

Анатомия глазами художника

к 570-летию со дня рождения Леонардо да Винчи

Не следует быть врачом вроде Гипократа, Авиценны или Галена, но нужно знать их труды и быть знакомым с анатомией, знать точно каждую кость человеческого тела, а так же все мускулы, все жилы и связки.

Лоренцо Гиберти,
скульптор эпохи раннего
итальянского Возрождения

*Предположительно
автопортрет
Леонардо да Винчи*

Леонардо да Винчи родился 15 апреля 1452 г. Его жизнь и творчество стали символом эпохи высокого итальянского Возрождения. Он - общепризнанный гений, считающийся одним из величайших художников всех времен. Созданные им уникальные, узнаваемые, написанные с величайшим мастерством, живописные образы за несколько веков превратились в культурные иконы, бесконечно цитируемые и пародируемые. Шедевры мастера, столь же притягательные и загадочные, как и много веков назад, всегда будут вызывать интерес самой широкой аудитории: от ценителей искусства до историков и ученых.

*Рисунок Антонио
дель Паллайоло*

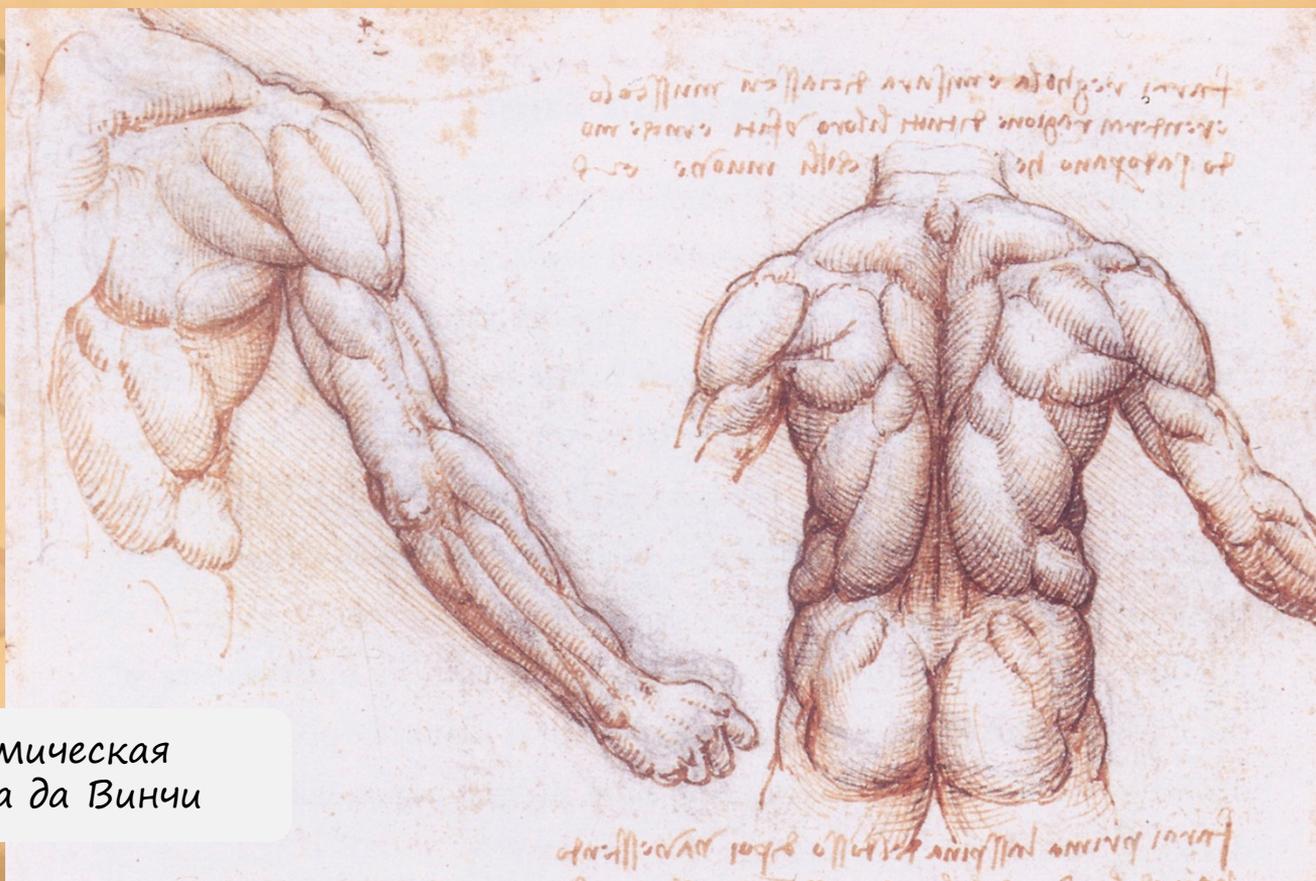
Творчество Леонардо имеет много особенностей, в том числе и потрясающую анатомическую точность изображения человеческого тела. Всю жизнь он интересовался анатомией и физиологией и потратил много сил на изучение этих наук.

Не следует думать, что интерес к анатомии возник у Леонардо совершенно неожиданно и самостоятельно. Многие художники его времени весьма прилежно изучали ее, т. к. знание анатомии уже стало необходимой частью художественного образования. Первым из художников, изучавших анатомию, стал Антонио дель Паллайоло. Известно, что изучению его работ юный Леонардо уделял много времени.

Изучали анатомию и в
мастерской Андреа дель
Веррокио, где Леонардо был
учеником.

Андреа дель Веррокио,
Голова ангела

Анатомическая
зарисовка да Винчи

В самом начале своего обучения в соответствии с требованиями времени и Леонардо подходил к изучению анатомии как художник.

Анатомическая
зарисовка да Винчи

Последовательность и педантичность не были чертами характера, присущими художнику. Леонардо да Винчи оставил после себя огромную массу незаконченных картин, невоплощенных идей, недоработанных открытий. Но анатомией он увлекся настолько, что от занятий пластической анатомии перешел ко вполне научному ее изучению.

Анатомическая
зарисовка да Винчи

Затем сам стал производить секции в больнице Санта Мариа, где сделал массу анатомических рисунков. В изучении анатомии он применял методы аналитического разложения всего тела, органа на отдельные части и изучение структуры и действия части, а затем изучение функционального единства всех изученных элементов.

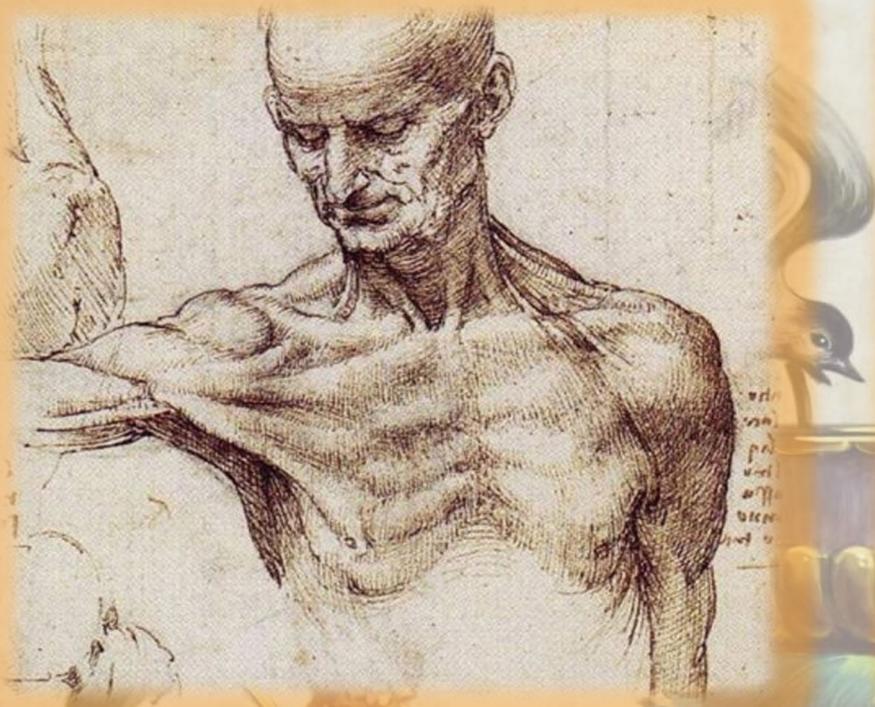
Леонардо да Винчи
Мадонна с цветком
1480 г.

Он был окружен лучшими художниками своего времени, но быстро выдвинулся среди них своим мастерством и талантом. Изумление и восхищение вызывала у современников художника его работа «Мадонна с цветком». Изображение молодой матери, играющей со своим маленьким ребенком, было необычайно реалистично даже для эпохи высокого Возрождения. И мать и младенец были изображены с большим знанием анатомических форм, пропорций, в особенности тела ребенка, анатомия которого изучалась Леонардо в госпитале Санта Мария.

Чимабуа
Мадонна на троне
1295 г.

Это высоко реалистическое произведение показывает как далеко ушел Леонардо от средневековых канонов, когда младенец изображался просто маленьким человеком с пропорциями взрослого.

