Леонардо да Винчи - титан эпохи Возрождения

Данный урок разработан для учащихся 8 класса в рамках темы «Культура Возрождения». Урок проводится в форме урока-диалога, на котором важное место отводится художественной деятельности школьников в виде чтения ими литературных произведений, отрывков из дневников, собственных сочинений.

Данная форма урока определила и его композицию. Он состоит из вступления, 3 страниц, каждая из которых раскрывает одну из сторон таланта Леонардо да Винчи. В первой Леонардо предстаёт как великий учёный, предвосхитивший своё время, во второй – анализируется фреска «Тайная вечеря», в третьей – дан анализ женских образов Леонардо. План данного урока представлен в [приложении 1](https://urok.1sept.ru/articles/519630/pril1.doc).

К этому уроку учащиеся получают домашнее задание: повторить, что такое гуманизм, титан, чем эпоха Возрождения отличается от предыдущих эпох?

Тип урока:комбинированный.

Форма урока:урок-диалог.

Техническое обеспечение: проекционное оборудование, иллюстрации работ Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», «Мадонна в гроте», «Мадонна Литта», «Мадонна Бенуа», «Джоконда», «Автопортрет», а так же рисунки летательного аппарата, парашюта, танка, схемы военных укреплений.

Цель урока:Доказать, что Леонардо да Винчи – титан эпохи Возрождения.

Эпиграф урока:

Человек – это истина мира, венец,
Знает это не каждый, а только мудрец.

ХОД УРОКА

Высокий Ренессанс – пик искусства всего Возрождения. В этот период из большого количества имён мастеров кватроченто выделяется только несколько имён. Появляется новые качества художников. Именно изобразительное искусство Высокого Возрождения смогло наиболее точно отразить идеалы эпохи. Переломный характер эпохи, утверждение идеалов гуманизма, новых величественных духовных идей делало мастеров Высокого Возрождения людьми синтетического склада мышления. Отсюда – многообразный характер их деятельности.

«Это был величайший прогрессивный переворот… Это была эпоха титанов. Нуждалась в титанах и породила титанов по силе мысли, многосторонности и учёности».
Энгельс.

Одним из таких титанов и был Леонардо да Винчи.

Кого мы называем титаном? «Титан – выдающийся человек, деятель исключительного масштаба, ума, таланта; человек огромных творческих возможностей, создавший что-либо великое».

СТРАНИЦА 1

Гениальность – это как раз то,
что не укладывается ни в какие правила.

Леонардо да Винчи был универсальным гением своей эпохи (Homo universale): учёным, инженером, архитектором, скульптором. Живописцем. Графиком, философом, музыкантом, поэтом. Он в совершенстве владел 17 профессиями. К тому же он был красив, красноречив. Элегантен и умён. Трудно найти такие области знания и техники, в которых бы Леонардо не работал, не сделал бы крупные открытия и изобретения или не высказал смелые идеи. Он занимался анатомией и физиологией, географией и геологией, механикой и гидравликой, акустикой и оптикой, философией, математикой, астрономией, техникой, строительством и лётным делом. Его многие открытия и догадки опередили своё время. Он оставил рисунки машин и механизмов, которые представляют собой прообразы экскаватора, танка, самолёта, велосипеда, парашюта, подводной лодки. Он разработал проект идеального города с разноуровневым движением. Леонардо был многогранен, но нетерпелив. Его захватывал сам процесс познания и изобретения, и он не всегда доводил до конца свои проекты. Поэтому большая часть его работ и открытий осталась в рисунках и записях, которые он зашифровал так, что прочесть их можно только через зеркало.

Интересным является письмо Леонардо к герцогу Лодовико Моро, в котором он отрекомендовал себя в первую очередь как военного инженера, архитектора и специалиста в области гидротехнических работ и только потом – как живописца и скульптора.

В длинном списке того, чем он согласен заниматься, среди прочего значатся: проектирование крепостей, прокладка водопроводов, туннелей и подземных ходов, изготовление мортир, пушек, снарядов и метательных машин, строительство «крепких мостов, которые можно без труда переносить и при помощи которых можно преследовать неприятеля, а иногда и бежать от него…Вообще, согласно обстоятельствам, я могу создавать самые разнообразные орудия для причинения вреда. В случае, если дело происходит на море, я знаю множество орудий, в высшей степени пригодных для нападения и обороны, и судна, выдерживающие самую жестокую пальбу, и взрывчатые вещества, и средства, производящие дым…В мирное время надеюсь быть в высшей степени полезным по сравнению с кем-либо как зодчий в сооружении зданий общественных и частных и проведении воды из одного места в другое. Могу работать в качестве скульптора над мрамором. Бронзой и глиной, а также в живописи могу делать всё, что только можно сделать, чтобы поравняться со всяким, кто бы он ни был».

Так кем же был Леонардо в большей мере: инженером, экспериментатором или художником? Важны ли были открытия Леонардо для последующих эпох?

