы для аллегорических фигур.

Этюды (слово “этюд” происходит от французского “etude” – “изучение”.) молодой женщины, играющей с ребёнком или кормящей сына, Леонардо рисовал очень долго. Ведь в каждом этюде художник изучает натуру, а картина – это соединение многих наблюдений. Она как бы вбирает в себя множество этюдов, проходящих через различные изменения. Но живопись - не фотография. Художник не должен передавать точную копию того, что он видит. Его дело – подчеркнуть наиболее существенное. Леонардо написал целый ряд этюдов ребёнка, играющего с кошкой, которую он то обнимает, то просто гладит пухлой ручонкой. Они нужны были для задуманной картины “Мадонна с кошкой”. Но постепенно замысел изменился. В руках мадонны появились цветы, а кошка исчезла из рук младенца. Ребёнок оказался свободно сидящим на коленях матери, с ручонкой, протянутой за цветком.

В 1478 году Леонардо сделал в своей тетради запись, говорящую о начале работы над “Мадонной с цветком” (т. е. эрмитажная “Мадонна Бенуа”.).

На этой картине изображена мадонна с младенцем Христом. Она не похожа на множество других мадонн, которые писались в те времена всеми художниками Италии. Совсем иная, весёлая, она с ласковой улыбкой следит, как младенец тянется за цветком. Счастливая молодая мать, одетая и причёсанная по моде 15 века, играет со своим ребёнком. Вся сцена кажется взятой из жизни. Незаконченное полотно Святой Иероним (1481, Музей Ватикана, Рим) показывает святого в момент покаяния в сложном повороте со львом у его ног. Картина была написана черными и белыми красками. Но после покрытия ее лаком в 19 в. цвета превратились в оливковые и золотистые. Мадонна в скалах (1483–1484, Лувр, Париж) – знаменитая картина Леонардо, написанная им в Милане. Изображение Мадонны, младенца Иисуса, маленького Иоанна Крестителя и ангела в пейзаже – новый мотив в итальянской живописи того времени. В проеме скалы виден пейзаж, которому приданы возвышенно идеальные черты, и в котором показаны достижения линейной и воздушной перспективы. Хотя пещера слабо освещена, картина не темная, лица, фигуры мягко проступают из тени. Тончайшая светотень (сфумато) создает впечатление неяркого рассеянного света, моделирует лица и руки. Леонардо связывает фигуры не только общностью настроения, но и единством пространства.

Дама с горностаем (1484, Музей Чарторыйского, Краков) – одна из первых работ Леонардо в качестве придворного портретиста. На картине изображена фаворитка Лодовика Цецилия Галлерани с эмблемой рода Сфорца, горностаем. Сложный поворот головы и изысканный изгиб руки дамы, изогнутая поза зверька – все говорит об авторстве Леонардо. Фон переписан другим художником. Еще одна уникальная работа была создана Леонардо в одном из залов дворца Сфорца, которая называется Ослиной. На сводах и стенах этого зала он написал кроны ив, чьи ветви затейливо переплетаются, обвязаны декоративными веревками. Впоследствии часть красочного слоя осыпалась, но значительная часть сохранилась и реставрирована. В 1495 Леонардо приступил к работе над Тайной вечерей (площадь 4,5 ? 8,6 м). Фреска расположена на стене трапезной доминиканского монастыря Санта Мария делле Грацие в Милане, на высоте 3 м от пола и занимает всю торцовую стену помещения. Леонардо ориентировал перспективу фрески на зрителя, тем самым она органично вошла в интерьер трапезной: перспективное сокращение боковых стен, изображенных на фреске, продолжает реальное пространство трапезной. За столом, расположенном параллельно стене, сидят тринадцать человек. В центре Иисус Христос, слева и справа от него его ученики. Показан драматический момент разоблачения и осуждения предательства, момент, когда Христос только что произнес слова: «Один из вас предаст Меня», и разная эмоциональная реакция апостолов на эти слова. Композиция построена на строго выверенном математическом расчете: в центре – Христос, изображенный на фоне среднего, самого большого проема задней стены, точка схода перспективы совпадает с его головой. Двенадцать апостолов разделены на четыре группы по три фигуры в каждой. Каждому дана яркая характеристика экспрессивными жестами, движениями. Главной задачей было показать Иуду, отделить его от остальных апостолов. Помещая его на той же линии стола, что и всех апостолов, Леонардо психологически отделил его одиночеством. Создание Тайной вечери стало заметным событием в художественной жизни Италии того времени. Как истинный новатор и экспериментатор, Леонардо отказался от техники фрески. Он покрыл стену специальным составом из смолы и мастики, и писал темперой. Эти эксперименты привели к величайшей трагедии: трапезная, которая была наскоро отремонтирована по приказу Сфорца, живописные нововведения Леонардо, низина, в которой находилась трапезная, – все это сослужило печальную службу сохранности Тайной вечери. Краски начали отслаиваться, о чем уже упоминал Вазари в 1556. Тайная вечеря неоднократно реставрировалась в 17 и 18 вв., но реставрации были неквалифицированными (просто заново наносились красочные слои). К середине 20 в., когда Тайная вечеря пришла в плачевное состояние, приступили к научной реставрации: сначала был закреплен весь красочный слой, затем были сняты позднейшие наслоения, открылась темперная живопись Леонардо. И хотя произведение было сильно повреждено, но эти реставрационные работы позволили говорить о том, что этот шедевр эпохи Возрождения спасен. Работая над фреской три года, Леонардо создал величайшее творение эпохи Возрождения. После падения власти Сфорца в 1499 Леонардо едет во Флоренцию, заезжая по пути в Мантую и Венецию. В Мантуе он создает картон с Портретом Изабеллы д"Эсте (1500, Лувр, Париж), выполненный черным мелком, углем и пастелью.

