

*КАК ХОРОШО ПРОЖИТЫЙ
ДЕНЬ ДАЁТ СПОКОЙНЫЙ СОН,
ТАК С ПОЛЬЗОЙ ПРОЖИТАЯ
ЖИЗНЬ ДАЁТ СПОКОЙНУЮ
СМЕРТЬ»
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ*

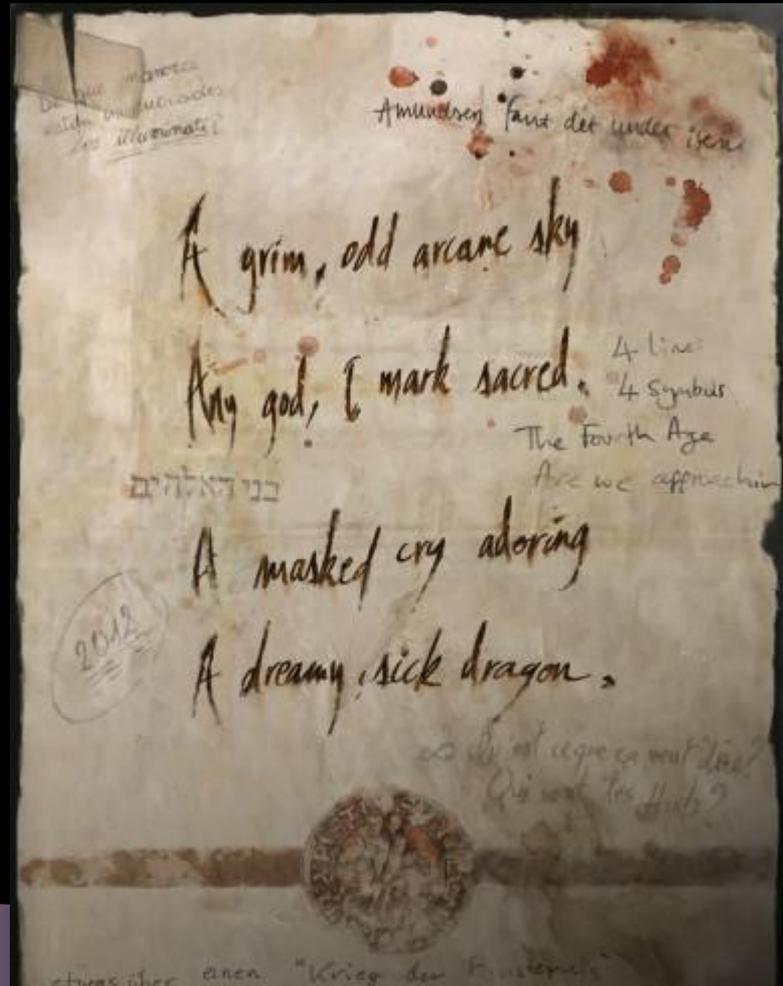

Великий левша, человек, вместивший в себя целую вселенную; художник, скульптор, архитектор, строитель, дизайнер, прозаик, поэт, музыкант, философ, баснописец, искусствовед, учёный-естествоиспытатель, анатом, ботаник, зоолог, оптик, изобретатель, гидравлик, вело- и авиаконструктор, филолог, лингвист, сценограф, геолог, палеонтолог, гидролог, пиротехник, химик, математик, геометр, физик, астроном- всё это Леонардо да Винчи. Куда бы такой человек ни обращался, каждое его действие божественно настолько, что, оставляя позади себя всех прочих людей, он являет собою нечто дарованное нам Богом, а не приобретенное человеческим искусством. Леонардо да Винчи. Великий, загадочный, притягивающий. Такой далекий и такой современный. Подобно радуге, ярка, мозаична, разноцветна судьба мастера. Его жизнь полна скитаний, встреч с поразительными людьми, событиями. Сколько о нем написано, сколько издано, но никогда не будет достаточно.

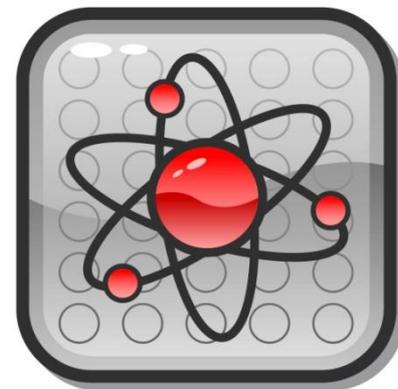
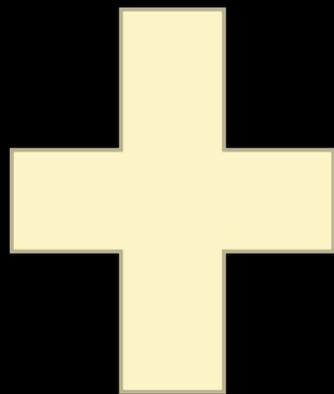
Родители Леонардо