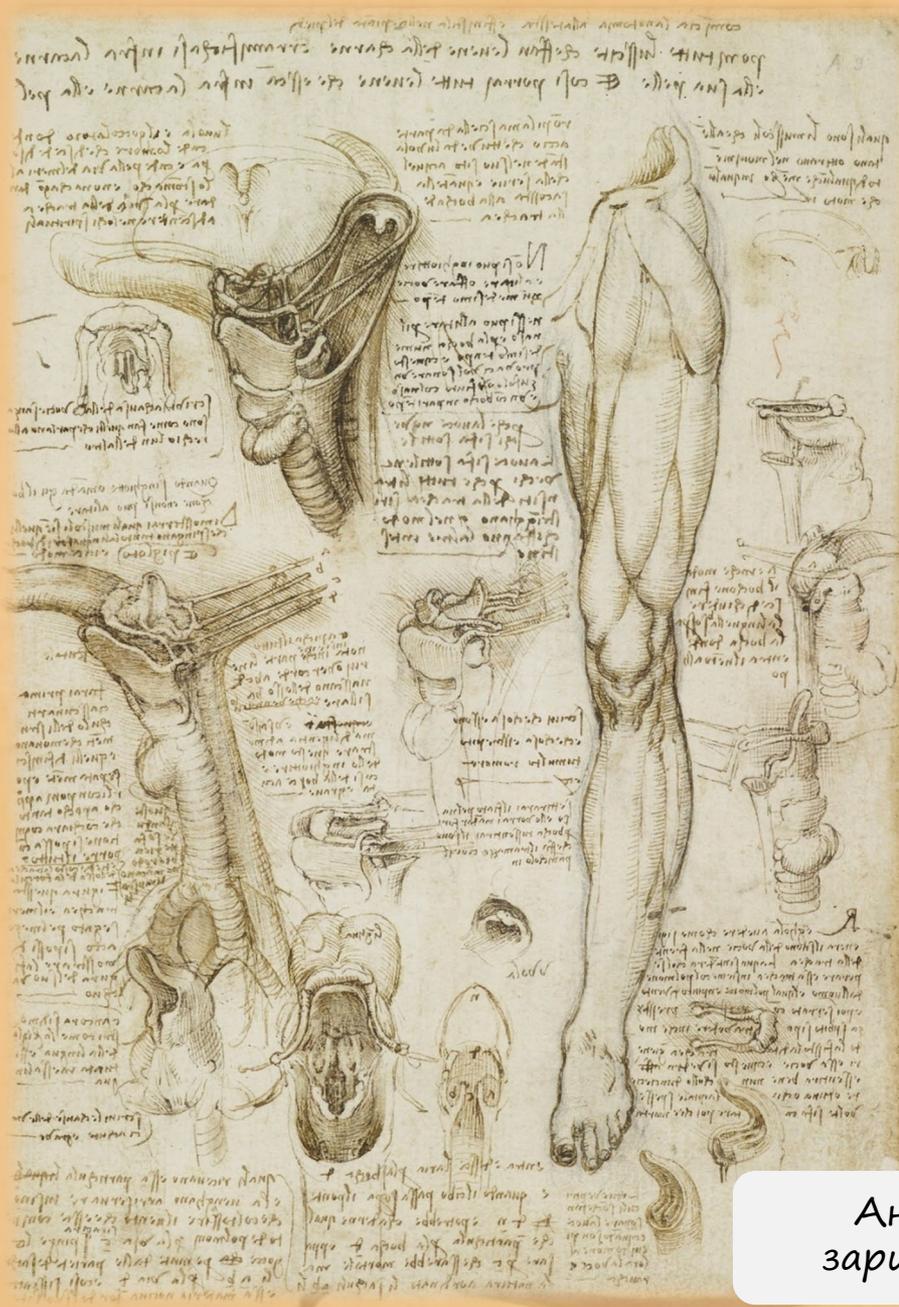

Анатомическая
зарисовка да Винчи

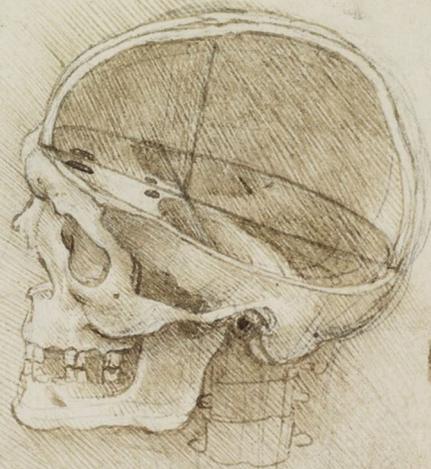
Леонардо да Винчи
Святой Иероним
1482 г.

Используя рисунки, сделанные во время вскрытия старика, скончавшегося в больнице, Леонардо создал одну из самых известных своих ранних работ - картину «Святой Иероним». Картина с помощью анатомически верных напряженных движений передает сильное душевное напряжение.

В 1484 г. из под пера Леонардо вышла первая рукопись по анатомии. В это период он уже перестал воспринимать анатомию как вспомогательную дисциплину к живописи.

Анатомическая зарисовка да Винчи

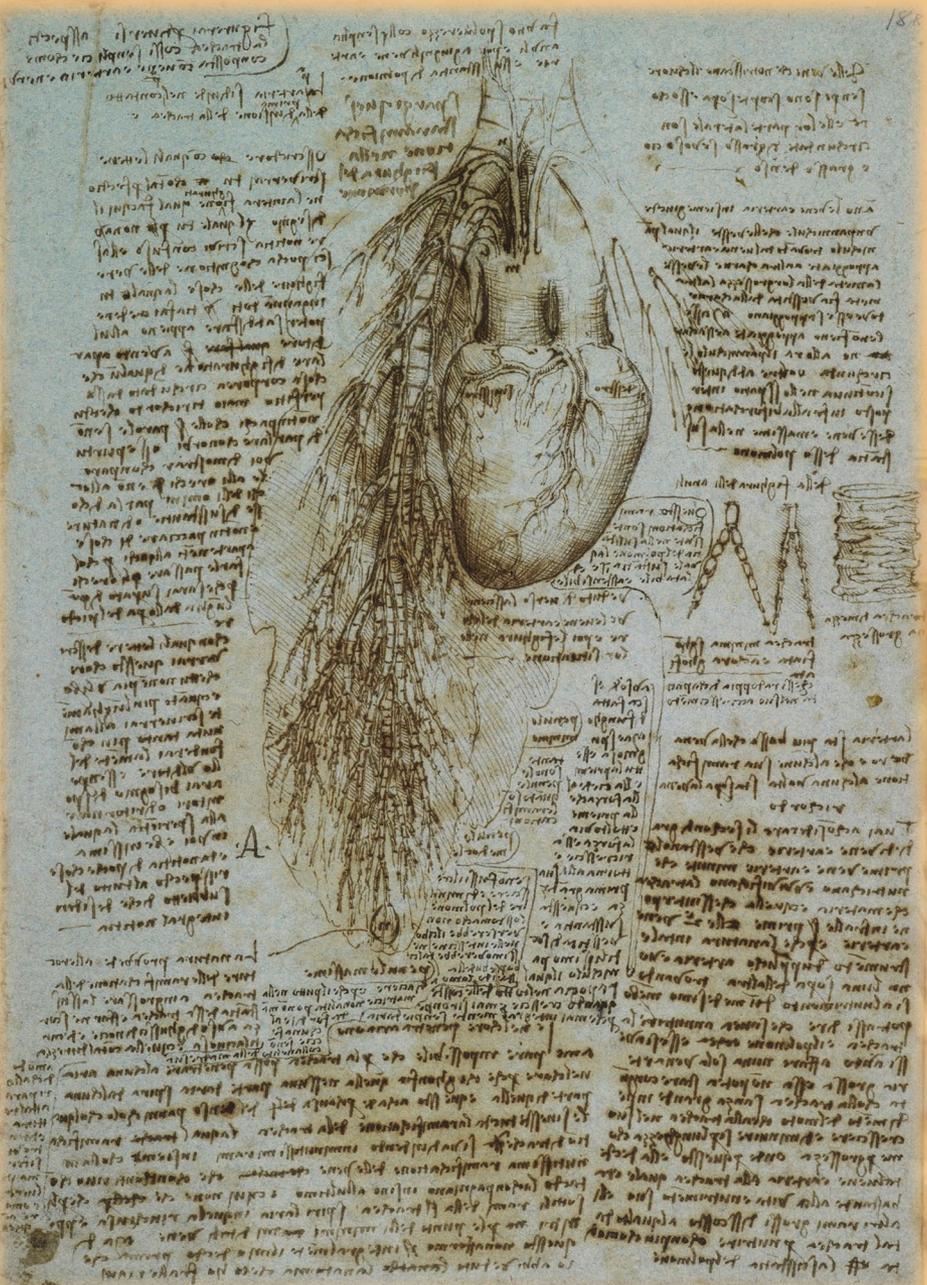

Handwritten notes in a cursive script, likely a mix of Italian and Latin, located to the left of the skull drawing.

