

**ГОРОДСКОЙ КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ»**

Секция: КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Тема: История одного шедевра: «Мона Лиза»

Автор: Нина Парамонова, 10 класс

Научный руководитель: Наместникова Н.А.

Место выполнения работы: МАОУ СОШ №8

Оглавление

Введение	3
1. Жизненный путь Леонардо да Винчи	4
2. Творчество Леонардо да Винчи	7
2.1 Основные периоды в живописи Леонардо да Винчи	7
2.2. Величайшее произведение – «Джоконда».....	10
2.3. «Моя «Мона Лиза»	12
2.3. Ранняя копия «Джоконды».....	15
3. Так приходит слава	18
3.1. «Мона Лиза» - в бане короля.....	18
3.2. Символ изобразительного искусства путешествует по миру	21
4. Лувр.....	23
5. Копии «Джоконды».....	24
Заключение.....	26
Литература. Ссылки	27
Приложения	28

Введение

Эпоха Возрождения была богата на выдающиеся личности. Но Леонардо, родившийся в местечке Винчи близ Флоренции 15 апреля 1452 года, выделяется даже на общем фоне остальных известных людей Ренессанса.

Этот супергений начала итальянского Возрождения настолько странен, что вызывает у ученых не просто изумление, а почти благоговение, смешанное с растерянностью. Даже общий обзор его возможностей повергает исследователей в шок: ну не может человек, имея он хоть семь пядей во лбу, быть сразу гениальным инженером, художником, скульптором, изобретателем, механиком, химиком, филологом, ученым, провидцем, одним из лучших в свое время певцом, пловцом, создателем музыкальных инструментов, кантат, наездником, фехтовальщиком, архитектором, модельером и т.д. Поражают и его внешние данные: Леонардо высок, строен и так прекрасен лицом, что его называли "ангелом", при этом сверхчеловечески силен (правой рукой - будучи левшой! - мог смять подкову).

Про Леонардо да Винчи писали неоднократно. Но тема его жизни и деятельности актуальна и сейчас.

Цель моей работы:

- собрать материал о Леонардо да Винчи;
- узнать историю создания шедевра – «Джоконда».

Данная цель реализуется с помощью решения следующих задач:

- рассмотреть биографию Леонардо да Винчи;
- проанализировать основные периоды его творчества;
- описать его историю создания знаменитого произведения «Джоконда».

Первая глава посвящена биографии великого флорентинца.

Во второй главе рассматриваются основные периоды его творчества.

Подробно рассказывается о шедевре Леонардо "Джоконда (Мона Лиза)".

В заключении делаются выводы по теме работы.

1. Жизненный путь Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи родился в 1452-м и умер в 1519 году. Отец будущего гения, Пьеро да Винчи, богатый нотариус и землевладелец, был известнейшим человеком во Флоренции, но мать Катерина - простой крестьянской девушкой, мимолетной прихотью влиятельного сеньора. В официальной семье Пьеро не было детей, поэтому мальчик с 4-5 лет воспитывался при отце с мачехой, тогда как родную его мать, как было принято, поспешили выдать с приданым за крестьянина. Красавец-мальчик, отличавшийся при этом необыкновенным умом и приветливым характером, сразу стал общим баловнем и любимцем в доме отца. Этому отчасти способствовало то обстоятельство, что первые две мачехи Леонардо были бездетны. Третья жена Пьеро, Маргарита, вступила в дом отца Леонардо, когда ее знаменитому пасынку было уже 24 года. От третьей жены сеньор Пьеро имел девять сыновей и двух дочерей, но никто из них не блистал "ни умом, ни мечом".

Обладая широкими познаниями и владея основами наук, Леонардо да Винчи добился бы великих преимуществ, не будь он столь переменчивым и непостоянным. В самом деле, он принимался за изучение многих предметов, но, приступив, затем бросал их. Так, в математике за те немногие месяцы, что он ею занимался, он сделал такие успехи, что, постоянно выдвигая всякие сомнения и трудности перед тем учителем, у которого он обучался, он не раз ставил его в тупик. Некоторые усилия потратил он и на познание музыкальной науки, но вскоре решил научиться только игре на лире. Как человек, от природы наделенный духом возвышенным и полным очарования, он божественно пел, импровизируя под ее сопровождение. Все же, несмотря на столь различные его занятия, он никогда не бросал рисования и лепки, как вещей, больше всех других привлекавших его воображение.

В 1466 году, в 14-летнем возрасте, Леонардо да Винчи поступил учеником в мастерскую Вероккио. Это произошло таким образом: сер Пьеро - отец Леонардо отобрал в один прекрасный день несколько его рисунков, отнес их Андреа Верроккио, который был его большим другом, и настоятельно попросил его сказать, достигнет ли Леонардо, занявшись рисунком, каких-либо успехов. Пораженный

теми огромнейшими задатками, которые он увидел в рисунках начинающего Леонардо, Андреа поддержал сэра Пьеро в его решении посвятить его этому делу и тут же договорился с ним о том, чтобы Леонардо поступил к нему в мастерскую, что Леонардо сделал более чем охотно и стал упражняться не в одной только области, а во всех тех, куда входит рисунок. В это время он проявил себя также в скульптуре, вылепив из глины несколько голов смеющихся женщин, и в архитектуре, нарисовав множество планов и других видов разных построек. Он же был первым, кто, будучи еще юношей, обсудил вопрос о том, как отвести реку Арно по каналу, соединяющему Пизу с Флоренцией. Он делал также чертежи мельниц, сукновальных станков и прочих машин, которые можно привести в движение силой воды.

На картине Верроккио: "Крещение Господа", один из ангелов написан Леонардо да Винчи; по преданию, передаваемому Вазари, старый мастер, увидевши себя превзойденным работой ученика, бросил будто бы живопись. Как бы то ни было, но около 1472 г. Леонардо, которому было тогда лет двадцать, оставил мастерскую Верроккио и стал работать самостоятельно.

