

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 11», г. Назарово Красноярского края

**Научный конвент
в рамках проведения краевого молодежного форума
«Научно-технический потенциал Сибири»**

В чём притягательность картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда»)?

(Исследовательский реферат)

направление: социально-гуманитарные науки

возрастная категория 9-11 класс;

Выполнила: ученица 9 класса
МБОУ «СОШ № 11 г. Назарово»
Панькова Александра

Руководитель: Ащеулова Елена
Александровна
учитель изобразительного искусства,
МБОУ «СОШ № 11»,
school11nazarowo@yandex.ru

г. Назарово

2018 г.

Аннотация.

Версий разгадки притягательности картины «Мона Лиза» столько же, сколько людей, пытающихся исследовать шедевр. Место есть всему: от восхищения неземной красотой — до признания полной патологии. Каждый находит в Джоконде что-то свое и, быть может, именно в этом проявилась многомерность и смысловая многослойность полотна, которое дает каждому возможность включить свою фантазию. Исследование «В чём притягательность картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда»)»? - это ещё одна, уже моя, попытка (автора работы Паньковой Александры) понять тайну картины. Я изучила большой объём информации в Интернете и в печатных изданиях; выявила не менее 30 версий, которые раскрывают секрет притягательности картины; отобрала похожие версии и сопоставила их содержание; и из отобранного материала я выделила, на мой взгляд, наиболее интересные версии.

Краткий список изученной литературы:

1. Гнедич П.П. Всеобщая история искусств. М., Эксмо, 2007
2. Москвичёва М. Тайна «Моно Лизы». Газета "Московский комсомолец" №26721 от 21 января 2015.

<http://www.nkj.ru/archive/articles/24867/>

<http://www.nkj.ru/news/4857/>

Я для себя нашла ответ – в чём притягательность картины. Она заключается в тайне таланта великого художника, которую разгадывают, но только для того, чтобы она тут же открыла исследователям новые тайны и секреты.

Материалы моей работы могут использоваться для проведения в школе (общеобразовательной и художественной) мероприятий художественно-эстетического направления разных форм; в качестве дополнительного материала - для учителя и учащихся при изучении творчества Леонардо да Винчи; будут интересны для людей, интересующихся живописью и творчеством художников. Вся исследовательская работа может быть как пример и первый шаг в дальнейшем исследовании загадок и легенд, как самой картины, так и всего творчества и деятельности Леонардо да Винчи.

Гипотеза: Притягательность картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи заключается в мастерстве и таланте художника или картина наполнена тайной?

Объект исследования: существующие версии создания, тайн и притягательности картины.

Предмет исследования: картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» (Джоконда).

Методы исследования: исследовательский (изучение литературы по теме исследования), анализ (детальное изучение и отбор собранных фактов), сравнение (сравнение и сопоставление отобранных фактов), анкетирование.

Мона Лиза, вечности портрет. Мона Лиза, в чём же твой секрет?

Мона Лиза, тают времена. Тайну знаешь только ты одна.

Введение.

На уроках искусства мы много говорим о произведениях великих художников, скульпторов, композиторов и других деятелей искусства, рассуждаем о композиции произведения, его сюжете, созданных образах. А что бы лучше понять, что хотел нам поведать автор, какие передать чувства, мы изучаем их жизнь и творчество, время, в которое они жили, историю создания того или иного произведения. Так на одном из уроков, посвящённом жизни и творчеству Леонардо да Винчи, меня особенно заинтересовало, в чём притягательность портрета «Мона Лиза», ведь ореол легендарности и необычности окутывает это полотно только последние лет 100 с лишним, с легкой руки Теофиля Готье, писавшего об улыбке Джоконды. До этого современники восторгались мастерством художника в передаче выражения лица, виртуозном исполнении и выборе красок, живости и натуральности изображения, но не усматривали в картине скрытых знаков, намеков и зашифрованных посланий.