СТРАНИЦА 2

Иногда молчание бывает выразительнее всяких речей.

Хотя научный опыт и неуёмная фантазия Леонардо восхищают, основным его делом было всё-таки пластическое искусство и в первую очередь живопись. Он оставил огромное количество записей своих размышлений об искусстве, которые после его смерти были изданы как «Книга о живописи». Стремясь к совершенству. Он много экспериментировал и в живописи, иногда не завершая свои работы. Наверное, поэтому до нас дошло всего около 15 его картин.

Фреска «Тайная вечеря»

Как во фреске «Тайная вечеря» проявился талант Леонардо? Почему фреска дошла до нас в полуразрушенном виде?

Знаменитая фреска «Тайная вечеря» выполненная Леонардо для трапезной миланского монастыря Санта Мария деле Грацие дошла до нас в полуразрушенном виде. Роспись, считающаяся одним из величайших творений Возрождения, которой так восхищались современники, начала осыпаться ещё при жизни мастера. Виной этому были неудачные эксперименты с красками и грунтом, предварительно испытать которые на прочность у него не хватило терпения. В XVII веке в помещении пробили дверь, уничтожившую часть композиции. Довершили дело разрушения солдаты наполеона – заняв в 1796 году Милан. Они превратили трапезную монастыря в конюшню, и от испарений живопись покрылась плесенью. Кроме того, солдаты развлекались тем, что швыряли обломками кирпича в головы леонардовских фигур. Предпринятая в XX веке реставрация спасла остатки фигур от дальнейшего разрушения, однако о первоначальном замысле художника мы сегодня можем составить лишь самое общее представление. Тем не менее, даже в таком виде «Тайная вечеря» производит неизгладимое впечатление.

Какова композиция «Тайной вечери»? Какие чувства испытывают апостолы? Как вы думаете, какой из апостолов Иуда? Что нового в его изображении?

Композиционно фреска построена так, что её иллюзорное пространство кажется продолжением реального пространства интерьера. Центральное положение Христа, помещённого в проёме среднего окна, подчёркнуто тем, что точка схода перспективы находится над его головой. Погруженный в печальную задумчивость Христос находится в центре бушующего вокруг круговорота страстей, порождённого его словами, обращёнными к апостолам: «Один из вас предаст меня».

Леонардо даёт новаторское решение старой темы, глубоко раскрывая чувства людей. Нарочито изменив размеры трапезной, её стола, выдвинув его на первый план, Леонардо сосредоточил внимание на драме человеческих страстей, контрастах темпераментов, характеров. Фигурам апостолов противопоставлен Христос. Он спокоен, грустен, почти бесстрастен. Он – вершина пирамиды – образ всепонимания, всепрощения. На лицах апостолов написана целая гамма разнообразных чувств – недоумение, гнев, испуг, отчаяние. Композиция и здесь цельна, уравновешена, подчинена своему центру.

Леонардо отказался от традиционного размещения Иуды по другую сторону стола, однако он узнаётся сразу же – по тени, покрывающей его лицо, по отпрянувшей назад фигуре, по судорожному жесту сжимающей 30 серебряников в руке. Все жесты, взгляды, чувства других апостолов устремлены к Христу, лишь фигура Иуды «отшатнулась», откинулась назад.

Переливы цвета – розового, желтого, голубого «прокатываются волной», как бы передавая волнение, смятение апостолов только что прозвучавшей вестью. Христос как бы ставит точку в своём суждении, останавливает движение, устремлённое к нему, положив руку ладонью вверх «Истинно говорю вам».

СТРАНИЦА 3

Живопись позволяет увидеть предметы такими,
какими были они однажды,
когда на них глядели с любовью.
П.Валери

Когда мы говорим имя Леонардо вспоминаются его женские образы, его Мадонны.

Мадонна Бенуа (Мадонна с цветком) (Г.Э).

Что изображено на картине?

В поисках законов бытия автор был первым художником, который научился творить в совершенной свободе. Мягкими переливами светотени он выявляет объёмность фигур. Мысль картины: человек – венец природы. Смысл его жизни в полном раскрепощении его энергии и воли, как у этой юной матери, радостно играющей с сыном. Это первая мадонна эпохи Возрождения, облик которой лишен святости. Это – поэзия материнства! Ребёнок познаёт мир через свою мать (она ему открывает его красоту – цветок). Мать познаёт мир в своём ребёнке. Символичен и цветок – крестоцвет.

В этой работе уже наметились особенности искусства Леонардо, которые будут характерны для искусства Высокого Возрождения: интерес к психологическим решениям, тонкой передаче и выразительности чувств; композиционно точное пространственное построение; стремление к лаконичности, обобщению; расположение персонажей не на фоне далёкой перспективы, а внутри пространства; создание взаимосвязи и ощущения воздуха между персонажами и окружающей средой с помощью тончайших переходов светотени и воздушности контуров. Сам Леонардо даёт название этому приёму – сфумато, «пропадание очертаний», дымчатая светотень.