Леонардо да Винчи был красив собой, прекрасно сложен, обладал огромною физической силой, был сведущ в рыцарских искусствах, верховой езде, танцах, фехтовании и пр. Современники Леонардо отмечают, что он был настолько приятным в общении, что привлекал к себе души людей. Он очень любил животных - в особенности лошадей. Проходя по тем местам, где торговали птицами, он собственными руками вынимал их из клетки и, заплатив продавцу требуемую им цену, выпускал их на волю, возвращая им утраченную свободу.

Приблизительно в 1480 г. Леонардо был вызван в Милан ко двору герцога Людовика Сфорцы, в качестве музыканта и импровизатора. Ему было, однако, поручено основать в Милане академию художеств. Для преподавания в этой академии Леонардо да Винчи составил трактаты о живописи, о свете, о тенях, о движении, о теории и практике, о движениях человеческого тела, о пропорциях человеческого тела.

В качестве архитектора Леонардо строил здания, особенно в Милане, и сочинил много архитектурных проектов и чертежей, специально занимался анатомией, математикой, перспективой, механикой; он оставил обширные проекты, как, например, проект соединения Флоренции и Пизы посредством канала; чрезвычайно смелым был его план поднятия древнего баптистерия С. Джiovанни во Флоренции с целью возвысить под ним фундамент и таким образом придать этому зданию более величественный вид. Ради изучения выражений чувств и страстей в человеке. Он посещал самые многолюдные места, где кипела человеческая деятельность, и заносил в альбом все, что ему попадалось; он провожал преступников к месту казни, запечатлевая в памяти выражение мук и крайнего отчаяния; он приглашал к себе в дом крестьян, которым рассказывал самые забавные вещи, желая изучить на лицах их комическое выражение.

Леонардо многое начинал, но ничего никогда не заканчивал, так как ему казалось, что в тех вещах, которые были им задуманы, рука не способна достигнуть художественного совершенства, поскольку он в своем замысле создавал себе разные трудности, настолько тонкие и удивительные, что их даже самыми искусными руками ни при каких обстоятельствах нельзя было бы выразить.

Из предприятий, исполненных да Винчи по поручению Людовика Сфорцы, особенно замечательна **колоссальная конная статуя** в память Франчески Сфорцы, вылитая из бронзы. Первая модель этого памятника нечаянно разбилась. Леонардо да Винчи вылепил другую, но статуя не была отлита, вследствие недостатка в деньгах. Когда французы в 1499 г. захватили Милан, модель послужила гасконским стрельцам мишенью. В Милане Леонардо была также создана знаменитая "**Тайная Вечеря**".

После изгнания Лодовико Сфорца из Милана французами в 1499 г. Леонардо уехал в Венецию, посетив по дороге Мантую, где участвовал в строительстве оборонительных сооружений, а затем вернулся во Флоренцию; сообщается, что он был столь поглощен математикой, что и думать не хотел о том, чтобы взять в руки кисть. В течение двенадцати лет Леонардо постоянно переезжал из города в город, работая на знаменитого Чезаре Борджиа в Романье, проектируя оборонительные

сооружения (так и не построенные) для Пьомбино. Во Флоренции он вступил в соперничество с Микеланджело; кульминацией этого соперничества стало создание огромных батальных композиций, которые два художника написали для палаццо делла Синьория (также палаццо Веккьо). Затем Леонардо задумал второй конный монумент, который, подобно первому, так и не был создан. Все эти годы он продолжал заполнять свои тетради разнообразными идеями на столь различные сюжеты, как теория и практика живописи, анатомия, математика и полет птиц. Но в 1513 г., как и в 1499 г., его покровители были изгнаны из Милана.

Леонардо уехал в Рим, где провел три года под покровительством Медичи. Подавленный и огорченный отсутствием материала для анатомических исследований, Леонардо возился с экспериментами и идеями, которые ни к чему не приводили.

Французы, сначала Людовик XII, а затем Франциск I, восхищались произведениями итальянского Возрождения, особенно Тайной вечерей Леонардо. Поэтому неудивительно, что в 1516 г. Франциск I, хорошо осведомленный о разнообразных талантах Леонардо, пригласил его ко двору, который тогда располагался в замке Амбуаз в долине Луары. Несмотря на то, что Леонардо работал над гидравлическими проектами и планом нового королевского дворца, из писаний скульптора Бенвенуто Челлини ясно, что его основным занятием была почетная должность придворного мудреца и советника. 2 мая 1519 года Леонардо умирает на руках короля Франциска I, прося прощения у Бога и людей, что "не сделал для искусства всего, что мог бы сделать". Таким образом, мы рассмотрели краткую биографию великого итальянского живописца Эпохи Возрождения - Леонарда да Винчи. В следующей главе будет изучено творчество Леонарда да Винчи как живописца.

2. Творчество Леонардо да Винчи

2.1 Основные периоды в живописи Леонардо да Винчи

Творчество великого итальянского живописца можно разделить на ранний, зрелый и поздний периоды.

Первая датированная работа (1473 г., Уффици) - маленький набросок долины реки, видимой из ущелья; с одной стороны расположен замок, с другой - лесистый склон холма. Этот набросок, сделанный быстрыми штрихами пера, свидетельствует о постоянном интересе художника к атмосферным явлениям, о которых он позднее много писал в своих заметках. Пейзаж, изображенный с высокой точки зрения с видом на пойму реки, был обычным приемом для флорентийского искусства 1460-х годов (хотя он всегда служил лишь фоном картин). Рисунок серебряным карандашом античного воина в профиль (середина 1470-х годов, Британский музей) демонстрирует полную зрелость Леонардо как рисовальщика; в нем искусно сочетаются слабые, вялые и напряженные, упругие линии и внимание к постепенно моделированным светом и тенью поверхностям, создающим живое, трепетное изображение.

