

"Джоконда" Леонардо да Винчи.

Краткое вступление. Излагая сущность шедевра Винчи педагог должен выразить не хрестоматийные понятия, а обосновать свое личное мнение. Стояки зрения свое мировоззрение, стояки зрения науки верное и полноценное. Он не должен угрожать все сложное это есть, но должен уметь сказать о сложном ясно и доходчиво.

Характеристика шедевра. Джоконда шедевр Леонардо и мирового портретного искусства. Леонардо великий реформатор этой жанра, без портретов Леонардо мы бы не имели гениальных портретов Тициана, Веласкеса, Рембрандта и других мастеров. Он не только практически, но и теоретически обосновал свои новаторские достижения в области портрета. "Хороший живописец - писал Леонардо - должен уметь писать две главные вещи - человека и представление его души". Изучая портреты Леонардо мы постигаем эволюцию, которая привела его к совершенству Джоконды. Эта эволюция выражается в возрастании все большего знания позы, жестов, мимики, улыбки и также в связи человека и среды. Предполагать, что здесь он изобразил жену флорентийца Франческо дель Джокондо, Монну Лизу (сейчас это предположение отвергается и высказывается другое но все не точно). Истина достойна в том что здесь изображена флорентийка (XIV). История искусства гласит, что Мона Лиза позировала Леонардо.

Сделано

Следовательно, Леонардо создал образ в котором сочетается индивидуальное и
общее. Он создал образ типичный для своей эпохи, но при этом художник
сделал острое обобщение и не смог полностью сохранить неповторимое
индивидуальное. Джоконда стала типичным образом величия, мудрости и кра-
соты. Застигнутая утрата неповторимости индивидуальной и бывшее обобщение стали
причиной сложности образа и создали трудности всего произведения. В Мадонне
Мона Лиза выедает женщину средних лет; зритель видит ее на балконе в
кресле. Она спокойно сидит сложив руки на одну сторону кресла и устремив
взгляд на того, кто излучает переплет. Ее волосы покрыты вуалью, на левой плече
лежит шарф. Реалистично переданы складки одежды, особенно, многочисленные
на груди. За силуэтом ее фигуры скалистый, величественный,
беспредельный горный пейзаж с озером и рекою вытекающей из него.
Между скал вьется дорога выходящая на мост. Леонардо сумел
только вписать в пространство портрета силуэт фигуры, это вынуждало
зрителя сосредотачиваться на главном (внутренний мир Джоконды)
и в то же время увлекается величием пейзажа. Работая над
Джокондой Леонардо должен был решить три очень сложные
задачи. Первая задача состояла в том, чтобы живописно убедитель-
тельно со знанием анатомии изобразить морщины, руки. Для

успешного решения этой задачи художник изучал анатомию человека,³ лижно вскрывал трупы умерших, делал многочисленные анатомические рисунки вошедшие в учебники анатомии. Эти рисунки исключительно точны, отменены гениальной мастерством невогтерилой публикательностью. Все это дало возможность Леонардо создать облик Джоконды убедительным, живым. Рисунок Джоконды, композиция создана тончайшими тончайшими переходами линий и светотенью. Светотень Леонардо носит специальное название „сфумато“ (дымка). Какие тона, оттенки создают колорит, гамму Джоконды? Перенести путем репродукций колорит подлинника невозможно. Обычно в репродукциях мы видим тона орлементовый, зеленый, голубой, а оттенки лиловой, розовой, золотистой. Гамма колорита светлая. В изображении лица, рук, одежды мы видим орлементовый тон, а оттенки золотистой, розовой, лиловой. В изображении пейзажа тона зеленый, голубой а оттенки лиловой. Лицо Моны Лизы создано нежной, тонкой светотеневой лепкой. Светотень создающая лицо золотисто-розовая, где тенью является розовый оттенок а светом золотистой (Светотень - это оттенки света при его распространении по поверхности). В изображении лица линия, как бы исчезает в его округленности, но за то она ярко ощущается в контуре головы благодаря вуали. Лицо обведено дымкой создающей впечатление световоздушной среды.