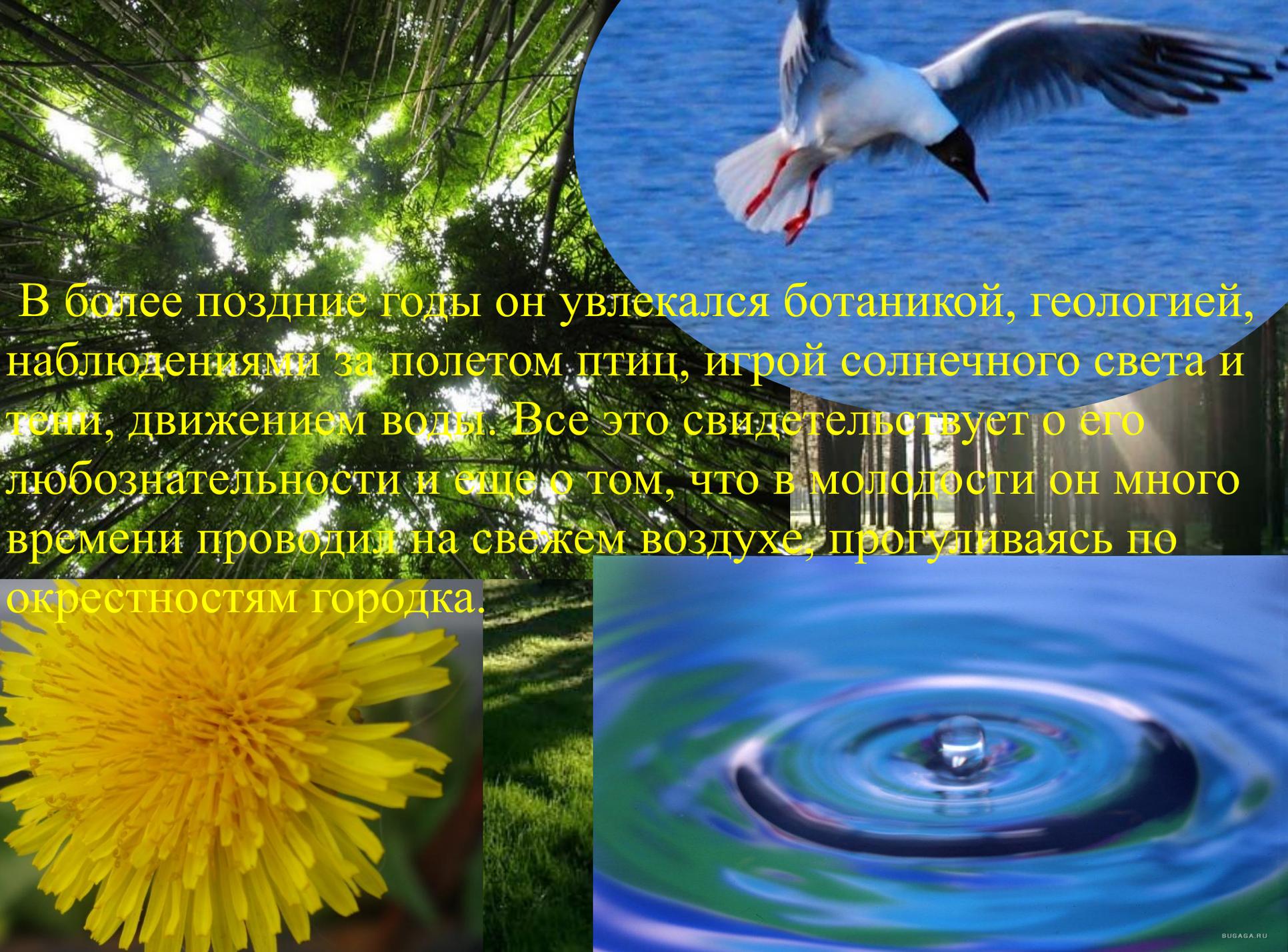
Загадка Леонардо начинается ещё с его рождения, в 1452 году 15 апреля в городке к западу от Флоренции. Он был незаконно рожденным сыном женщины, о которой почти ничего не известно. Мы не знаем ни ее фамилии, ни возраста, ни внешности, не знаем, была ли она умна или глупа, училась ли чему или нет. Биографы называют молодой крестьянкой. Пусть это так и будет. Об отце Леонардо, Пьеро да Винчи, известно гораздо больше, но тоже недостаточно. Он был нотариусом и происходил из семьи, которая обосновалась в Винчи. Образование Леонардо, очевидно, было таким, как у всякого живущего в маленьком городке мальчика из хорошей семьи: чтение, письмо, начало математики, латынь.

Его почерк удивителен, Всем известно, что Леонардо да Винчи был левшой, писал справа налево в зеркальном изображении. Ранние его записи абсолютно не читаемы, но со временем зеркальное письмо Леонардо да Винчи обрело определенную форму, характерный, хотя и малоразборчивый почерк. Установив начертания отдельных букв, некоторые исследователи научились читать его обыкновенно, справа налево. Казалось бы -- ключ найден! Но неразборчивость почерка -- это полбеда. Леонардо да Винчи еще имел привычку писать по слуховому методу, то разделял слоги одного слова, то неожиданно слеплял несколько слов в одно. Прибавьте к этому необъятность знаний, доступных только специалистам разных областей. Все это не могло не вводить исследователей в заблуждения. Вот поэтому почти все тайны гения остаются для человечества неразгаданными.

Для него творчество и наука
существовали нераздельно.