Недатированная картина "**Благовещение**" (середина 1470-х годов, Уффици) (**Приложение №1**) была приписана Леонардо только в XIX в.; возможно, более правильно было бы рассматривать ее как результат сотрудничества Леонардо и Вероккио. В ней есть несколько слабых моментов, например, слишком резкое перспективное сокращение здания слева или плохо разработанное в перспективе масштабное соотношение фигуры Богоматери и попитра. Однако в остальном, особенно в тонкой и мягкой моделировке, а также в трактовке туманного пейзажа с неясно вырисовывающейся на заднем плане горой, картина принадлежит руке Леонардо; это можно заключить из изучения его более поздних работ. Вопрос о том, принадлежит ли ему композиционный замысел, остается открытым. Приглушенные по сравнению с произведениями его современников цвета предвосхищают колорит более поздних работ художника.

Портрет Джиневры деи Бенчи (около 1478 г., Вашингтон, Национальная галерея) - возможно, первая картина Леонардо, написанная самостоятельно. (**Приложение №2**) Доска обрезана примерно на 20 см снизу, так что исчезли скрещенные руки молодой женщины (это известно из сравнения с сохранившимися

подражаниями этой картине). В этом портрете Леонардо не стремится проникнуть во внутренний мир модели, однако как демонстрация прекрасного владения мягкой, почти монохромной светотеневой моделировкой эта картина не имеет себе равных. Сзади видны ветви можжевельника (по-итальянски - ginevra) и подернутый влажной дымкой пейзаж.

Портрет Джиневры деи Бенчи и Мадонна Бенуа (Санкт-Петербург, Эрмитаж), которой предшествовала серия крошечных набросков Мадонны с Младенцем, вероятно, являются последними картинами, законченными во Флоренции.

В середине 1480-х годов Леонардо написал картину "**Дама с горностаем**" (**Приложение №3**) (Краковский музей), которая, возможно, является портретом фаворитки Лодовико Сфорца Чечилии Галлерани. Контуры фигуры женщины со зверьком очерчены изгибами линий, которые повторяются во всей композиции, и это, в сочетании с приглушенными красками и нежным оттенком кожи, создает впечатление идеальной грации и красоты. Красота Дамы с горностаем разительно контрастирует с гротескными набросками уродов, в которых Леонардо исследовал крайние степени аномалий строения лица.

В Милане Леонардо начал делать записи; около 1490 г. он сосредоточил внимание на двух дисциплинах: архитектуре и анатомии. Он сделал наброски нескольких вариантов проекта центрально-купольного храма (равноконечный крест, центральная часть которого перекрыта куполом) - тип архитектурного сооружения, который ранее рекомендовал Альберти по той причине, что он отражает один из античных типов храмов и имеет в своей основе наиболее совершенную форму - круг. Леонардо нарисовал план и перспективные виды всего сооружения, в которых намечены распределение масс и конфигурация внутреннего пространства. Примерно в это же время он добыл череп и сделал поперечное сечение, впервые открыв пазухи черепа. Заметки вокруг рисунков свидетельствуют о том, что его в первую очередь интересовала природа и строение мозга. Безусловно, эти рисунки предназначались для чисто исследовательских целей, однако они поражают своей

красотой и сходством с набросками архитектурных проектов в том, что и на тех, и на других изображены перегородки, разделяющие части внутреннего пространства.

Зрелому периоду Леонардо да Винчи принадлежат две великие картины **«Джоконда (Мона Лиза)» (приложение №4)** и **«Тайная вечеря»**.

Мона Лиза создавалась в то время, когда Леонардо был до такой степени поглощен изучением строения женского организма, анатомией и проблемами, связанными с деторождением, что разделить его художественные и научные интересы практически невозможно. В эти годы он зарисовал человеческий эмбрион в матке и создал последнюю из нескольких версий картины Леда на сюжет античного мифа о рождении Кастора и Поллукса от соединения смертной девушки Леды и Зевса, принявшего образ лебедя. Леонардо занимался сравнительной анатомией и интересовался аналогиями между всеми органическими формами.

Поздний период творчества Леонардо да Винчи включает, прежде всего, несколько набросков на сюжет **«Мадонна с Младенцем»** и св. Анной; впервые этот замысел возник во Флоренции. Возможно, около 1505 был создан картон (Лондон, Национальная галерея), а в 1508 или несколько позже - картина, находящаяся ныне в Лувре. Мадонна сидит на коленях св. Анны и протягивает руки к Младенцу Христу, держащему ягненка; свободные, округлые формы фигур, обрисованные плавными линиями, составляют единую композицию.

2.2. Величайшее произведение – «Джоконда»

В Милане Леонардо да Винчи начал работу над своей знаменитой картиной **«Джоконда (Мона Лиза)»**. Предыстория «Джоконды» такова.

Франческо ди Бартоломео дель Джокондо заказал великому художнику портрет своей третьей жены, 24-летней Моны Лизы. Картина, размером 97х53 см., была закончена в 1503 г. и сразу получила известность. Писал ее великий художник четыре года (он вообще свои произведения творил длительное время). Свидетельством этого может быть использование различных растворителей в период написания. Так, лицо Моны Лизы, в отличие от рук, покрыто сетью трещин.

Франческо дель Джокондо по невыясненным причинам не выкупил эту картину, а Леонардо до конца жизни не расставался с ней. Последние годы жизни, как уже отмечалось выше, великий художник по приглашению короля Франции Франциска I провел в Париже. После его смерти 2 мая 1519 года эту картину выкупил сам король.

Создавая свой шедевр, художник использовал секрет, известный многим портретистам: вертикальная ось полотна проходит через зрачок левого глаза, что должно вызывать у зрителя чувство возбуждения. Портрет (он находится в Лувре) является дальнейшей разработкой типа, появившегося у Леонардо ранее: модель изображена по пояс, в легком повороте, лицо обращено к зрителю, сложенные руки ограничивают композицию снизу. Одухотворенные руки Моны Лизы так же прекрасны, как легкая улыбка на ее лице и первобытный скалистый пейзаж в туманной дали.