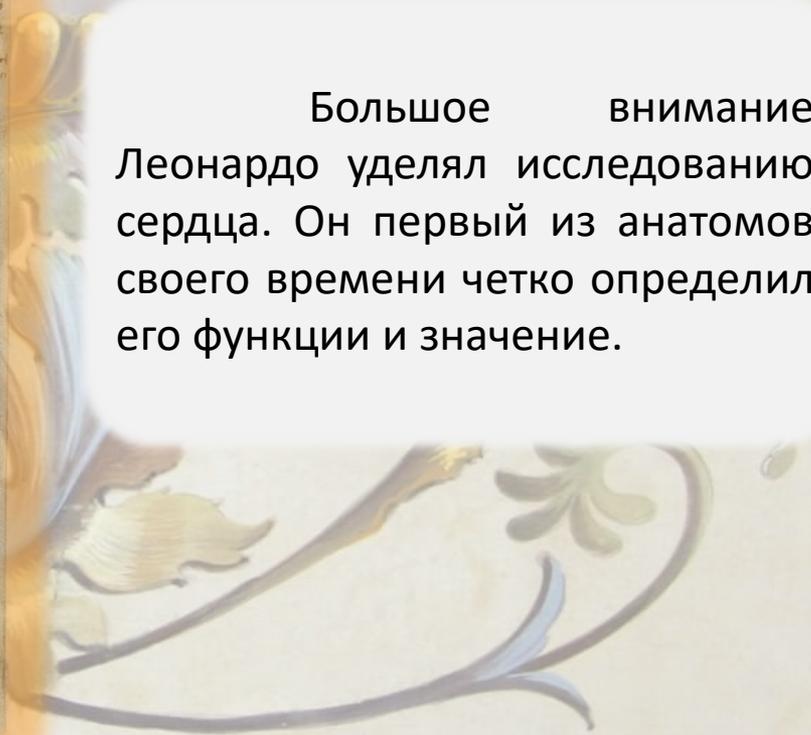

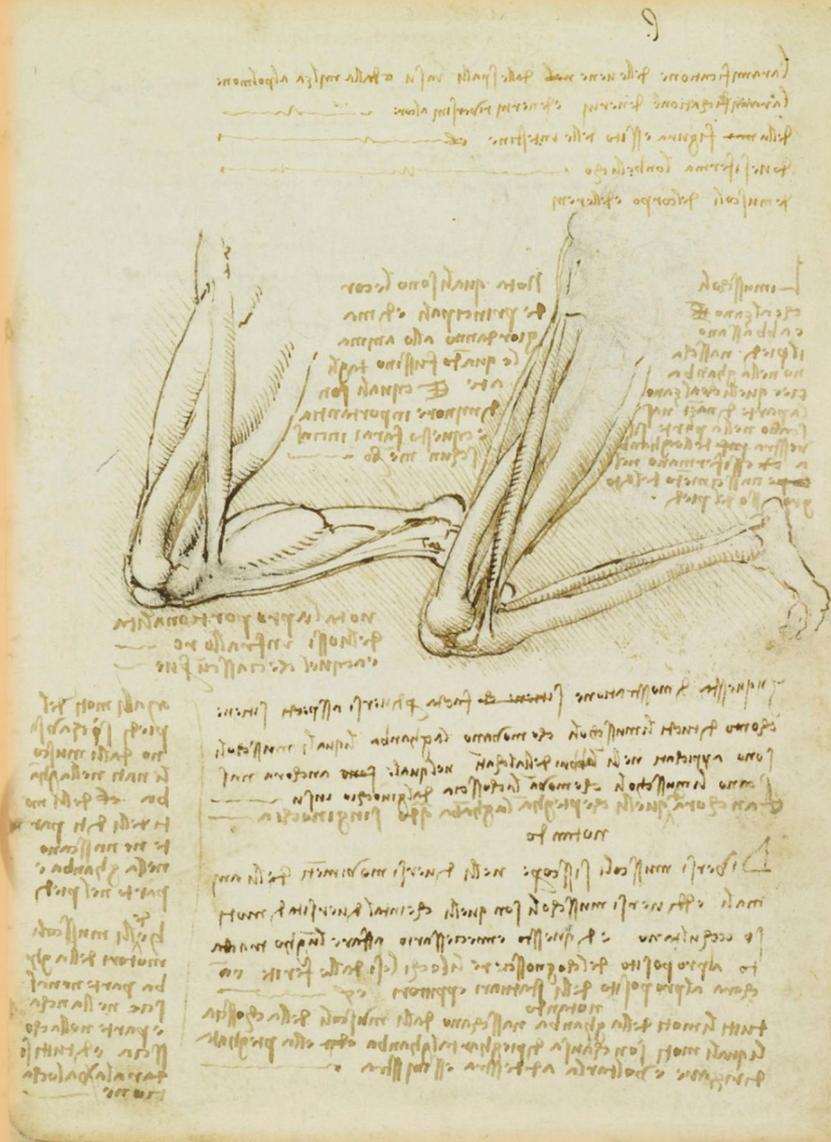
Handwritten notes in a cursive script, similar to the ones above, located to the left of the skull drawing.

Начал изучение анатомии Леонардо традиционно – с изучения строения черепа. 2 апреля 1589 г. на свет появился рисунок черепа в поперечном сечении. Новшеством в науке было то, что художник изобразил фронтальную пазуху, внося тем самым вклад в историю развития анатомии.

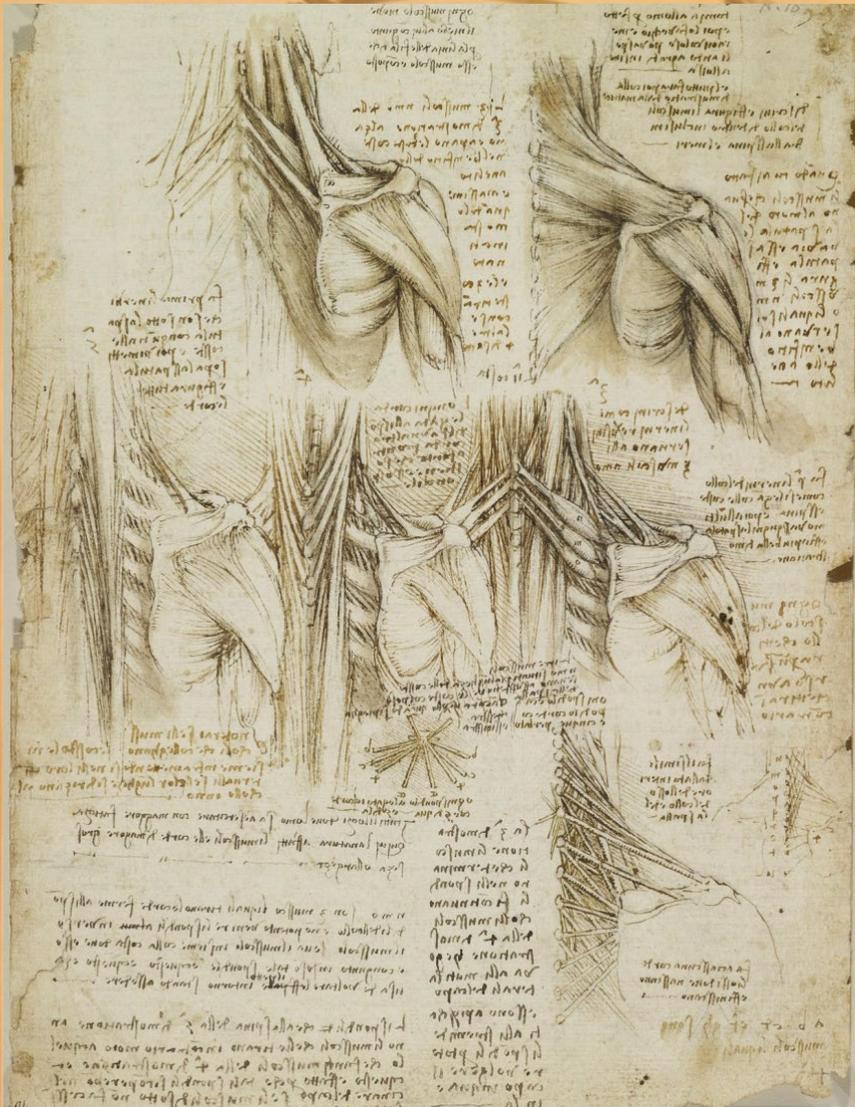
Большое внимание Леонардо уделял исследованию сердца. Он первый из анатомов своего времени четко определил его функции и значение.