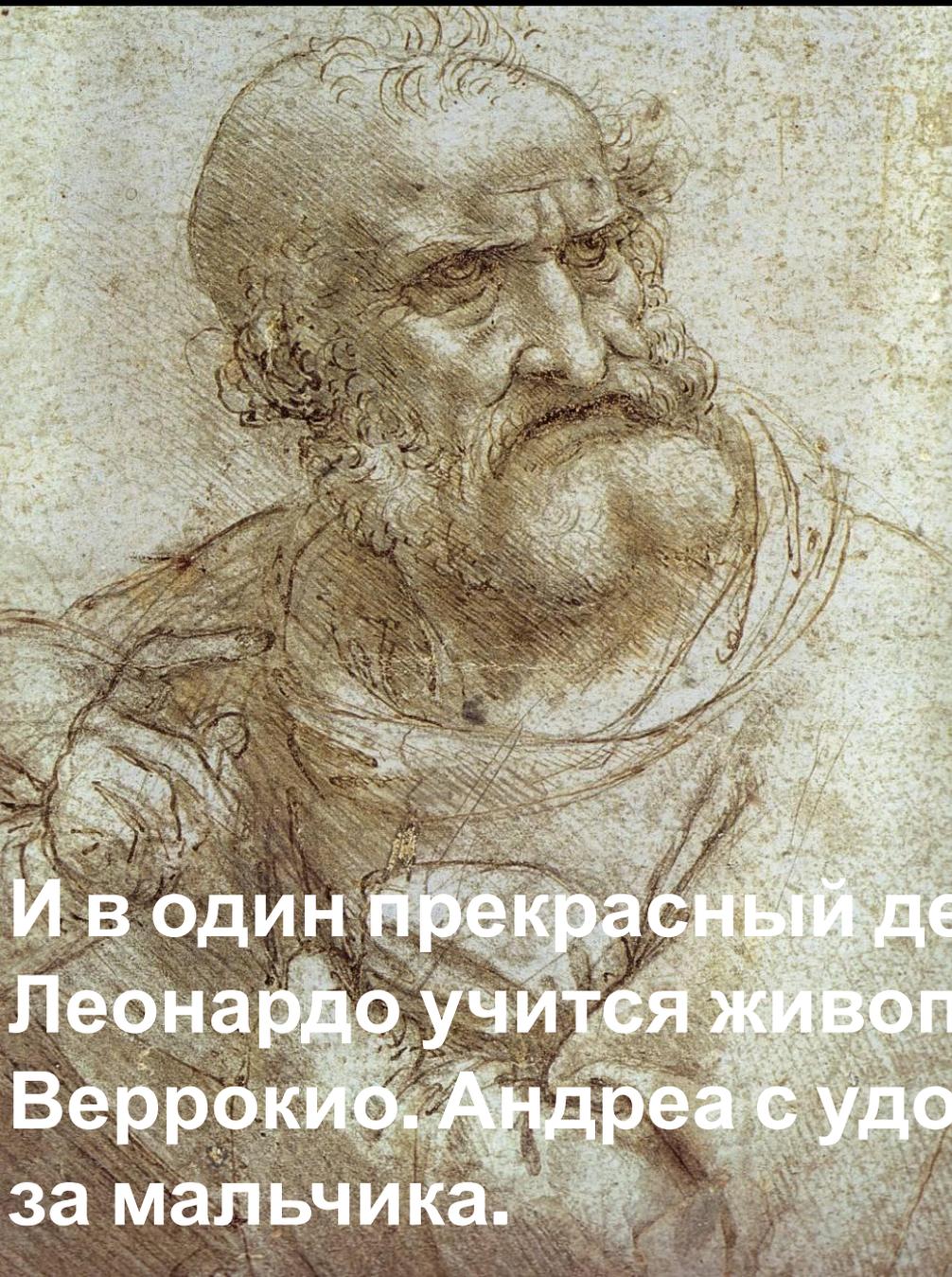

В более поздние годы он увлекался ботаникой, геологией, наблюдениями за полетом птиц, игрой солнечного света и тени, движением воды. Все это свидетельствует о его любознательности и еще о том, что в молодости он много времени проводил на свежем воздухе, прогуливаясь по окрестностям городка.

Эти окрестности, которые мало изменились за последние пятьсот лет, и сейчас чуть ли не самые живописные в Италии.