Весной 1500 Леонардо приезжает во Флоренцию, где вскоре получает заказ на написание алтарной картины в монастыре Благовещения. Заказ так и не был выполнен, но одним из вариантов считается т.н. Картон Бурлингтонского дома (1499, Национальная галерея, Лондон). Один из значительных заказов, полученных Леонардо в 1502 для украшения стены зала заседаний Синьории во Флоренции, был Битва при Ангиари (не сохранился). Другая стена для оформления была отдана Микеланджело Буонарроти (1475–1564), который написал там картину Битва при Кашине. Эскизы Леонардо, ныне утраченные, показывали панораму битвы, в центре которой происходила схватка за знамя. Картоны Леонардо и Микеланджело, выставленные в 1505, имели грандиозный успех. Как и в случае с Тайной вечерей, Леонардо экспериментировал с красками, в результате чего красочный слой постепенно осыпался. Но сохранились подготовительные рисунки, копии, которые отчасти дают представление о масштабе этого произведения. В частности, сохранился рисунок Питера Пауля Рубенса (1577–1640), на котором показана центральная сцена композиции (ок. 1615, Лувр, Париж). Впервые в истории батальной живописи Леонардо показал драматизм и ярость битвы. Мона Лиза – самое известное произведение Леонардо да Винчи (1503–1506, Лувр, Париж). Мона Лиза (сокращение от мадонна Лиза) была третьей женой флорентийского купца Франческо ди Бартоломео деле Джокондо. Теперь картина немного изменена: первоначально слева и справа были нарисованы колонны, теперь отрезанные. Небольшая по размерам картина производит монументальное впечатление: Мона Лиза показана на фоне пейзажа, где глубина пространства, воздушная дымка переданы с величайшим совершенством. Знаменитая техника сфумато Леонардо здесь доведена до небывалых вершин: тончайшая, точно тающая, дымка светотени, окутывая фигуру, смягчает контуры и тени. Есть что-то неуловимое, завораживающее и притягивающее в легкой улыбке, в живости выражения лица, в величавом спокойствии позы, в неподвижности плавных линий рук. В 1506 Леонардо получает приглашение в Милан от Людовика XII Французского (1462-1515). Предоставив Леонардо полную свободу действий, исправно платя ему, новые покровители не требовали от него определенных работ. Леонардо увлекается научными изысканиями, иногда обращаясь к живописи. Тогда был написан второй вариант Мадонны в скалах (1506–1508, Британская Национальная галерея, Лондон). Св. Анна с Марией и младенцем Христом (1500–1510, Лувр, Париж) – одна из тем творчества Леонардо, к которой он неоднократно обращался. Последняя разработка этой темы осталась незаконченной. В 1513 Леонардо едет в Рим, в Ватикан, ко двору папы Льва X (1513–1521), но вскоре теряет благосклонность папы. Он изучает растения в ботаническом саду, составляет планы по осушению Понтинских болот, пишет заметки к трактату об устройстве человеческого голоса. В это время им создан единственный Автопортрет (1514, Библиотека Реале, Турин), исполненный сангиной, показывающий седовласого старого человека с длинной бородой и пристальным взглядом. Последняя картина Леонардо также была написана в Риме – Святой Иоанн Креститель (1515, Лувр, Париж). Св. Иоанн показан изнеженным с соблазнительной улыбкой и женственными жестами. Вновь Леонардо поступает предложение от французского короля, на сей раз от Франциска I (1494–1547), преемника Людовика XII: перебраться во Францию, в усадьбу недалеко от королевского замка Амбуаз. В 1516 или 1517 Леонардо прибывает во Францию, где ему отводят апартаменты в усадьбе Клу. Окруженный почтительным восхищением короля, он получает титул «Первый художник, инженер и архитектор короля». Леонардо, несмотря на возраст и болезнь, занимается прорисовками каналов в долине реки Луары, принимает участие в подготовке придворных празднеств. Леонардо да Винчи умер 2 мая 1519, оставив по завещанию свои рисунки и бумаги Франческо Мельци, ученику, который хранил их всю свою жизнь. Но после его смерти все бесчисленные бумаги разошлись по всему миру, часть утеряна, часть хранится в разных городах, в музеях мира.