Джоконда известна как образ загадочной, даже роковой женщины, однако эта интерпретация принадлежит XIX веку.

Картина вызывает различные предположения. Так в 1986 году американская художница и исследовательница Лилиан Шварц сопоставила изображение Моны Лизы с автопортретом Леонардо. Используя перевернутое изображение автопортрета, она с помощью компьютера привела картины к одному масштабу, чтобы расстояние между зрачками стало одинаковым. Считается, что при этом она получила поразительное сходство, хотя эта версия представляется достаточно спорной.

Существует мнение, что художник что-то зашифровал в своей картине и в частности в знаменитой улыбке Джоконды. Едва заметное движение губ и глаза вписываются в правильный круг, чего нет на картинах ни Рафаэля, ни Микеланджело, ни Боттичелли - других гениев Ренессанса. Фон у "Мадонн" - всего-то темная стена соответственно с одной и двумя прорезями окон. В этих картинах все ясно: мать с любовью смотрит на свое дитя.

Вероятно, что для Леонардо эта картина была наиболее сложным и удачным упражнением в использовании **сфумато**, а фон картины - результат его

исследований в области геологии. Вне зависимости от того, был ли сюжет светским или религиозным, пейзаж, обнажающий "кости земли", постоянно встречается в творчестве Леонардо. Тайны Природы, постоянно мучившие великого Леонардо да Винчи, художник воплотил во взгляде Моны Лизы, всепроникающем, направленным как бы из глубины темной пещеры. В подтверждение этого - слова самого Леонардо: "Подчиняясь жадному своему влечению, желая увидеть великое множество разнообразных и странных форм, произведенных искусной природой, блуждая среди темных скал, я подошел ко входу в большую пещеру. На мгновение я остановился перед ней, пораженный... Я наклонился вперед, чтобы разглядеть, что происходит там, в глубине, но великая темнота мешала мне. Так пробыл я некоторое время. Внезапно во мне пробудилось два чувства: страх и желание; страх перед грозной и темной пещерой, желание увидеть, нет ли чего-то чудесного в ее глубине".

2.3. «Моя «Мона Лиза»

Первое достоверное сообщение о знаменитой картине принадлежит секретарю кардинала Арагонского — Антонио де Беатису. Но в нем ни слова нет о Моне Лизе Джоконде. Де Беатис посетил мастерскую Леонардо незадолго до смерти художника и записал в дневнике, что видел «портрет флорентийской дамы, сделанный с натуры по просьбе Джулиано Медичи». К герцогу Намурскому Джулиано Мона Лиза Джоконда не имела никакого отношения. Позднее ученые подобрали несколько кандидаток на роль модели Леонардо. Больше других шансов было у первой «эмансипе» Европы герцогини Мантуи Изабеллы д'Эсте, с которой Леонардо дружил и переписывался. Глядя на ее леонардовский карандашный портрет можно уловить сходство со знаменитой картиной из Лувра. Но ни Изабелла д'Эсте, ни какая-либо другая блестящая аристократка «не прижились» у публики.

С легкой руки Вазари большинство людей уверены, что на портрете Леонардо — Мона Лиза, жена Франческо дель Джокондо. Отсюда второе название картины — «Джоконда». Настоящая Мона Лиза вышла замуж в шестнадцать лет за вдовца

много старше нее, похоронившего к тому времени двух жен. Она прожила скучную жизнь обедневшей дворянки, выданной замуж родителями ради денег.

Так ли это? Нам остаётся только одно – верить...

«Мона Лиза» считается самой известной картиной Леонардо. Мы можем видеть её в Париже, в Лувре. Ряды длинных галерей, на стенах — этюд, каждая картина — кладёзь исторического прошлого, живые свидетельства немногих избранных.

Проследовав многие залы, посетители музея попадают в Квадратную Комнату. На её стенах — лишь несколько картин, в центре драгоценные свидетельства творческого гения человека; каждый стоят несколько мягких кресел, и всегда группа молчаливых посетителей толпится перед картиной в центре, налево от входа, перед «Моной Лизой».

Как и многие картины того периода, этот портрет не избежал разрушительного действия времени и повреждений, нанесённых руками неумелых реставраторов.

Но, несмотря на всё это, он не потерял своей особенной красоты и обаяния, и прекрасное лицо всё ещё излучает спокойную и завораживающую улыбку.

Картина — всего лишь 30 дюймов в высоту, и Мона Лиза изображена сидящей на низком складном стуле; её тело повёрнуто влево, правая рука покоится на левом предплечье. Лицо обращено к зрителю слегка под углом, тогда как карие глаза смотрят прямо на вас.

Каштановые волосы, разделённые на пробор посредине и гладко зачёсанные к вискам, ниспадают красивыми мягкими локонами на плечи. Прозрачная вуаль наброшена на голову и вьётся поверх плечей. Платье изначально зеленоватого цвета с глубоким вырезом оживлено более светлыми рукавами, которые когда-то, должно быть, были жёлтыми.

На заднем плане — фантастический пейзаж с холмами и горами, тёплых и мягких тонов, над ним постепенно светлеющее небо. Две колонны по краям пейзажа закрывает нынешняя рама картины. В этом полотне прекрасны все детали, но внимание прежде всего захватывает лицо.

Картину невозможно описать словами: чем дольше вы смотрите на неё, тем больше возрастает её воздействие на вас, и вы начинаете чувствовать то удивительное очарование, которое покоряло стольких людей на протяжении веков.

Известный итальянский архитектор и историк Вазари, живший в ту блестящую эпоху, так писал о «Моне Лизе»:

«Леонардо согласился написать для Франческо дель Джокондо портрет Моны Лизы, его жены. Он писал его четыре года и затем оставил, не завершив.