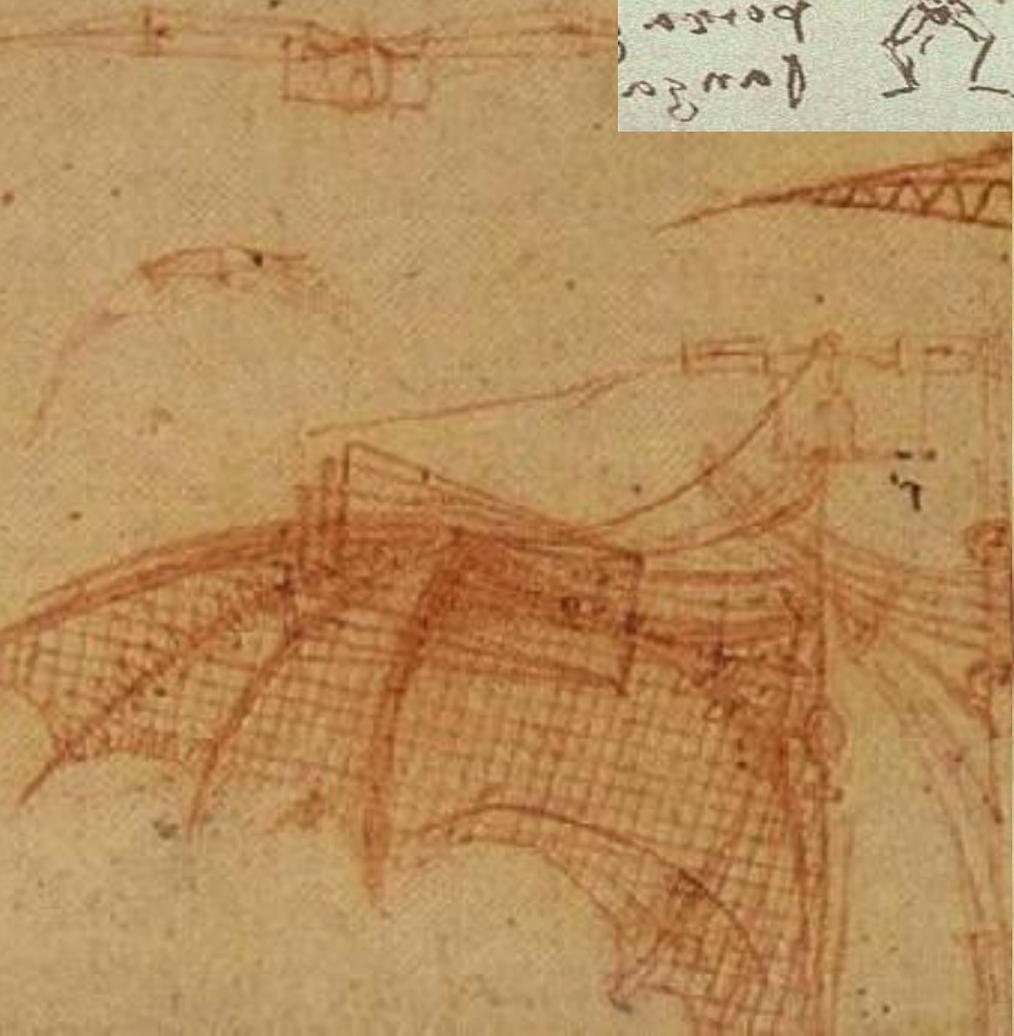
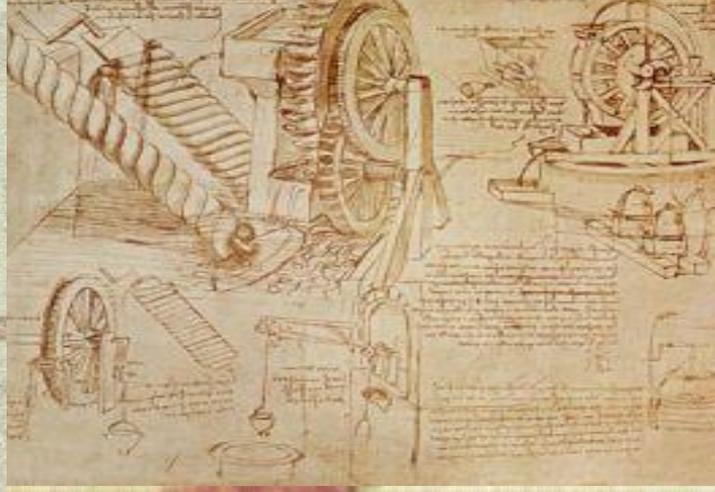
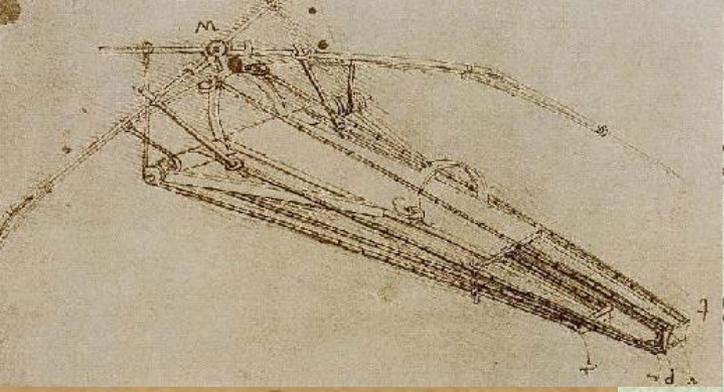
И в один прекрасный день отец отвёл Леонардо учиться живописи к Андреа Веррокио. Андреа с удовольствием взялся за мальчика.

Ранний период творчества. Первая датированная работа Леонардо – маленький набросок долины реки, видимой из ущелья; с одной стороны расположен замок, с другой – лесистый склон холма. Этот набросок, сделанный быстрыми штрихами пера, свидетельствует о постоянном интересе художника к атмосферным явлениям, о которых он позднее много писал в своих заметках.