Часто рассматривая портрет зритель испытывает ощущение — то появляющейся, то исчезающей улыбки на лице Моны Лизы. Где вызвано такое впечатление? Оно вызвано тем, что когда зритель смотрит на лицо безмятежно не рассматривая частностей, например, линии рта и щеки, основываясь на основе улыбки (дале улыбки есть в выражении глаз) то у него создается впечатление почти исчезающей улыбки, когда же он более внимательно смотрит на лицо в частности и на линии рта, он вновь отмечает улыбку Джоконды. Создав улыбку Джоконды ее богатейший внутренний мир Леонардо гигантски шагнул вперед став первым великим художником Высокого Возрождения. Невозможно восхищаться одухотворенной красотой рук. Руки характеризуют то, кем они принадлежат (покажи руки и я скажу кто ты). Здесь руки говорят об умственной труде, высокой культуре, озарении, о сущности, они так прекрасны, что охото сказать: "Эти руки созданы для поцелуев". Теперь Леонардо должен был решить вторую, самую сложную задачу: создать душу Джоконды, ее внутренний мир. Историк Вазари пишет о том, что во время работы над портретом Леонардо приглашал музыкантов с лютней, певцов, шутов чтобы Моне Лизе не было скучно и чтобы иметь возможность наблюдать за изменениями в выражении ее лица.

Мы не знаем точно было ли все это в действительности так как нет ³⁵
подтверждений со стороны Хурроуника, но если все это имело место
то наблюдение Леонардо, а затем их творческая осмысленность и
могли сыграть какую то роль в создании загадочной сущности
улыбки Джоконды, являющейся отражением ее внутреннего мира.
Здесь надо отметить, что иногда со стороны зрителей высказы-
вается мысль о том, что можно и допустить такую ситуацию,
когда Привлечение мифов послужило фундаментом в построении
возвышенного образа Джоконды. Да, такая ситуация возможна.
Отличительная черта гениальности - это способность творить
из рядового, обыденного, даже смешного величественное и прекрасное.
Вспомним гений Рембрандта создающего из нидерландской
крестьянки образ Марии и Иоанна, вспомним гениальную
способность Андерсена находить алмазы в стожной канаве.
Поэтому загадочна сущность улыбки Джоконды? Потому что она многознач-
на и богата чувствами и мыслями. Зритель ощущает в ней и нежную
мечтательность и глубокое чувство радости познания мира и саму волю.
Завороженный взгляд прекрасных, чужих глаз охваченный огазованным
улыбки зритель познает внутренний мир Джоконды. Этот мир контраст-
тен, как контрастна сама жизнь породившая Джоконду.

Джоконда нежна и мечтательна, властно и сдержанна, мудра и иронична. Создавая внутренний мир Джоконды Леонардо оценивал, осмысливал, познавал глубокие вопросы всех сторон действительности. Творя Джоконду Леонардо знал, что человек может быть уродлив и безобразен, и зло (вспомним его паррикатуры), что он может совершать преступления и убийства (вспомним его "Битву при Ангиари"), что он может стать оранатиком (вспомним его "Св. Иеронима"), что он может стать предателем (вспомним Муру из "Тайной Вечери"). Создавая Джоконду Леонардо знал, что человек может быть прекрасным и возвышенным (персонажи "Тайной Вечери" благородны, искренни и выражают идеал Возрождения). В "Портрете музыканта" звучит простота и человечность. В "Дале с горюстью" запечатлена изысканность, грация, культура. В "Мадонне с цветком" в "Мадонне Литта" в "Мадонне в скалах" сказано о величии и радости материнской любви. Творя Джоконду Леонардо верил, что борьба противоречий может рождать гармонию, что прекрасное может победить безобразное, что свет может победить мрак и поэтому Джоконда так глубока, мудра и правдива несмотря на контрасты. Ироничный взгляд в душу зрителя Джоконды как бы ~~оборачивает~~ глубоко волнует зрителя, но не каждый может понять всю глубину, всю контрастность ее (но каждый должен составить свое мнение о Джоконде).