Сейчас этой картиной владеет французский король Франциск. Тот, кто хочет узнать, как близко искусство может подойти к природному оригиналу, должен внимательно рассмотреть эту прекрасную голову.

Все детали её исполнены с величайшим усердием. Глаза имеют тот же блеск и так же увлажнены, как в жизни. Вокруг них мы видим слабые красновато-синие круги, а ресницы могли быть написаны только очень искусной кистью. Можно заметить, где брови шире, а где становятся тоньше, появляясь из пор кожи и закругляясь книзу. Всё настолько естественно, насколько это вообще можно изобразить. Маленькие, красиво вырезанные ноздри, розоватые и нежные, исполнены с величайшей правдивостью. Рот, уголки губ, где розовый оттенок переходит в естественный живой цвет лица, написаны так превосходно, что кажутся не нарисованными, а как бы живой плотью и кровью.

Тому, кто внимательно смотрит на впадинку на шее, начинает казаться, что он вот-вот сможет увидеть биение пульса. Действительно, этот портрет написан так совершенно, что заставляет любого сложившегося художника, да и вообще любого, кто на него смотрит, трепетать от волнения.

Мона Лиза была безмерно красива, и Леонардо всегда приглашал на сеансы кого-нибудь, кто мог играть и петь или шутить, чтобы её лицо не выглядело усталым и скучным, что часто бывает, когда позируют для портрета.

Моне Лизе было 24 года, когда в 1503 году начал создаваться её портрет, а Леонардо тогда был 51 год. Картина так и не была закончена и оставалась у Леонардо, а позднее перешла к Франциску Первому, королю Франции.

Многие отдали бы всё, чтобы владеть этой картиной. Одним из таких людей был герцог Букингемский. Позднее это привело к драматической истории кражи картины из Лувра с последующим её возвращением.

Будучи высшей точкой, вершиной творчества Леонардо, это полотно является как бы кристаллизацией его гения, сокровенных мыслей и вдохновения.

О Моне Лизе известно очень мало, кроме нескольких незначительных фактов, и потому трудно ответить на очень важный вопрос, часто задаваемый и обсуждаемый: была ли она просто красивой моделью для Леонардо или же она была его музой и даже любовью, во что многие хотели бы верить.

В данном случае Моне Лизе было дано пробудить в Леонардо такое вдохновение, что он создал одно из прекраснейших сокровищ мира. Бессмертный ореол, окружающий все творения этого величайшего гения, подтверждают его собственные слова: «Если человек добродетелен, не прогоняйте, а почитайте его, чтобы у него не было причин оставить вас. Если вы встретитесь с такими людьми — почитайте их, так как они Боги на этой Земле и достойны такого же поклонения, как священные статуи и образы».

2.3. Ранняя копия «Джоконды»

Реставраторы музея Прадо обнаружили самую раннюю копию картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза», которая, как предполагается, была написана в мастерской живописца одним из его учеников. Как пишет газета The Art Newspaper, ранее считалось, что картина, хранящаяся в мадридском музее, была создана уже после смерти Леонардо. Известны десятки копий оригинальной «Моны Лизы», хранящейся в парижском Лувре, которые датируются XVI-XVII веками. Считалось, что картина из Прадо была написана раньше, однако большого интереса для исследователей она не представляла, поскольку на заднем плане картины отсутствовал пейзаж. Именно пейзаж, копирующий задний план картины Леонардо, был обнаружен реставраторами под слоем черной краски и потемневшего лака, которые и удалили испанские реставраторы, осветлив картину. В середине января

реставраторы объявили, что темная краска на полотне появилась позднее — в середине XVIII века. Кроме того, ранее считалось, что мадридская «Мона Лиза» была написана на доске из дуба, распространенной в северной Европе, что могло указывать на фламандского автора. Однако в 2010 году исследователи пришли к выводу, что доску сделали из грецкого ореха, который, как и тополь, использовался в Италии. Размеры испанской работы также соответствуют оригиналу — 76×57 сантиметров и 77×53 соответственно.

То, что копия была сделана при жизни Леонардо, подтвердили и в Прадо, и в Лувре. Ученые из Франции предполагают, что картину написал один из двух учеников итальянского живописца — либо Салаи, который начал работать в мастерской в 1490 году, либо Франческо Мельци, присоединившийся в 1506 году. Исследователи, которые изучили картину в инфракрасном излучении, выяснили, что работа над копией и оригиналом развивалась примерно одинаково, что говорит о том, что оба полотна могли писаться в одно и то же время

Специалисты отмечают, что сравнение двух картин позволяет проследить эволюцию оригинала и раскрыть хотя бы некоторые из тайн, которые окружают «Мону Лизу».

А тайн — море, несмотря на широкую известность шедевра, изученного, казалось бы, вдоль и поперёк. Самый первый секрет — кто изображён. Принято считать, что это Лиза Герардини, жена флорентийского торговца тканями, который заказал портрет, но эта версия устраивает далеко не всех. Есть сомнения и по поводу того, когда была написана картина.

Копия поможет ответить на эти и другие вопросы, поскольку на ней можно поставить такие эксперименты, которые были бы слишком рискованны для оригинала. Например, картина, хранящаяся в Лувре, покрыта старым, потрескавшимся лаком, из-за которого Мона Лиза выглядит дамой средних лет, но очищать её никто в обозримом будущем не решится. В Прадо же лик Моны Лизы освободили от наслоений, и теперь изображённая блещет красотой и свежестью двадцатилетней особы, какой и была во время создания портрета.

К сожалению, и эта работа имеет собственные тайны. Пока не ясно, откуда она (строго говоря, написана не позднее 1666 года), и нет никакого объяснения, почему она была покрыта чёрной краской. Кто нарисовал копию, тоже загадка. Возможно, это был Андреа Салаи, который работал в студии Леонардо да Винчи с 1490 года или Франческо Мельци, помогавший художнику примерно с 1506 года.