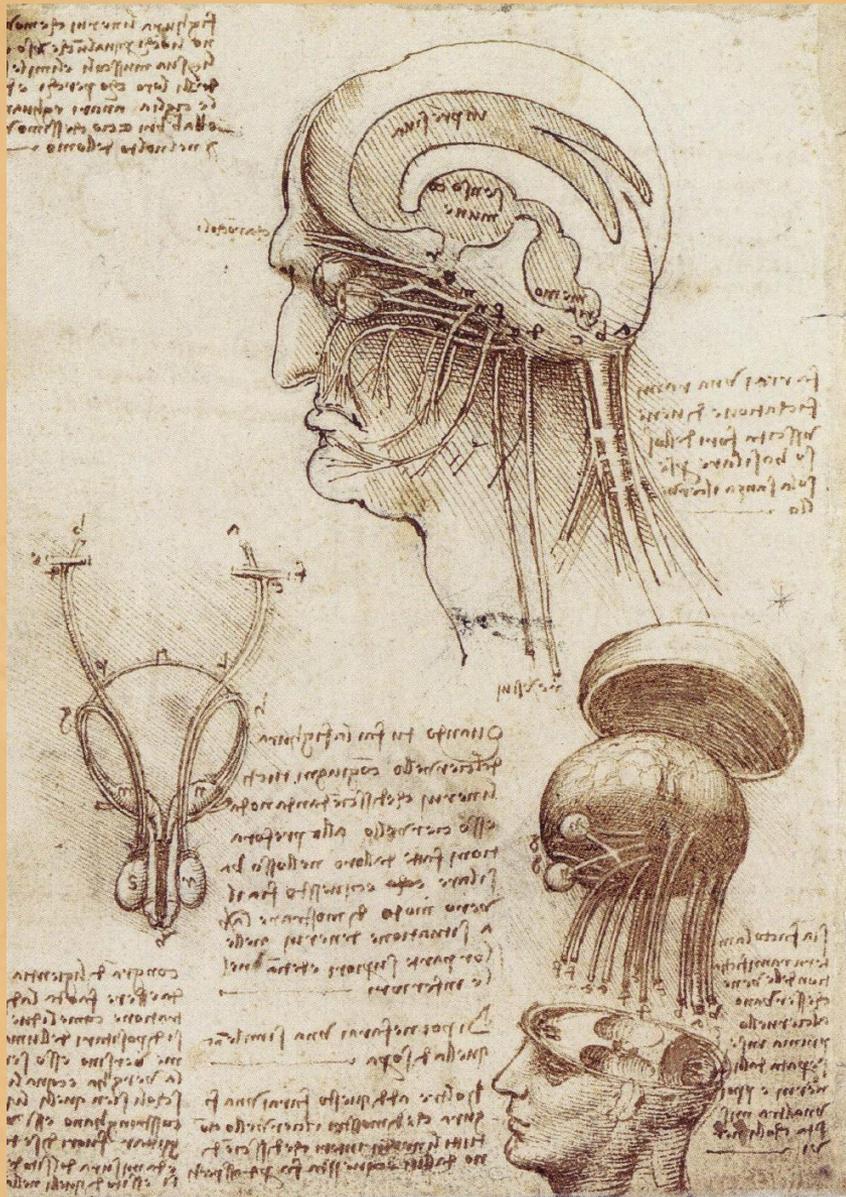

В 1510 – 1511 гг. Леонардо получил разрешение на вскрытие тел и стал заниматься этим в больницах северной Италии, совместно с Торре, профессиональным врачом и анатомом. От этого периода в жизни великого художника осталось более 300 анатомических рисунков, иллюстрировавших рукописный труд в 13 томах.

Его не устраивают принятые приемы изучения анатомии – мацерирование и мумифицирование трупов. Леонардо – гений и все, что он делал в своей жизни выходило за рамки привычного, среднего и общепринятого. Он был новатором и в анатомических исследованиях. Первым в истории анатомии он применил метод восковых слепков. Он предвосхитил появление одного из средств современной морфологии – гомогенизации сложных морфологических структур.

Революционным стал подход к изучению глаза человека. Он предложил для того, чтобы избежать потери жидких элементов и повреждения тонких его частей помещать глаз в куриный белок, варить в белке и только после этого приступать к проведению разрезов. Самого Леонардо постигла неудача, но идея метода была правильной, как показала практика последующих столетий.

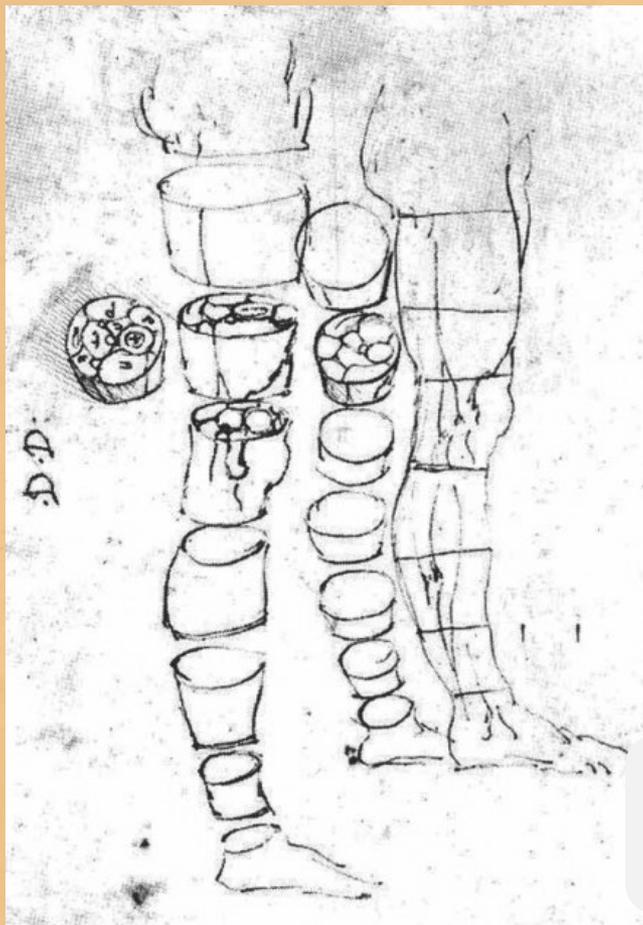
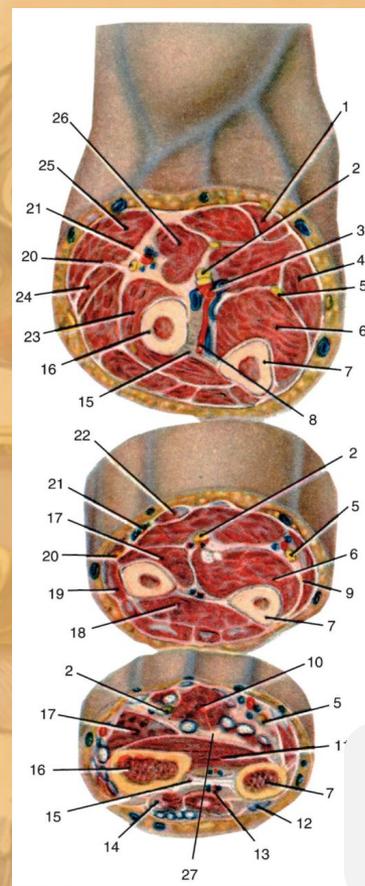
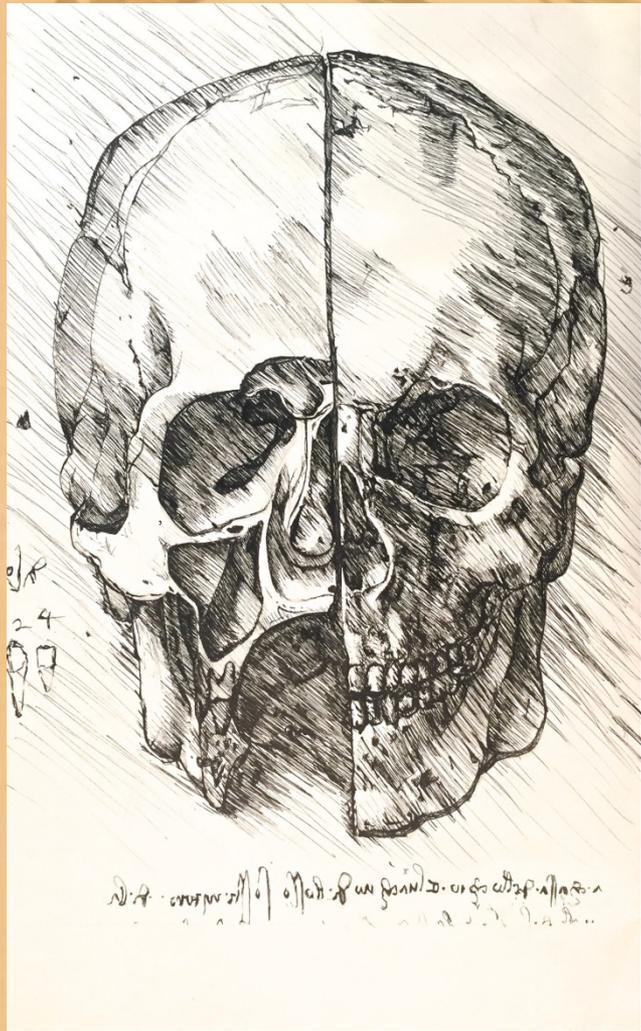