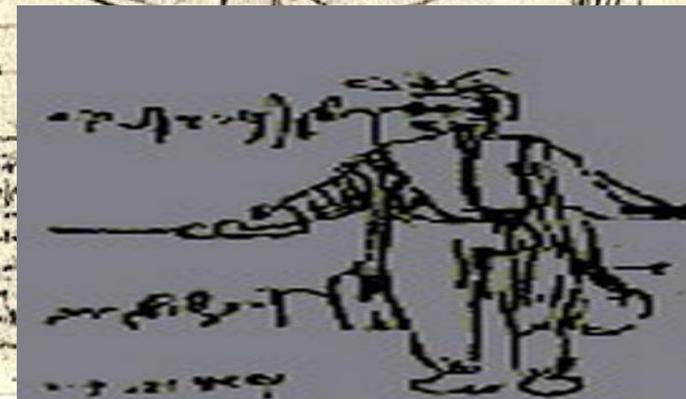
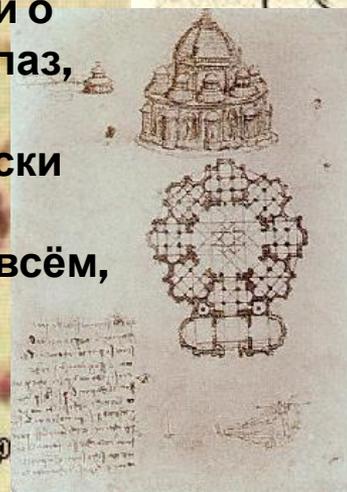
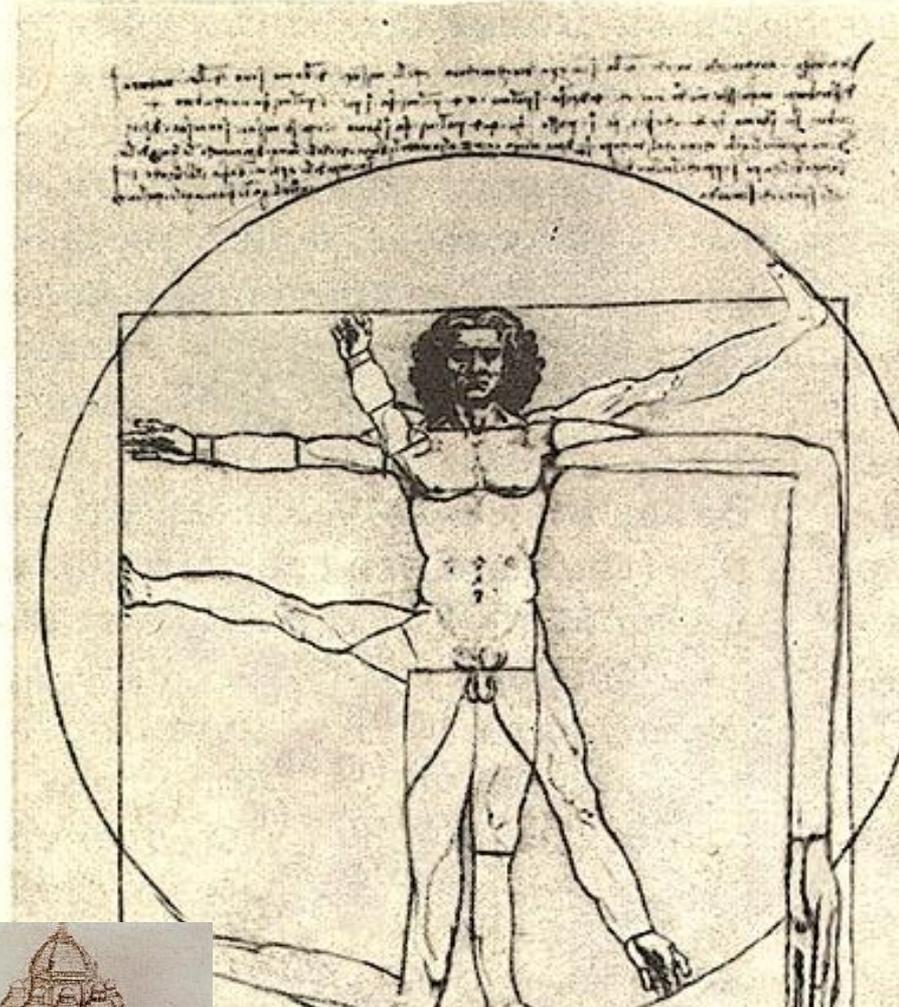

Леонардо да Винчи был не только великим художником-живописцем, скульптором и архитектором, но и гениальным ученым, занимавшимся математикой, механикой, физикой, астрономией, геологией, ботаникой, анатомией и физиологией человека и животных, последовательно проводившим принцип экспериментального исследования. В его рукописях встречаются рисунки летательных машин, парашюта и вертолета, новых конструкций и винторезных станков, печатающих, деревообрабатывающих и других машин, отличающиеся точностью анатомические рисунки, мысли, относящиеся к математике, оптике, космологии (идея физической однородности вселенной) и другим наукам.