Мона Лиза, полотно кисти Леонардо да Винчи, созданное почти пятьсот лет назад, до сих пор пленяет своей необычностью: улыбка женщины отнюдь не статична, она кажется живой.

Благодаря чему создается такое впечатление? В разное время предлагались разные объяснения: здесь и беременность натурщицы, и ее заболевание астмой, и даже неправильный прикус.

Однако, возможно, ближе всех к разгадке подошла Маргарет Ливингстон, нейробиолог из Гарвардского университета.

По ее словам, живая улыбка есть не что иное, как результат оптической иллюзии, создаваемой мозгом человека из-за особенностей строения зрительных рецепторов.

В отчете, опубликованном в журнале «Science», Маргарет повествует о проведенном ею эксперименте. С помощью специальной программы с оцифрованного изображения картины были удалены все нечеткие детали и тени, после чего улыбка... исчезла. Однако стоило восстановить часть размытостей, как улыбка появилась вновь.

По словам ученого, таковы особенности восприятия человеком внешнего мира: за четкие детали отвечают одни участки глаза, а за движение, тени и блики — другие.

А еще — техника. Живопись тончайшими слоями, каждый из которых накладывался только после того, как высохнет предыдущий. Манера «сфумато» (по-итальянски «исчезающий как дым») — когда художник добивается тающего очертания предметов, красками воскрешая игру света и тени.

Леонардо да Винчи задействовал сразу обе области, что и позволило ему создать эффект движения — особенно заметный при расслабленном, рассредоточенном взгляде на картину, когда активизируется вторая группа рецепторов.

Леонардо почему-то не отдал портрет заказчику и возил его с собой до самой смерти.

Я нашла удивительный стих К.Д. Бальмонта про Леонардо да Винчи.

Художник с гибким телом	Крылатый был он человеколев,
леопарда,	Ещё немного — и, глазами рыси
А в мудрости — лукавая змея.	Полёты птиц небесных
Во всех его созданных есть струя	подсмотрев,
—	Он должен был парить и ведать
Дух белладонны, ладана и нарда.	выси.
В нём зодчий снов любил	Среди людских, текущих к Бездне
певучесть барда,	рек
И маг — о каждой тайне бытия	Им предугадан был сверхчеловек.
Шептал, её качая: «Ты моя».	К.Д.Бальмонт
Не тщетно он зовётся Леонардо.	

3. Так приходит слава

3.1. «Мона Лиза» - в бане короля

Чтобы вырваться из «узкого круга» признания художников, произведению искусства необходимо завоевать коллекционеров. А главными коллекционерами в XVI веке были короли.

Первым местом, где не одни художники увидели «Джоконду», была баня, баня короля, а королем был не только великий политик, но и великий коллекционер

Франциск I. На исходе жизни Леонардо получил приют у французского монарха, который стал для него идеальным покровителем. Король подарил художнику дом близ своего замка в Амбуазе. Здесь гениальный флорентиец и умер. По легенде, перед смертью он продал «Джоконду» Франциску за 4 000 золотых монет — огромную по тем временам сумму.

Король же поместил картину в баню не потому, что не понял, какой шедевр ему достался, а как раз наоборот. Баня в Фонтенбло была важнейшим местом во Французском королевстве. Король предпочитал все светлое и радостное. В такой компании и оказалась «Мона Лиза». По-итальянски «ла Джоконда» означает «веселая, игривая женщина». Таковой и считали ее Франциск и его придворные. Не случайно именно в это время появились первые копии обнаженной «Моны Лизы». Набожные католики крестились при виде «веселой, игривой женщины», которую теперь многие считали ведьмой.

В истории с баней Франциска рано проявилась невероятная удачливость «Моны Лизы». Удивительным образом она всегда оказывалась в нужном месте и в нужное время, словно сами небеса определяли путь ее славы.

Два века «Мона Лиза» «путешествовала» по королевским дворцам: после Фонтенбло — Лувр, Версаль, потом Тюильри. Картина сильно потемнела, при неудачных реставрациях исчезли брови Джоконды и две колонны на лоджии за ее спиной. Если бы можно было описать все «тайны французского двора», которые видели глаза «Моны Лизы», то книги Александра Дюма показались бы скучными учебниками по истории.

Кстати, был момент, когда «Джоконду» едва не купил у французской короны тот самый герцог Бэкингем из истории с подвесками, так как она предназначалась для лучшей в мире коллекции живописи, которой владел английский король Карл I. Людовик XIII был равнодушен к искусству, но сделка не состоялась. Кардинал Ришелье отговорил своего короля продавать «Джоконду» англичанам. Возможно, он

сам зарился на картину, будучи лучшим французским коллекционером. Как бы то ни было, этот эпизод стал вершиной первоначальной популярности «Моны Лизы».

Но в XVIII веке единственный раз удача изменила «Джоконде» - король-коллекционеры к ней охладели. Ее перевели в покои министров. Потом она спускалась все ниже и ниже по лестнице придворной иерархии, пока не оказалась в одном из темных закоулков Версаля. Там ее видели только мелкие чиновники да уборщицы. «Джоконда» впала в полное забвение. Когда впервые 100 лучших картин из коллекции французского короля были показаны в 1750 году в Париже избранной аристократической публике, ее среди них не было.

Все изменила Великая Французская революция. Вместе с другими картинами из королевской коллекции «Джоконду» конфисковали для первого в мире публичного музея в Лувре. И здесь выяснилось, что не в пример королям-коллекционерам художники никогда не разочаровывались в шедевре Леонардо. Член комиссии Конвента, бывший королевский любимец, мастер фривольных сцен Фрагонар сумел по достоинству оценить «Мону Лизу»: он распорядился включить ее в состав самых ценных картин музея.