Рисунок
Леонардо да
Винчи

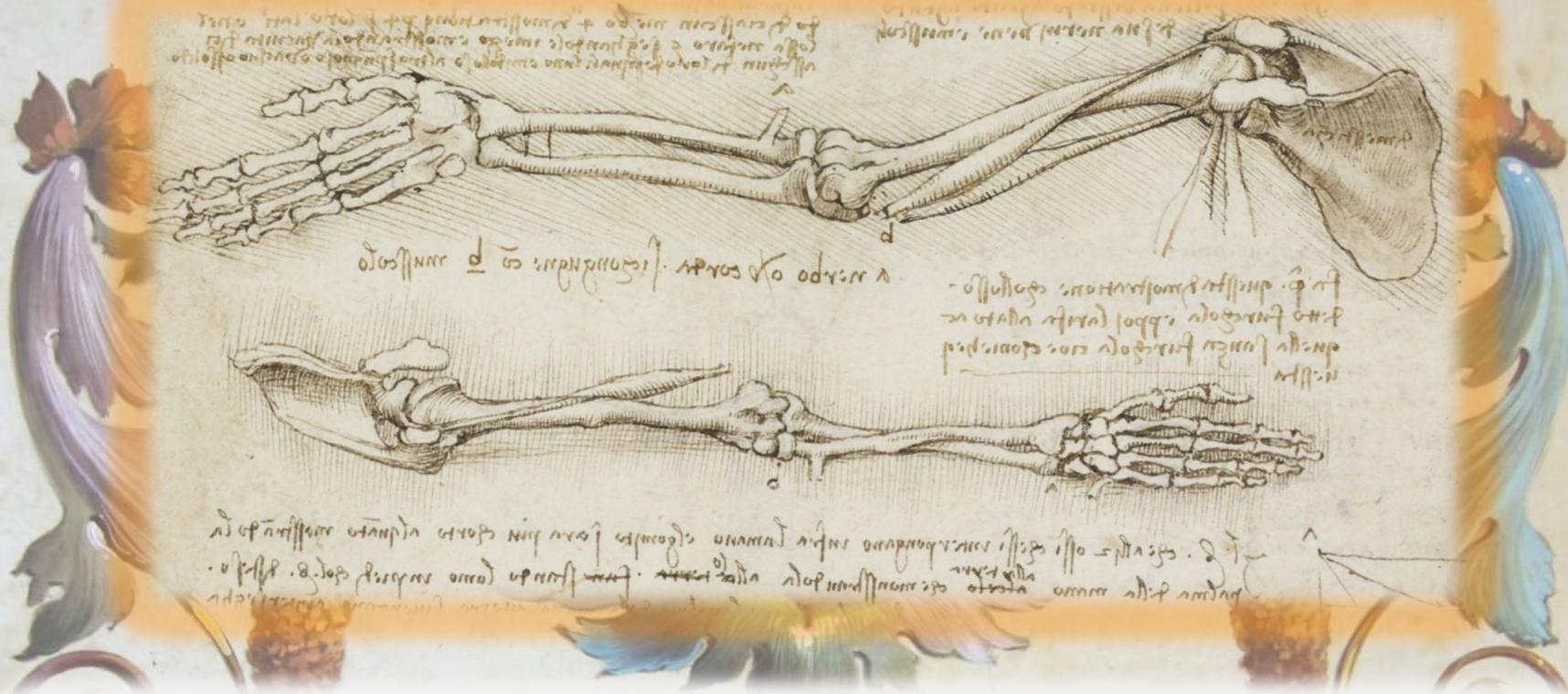

Поперечные
срезы
предплечья по
Пирогову

Он первым ввел в практику анатомических исследований конечностей поперечные сечения. Результаты такого исследования не удовлетворили самого да Винчи, но спустя несколько столетий идею довел до совершенства Н.И. Пирогов в своей ледяной анатомии.

Все свои изыскания он фиксировал в рисунках, которые сопровождал подробнейшим описанием того, как было произведено исследование: «Отдели вещество мозга по контуру твердой мозговой оболочки, которая располагается между основной костью черепа и мозгом. Затем отметь все отверстия, через которые твердая мозговая оболочка проникает через основную кость вместе с нервами, которые покрыты твердой и мягкой оболочкой».

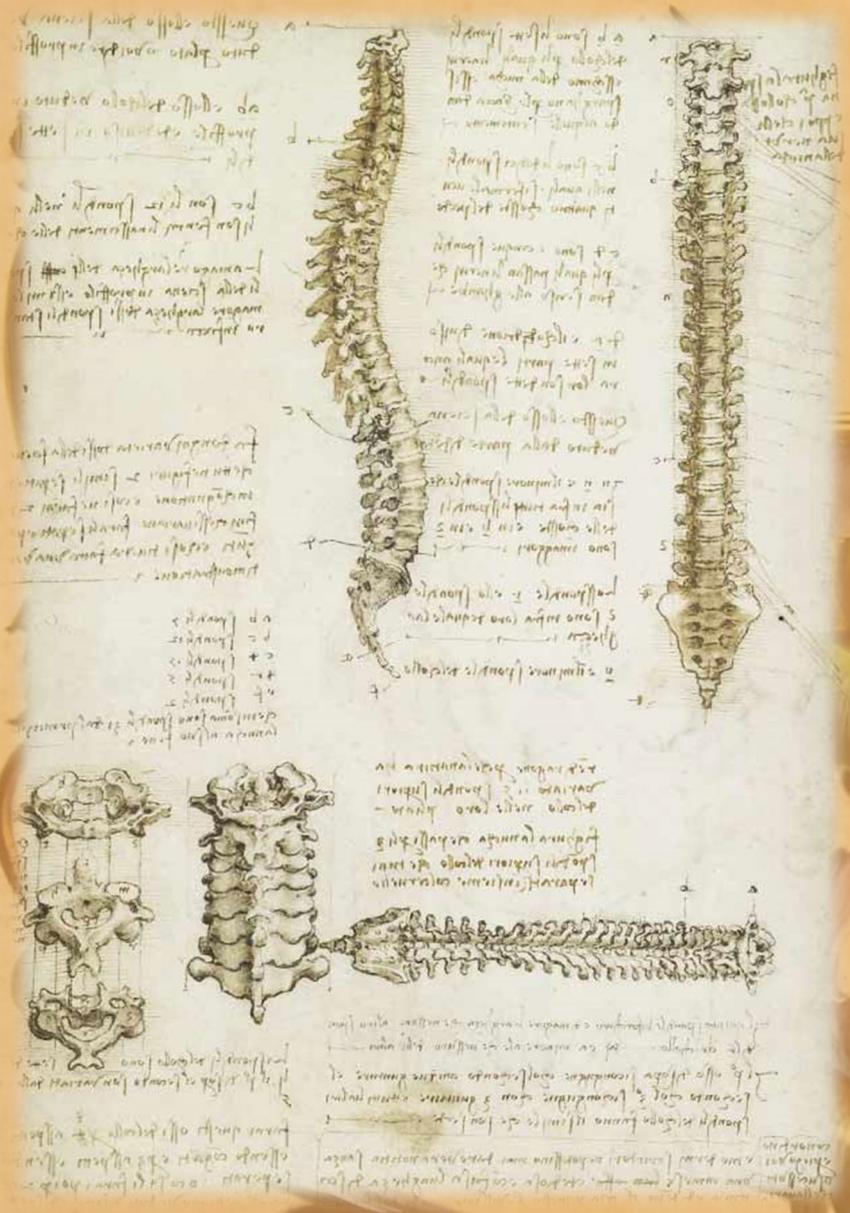

Биограф Леонардо да Винчи Паоло Джаванни писал: «Он предался нечеловечески тяжелой и отвратительной работе в анатомических студиях, рассекая трупы преступников, что бы проследить пути природы и, по расположению нервов и позвонков, воспроизводить различные сгибы и напряжение членов. Он изобразил каждую тончайшую частицу, не исключая мельчайших жилок и внутренней ткани кости, с величайшей тонкостью, и, таким образом, от его многолетней работы должно было остаться на пользу искусства бесконечное количество образцов».