3. Опережая время. Техники и приемы живописи

Величайший ученый своего времени, Леонардо да Винчи обогатил проницательными наблюдениями и догадками почти все области знания. Но как удивился бы гений, узнай он, что многочисленные его изобретения используются даже 555 лет спустя после его рождения.

Как ни странно, лишь одно изобретение да Винчи получило признание при его жизни — колесцовый замок для пистолета, который заводился ключом. Сначала этот механизм был мало распространён, но уже к середине XVI века приобрёл популярность у дворян, особенно в кавалерии, что даже отразилось на конструкции латы: максимилиановские доспехи ради стрельбы из пистолетов стали делать с перчатками вместо рукавиц. Колесцовый замок для пистолета, изобретённый Леонардо да Винчи, был настолько совершенен, что продолжал встречаться и в XIX веке.

Но, как это часто бывает, признание к гениям приходит спустя века: многие его изобретения были дополнены и модернизированы, а сейчас используются в повседневной жизни.

Например, Леонардо да Винчи создал устройство, способное сжимать воздух и прогонять его по трубам. У этого изобретения очень широкий спектр применения: от разжигания печей до … вентиляции комнат.

Леонардо — не первый ученый, которого заинтересовала возможность человека долгое время оставаться под водой. Например, Леон Баттиста Альберти планировал поднять некоторые римские суда со дна озера Неми. Леонардо же пошел дальше просто планов: он создал проект водолазного костюма, который изготавливался из водонепроницаемой кожи. Он должен был иметь большой нагрудный карман, который заполнялся воздухом для увеличения объема, что облегчало подъем водолаза на поверхность. Водолаз у Леонардо был снабжен гибкой дыхательной трубкой, которая соединяла его шлем с защитным плавучим куполом на поверхности воды (сделанным, предпочтительно, из тростника с кожаными соединениями).

Общеизвестно, что Леонардо да Винчи также разработал чертеж «предка» современного вертолета. Радиус винта должен был составлять 4,8 м. По плану ученого он имел металлическую окантовку и полотняное покрытие. Винт приводился в движение людьми, которые шли вокруг оси и толкали рычаги. «Я думаю, что если этот винтовой механизм добротно сделан, т. е. сделан из накрахмаленного полотна (во избежание разрывов) и быстро раскручен, то он найдет себе поддержку в воздухе и взлетит высоко вверх», — писал да Винчи в своих работах.