В 1800 году Первый консул Французской республики генерал Бонапарт украсил ею свою спальню во дворце Тюильри. Спальня Наполеона оказалась для «Джоконды» таким же трамплином к славе, как когда-то баня Франциска. Наполеон ничего не смыслил в живописи, но высоко ценил Леонардо. Правда, не как художника, а как гения-универсала — себе под стать. К тому же он доверял профессионалам. Раз Фрагонар сказал, что «Джоконда» — великое произведение, значит, так оно и есть. Три года «Мона Лиза» оберегала сон великого корсиканца. Став императором, Наполеон возвратил картину в музей в Лувре, который назвал своим именем. «Джоконда» «потратила» триста лет, чтобы окончательно завоевать славу в «узких кругах» художников и коллекционеров.

Наконец, «Джоконду» смогли увидеть не только художники и короли, но и все желающие. И что важнее всего — увидеть в лучшем музее мира в сравнении с

другими шедеврами. Как верно сказал писатель и бывший министр культуры Франции Андре Мальро: «Музеи не просто показывают шедевры, они их делают». Как знать, если бы в центре художественного мира, в Лувре, оказался любой другой из 4 женских портретов Леонардо, например «Дама с горностаем» (Чечилия Галерани), суперзвезду звали бы не Мона Лиза, а Мона Чечилия.

Только в 1833 году «Мона Лиза» появилась на одной из многочисленных картин, изображающих экспозицию Лувра. «Заметил» шедевр Леонардо американский художник и изобретатель телеграфной азбуки Самюэль Морзе. Гениальный создатель морзянки первым разглядел в «Джоконде» будущую любимицу широкой публики. Но решающую роль в подъеме «Джоконды» на очередную ступень славы сыграли не художники, а писатели-романтики. До них все считали «Мону Лизу» всего лишь игривой, веселой итальянской красоткой.

3.2. Символ изобразительного искусства путешествует по миру

После кражи и возвращения картина окончательно стала символом изобразительного искусства вообще. Картина превратилась в звезду, стала популярнее киноактрис и оперных примадон. Кухарки и прачки наклеивали вырезки из газет на стены своих комнат. В среде интеллигенции возникла даже реакция отторжения «Джоконды» — любимицы толпы. Джоконда стала народной героиней.

После возвращения в Париж из Италии в 1914 году «Мона Лиза» не покидала Францию почти полвека. В путешествие ее отправил генерал де Голль, которому «Джоконда» понадобилась в качестве дипломата. В 1962 году картина отплыла в США в каюте первого класса на океанском лайнере «Франция».

Ее трансатлантический визит сгладил напряжение в отношениях между двумя странами. Хитрый де Голль использовал симпатии к Франции Жаклин Кеннеди, в жилах которой текла французская кровь. Очаровательная жена президента была личной покровительницей «Джоконды» во время ее визита в США.

Покорив Америку, «Джоконда» отправилась в Азию. Франции нужно было налаживать отношения с новым экономическим гигантом, Японией. Разменявшая пятое столетие «игривая, веселая женщина» шагала в ногу со временем. В Токио она прибыла на борту уже не корабля, а «Боинга». Самурайская дисциплина позволила японцам установить рекорд: всего за месяц в Токио «Джоконду» увидело больше людей, чем в Америке за два. Чтобы увеличить пропускную способность, в зал был запрещен доступ для инвалидов. Поучаствовала «Мона Лиза» и в смягчении атмосферы «холодной» войны.

На обратном пути из Японии она заглянула в Москву. В годы «разрядки» визит «Моны Лизы» был знаком того, что СССР постепенно открывается миру. Вокруг Музея имени Пушкина толпы людей сутками ждали вожделенной встречи с «прекрасной флорентийкой». В день «Джоконду» смотрело по 4 600 человек. 400 человек в час. 9 секунд на человека. Российская оборонная промышленность изготовила «музейное изделие»: кабину-витрину для «Джоконды».

За такую славу, которой добилась картина, надо платить. На «Мону Лизу» покушались дважды: один раз на выезде, другой — дома. И каждое такое покушение «раскручивало» маховик славы «Джоконды» еще сильнее.

В 1956 году боливиец Уго Унгаза Виллегас долго стоял в Лувре перед картиной, а потом взял да и запустил в шедевр Леонардо камнем. С тех пор у левого локтя «Моны Лизы» — едва заметная отметина.

В 1974 году в Токио очередной «любовник» бросил в «Мону Лизу» пузырек с краской. К счастью, защитное стекло спасло шедевр.

После этого картину поместили в специальный ящик из пуленепробиваемого стекла. Он заполнен гелием, что позволяет создать идеальную «атмосферу» для сохранности шедевра. Только раз в году реставраторы видят «Джоконду» «в живую», когда осматривают картину. В апреле этого года «Мона Лиза» переехала в отдельный зал, построенный для нее в Лувре.

4. Лувр

Один из прекрасных музеев мира стал «домом» для «Моны Лизы».

Современный Лувр является результатом ряда строительных проектов, проведенных в течение последних 800 лет. Происхождение названия Лувр не известно. Во-первых, историк Поттер утверждает, что Король Филипп II Французский упомянул строение как L'uvre (на французском языке: Шедевр), потому что это было наибольшее здание в Париже 13-ого столетия. Во-вторых, Савол предполагает, что название происходит от старого англосаксонского слова – leouac, означающего «замок» или «крепость». Эдвардс предполагал, что основа названия происходит от слова gouvre, что означает дуб, и что говорит о том, что комплекс располагался в дубовом лесу.

Независимая крепостная структура в стиле форта была построена еще при Филиппе Августе, с 1190 года до 1202 года, чтобы защитить Париж от норманнских и английских нападений. То здание было первым зданием, построенным на этом месте, хотя источники того времени именуют ранний Лувр как «Новую Башню», что указывает, что была и более ранняя «Старая Башня». Единственная часть, все еще существующая с того периода, является фундаментом юго-восточного угла строения. Впоследствии многие правители Франции вносили дополнения в комплекс, особенно Карл V, который в 1358 году построил защитную стену вокруг крепости и преобразовал Лувр в королевскую резиденцию, хотя дальнейшие монархи использовали здание, как тюрьму.