Я заинтересовалась, а что знают взрослые и мои ровесники о загадках портрета «Мона Лиза»? Мой опрос дал очень грустный результат. Оказывается, больше, чем даётся материала на уроке, практически никто ничего не знает. Только один человек высказал предположение, что слышал когда-то, что на портрете изображён сам Леонардо да Винчи, и второе предположение, что это - портрет вымышленной женщины. Но 100% опрошенных проявили интерес к «тайнам портрета». У них есть потребность знать, почему именно это произведение Леонардо да Винчи последние 100 с лишним лет так будоражат исследователей его творчества. Я сделала вывод: не смотря на все достижения и возможности, которые предоставляет нам XXI век, у нас можно вызвать интерес к живописи, а значит, и формировать способность нестандартного восприятия художественного произведения, ориентировать нас на развитие творческой личности в себе, способность находить необычное в обычном образе, развивать творческий потенциал посредством произведений искусства.

И сделать это я хочу на примере портрета «Мона Лиза» («Джоконда») - любимом творении великого Леонардо да Винчи.

Опираясь в своей работе я буду на материалы, в которых данная тема авторами рассматривалась:

1. Гастев, А. Леонардо да Винчи / А. Гастев. – М., 1984. – 400 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей).
2. Гнедич П.П. Всеобщая история искусств. М., Эксмо, 2007.

3. Детская энциклопедия «Я познаю мир» М., Астрель, 2005 (Великие художники).
4. Сокольникова Н.М. «Краткий словарь художественных терминов» Обнинск, «Титул» 1996.
5. Москвичёва М. Тайна «Моно Лизы». Газета "Московский комсомолец" №26721 от 21 января 2015.

<http://www.nkj.ru/archive/articles/24867/>

<http://www.nkj.ru/news/4857/>

<http://www.ozhegovwords.com/word/2114>

<https://ru.wikipedia.org/>

<http://podrobnosti.ua/2078281-eksperty-otritsajut-nalichie-kartiny-pod-dzhokondoj-da-vinchi.html>

(IMG:http://pics.utro.ru/utro_photos/2005/12/15/9big.jpg)

<http://all-biography.ru/alpha/v/vinchi-leonardo-da-vinci-leonardo-da>

Основная часть.

Цель: узнать, в чём заключается секрет притягательности картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи?

Основные задачи:

- изучить информацию по данному вопросу;
- сопоставить выявленные версии;
- отобрать наиболее интересные существующие версии, которые раскрывают секрет притягательности картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи.

«Мона Лиза» Леонардо да Винчи. 15

Всмотритесь в портрет Моно Лизы. Её загадочная улыбка завораживает. Одни видят в ней божественную красоту, другие – тайные знаки, третьи – вызов нормам и обществу. Но все сходятся в одном – в ней есть нечто таинственное и притягательное. Речь, конечно, о Моне Лизе – любимом творении великого Леонардо, портрете с богатой мифологией. В чем же секрет притягательности Джоконды? Я просмотрела всю литературу, которую нашла в библиотеке, дома, у друзей; нашла много материала в Интернете. В различных источниках одни версии повторялись, другие дополняли друг друга, третьи были новыми. Версий – бесчисленное множество! Весь

собранный материал я внимательно изучила, отобрала наиболее, на мой взгляд, интересные версии, сравнила их в разных источниках. В итоге, я отобрала десятку, самых интересных и интригующих версий.

Сегодня картина «Мона Лиза» размером 77х53 см хранится в Лувре за толстым пуленепробиваемым стеклом. Изображение, сделанное на доске тополя. Оно пережило ряд не слишком удачных реставраций и заметно потемнело за пять столетий. Однако чем старше становится картина, тем больше людей притягивает: Лувр ежегодно посещает 8-9 миллионов человек.

Да и сам Леонардо не хотел расстаться с Моной Лизой, и, возможно, это первый случай в истории, когда автор не отдал заказчику работу, несмотря на то, что забрал гонорар. Первый обладатель картины — после автора — король Франции Франциск I тоже был в восторге от портрета. Он купил его у да Винчи за невероятные по тем временам деньги — 4000 монет золотом и поместил в Фонтенбло.