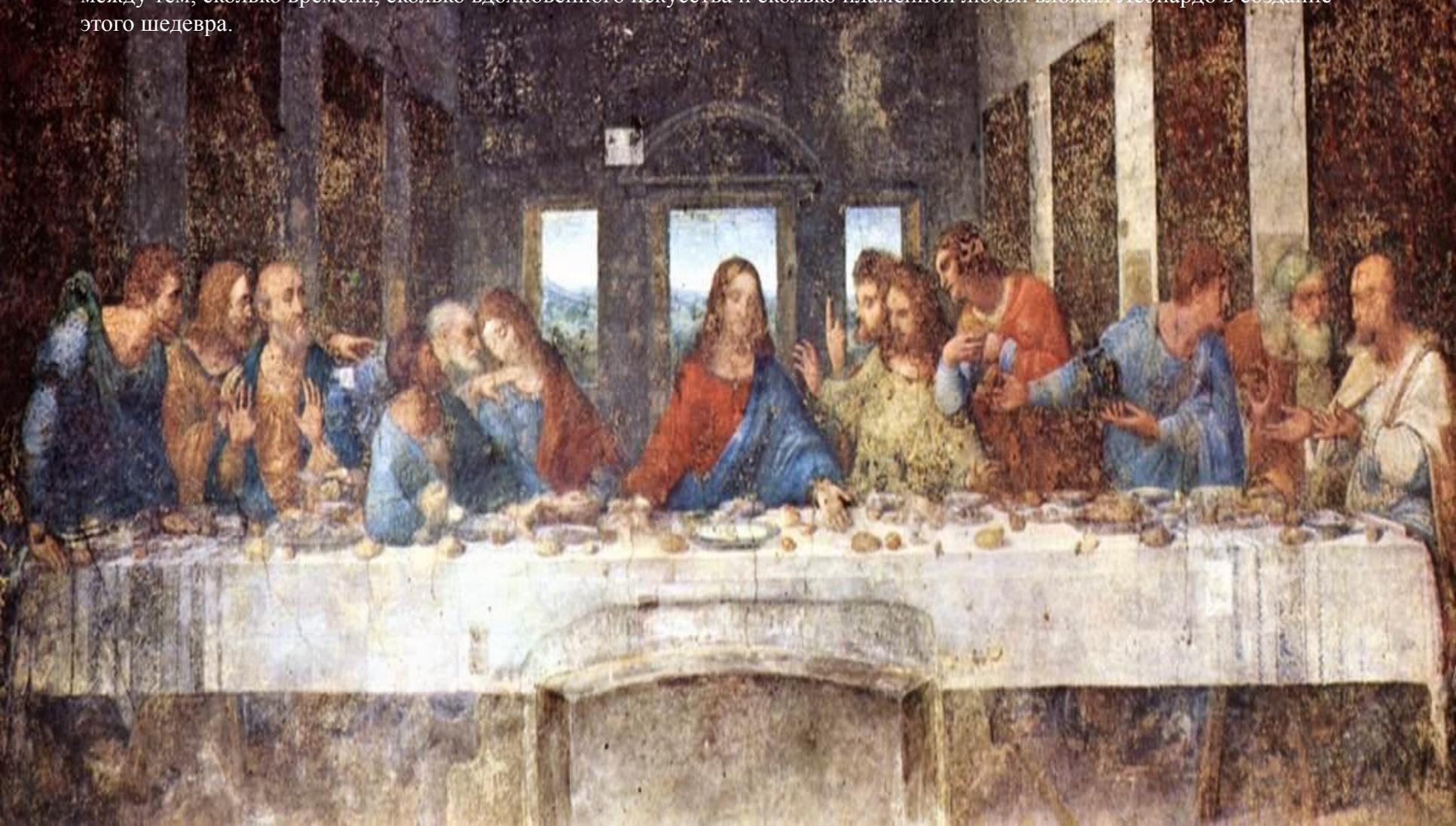

Он ведь и эти-то записи зашифровал, эти свои странные записи, в которых он обращается как будто к самому себе и ни кому больше. А мы, спустя более чем 300 лет, не столько расшифровавшие их, сколько угадавшие в его рисунках то, что сами с трудом изобрели гораздо, гораздо позже, как дети тычем пальцами в знакомые предметы и радуемся узнаванию: До нас дошло около семи тысяч страниц, покрытых записями или рисунками Леонардо. Чего там только нет - вертолёт и способ обработки жемчуга, велосипед и акваланг, ткацкий станок и низкочастотный музыкальный инструмент, первые возникшие в человеческом уме догадки о волновой теории света и "стёкла для глаз, чтобы увидеть луну большой", город будущего и землечерпалка. Его логически безупречный и не знающий преград условностей и догм ум проявлялся во всём, на что он обращал своё внимание.

Годы, проведенные в Милане, были наполнены разнообразными занятиями. Леонардо написал несколько картин и знаменитую фреску Тайная вечеря, которая дошла до нас в полуразрушенном виде. Эту композицию он писал на стене трапезной миланского монастыря Санта Мария делле Грацие. Стремясь к наибольшей красочной выразительности в стенописи, он произвел неудачные эксперименты над красками и грунтом, что и вызвало ее быстрое повреждение. А затем довершили дело грубые реставрации и... солдаты Бонапарта. После занятия Милана французами в 1796г. Трапезная была превращена в конюшню, испарения конского навоза покрыли живопись густой плесенью, а заходившие в конюшню солдаты забавлялись, швыряя кирпичами в головы леонардовских фигур. Судьба оказалась жестокой ко многим творениям великого мастера. А между тем, сколько времени, сколько вдохновенного искусства и сколько пламенной любви вложил Леонардо в создание этого шедевра.

Недатированная картина Благовещение была приписана Леонардо только в 19 в.; возможно, более правильно было бы рассматривать ее как результат сотрудничества Леонардо и Вероккьо. В ней есть несколько слабых моментов, например, слишком резкое перспективное сокращение здания слева или плохо разработанное в перспективе масштабное соотношение фигуры Богородицы и ангела. Однако в остальном, особенно в тонкой и мягкой моделировке, а также в трактовке туманного пейзажа с неясно вырисовывающейся на заднем плане горой, картина принадлежит руке Леонардо; это можно заключить из изучения его более поздних работ. Вопрос о том, принадлежит ли ему композиционный замысел, остается открытым.