Луи IX (Святой Людовик) и Франциск I соорудили темницу и флигель, соответственно. Дополнительно, Франциск восстановил Лувр, используя планы архитектора Пьера Лескота. После смерти Франциска в 1547 году, его преемник Генрих II продолжил работы, начатые его предшественником, и в Лувре были завершены западный и южный флигеля наряду с дополнением скульптур в барельефе Жана Гожона. Реконструкции Лескота изменили Лувр - из крепости строение приняло тот стиль строения, который мы можем видеть в настоящее время.

В 1594 году Король Генрих IV объединил Дворец Лувра (Palais du Louvre) с Дворцом Тюильри (Palais des Tuileries), который был построен Екатериной де Медичи. Во время этого проекта были построены Grande Galerie. Для современников это здание было одним из самых длинных в мире. Луи XIII (1610-43 гг.) закончил крыло, теперь называемое Крылом Деон, строительство которого было начато в 1560 году Екатериной де Медичи.

Лувр как место, где были собраны произведения искусства, хотя не как общественный музей, стал действовать еще со времен Франциска I, однако только во время Французской Революции, королевская коллекция Лувра стала «Центральным Музеем Искусств» и коллекции Лувра открылись для общественности. Художественный музей Лувра, первый подобный музей во Франции, стал действовать в октябре 1750 года. Первая галерея искусств содержала приблизительно 99 работ, которые были расположены в двух крыльях дворца.

10 августа 1792 года монархии Бурбонов пришел конец, и Луи XVI был заключен в тюрьму. Как часть революционного процесса, и все художественные работы, содержащиеся в галереях Лувра, были объявлены национальной собственностью, и Национальное собрание начало принимать меры, чтобы эффективно преобразовать дворец в музей. Королевская коллекция была объединена с коллекцией Церкви, составив единое целое в 1789 году.

Музей официально открылся для общественности 10 августа 1793 года.

В течение времен завоеваний Наполеона, коллекция музея продолжала увеличиваться. Здание было отремонтировано и открыты свои двери в 1800 году. Большое количество пополнений в коллекцию музея было сделано такими странами, как Испания, Австрия, Голландия, и Италия.

5. Копии «Джоконды»

Самая дорогая копия «Моны Лизы» стоит более \$135.000.000

Сколько создано копий самой знаменитой картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза»? Наверное, подсчитать это будет очень затруднительно. Ведь этот шедевр не копировал только ленивый. Копии, рисованные маслом, в графике или другими способами бессмысленно пересчитывать, ибо их огромное количество. Есть ещё копии «Джоконды», созданные из кофейных чашечек, наполненных бодрящим напитком. Есть копии из забитых в доску гвоздей, сложенные из набора «Лего», созданные из песка и камня... Но недавно один китайский коллекционер ювелирных изделий выставил копию «Моны Лизы», сложенную в виде сложной мозаики из драгоценных камней. Камушки коллекционер-заказчик скупал и собирал 30 лет, а мастера-ювелиры шлифовали и подгоняли алмазы, сапфиры, бирюзу, рубины и прочие камни друг к другу. В итоге получился не менее ценный шедевр, чем сам оригинал. Хотя ценность оригинальных картин художника Леонардо да Винчи имеет определение «бесценных», но, тем не менее, в нашем мире привыкли всё измерять деньгами. Специалисты, оценив «навскидку» стоимость этой «Джоконды», утверждают, что это произведение ювелирного искусства может стоить более \$135 миллионов.

На сегодняшний день столько же стоит самая дорогая в мире картина, написанная в своё время художником Густавом Климтом, с названием «Портрет Адели Блок-Бауэр I». Эту картину, носящую ещё названия – «Австрийская Мона Лиза» и «Золотая Адель», - купил за рекордную сумму в 2006 году американский бизнесмен Рональд Лаудер.

Заключение

Подводя итоги пройденной мной работы, хочу сказать, что Леонардо Да Винчи был уникальным и разносторонним человеком. Обладал широкими познаниями и владел основами наук, Леонардо да Винчи добился бы великих преимуществ, не будь он столь переменчивым и непостоянным. Узнав о нём, я окунулась в эпоху возрождения, прикоснулась к искусству и узнала много нового о великом гении Леонардо да Винчи. Я провела исследовательскую часть, собрала материал о жизни и деятельности художника, узнала историю создания шедевра – «Джоконда». Лично прикоснулась к искусству, нарисовав копию Моны Лизы. Только сама нарисовав этот шедевр, я прочувствовала ту красоту эпохи возрождения. Сравнила отношение красоты и изящества наших дней и дней когда жил великий гений. Было трудно создать похожую копию Моны Лизы, т.к. её улыбка выражала чувство радости, но в то же время и печали, выражение лица издавало особую красоту, изящества и шарма, а приглушённые оттенки создавали особую спокойность и умиротворенность.

В написании портрета я обратилась за помощью к преподавателю художественного отделения ДШИ Иванову Дмитрию Спартаковичу. Без опытного наставника, сложно работать над портретом, создавая копию. Дмитрий Спартакович помог создать тонкие очертания взгляда, глубину мысли, изящество стана, подбор красок. Проведя плодотворную работу, я добилась неплохого результата и получила массу положительных эмоций. **(Приложение №5)**

Литература. Ссылки

1. S.Roerich. Reflection.(С.Рерих. Свет искусства. Москва, МЦР, 1994.)
2. Kemp M. Leonardo da Vinci. Cambridge (Mass.), 1981.
3. Педретти К. Леонардо. Книга о художнике. М., 1986.

Интернет ресурсы

1. <http://www.vinci.ru/>
2. <http://worldleonard.h1.ru/>

Приложения

Приложение №1

Приложении №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