Наполеон тоже был очарован госпожой Лизой (так он называл Джоконду) и перенес её в свои покои во дворец Тюильри. А итальянец Винченцо Перуджиа в 1911 году выкрал шедевр из Лувра, увез на родину и целых два года скрывался вместе с ней, пока не был задержан при попытке передать картину директору галереи Уффици...

Словом, во все времена портрет флорентийской дамы притягивал, гипнотизировал, восхищал... В чем же секрет ее притягательности?

Версия №1: классическая

Первое упоминание о Моне Лизе мы находим у автора знаменитых «Жизнеописаний»

Незавершённый портрет Моны Лизы

Джорджо Вазари. Из его труда мы узнаем, что Леонардо взялся «выполнить для Франческо дель Джокондо портрет Моны Лизы, жены его, и, потрудившись над ним четыре года, оставил его недовершенным».

Писатель восхищён мастерством художника, его умением показать «мельчайшие подробности, какие только может передать тонкость живописи», а главное, улыбкой, которая «дана столь приятной, что кажется, будто бы созерцаешь скорее божественное, нежели человеческое существо». Секрет её обаяния историк искусства объясняет тем, что «во время писания

портрета он (Леонардо) держал людей, которые играли на лире или пели, и тут постоянно были шуты, поддерживавшие в ней веселость и удалявшие меланхолию, которую обычно сообщает живопись выполняемым портретам». Споры нет: Леонардо – непревзойдённый мастер, и венец его мастерства – этот божественный портрет. В образе его героини есть двойственность, свойственная самой жизни: скромность позы сочетается со смелой улыбкой, которая становится своеобразным вызовом обществу, канонам, искусству...

Но действительно ли перед нами жена торговца шелком Франческо дель Джокондо, фамилия которого стала вторым именем этой загадочной дамы? Правда ли история про музыкантов, создававших нужное настроение нашей героине? Скептики оспаривают все это, ссылаясь на то, что Вазари был 8-летним мальчишкой, когда умер Леонардо. Он не мог лично знать художника или его модель, так что изложил лишь информацию, данную анонимным автором первой биографии Леонардо.

Версия № 2: мать-китаянка

Лиза дель Джокондо (в девичестве Герардини) действительно существовала. Итальянские археологи даже утверждают, что нашли ее могилу в монастыре Святой Урсулы во Флоренции. Но она ли на картине? Ряд исследователей утверждает, что Леонардо писал портрет с нескольких моделей, ведь, когда он отказался отдать картину торговцу тканями Джокондо, она оставалась незаконченной. Мастер всю жизнь совершенствовал свое произведение, добавляя черты и других натурщиц – тем самым получил коллективный портрет идеальной женщины своей эпохи.

Итальянский ученый Анжело Паратико пошел дальше. Он уверен, что Мона Лиза – это мать Леонардо, которая на самом деле была ...китаянкой. Исследователь провел 20 лет на Востоке, изучая связь местных традиций с итальянской эпохой Возрождения, и обнаружил документы, свидетельствующие, что у отца Леонардо, нотариуса Пьеро был богатый клиент, а у того была рабыня, которую он привез из Китая. Ее звали Катерина – она и стала матерью гения эпохи Возрождения. Именно тем, что в жилах Леонардо текла восточная кровь, исследователь объясняет знаменитый «почерк Леонардо» – способность мастера писать справа налево (таким образом сделаны записи в его дневниках). Увидел исследователь и восточные черты в лице модели, и в пейзаже за ее спиной. Паратико предлагает провести эксгумацию останков Леонардо и анализ его ДНК, чтобы подтвердить свою теорию.

Официальная же версия гласит, что Леонардо был сыном нотариуса Пьеро и «местной крестьянки» Катерины. Тот не мог жениться на безродной, и взял в жены девушку из знатной семьи с приданым, но та оказалась бесплодна. Катерина воспитывала ребенка первые

несколько лет его жизни, а потом отец забрал сына в свой дом. О матери Леонардо почти ничего не известно. Но, действительно, бытует мнение, что художник, разлученный с матерью в раннем детстве, всю жизнь пытался воссоздать образ и улыбку матери в своих картинах. Такое предположение высказал Зигмунд Фрейд в книге «Воспоминания детства. Леонардо да Винчи» и оно снискало много сторонников среди историков искусства.