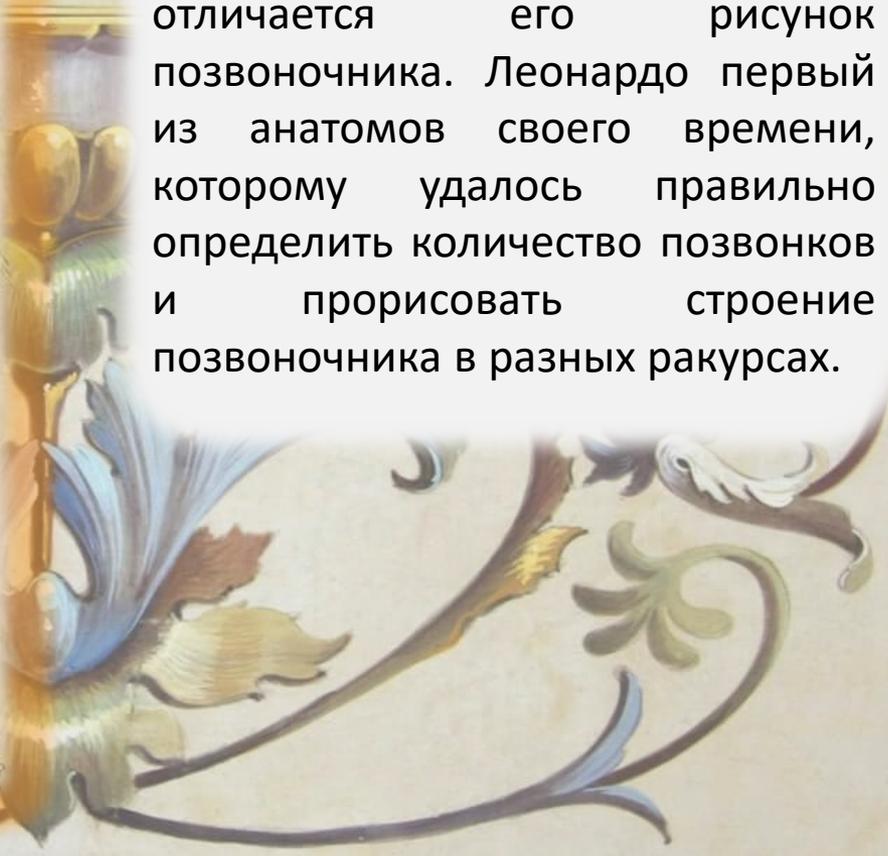
Наблюдательность Леонардо, его высокий уровень как ученого в известной степени определялись его способностью художественного восприятия. Его острый взгляд различал мельчайшие формы материи, которые поддаются исследованию только с помощью оптических приборов. Он описал жировую ткань как «пористый или, точнее, пузырчатый жир с крохотными, наполненными воздухом клетками», как будто исследовал его под лупой или микроскопом.

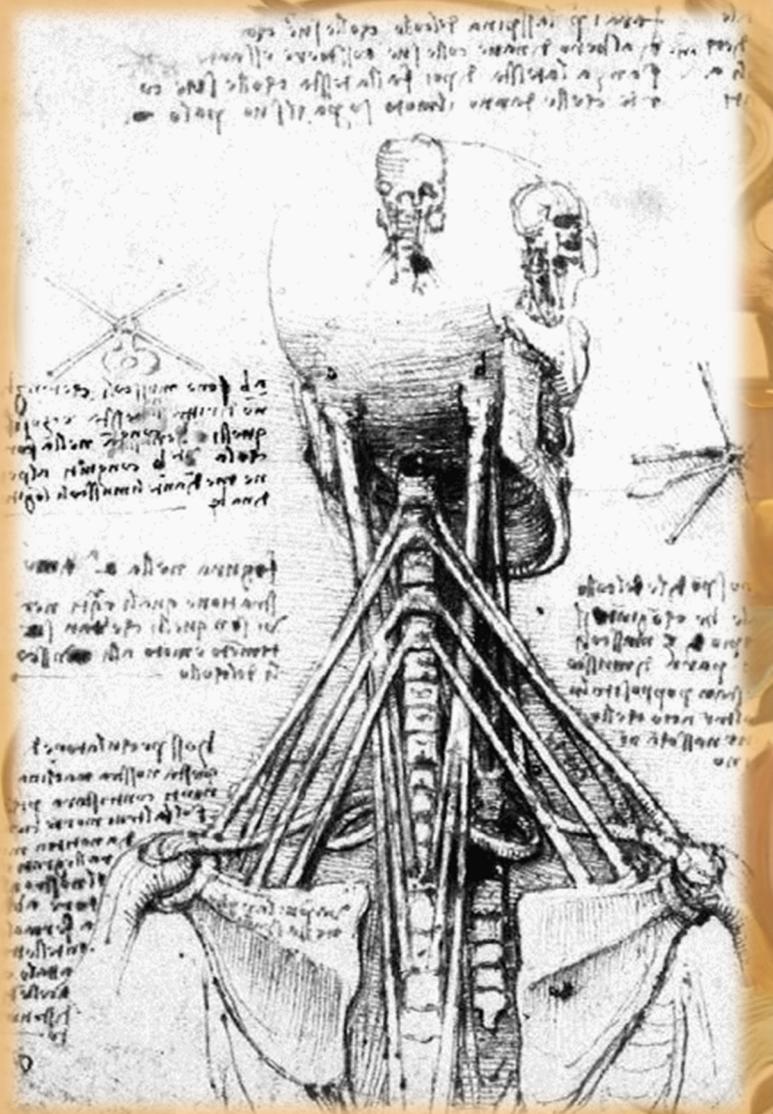

Один из самых известных анатомических рисунков да Винчи – изображение плода в матке. Этот рисунок, достаточно точный анатомически и очень яркий художественно, до сих пор используют в учебниках по анатомии и акушерству.

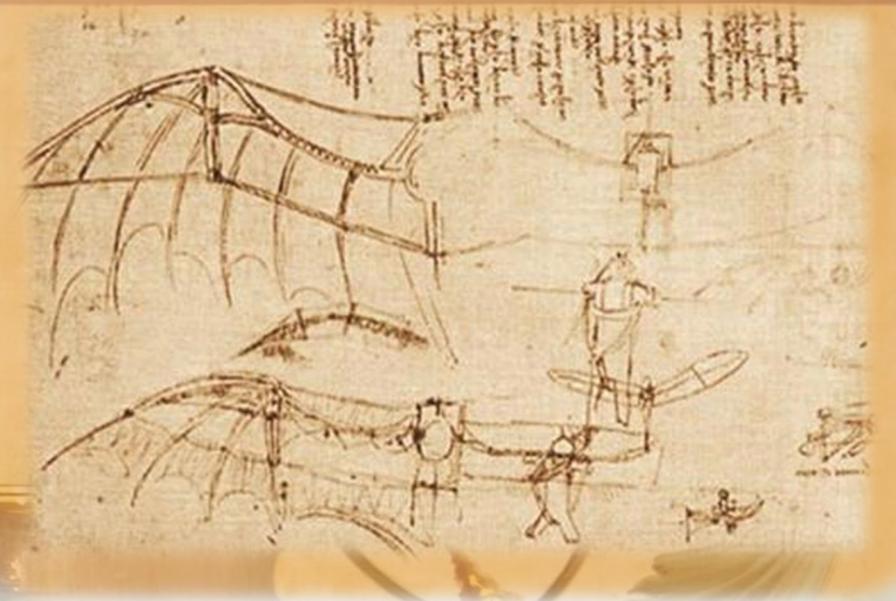
Удивительной точностью отличается его рисунок позвоночника. Леонардо первый из анатомов своего времени, которому удалось правильно определить количество позвонков и прорисовать строение позвоночника в разных ракурсах.

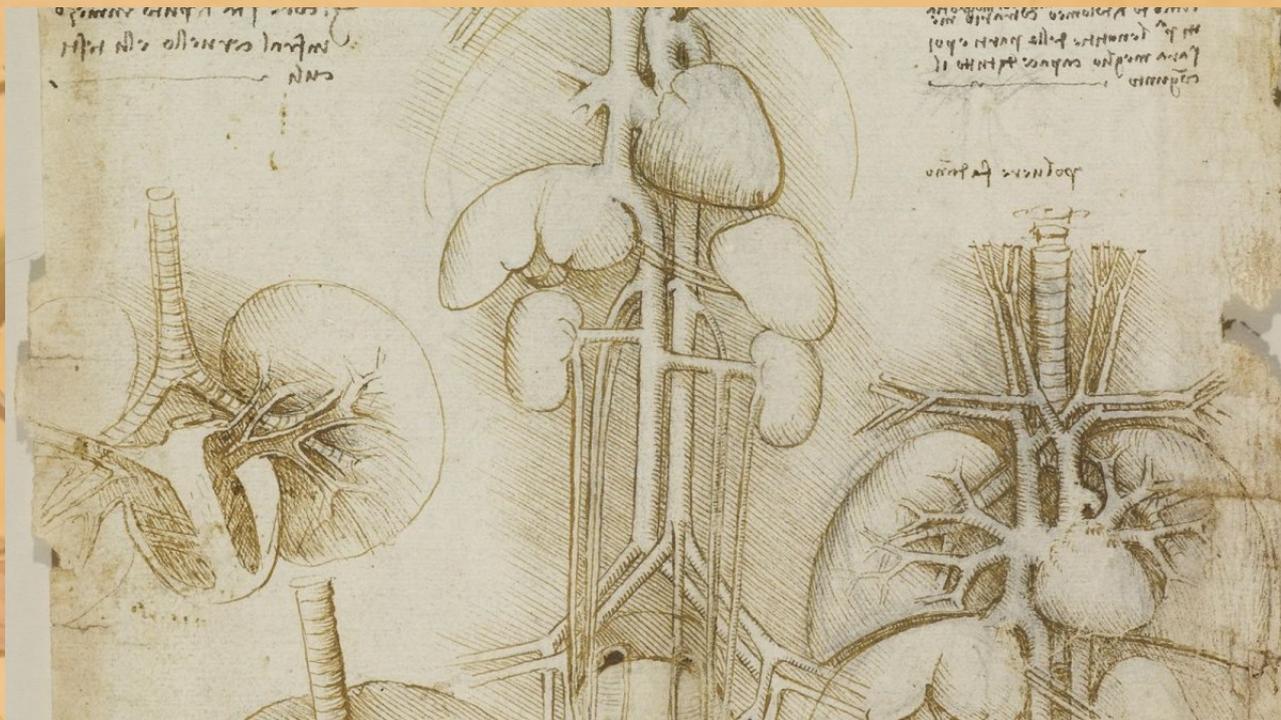
Одним из страстных увлечений Леонардо была механика. Ее методы он использовал для создания механических моделей человеческого тела, в которых иллюстрировал работу скелета и мышц, систем и органов. Создание таких моделей так же выходило за рамки науки его времени.