47

богачейшего, загадочного, внутреннего мира. Большинство зрителей хотя по интуиции, но слышат голос Дарконды, которая как бы говорит ему: "Я знаю мир полон борьбы между злом и добром, но ты прекрасен". А другой слышит иное: "В мире много прекрасного, но ты злой и безобразный". Таким образом перед лицом Дарконды хотя бы и по интуиции зритель застает переживания мир волнующих звуков: восхищение, радости от встречи с прекрасным, горечь разоблачения, желание стать иным, желание познать всю сущность этого шедевра.

Создавая Дарконду Леонардо постигал лучшего, прекрасного человека своей эпохи, человека — свободно, самостоятелно, увлеченно жаждущего познания жизни, науки, природы. Таким человеком был сам Леонардо, но Леонардо помнил и о другом человеке, который шел по пути зла, насилия, мрака. В результате этих постижений глубин жизни в глубине внутреннего мира художника родилась тема Дарконды: "Человек, битие, природа". Развивая тему художник воплощал в своем шедевре идею о том, что через познание окружающего мира, через познание себя человек способен победить все безобразное, низменное, овладеть тайнами природы, создать искусство, науку, культуру. Воплощая идею Леонардо как никто ярко раскрыл свой гуманизм, верь воплотив эту идею в духовном мире

Женщины Леонардо гениально обогнали опыт человечества в мысли
о том что вести борьбу, проникать в тайны природы, создавать
культуру женщина может в равной мере с мужчиной.
Женщина не уступает по силе воли, по уму, мужчине все
это позднее ярко подтвердит Шекспир в образах Дездемоны,
Джульетты, Трояны, Виолы, Корделии и т.д. Шекспир скажет это жен-
щина не только равна мужчине по уму, силе воли но и может
его превосходить. Все это будет сказано многообразно в трагедиях.
Дальнейшее развитие темы заставило Леонардо решить третью, последнюю
задачу а именно, создать пейзаж портрета. Здесь пейзаж не схема,
не фон а действительность творчески переработанная. Создавая
пейзаж Леонардо изучал геологию и поэтому эти горные вершины и
геологически и живописно осмыслены, они даже угад нам картографии. В
пейзаже та природа, которая манит, зовет к себе, обещая роман-
тику новых открытий, новых задач, идей, вопросов, увлечений. Горы
таят в себе огромные богатства, так нужные человеку. Природа
всегда величественна и всегда близка человеку, в творениях
Леонардо, вспомни его, "Мадонну в скалах" и "Св. Анну с Марией"
(написанную позднее Джоконда). Человек и природа

59
Единное целое - говорит Джексона. Джексона вершина творчества Леонардо, она воплощает в себе все то лучшее, что создал его гений и в социальном и в философском, и в научном, и в эстетическом отношении. Достойна такой вершины гениальным Мастером, стало возможным благодаря подвигу национально-общественного Сознания, вызванного борьбой ремесленников, плебсов, народа Италии за отсечение Рима от руки Корыстных интересов патрициата (банкиров, купцов, князей). В Джексона оживлена действительность тех дней, поэтичен образ Джексона современный человек познает настоящее, познает свой внутренний мир, его недостатки, его ограниченность, в нем рождается самосознание («третье измерение») которое создает стремление изменить себе, окружающий мир путем творческого изобретения науки, искусства, культуры для казавшихся, казавшихся достижений в труде. Образ Джексона берет так как Созетар в ^{себе} науку, философию, народность, личностное искусство, он раскрывает верную тему культуры человечества, обобщает обобщает все человечества.

Образ Джексона берет так как через типичная зрелище ориентировки XVII века ~~раскрывает~~ через национально-историческое раскрывает общечеловеческую тему: тему красоты женщины.
Росст Алтайский Край 25/III 80 Н.П. Захаров
Быстрый-Исток 659657 Хлебродный Захаров Николай Хардренович