Версия № 3: Мона Лиза – мужчина

Зрители часто отмечают, что в образе Моны Лизы, несмотря на всю нежность и скромность, есть какая-то мужественность, и лицо юной модели, почти лишенное бровей и ресниц, – кажется мальчишеским. Известный исследователь Моны Лизы Сильвано Винченти считает, что

**Фрагмент картины Леонардо да Винчи
«Иоанн Креститель»**

это неспроста. Он уверен, что Леонардо позировал ...юноша в женском платье. И это не кто иной, как Салаи – ученик да Винчи, написанный им на картинах «Иоанн Креститель» и «Ангел во плоти», где юноша наделен той же улыбкой, что и Мона Лиза. Такой вывод историк искусства, впрочем, сделал не только из-за внешнего сходства моделей, а после изучения фотографий в

высоком разрешении, которые позволили

Винченти разглядеть в глазах модели L и S – первые буквы имен автора картины и изображенного на ней юноши, по убеждению специалиста.

Есть даже версия, что да Винчи оставил портрет Салаи (так как картина упоминается в завещании ученика мастера), а уже от него картина попала к Франциску I.

Кстати, тот же Сильвано Винченти выдвинул и другое предположение: будто бы на картине изображена некая женщина из свиты Людовика Сфорца, при дворе которого в Милане Леонардо работал архитектором и инженером в 1482-1499. Такая версия появилась после того, как Винченти увидел на обороте холста цифры 149. Это, по мнению исследователя, дата написания картины, только последняя цифра стерлась. Традиционно же считается, что мастер начал писать Джоконду в 1503 году.

Впрочем, есть и немало других кандидатов на звание Моны Лизы, которые конкурируют с Салаи: это Изабелла Гуаланди, Джиневра Бенчи, Констанца д'Авалос, Катерина Сфорца, Лоренцо Медичи и даже кормилица Леонардо.

Версия № 4: Джоконда - это Леонардо

Еще одна неожиданная теория в исследованиях американки Лилиан Шварц.

Мона Лиза – это автопортрет, уверена Лилиан.

Художник и консультант по графике Школы визуальных искусств в Нью-Йорке в 1980-х годах сопоставила знаменитый «Туринский автопортрет» уже совсем немолодого художника и портрет Моны Лизы и обнаружила, что пропорции лиц (форма головы, расстояние между глазами, высота лба) одинаковы.

Версия №5: шедевр с синдромом Дауна

Джоконда страдала болезнью Дауна – к такому выводу в 1970-х годах пришел английский фотограф Лео Вала после того, как придумал метод, позволяющий «повернуть» Мону Лизу в профиль.

В то же время датский врач Финн Беккер-Христиансон поставил Джоконде свой диагноз: врожденный паралич лица. Асимметричная улыбка, по его мнению, говорит об отклонениях в психике вплоть до идиотии.

В 1991-м французский скульптор Ален Рош решил воплотить Мону Лизу в мраморе, у него ничего не вышло. Оказалось, что с физиологической точки зрения всё в модели неправильно: и лицо, и руки, и плечи. Тогда скульптор обратился к физиологу, профессору Анри Греппо, а тот привлек специалиста по микрохирургии рук Жан-Жака Контэ. Вместе они пришли к выводу, что правая рука загадочной женщины не опирается на левую, потому как, возможно, короче и могла быть подвержена судорогам. Вывод: правая половина тела модели парализована, а, значит, таинственная улыбка – тоже лишь судорога.

