

Содержание

Введение	18
Часть I. Эпоха Ренессанса	23
Глава 1. Леонардо да Винчи. Портрет на фоне времени	25
Леонардо — кто же он?	26
Скромное начало	26
Мастер на все руки	27
Художник	27
Военный и гражданский инженер	28
Ученый	28
Изобретатель	28
Архитектор и градостроитель	29
Философ и мыслитель	29
Секрет гениальности Леонардо	29
Формирование человека, мифа, легенды	29
Жизнь в контексте истории	31
Забытый во времени: чего не мог Леонардо	32
Перфекционизм и медлительность	32
Человек без образования	33
Продукт истории?	33
Многогранный талант — или неудачник?	34
Слишком много черновиков	34
О пользе популяризации знаний	34
Возвращение да Винчи	35
Глава 2. Италия в эпоху Ренессанса	37
Что же такое Ренессанс?	37
Истоки Возрождения	38
Новое — это хорошо забытое старое?	40
Греческие города и политическое устройство	40
Архитектурный стиль	40
В поисках идеального человека	41
Открытия в медицине, математике и науке	41
Литература и философия	42
Интерес к мифологии	42
Гуманизм и новые идеалы	43
Итальянские города-государства	45

“По своей Флоренции желанной...”	46
Несколько слов о повседневной жизни Италии	46
Медичи — династия меценатов	48
Милан: династия Сфорца	49
Войны в Италии	50
Краткая история войны	50
А теперь поподробнее	51
Католическая церковь и эпоха Возрождения	52
Борьба за власть. Священная Римская империя против папства	52
Эти священные римляне	52
Всеобщий лидер — папство	52
Церковные идеалы и отступление от них	53
И железная хватка церкви слабеет	55
Ответ на угрозу	56
Изучение наследия Ренессанса	56
Глава 3. Раскрываем тайны жизни и разума гения	59
Детство Леонардо	59
Дитя любви	60
Уже не мальчик, еще не мужчина	62
Самообразование	62
Уважение к человеческой жизни (и жизни животных)	63
Судьба незаконнорожденного	63
В мастерской Андреа дель Верроккьо	64
Работа в мастерской Верроккьо	64
Сотрудничество с другими художниками	65
Первый флорентийский период Леонардо	65
Первые заказы	66
Леонардо и секс	67
Служба при дворе Сфорца в Милане	68
Леонардо — военный инженер	68
Придворный художник	68
Памятник Франческо Сфорца	69
Другие художественные проекты в Милане	70
Возвращение: второй флорентийский период Леонардо	71
Первая высота: роспись алтаря	71
На марше с Цезаре Борджиа	71
Возвращение к мольберту и борьба с конкурентами	72

Батальная сцена	72
Простой маленький портрет	73
Возвращение в Милан	73
Двор Папы Римского	74
Философские беседы с французским королем	75
Полноценная жизнь	75
Глава 4. Становление Леонардо	77
Введение в искусство Возрождения	77
Условия конкурса	77
Победителем стал...	78
Возведение купола: подвиг Брунеллески	79
Художники — новые звезды	79
Новый стиль Ренессанса	80
Уход от средневекового искусства	80
Три великих мастера и создание стиля Ренессанса	82
Мазаччо	82
Донателло	83
Брунеллески	84
Культура меценатства	84
Жизнь наверху	84
Альфа и омега покровительства	85
“За” и “против” покровительства	85
Образование в художественных мастерских	86
Ученичество	87
Жизнь в мастерской у Верроккьо	87
Обучение у мастера	87
Обучение у равных	88
Прощание с bottega	89
Подражание признанному мастеру — или нет	90
Вступление в гильдию живописцев	90
Леонардо раскрывает тайны бытия	91
Библиотека да Винчи	91
Эксперименты и практика	92
Займемся сложением: математика и Ренессанс	93
Математика в изобразительном искусстве	94
Анатомия и математика	94
Наставники Леонардо	95
Влияние других ученых	95