Одна из самых необходимых вещей для обучения человека плаванию — спасательный круг. Это изобретение Леонардо осталось практически без изменений.

Для ускорения плавания ученый разработал схему перепончатых перчаток, которые со временем превратились в общеизвестные ласты.

Трудно поверить, но для облегчения труда рабочих Леонардо придумал… экскаваторы, которые скорее были предназначены для подъема и транспортировки вырытого материала, чем для рытья как такового. Как предполагают ученые, экскаваторы могли быть нужны для проекта отведения реки Арно. Предполагалось вырыть ров шириной 18м и длиной 6м. Рисунки изобретателя дают представление о размерах машины и канала, который предстояло выкопать. Подъемный кран со штангами разной длины был интересен тем, что мог использоваться с несколькими противовесами на двух или более уровнях экскавации. Стрелы крана развертывались на 180° и перекрывали всю ширину канала. Экскаватор устанавливался на рельсы и, по мере продвижения работ, передвигался вперед при помощи винтового механизма на центральном рельсе.

Один из самых знаменитых рисунков Леонардо представляет древние разработки автомобиля. Самодвижущаяся телега должна была двигаться с помощью сложного арбалетного механизма, который передавал бы энергию приводам, соединенным с рулем. Задние колеса имели дифференцированные приводы и могли двигаться независимо. Четвертое колесо соединено с рулем, при помощи которого можно управлять телегой. Первоначально это транспортное средство предназначалось для увеселения королевского двора и относилось к тому ряду самодвижущихся машин, которые были созданы другими инженерами средневековья и Возрождения.

Некоторые изобретения ученого человечество отваживается испытать только сейчас: например, в норвежском городке Ас в 2001 году был открыт 100-метровый пешеходный мост, созданный по проекту Леонардо да Винчи. Это был первый случай за 500 лет, когда архитектурный проект Мастера, намного опередившего свое время, получил реальное воплощение..

Леонардо да Винчи спроектировал это сооружение для турецкого султана: мост должен был быть перекинут через залив Золотой Рог в Стамбуле. Если бы проект был реализован, этот мост был бы самым длинным мостом своего времени — его длина составляла 346 метров. Однако Леонардо не удалось реализовать свой проект — султан Баязет II отказался от предложений флорентийского художника.

Правда, новый мост уступает своему средневековому прототипу в длине — 100 м вместо 346 — однако он в точности повторяет все конструкторские и эстетические достоинства проекта Леонардо. Этот мост служит в качестве пешеходного перехода, перекинутого на высоте 8 м над автострадой Е-18, в 35 км к югу от Осло. При его строительстве пришлось поступиться только одной задумкой Леонардо да Винчи — в качестве строительного материала было использовано дерево, тогда как 500 лет назад мост планировалось построить из камня.

В 2002 году в Великобритании также было воссоздано одно из изобретений великого Леонардо да Винчи: в небе над графством Суррей был успешно испытан прообраз современного дельтаплана, собранный по его чертежам.

Испытательные полеты с холмов Суррея осуществила дважды чемпион мира по дельтапланеризму Джуди Лиден. Ей удалось поднять «протодельтаплан» да Винчи на максимальную высоту в 10 м и продержаться в воздухе 17 секунд. Этого было достаточно, чтобы доказать, что аппарат на самом деле работает.

Полеты были проведены в рамках экспериментального телевизионного проекта. Аппарат воссоздал по знакомым всему миру рисункам 42-летний механик из Бедфордшира Стив Робертс.

Средневековый дельтаплан напоминает сверху скелет птицы. Он сделан из итальянского тополя, тростника, сухожилий животных и льна, обработанного глазурью, полученной на основе выделений жуков.

Сама по себе летательная машина оказалась далека от совершенства. «Управлять ею было почти невозможно. Я летела туда, куда дул ветер, и не могла ничего с этим поделать. Наверное, так же чувствовал себя испытатель первого в истории автомобиля», — рассказала Джуди.