Полную «медкарту» Джоконды собрал гинеколог Хулио Крус в своей книге «Взгляд на Джоконду глазами врача». В результате получилась настолько страшная картина, что непонятно, как эта женщина вообще жила. По версиям разных исследователей, она страдала от алопеции (выпадение волос), высокого уровня холестерина в крови, обнажения шейки зубов, их расшатывания и выпадения и даже алкоголизма. У нее была болезнь Паркинсона, липома (доброкачественная жировая опухоль на правой руке), косоглазие, катаракта и гетерохромия радужки (различный цвет глаз) и астма. Впрочем, кто сказал, что Леонардо был анатомически точен – вдруг секрет гениальности как раз в этой диспропорции?

Версия № 6: дитя под сердцем

Есть и еще одна полярная «медицинская» версия — беременность. Американский гинеколог Кеннет Д. Кил уверен, что Мона Лиза скрестила руки на животе рефлекторно стараясь уберечь своего пока не родившегося младенца. Вероятность велика, ведь у Лизы Герардини было пятеро детей (первенца, кстати, назвали Пьеро). Намек на правомерность этой версии можно отыскать в название портрета: *Ritratto di Monna Lisa del Giocondo* (итал.) — «Портрет госпожи Лизы Джокондо». *Monna* — это сокращение от *ma donna* — Мадонна, мать Божья (хотя также означает и «моя госпожа», леди). Искусствоведы часто объясняют гениальность картины как раз тем, что на нем изображена земная женщина в образе Богоматери.

Версия №7: иконографическая

Однако теория о том, что Мона Лиза — это икона, где место Божьей матери заняла земная женщина, популярна и сама по себе. В том и состоит гениальность произведения, и потому оно стало символом начала новой эры в искусстве. Раньше искусство служило церкви, власти и знати. Леонардо доказывает, что художник стоит выше всего этого, что ценнее всего творческий замысел мастера. А великий замысел состоит в том, чтобы показать двойственность мира, и средством для этого служит образ Моны Лизы, в которой сочетается божественная и земная красота.

Версия № 8: Леонардо — создатель 3D

Фото Геннадия Черкасова

Сочетание это достигнуто с помощью особой техники, изобретенной Леонардо - *сфумато* (с итал. - «исчезающий, как дым»). Именно этот живописный прием, когда краски наносятся слой за слоем, и позволил Леонардо создать воздушную перспективу в картине. Этих слоев художник нанес бесчисленное множество, и каждый был почти прозрачным. Благодаря этому приему свет по-разному отражается и рассеивается по холсту — в зависимости от угла зрения и угла падения света. Потому и выражение лица модели постоянно меняется.

Мона Лиза — это первая 3D картина в истории, приходят к выводу исследователи. Еще один технический прорыв гения, который предвидел и пытался воплотить в жизнь множество изобретений, воплощенных века спустя (летательный аппарат, танк, водолазный костюм, т. д.).

Об этом свидетельствует и версия портрета, хранящаяся в мадридском музее Прадо, написанная то ли самим да Винчи, то ли его учеником. Она изображает ту же модель – только ракурс сдвинут. Таким образом, полагают специалисты, шел поиск нужной точки изображения, которая и даст эффект 3D.

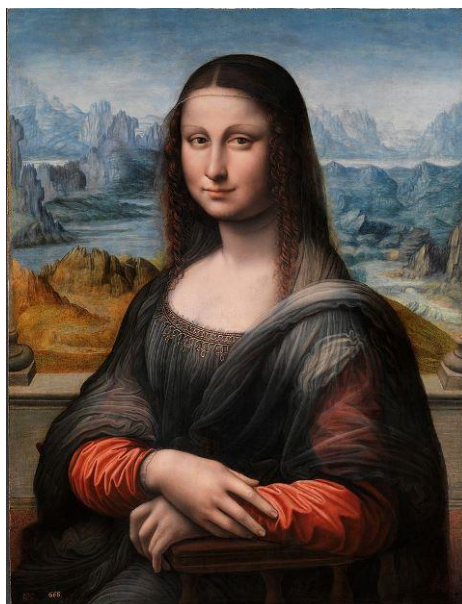
Версия №9: тайные знаки

Тайные знаки – любимая тема исследователей Моны Лизы. Леонардо не просто художник, он — инженер, изобретатель, ученый, писатель, и наверняка зашифровал в своем лучшем живописном творении какие-то вселенские секреты. Самая смелая и невероятная версия прозвучала в книге, а затем и фильме «Код да Винчи». Это, конечно, художественный роман. Тем не менее, исследователи постоянно строят не менее фантастические предположения, основываясь на неких символах, найденных на картине.