Часть II. Наука и Леонардо да Винчи	97
Глава 5. Искусство изображения человеческого тела	99
Развитие анатомии во времена Леонардо	99
Волшебные методы Леонардо	101
Анатомия: пытаемся добраться до сути	101
Взгляд Леонардо на человеческое тело	102
Открытия и теории Леонардо	102
Божественная пропорция: Витрувианский человек	103
Кости и мышцы	105
Исследование строения сердца	107
Система пищеварения	108
Тяжкие раздумья о голове	108
Леонардо берет за череп	109
Если у меня есть (человеческий) мозг	109
Смотрим в зеркало души	110
Эксперименты над лягушкой: нервная система	111
Изображение плода в утробе матери	111
Изображение человеческого эмбриона	111
Теории Леонардо по вопросам секса	112
Вклад в современную науку от познаний Леонардо в анатомии	113
Научные эксперименты	114
Изображение анатомической красоты	115
Изменение общепринятых познаний	116
Восстановление репутации да Винчи	116
Глава 6. Пытливый разум Леонардо и окружающий мир	119
Леонардо изучает ботанику	119
Прогуляемся по итальянскому саду	120
Дизайн сада	120
Вклад да Винчи	121
Красочные иллюстрации по ботанике	122
Изображение деревьев в лесу	124
Геологические и палеонтологические исследования Леонардо	126
Земля 4,5 миллиарда лет назад	126
Окаменелости и ископаемые	127
Развенчиваем историю о Всемирном потопе	128
Предчувствие Дарвина	128
По волнам науки гидрологии	129
Источник жизненной силы Вселенной	129
Природа волн	130

Природа на службе у человека	131
Взгляд в небеса: астрономия	131
Что это там блестит? Маленькая звездочка!..	132
Земля — это просто другая планета, гелиоцентрическая теория	132
Наука механика	133
Леонардо и схема “пирамида”	134
Действие и реакция — законы движения	134
Дитя опыта: Леонардо и его след в науке	136
Часть III. Удивительные машины и механизмы	137
Глава 7. Машины для дома и работы	139
Инструменты во времена Леонардо	139
Машины для выполнения работ	140
Чтобы поднять эту штуку, мало крепких мышц	140
Вкручиваемся вглубь	141
Размалываем пищу... и все что угодно	141
Прядем быстрее... еще быстрее...	142
Другие усовершенствования и изобретения	143
Сейчас примерно *#&@% часов!	143
Держи прессы!	144
Двигаемся вперед на автомобиле Леонардо	144
Да Винчи, да Винчи, скажи правду: ты придумал велосипед?	145
Облегчим домашний труд	146
Назад в будущее, или влияние механических изобретений Леонардо	147
Основные правила	147
Предчувствие индустриальной революции	148
Глава 8. Защитные сооружения, военные машины и проекты, связанные с освоением водной стихии	149
Поразительные открытия Леонардо в гидравлике	150
Погружаемся в глубокое синее море	150
Прогулки по воде	151
Сплошное барахтанье: корабли и драги	152
Копаемся в океанском дне	153
Проектирование каналов	154
Возведение мостов в сложных условиях	154
Монтаж на скорую руку	154
Вращаемся и вращаем	155
Пересекая Босфор — мост в Галату	155
Изменяем русло Арно	155