Как считал Леонардо да Винчи, «если у человека есть тент из плотной ткани, каждая из сторон которого составляет 12 длин руки, и высота — 12, то он может прыгнуть, не разбившись, с любой значительной высоты». Испытать этот аппарат ему самому не удалось, тем не менее, в декабре 2000 года британский парашютист Адриан Николас в Южной Африке спустился с высоты 3 тыс. метров с воздушного шара на парашюте, сделанном по эскизу Леонардо да Винчи. Спуск прошел успешно. Таким образом, мы видим, что Леонардо да Винчи во многом опередил свое время. Во времена эпохи Возрождения стали придумывать и использовать различные приемы живописи. Станковой живописью называют произведение, написанное на холсте или дереве, не связанное со стеной и существующее самостоятельно. Вначале такие картины писали на станке, который стоял перед художником. Станок для написания картины стали позже называть мольбертом, а название “станковая живопись” сохранилось.

Художники средневековья писали темперой – краской, разведённой на яичном желтке. Но в эпоху Возрождения всё шире стали применять масляные краски. Художники увидели, что новые краски таят в себе более широкие возможности. Они придают картине то блеск, то матовость. Наложенные тонким слоем, они прозрачны, но можно накладывать их и густыми мазками. Можно переписать или исправить уже готовую картину. В живописи трудно передать объём предмета. Для передачи объёма, линии недостаточно, необходима светотень – постепенные переходы от света к тени. Например, очерченный линией круг на поверхности бумаги будет казаться плоским. Но если с одной стороны наложить тень, - круг превратится в шар.

Великое завоевание живописи – светотень – показывает человека или предмет окружённым воздухом и освещённым.

Рисунком, светотенью и светом, которые воздействуют сообща, Леонардо как бы лепит фигуры. Тельце ребёнка кажется живым и объёмным благодаря тончайшим переходам от бледно-жёлтого к тёмно-смуглому тону. Зелёный свет разной силы и глубины переливается в мелких складках платья мадонны. И хотя солнца не видно его лучи заполняют комнату ровным сиянием, играющем на тщательно выписанной брошке и отвороте плаща. А в глубине складок одежды, куда свет не попадает, создаётся лёгкая полутень, передающая и тяжесть бархата и блеск шёлка. Нет ни ярких тонов, ни резких контрастов. Всё окутано лёгкой, воздушной дымкой, похожей на ту, которая покрывает по вечерам холмы, окружающие Флоренцию.

Заключение

Искусство в период возрождения было главным видом духовной деятельности. Почти не было людей, равнодушных к искусству. Художественные произведения наиболее полно выражают и идеал гармонического мира, и место человека в нем. Этой задаче в различной степени подчинены все виды искусства. Эпоха Возрождения имела огромное положительное значение в истории мировой культуры. В искусстве Возрождения воплотился идеал гармонического и свободного человеческого бытия, питавший его культуру. Характерная черта культуры Возрождения - тесная связь науки и искусства. Художники, стремясь наиболее полно отразить все природные формы, обращаются к научному знанию. Вырабатывается новая система художественного видения мира. Художники Возрождения разрабатывают принципы линейной перспективы. Это открытие помогло расширить круг изображаемых явлений, включить в живописное пространство пейзаж, архитектуру, превратив картину в своеобразное окно в мир. Соединение ученого и художника в одной творческой личности было возможно только в эпоху Ренессанса. Титаны Возрождения - Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти, Альбрехт Дюрер, величайшие художники-ученые, воплотили характерные черты Ренессанса - универсальность, разносторонность, творческую одаренность. В эпоху Возрождения зарождаются и развиваются новые стили и направления, во многом определившие как расцвет современной культуры, так и дальнейшее её развитие.

Список материалов, используемых для написания реферата

1)http://worldleonard.h1.ru/

2) http://www.vinci.ru/

3) http://ru.wikipedia.org/

4) http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/23496

5) Работы "Леонардо да Винчи,1956.

6) Васари Г. "Жизни художников",1971г.

7) Кьянчи М., "Машины Леонардо да Винчи",1998г

8) Роччи М.. "Скрытый Леонардо",1978

9) Тернер А. Ричард, "Изобретающий Леонардо, 1993.

10) Мак Керди Е. "Ум Леонардо да Винчи",1928.

11) Яйленко Е. В. Итальянское Возрождение,2005