«Если линия, а также математическая точка суть вещи невидимые, то и границы вещей, будучи линиями невидимы…а потому ты, живописец, не ограничивай вещи…» - пишет Леонардо.

Мадонна Литта. (Г.Э.)

Эта работа похожа на предыдущую? В чём отличие? Какие чувства вызывает?

Это необыкновенно лирический образ, волнующий искренностью материнского чувства. Идеальная красота. Этот образ интересен в плане раскрытия эстетики Леонардо. Создавая идеальный образ, он как будто и не стремится к идеальному. Он неразрывно связан с жизнью. Точка отсчёта для него – реальность. Она – основа его воображения. Он как бы утверждает, что красота не идеальна, она реальна. Мы её видим, воспринимаем: мир прекрасен и иным быть не может. Совершенство Леонардо ищет не в идеальном, а в реальности, которая совершенна. Интересно, что у мадонны нет маникюра, что означает, что она не аристократка.

Мадонна в гроте. (Лувр).

Чем эта работа отличается от двух других? Что нового? Проследите связь фигур через взгляды, прикосновения, жесты.

Это первая монументальная алтарная композиция Леонардо. Образы Марии, Иисуса Христа, Иоанна Крестителя и ангела объединены действием, жестами, настроением поэтической одухотворённости. Они написаны как гармоничная пирамидальная группа. Персонажи евангельской легенды воспринимаются как воплощение мирного счастья. С точностью учёного, со знанием геологии написаны породы в скалах, структуры натёков в пещере.

Лучшей, наиболее глубокой, загадочной и волнующей картиной Леонардо является его **«Мона Лиза. Джоконда) (Лувр).**

С лёгкой руки Вазари эта работа вошла в историю искусства как портрет Моны Лизы, жены богатого флорентийца Франческо дельДжокондо. Это поистине удивительное произведение.

«Мне удалось создать картину действительно божественную», - писал сам Леонардо об этом небольшом женском портрете.

«ДЖОКОНДА»

Ещё не видно лица на портрете
Ни рук на нём, ни одежды нет.
Как воплощается замысел в цвете?
Как возникает женский портрет?
Художник не отрывает взора
От натурщицы, от полотна.
- Можете шевелиться, сеньора,
Ваша скованность мне вредна.
Смуглая женщина в свете зыбком,
Прост и чуден её наряд.
Неуловима её улыбка,
Не объясним её чистый взгляд.
То ли улыбка, то ли догадка,
То ли намёк, то ли укор.
Бежит пробор по середине гладко
И пропадает тропой среди гор.
Н.Озеров

Это единственная работа Возрождения, где психологический рисунок образа выявлен через его внешние черты. Невозможно представить более простой, ясной, более завершенной композиции. Контуры исчезли, они смягчены полусветом. Сложенные руки служат как бы пьедесталом образу, а волнующая пристальность взгляда заостряется спокойствием фигуры. Плавные извивы среди скал перекликаются с движением пальцев, складками одежды. Фигура жива и трепетна. Приковывающая внимание улыбка поразительна с направленным, словно испытующим взглядом. Что в ней? Мудрость и лукавство, высокомерие человека, постигшего тайну. Она знает, помнит нечто, что нам ещё недоступно.

О загадочной полуулыбке, блуждающей по губам Моны Лизы написаны тома. Попробуйте каждый сам для себя ответить на вопрос: Чему улыбается Мона Лиза? *(Ответы детей.)*

1)

Чему улыбается Мона Лиза,
Спокойно смотря Леонардо в глаза?
Здесь тайна, доступная ей лишь, теплится,
А нам её не узнать никогда.
Спокойно смотря Леонардо в глаза,
Женщина видит картину мира,
Наверное, ей не нужны слова,
Чтобы понять, в чём жизни сила.
Здесь тайна, доступная ей лишь, теплится,
И нам её не узнать никогда.
Счастье жизни и материнства
Способна вскоре познать она.
Молодожен Аня

2)

В душе её щемит тоска
От сердца жалких мук;
А может она влюблена –
Вот, в чём её недуг?
Он не пришел, она ждала,
Секундной стрелкою жила.
Но виноваты лишь они
Эти настенные часы…
А может это и не грусть,
Задумчива она, и пусть!
Таинственна, мудра, красива,
Обворожительна, игрива.
Увы, нет счастья в чистом виде –
То в дрожь, то в жар бросает нас!
И жизнь – безжалостно обидит,
И позабавит сей же час…
Доронина Оксана

Леонардо был основателем Высокого Возрождения. Его творчество – первооткрытие, первый мощный качественный сдвиг в искусстве. Оно стало средством познания мира.

Леонардо – новый тип художника: мыслитель, учёный, человек обширных и многогранных возможностей. Леонардо да Винчи – титан эпохи Возрождения.