Больше оружия для войны	156
Атакуем противника: бронированные танки	156
Штурмуем стены	157
Погружение на 20 тысяч лье — субмарина	158
Линкор пошел ко дну! Тараним корпус	158
Почти Робин Гуд с катапультами и арбалетами	158
Артиллерия Леонардо	159
Как выкосить солдат, или колесницы-косилки Леонардо	160
Отвоевываем место в истории. Влияние Леонардо	160
Глава 9. Летающие машины Леонардо	163
Разрешите представить: Леонардо и его пернатые друзья	163
Теории и действительность	164
Точное определение проблем	164
Это — птица, это — самолет, а это — летающие машины Леонардо!	165
Создание человека-птицы	166
Земля вызывает Леонардо, или технические новинки	168
Механические модели	168
Пропеллер и проект вертолета	168
Космический корабль	169
Аэроплан	169
Если не можете летать — плывите: примитивный парашют	170
Связываем теории и изобретения Леонардо с нашим днем	171
Птицы и пчелы (или летучие мыши)	171
Несколько уровней: связь братьев Райт	172
Часть IV. Становление живописца и архитектора	173
Глава 10. Преобразование искусства во времена Ренессанса	175
Век перемен	175
Как это было	176
Вернемся к истокам	176
Конкуренция в искусстве	177
Микеланджело Буонарроти (1475–1564)	177
Рафаэль (Рафаэлло Санти, 1483–1520)	178
За пределами Рима: Венецианское соревнование	180
В каких условиях развивалось искусство да Винчи	181
Поиск великих истин	181
Математика и искусство	182
Построение перспективы	183
История развития перспективы	183

Перспектива с точки зрения Леонардо да Винчи	184
Камера-обскура	186
Поиски нового реализма в живописи	187
Свет и тень	187
Другие способы передачи изображения	187
Техника sfumato	187
Пропорция фигуры	188
Золотое сечение	188
Пирамида	188
Контрапост	188
Новые краски Ренессанса	190
Состав краски	190
Темпера	190
Масляные краски	191
Эксперименты Леонардо да Винчи	191
Глава 11. Улыбка Джоконды и магия картин Леонардо	193
Портреты Леонардо	194
Джиневра де Бенчи (1474–1476)	194
Дама с горностаем (1482–1483)	195
Портрет музыканта (1482–1490)	196
Кто же изображен на портрете?	197
Портрет неизвестной (1485–1495)	197
Изабелла д’Эсте (1499)	198
Мона Лиза (1503–1506)	199
Кто изображен на портрете?	200
Техника исполнения	201
Как был написан портрет	201
Путь к известности	202
Улыбка или насмешка?	202
Гротеск в творчестве да Винчи	202
Глава 12. Пейзажи, карты и архитектурные проекты да Винчи	205
Изображение природы	205
Долина Арно	206
Явления природы	206
Проект идеального города	207
Архитектура эпохи Ренессанса	208
Основные вопросы	208
Исполнители	208

Восстановление Милана — честолюбивый план Леонардо	210
Постановка задачи	210
Прогуляемся по идеальному городу	210
История с картографией	211
План города Имолы	211
Под солнцем Тосканы	212
Обратим внимание на побережье Италии	213
Проекты гражданских и культовых сооружений	213
Сферические купола церквей	214
Проект купола Миланского собора	214
Центрально-купольные церкви да Винчи	214
Дворцы в воздухе	216
Замки Леонардо	217
Идеи Леонардо и наше время	218
Часть V. Религия в творчестве Леонардо и “Код да Винчи”	219
Глава 13. Религия и творчество да Винчи	221
Отношение Леонардо к религии	221
Католическая церковь эпохи Ренессанса	221
Отношение к Богу	222
Расшифруем язык религии: иконография	223
Иконография эпохи Ренессанса и иконография Леонардо	223
Произведения Леонардо на религиозные сюжеты	224
Крещение Христа (1473–1478)	224
Благовещение (1472–1475)	225
Мадонны да Винчи	226
Мадонна с гвоздикой (ок. 1472)	226
Мадонна Бенуа (ок. 1478)	227
Мадонна Литта (1490–1491)	227
Мадонна в скалах	228
Первый вариант	228
Второй вариант	229
Мадонна с веретеном (1500–1510)	230
Продолжаем разговор	231
Св. Иероним (1481–1483)	231
Св. Иоанн Креститель (1513–1516)	232
Другие религиозные произведения	233
Поклонение волхвов (1481–1482)	233
Мадонна с младенцем, Св. Анной и Иоанном Крестителем (ок. 1499)	234