Он не щадил своего времени вплоть до того, что рисовал вязи из веревок с таким расчетом, чтобы можно было проследить от одного конца до другого все их переплетение, заполнявшее в завершение всего целый круг. Один из этих рисунков, самый сложный и очень красивый, можно видеть на гравюре, а в середине его - следующие слова:

*Leonardus
Vinci Academia*

Он был не только гением в искусстве, но и очень приятным в общении, что привлекал к себе души людей. Не имея, можно сказать, ничего и мало работая, он всегда держал слуг и лошадей, которых он очень любил предпочтительно перед всеми другими животными, доказывая это тем, что часто, проходя по тем местам, где торговали птицами, он собственными руками вынимал их из клетки и, заплатив продавцу требуемую им цену, выпускал их на волю, возвращая им утраченную свободу. За что природа и решила облагодетельствовать его тем, что, куда бы он ни обращал свои помыслы, свой ум и свое дерзание, он в творениях своих проявлял столько божественности, что никогда никто не смог с ним сравняться в умении доводить до совершенства свойственные ему непосредственность, живость, доброту, привлекательность и обаяние.

Зрелый период творчества. Принёс ему первый заказ в 1483, это было изготовление части алтарного образа для капеллы Непорочного зачатия – Мадонна в гроте Коленопреклоненная Мария смотрит на Младенца Христа и маленького Иоанна Крестителя, в то время как ангел, указывающий на Иоанна, смотрит на зрителя. Фигуры расположены треугольником, на переднем плане. Кажется, что фигуры отделены от зрителя легкой дымкой, так называемым сфумато (расплывчатость и нечеткость контуров, мягкая тень), которое отныне становится характерной чертой живописи Леонардо. За ними в полутьме пещеры видны сталактиты и сталагмиты и водернутые туманом медленно текущие воды. Пейзаж кажется фантастическим, однако следует помнить утверждение Леонардо о том, что живопись – это наука. Как видно из рисунков, одновременных картине, он основывался на тщательных наблюдениях геологических явлений. Это относится и к изображению растений: можно не только отождествить их с определенным видом, но и увидеть, что Леонардо знал о свойстве растений поворачиваться к солнцу.

Деятельность Леонардо в первое десятилетие 16 в. была столь же разнообразной, как и в другие периоды его жизни. В это время была создана картина Мадонна с Младенцем и св. Анной, и около 1504 Леонардо начал работу над своей знаменитой картиной Мона Лиза,

Портретом жены флорентийского купца. Этот портрет является дальнейшей разработкой типа, появившегося у Леонардо ранее: модель изображена по пояс, в легком повороте, лицо обращено к зрителю, сложенные руки ограничивают композицию снизу и так же прекрасны, как легкая улыбка на ее лице и первобытный скалистый пейзаж в туманной дали. Джоконда известна как образ загадочной, даже роковой женщины, однако эта интерпретация принадлежит 19 веку. Более вероятно, что для Леонардо эта картина была наиболее сложным и удачным упражнением в использовании sfumato, а фон картины – результат его исследований в области геологии. Мона Лиза создавалась в то время, когда Леонардо был до такой степени поглощен изучением строения женского организма, анатомией и проблемами, связанными с деторождением, что разделить его художественные и научные интересы практически невозможно.

Handwritten text in a cursive script, likely a medical or anatomical treatise, surrounding the illustrations.

Handwritten text in a cursive script, likely a medical or anatomical treatise, surrounding the illustrations.

Handwritten text in a cursive script, likely a medical or anatomical treatise, surrounding the illustrations.

Handwritten text in a cursive script, likely a medical or anatomical treatise, surrounding the illustrations.

Handwritten text in a cursive script, likely a medical or anatomical treatise, surrounding the illustrations.

Handwritten text in a cursive script, likely a medical or anatomical treatise, surrounding the illustrations.