В его рукописях есть упоминание о стеклянной форме, при помощи которой можно увидеть «что делает кровь и сердце, когда она закрывает клапаны». Другим примером таких экспериментов стала модель человеческого тела, где на каркасе, воспроизводящем скелет человека, использовались веревки, иллюстрировавшие работу мышц. Исследования Леонардо стали прообразом современной биомеханики.

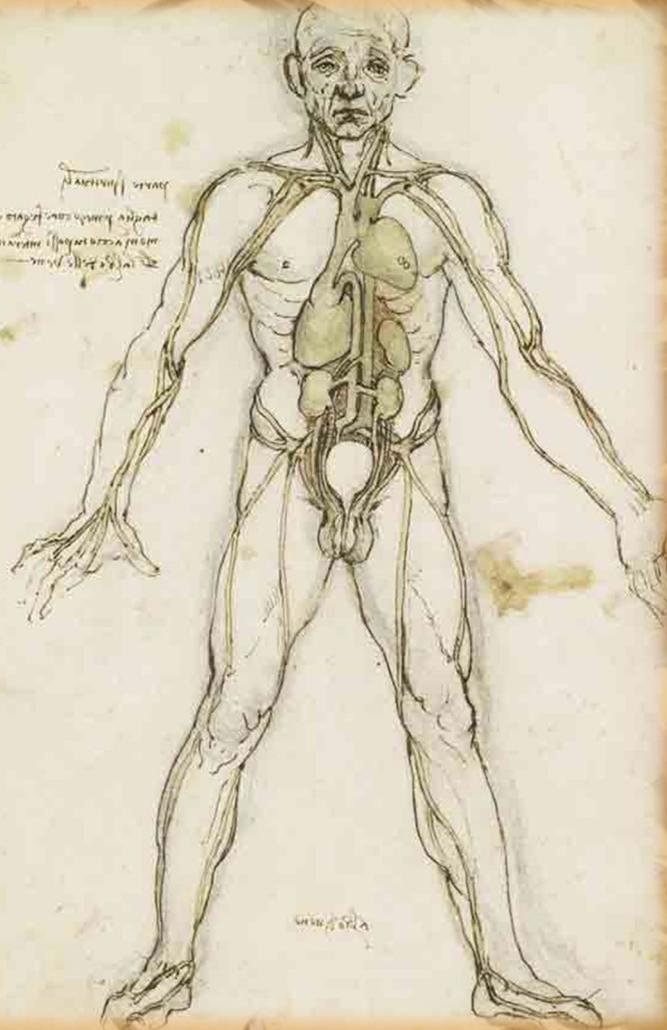

Изучение анатомии не ограничивается изучением человека: параллельно с изучением форм и строением тела человека он вел изучение анатомии животных, пресмыкающихся, птиц.

Чрезвычайно интересны зарисовки да Винчи, где было сделано сравнение строения скелета, мышц человека и лошади. Такой сравнительно-анатомический подход к анатомии следует считать, безусловно, прогрессивным для своего времени.

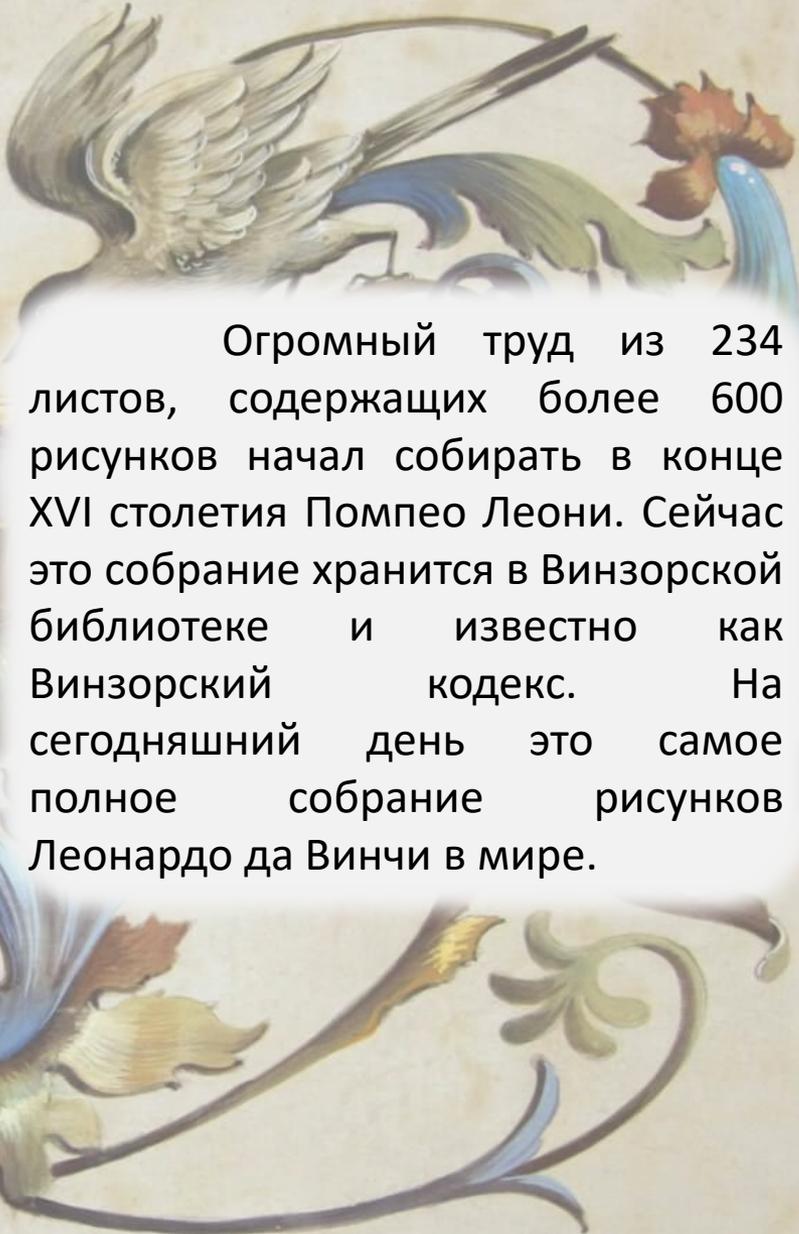
Такое углубленное, далеко выходящее за рамки необходимого для художника, изучение анатомии было далеко не доступным и безопасным занятием. В 1515 г. на да Винчи папа римский получил донос, где художника называли «еретиком и циничным диссектором трупов». Леонардо писал в письме другу: «Это заставило меня прервать мои исследования анатомии, которые подверглись осуждению папы, так же мои работы в госпитале».

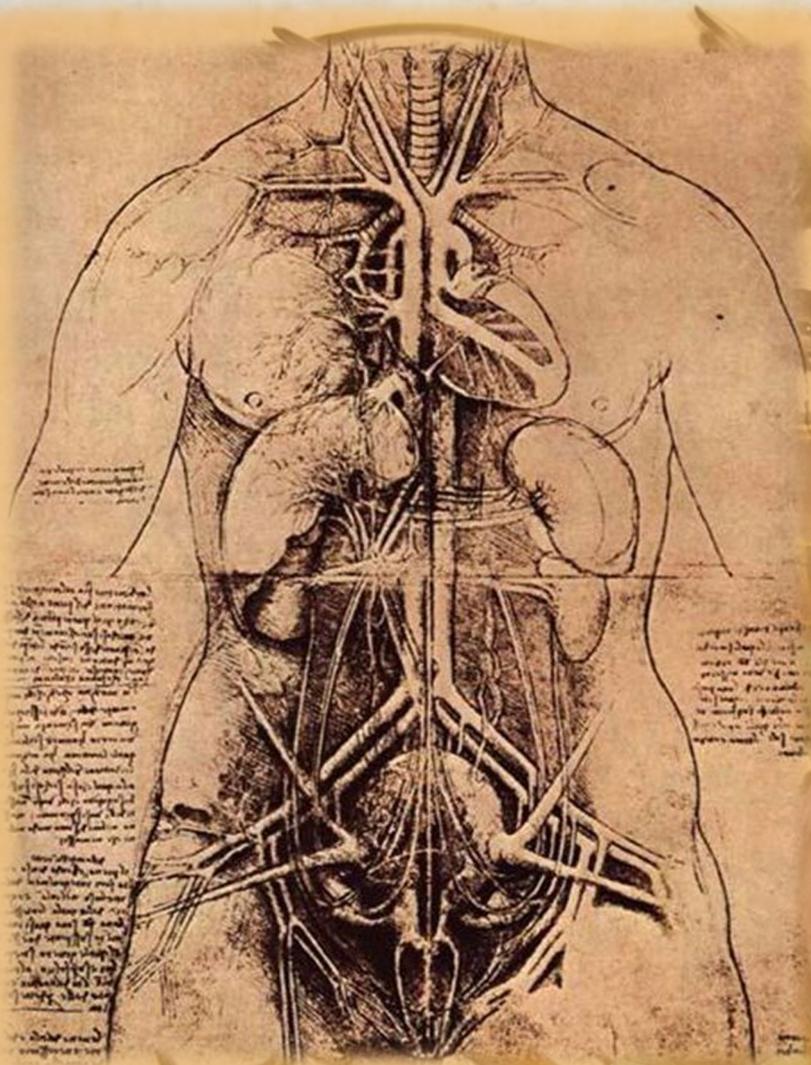
Умер Леонардо да Винчи в мае 1519 г., в возрасте 68 лет. Его главным наследником стал ученик и друг Франческо Мельци, который в течении 50 лет оставался основным распорядителем наследства Леонардо, включающим картины, инструменты, библиотеку, огромное количество зарисовок и набросков, в том числе и анатомические зарисовки. Сложнее всего сложилась судьба анатомических рисунков: их дарили, продавали и перепродавали много раз, превратив из единой коллекции в массу разрозненных листов, хранившихся у разных владельцев. До современного времени сохранилась лишь треть...