Мадонна с младенцем и Св. Анной (1508–1510)	235
Религия Леонардо на перепутье	236
Глава 14. Тайная вечеря	237
Вглядитесь в картину	237
Вернемся к библейской истории	238
Изменение традиции	238
Эксперименты с персонажами	238
Отступление от традиции	239
Рождение стиля картины	241
Построение композиции и некоторые символы	241
Практическая (и воображаемая) перспектива	241
Связь картины с интерьером	242
Игра со светом	242
Как привлечь внимание зрителей	242
Оптические загадки Леонардо	242
Некоторые технические приемы реставрации картин	243
Исчезающая фреска Леонардо	243
Восстановление шедевра	244
Состояние картины и споры реставраторов	245
Фреска в порядке — мнение “за”	245
Уничтожение шедевра — мнение “против”	245
Культурное воздействие	245
Глава 15. Код да Винчи	247
Основные выводы романа “Код да Винчи”	247
Код да Винчи: факты или беллетристика?	249
Пересмотр итогов Вселенского Собора	249
Гностические Евангелия	250
Опровержение традиционных христианских канонов	250
Да Винчи опровергает утверждения гностических Евангелий	251
Обратим внимание на Марию Магдалину	252
А что такое Священный Грааль?	252
Приорат Сиона: приоткроем завесу таинственности	253
“Опус Деи”: что это за секта	254
Династия Меровингов: короли и самозванцы	254
Рыцари ордена Тамплиеров: солдаты гностицизма	254
Вернемся к Леонардо да Винчи	255
Факты и вымысел: взломаем код Брауна	255
Тайные символы в искусстве Леонардо	256
Мадонна в скалах	256

Мона Лиза	257
Тайная вечеря	257
Поклонение волхвов	258
Тайное общество?	259
Часть VI. Великолепные десятки	261
Глава 16. Десять рукописей Леонардо	263
Атлантический кодекс	264
Кодекс Аронделя	264
Кодекс Ашбернхема	265
Кодекс Французского института	265
Трактат о полете птиц	265
Трактат о живописи	266
Мадридский кодекс	266
Кодекс Тривульцио	266
Кодекс Лэстера	267
Кодекс Форстера	267
Собрание Виндзорской библиотеки	267
Рукописи в других собраниях	268
Глава 17. Десять шедевров да Винчи	269
Мона Лиза (Джоконда), 1503–1506	269
Тайная вечеря, 1495–1497	269
Мадонна с младенцем, Св. Анной и Иоанном Крестителем, ок. 1499	270
Мадонна с младенцем и Св. Анной, 1508–1510	270
Поклонение волхвов, 1481–1482	270
Мадонна в скалах	270
Св. Иероним, 1480–1483	271
Дама с горностаем, 1482–1483	271
Св. Иоанн Креститель, 1513–1516	271
Джиневра Бенчи, ок. 1474	271
Глава 18. Десять (и даже немного больше) мест, где хранятся произведения да Винчи	273
Лувр, Париж	273
Галерея Уффици, Флоренция	274
Монастырь Санта-Мария делле Грацие, Милан	274
Музей Ватикана	274
Национальная галерея, Лондон	274

Эрмитаж, Санкт-Петербург	275
Старая пинакотека, Мюнхен	275
Национальная галерея искусств, Вашингтон	275
Библиотека Амброзиана, Милан	275
Музей Чарторыйского, Краков	276
Частные коллекции	276
Глава 19. Десять интересных фактов из жизни да Винчи	277
Рождение легенды	277
Личная жизнь	277
Привлекательные черты мастера...	278
... и причуды	278
Мастер на все руки	278
Некоторые распространенные противоречия	279
Отношения с конкурентами	280
Открытия да Винчи	280
Неудачи художника	281
“Мона Лиза” и поп-культура	281
Приложение. Краткая хронология эпохи и жизни Леонардо	283
Основные события эпохи раннего Ренессанса	283
Жизнь и творчество Леонардо да Винчи	284
Предметный указатель	289