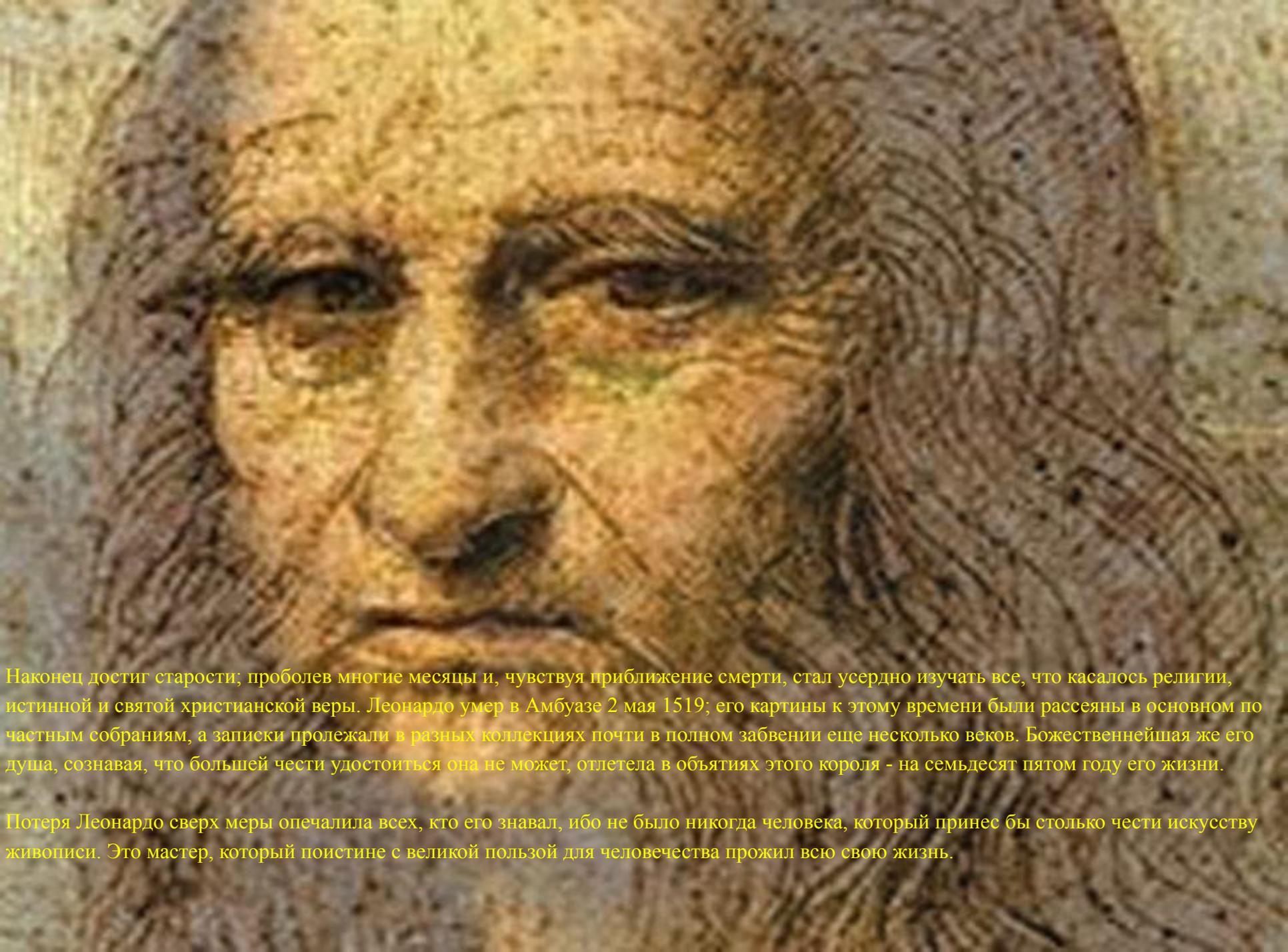
Леонардо изобрел принцип рассеяния (или sfumато). Предметы на его полотнах не имеют четких границ: все, как в жизни, размыто, проникает одно в другое, а значит, дышит, живет, пробуждает фантазию. Итальянец советовал упражняться в таком рассеянии, разглядывая возникающие от сырости пятна на стенах, пепел, облака или грязь. Он специально окуривал дымом помещение, где работал, чтобы в клубах выискивать образы. Благодаря эффекту sfumато появилась мерцающая улыбка Джоконды, когда в зависимости от фокусировки взгляда зрителю кажется, что героиня картины то нежно улыбается, то хищно скалится. Второе чудо Моны Лизы в том, что она "живая". На протяжении веков ее улыбка изменяется, уголки губ поднимаются выше. Точно так же Мастер смешивал знания разных наук, поэтому его изобретения со временем находят все больше применений.

Леонардо никогда не спешил.
Медлительность творчества
благоустроить до
незавершино. Многочисленные
особый состав, с по
оставлял место, куда

ить - значит убить!
з города, например,
ельных произведений
л. У Мастера был
ности". Видимо, так он

Наконец достиг старости; проболев многие месяцы и, чувствуя приближение смерти, стал усердно изучать все, что касалось религии, истинной и святой христианской веры. Леонардо умер в Амбуазе 2 мая 1519; его картины к этому времени были рассеяны в основном по частным собраниям, а записки пролежали в разных коллекциях почти в полном забвении еще несколько веков. Божественнейшая же его душа, сознавая, что большей чести удостоиться она не может, отлетела в объятиях этого короля - на семьдесят пятом году его жизни.

Потеря Леонардо сверх меры опечалила всех, кто его знал, ибо не было никогда человека, который принес бы столько чести искусству живописи. Это мастер, который поистине с великой пользой для человечества прожил всю свою жизнь.

Да все его творчество - сплошные вопросы, отвечать на которые можно всю жизнь, да и последующим поколениям останется. Как тут не вспомнить афоризм самого Леонардо из "Трактата о живописи" - "Кто может идти к источнику, не должен идти к кувшину. Этому своему правилу Леонардо да Винчи следовал всю жизнь в неустанном изучении всего разнообразия нашего мира, в постоянном стремлении добиться "превосходства над совершенством". Для реализации изобретённого им, для свершения им задуманного потребовалась бы не одна, а, по крайней мере, 10 человеческих жизней. Может быть, он просто собирался вернуться, и тогда ясно, для кого он писал свои заметки, эти странные зашифрованные дневники, где нет ни слова о повседневной жизни, а лишь напоминания о том, что надо ещё сделать, напоминания, словно обращенные к самому себе...

Так, один из секретов Леонардо да Винчи заключался в особой формуле сна: он спал по 15 минут каждые 4 часа, сокращая таким образом свой суточный сон с 8 до 1,5 часов. Благодаря этому гений сэкономил сразу 75 процентов времени сна, что фактически удлинило его время жизни с 70 до 100 лет! И через пять столетий загадки и тайны гения эпохи Возрождения не перестают удивлять наших современников.

Говорят...

...что именно модели Джоконды великий художник обязан своей смертью. Что многочасовые изнурительные сеансы с ней извели великого мастера, поскольку сама модель оказалась биовампиром. Об этом говорят и поныне. Как только картина была написана, великого художника не стало. Его изобретения: вертолет, велосипед, планер, парашют, танк, пулемет, отравляющие газы, дымовую завесу для войск, увеличительное стекло (за 100 лет до Галилея!). Кстати, место его погребения неизвестно.