Предположительно
автопортрет Леонардо
да Винчи

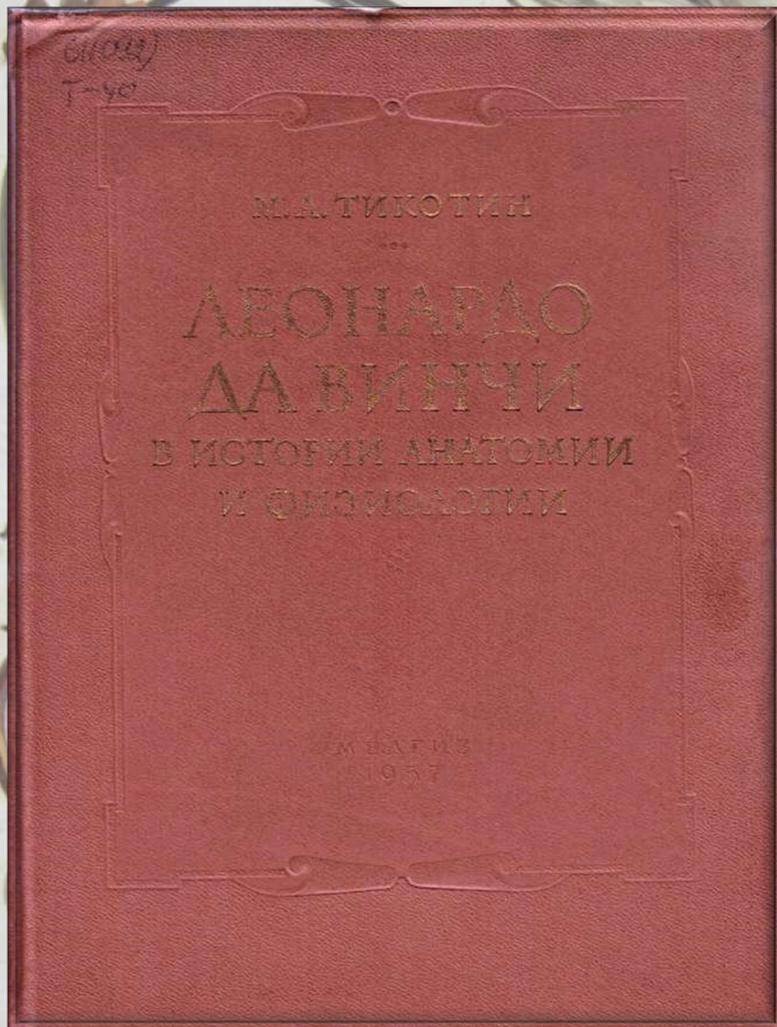
Огромный труд из 234 листов, содержащих более 600 рисунков начал собирать в конце XVI столетия Помпео Леони. Сейчас это собрание хранится в Винзорской библиотеке и известно как Винзорский кодекс. На сегодняшний день это самое полное собрание рисунков Леонардо да Винчи в мире.

Благодаря британской организации Royal Collection Trust, которая оцифровала большую часть анатомических рисунков выдающегося учёного и знаменитого художника, у зрителя появилась уникальная возможность взглянуть на эти научные эскизы четырёхсотлетней давности, которые и по сей день хранят в себе множество тайн и загадок...

Книги о жизни Леонардо да Винчи:

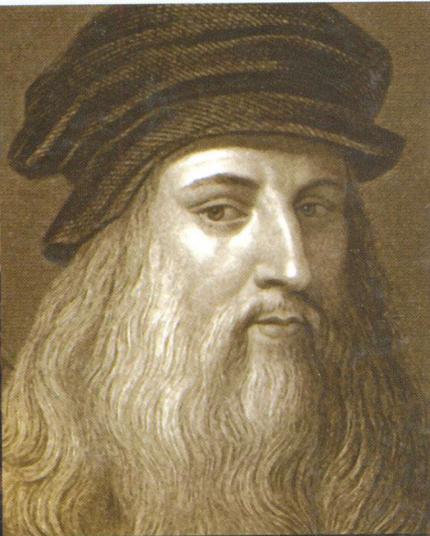

Тикотин М.А.

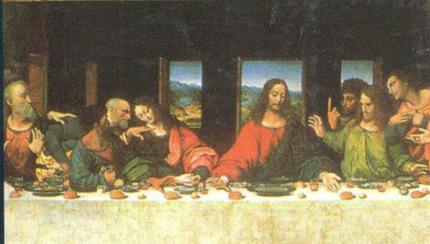
Леонардо да Винчи в истории анатомии и физиологии : монография / М. А. Тикотин. - Л. : МЕДГИЗ Ленинградское отделение, 1957. - 262 с.

Книга находится в отделе обслуживания научной литературой научной библиотеки ЧГМА

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Алексей
Гастев

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

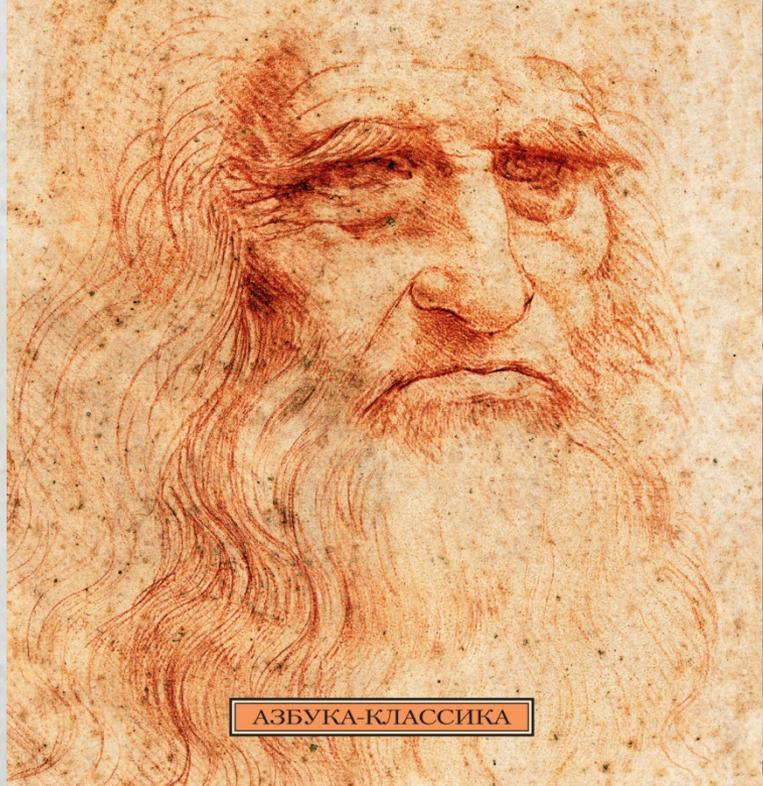
Гастев А. А.

Леонардо да Винчи : биография
отдельного лица / А. А. Гастев. - М. : Мол.
гвардия, 1982. - 400 с. - (ЖЗЛ. Сер. биогр.
Вып.9(627)).

Книга находится в отделе
обслуживания гуманитарной
литературой научной
библиотеки ЧГМА

ДМИТРИЙ
МЕРЕЖКОВСКИЙ

*Воскресшие боги.
Леонардо да Винчи*

АЗБУКА-КЛАССИКА

Мерижковский Д. С.

Воскресшие боги. Леонардо да-
Винчи : Роман / Д. С. Мерижковский ; Д.
С. Мережковский. - М. : Худож. лит., 1990.
- 638 с.

Книга находится в отделе
обслуживания гуманитарной
литературой научной
библиотеки ЧГМА

Спасибо за внимание!

*Презентацию подготовила сотрудник научной
библиотеки ЧГМА
Губанова И.В.*