Много предположений связано с тем, что под изображением Моны Лизы скрыто еще одно. Например, фигура ангела, или перо в руках модели. Есть и любопытная версия Валерия Чудинова, который обнаружил в Моне Лизе слова Яра Мара — имя русской языческой богини.

Версия № 10: обрезанный пейзаж

Немало версий связано с пейзажем, на фоне которого изображена Мона Лиза.

Исследователь Игорь Ладов обнаружил в нем цикличность: кажется, стоит провести несколько линий, чтобы соединить края пейзажа. Не хватает буквально пары сантиметров, чтобы все сошлось.

Но ведь на версии картины из музея Прадо есть колонны, которые, судя по всему были и в оригинале. Никто не знает, кто обрезал картину. Если их вернуть, то изображение складывается в циклический пейзаж, который символизирует то, что человеческая жизнь (в глобальном смысле) заколдована также как все в природе...

Заключение:

Результаты.

В ходе исследования я выполнила все задачи, которые поставила для себя.

Во-первых: я изучила большой объем информации, найденный как в Интернете, так и в печатных изданиях. Это позволило мне выявить не менее 30 версий, которые раскрывают секрет притягательности картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Все версии для меня стали открытием.

Во-вторых: я отобрала похожие версии и сопоставила их содержание.

В третьих: из отобранного материала я выделила, на мой взгляд, наиболее интересные версии, которые раскрывают секрет притягательности картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. И таких версий получилось 10.

Выводы.

Версий разгадки притягательности картины «Мона Лиза» столько же, сколько людей, пытающихся исследовать шедевр. Место нашлось всему: от восхищения неземной красотой — до признания полной патологии. Каждый находит в Джоконде что-то свое и, быть может, именно в этом проявилась многомерность и смысловая многослойность полотна, которое дает каждому возможность включить свою фантазию.

Бессмысленно отрицать великие художественные достоинства этой картины. Она безусловный шедевр эпохи Возрождения и значительное достижение в творчестве мастера, не зря же сам Леонардо высоко ценил эту свою работу и многие годы не расставался с ней. Большинство людей воспринимают массовую точку зрения и относятся к картине как к загадочному полотну, шедевр, посланному нам из прошлого одним из самых гениальных и талантливых мастеров в истории искусства. Меньшинство видит в «Моне Лизе» необыкновенно красивую и талантливо исполненную картину. Загадочность ее состоит лишь в том, что мы приписываем ей те особенности, которые сами хотим увидеть.

Возможно, в будущем кто-то найдет ответы на существующие вопросы. Или же создаст новые легенды.

Я для себя нашла ответ — в чём притягательность картины. Она заключается в тайне таланта великого художника, которую разгадывают, но только для того, чтобы она тут же открыла исследователям новые тайны и секреты.

А возможности продолжения исследования не ограничены, ведь великий Леонардо да Винчи приоткрыл нам занавес, указал путь к тайнам Земли и предоставил нам широкое поле деятельности.

Художник, мыслитель, стратег, инженер,

Он многое знал и много успел.

Тайны природы сумел приоткрыть

И в образе женщины нам их вручить....

Область применения.

Материалы моей работы могут использоваться для проведения в школе (общеобразовательной и художественной), библиотеке мероприятий художественно-эстетического направления; в качестве дополнительного материала - для учителя и учащихся при изучении творчества Леонардо да Винчи; будут интересны для людей, интересующихся живописью и творчеством художников. Вся исследовательская работа может быть как пример и первый шаг в дальнейшем исследовании загадок и легенд, как самой картины, так и всего творчества и деятельности Леонардо да Винчи.