

УДК 7.03; 7:001.12.

Филиппова Ольга Николаевна,
Педагог-психолог, Ассоциация искусствоведов,
г. Москва

«ЧЕЛОВЕК РЕНЕССАНСА (О ТВОРЧЕСТВЕ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ)»

Аннотация. Леонардо да Винчи был одной из самых ярких и загадочных личностей в истории человечества. Выдающийся рисовальщик, превосходный живописец, гениальный инженер и прозорливый фантаст - он намного опередил свое время.

Ключевые слова. Леонардо да Винчи, творчество, человек Ренессанса, выдающийся рисовальщик, превосходный живописец, гениальный инженер, прозорливый фантаст.

Леонардо да Винчи родился 15 апреля 1452 года. Он был незаконнорожденным сыном молодого нотариуса Пьеро да Винчи и некоей Катерины, не то крестьянки, не то хозяйки таверны. Нам практически ничего не известно о ней, хотя жизнь Пьеро достаточно хорошо документирована. После рождения Леонардо он сделал успешную карьеру во Флоренции и четырежды женился, произведя на свет, помимо своего первенца, еще 11 детей. Леонардо воспитывался в доме отца. О том, как прошло детство Леонардо, мы тоже ничего не знаем. Известно, что юный Леонардо отличался крепким телосложением, красотой и пытливым умом. При этом он получил довольно поверхностное образование - впоследствии художник сожалел, что так и не выучил латынь, а этот язык был в те времена основой обучения. Впрочем уже тогда Леонардо проявлял незаурядные математические способности, прекрасно пел и играл на лире, замечательно рисовал. В возрасте 15 лет Леонардо стал подмастерьем у одного из прославленных флорентийских художников - Андрея дель Верроккио. Верроккио был не только знаменитым художником итальяского Ренессанса, но и талантливым педагогом. Начинал он, как мастер-ювелир, известность же ему принесли скульптура и живописные работы. Кроме того, Верроккио почитали как выдающегося инженера. Он с удовольствием занимался со своим новым учеником, радуясь совпадению их интересов. К сожалению, совпадали и их недостатки. Так, ни учитель, ни ученик не пожелали глубоко изучить фресковую технику. Если бы Леонардо писал фрески традиционным способом, то его великие работы «Тайная вечеря» и «Битва при Ангиари» дошли бы до нас в первозданном виде. Звание мастера живописи Леонардо получил в 1472 году, но до 1476 года оставался у Верроккио. Возможно, что это было связано с какой-то совместной работой. 1481 годом датируется первый большой заказ Леонардо. Ему поручили написать картину «Поклонение волхвов» - для алтаря монастыря Сан-Донатто а Скопето близ Флоренции. Он так и не закончил ее, что впрочем, характерно для всей его художественной карьеры. Но, работая над образом, Леонардо успел продвинуться достаточно далеко, чтобы о нем заговорили как о непревзойденном мастере в передаче жестов и эмоций. Одной из причин, заставивших Леонардо бросить эту работу, стал его переезд из Флоренции в Милан на службу при дворе Лодовико Сфорца, деспотического правителя города, получившего из-за своей смуглой кожи прозвище «Моро», т.е. «Мавр». Здесь Леонардо провел почти двадцать лет. Из письма, адресованного им герцогу, можно понять, что он был не только и не столько придворным художником, но, прежде всего военным консультантом Сфорца. В том, что художник занимался чем-то помимо живописи, нет ничего удивительного, это было распространенной в те времена практикой. Поражает другое - невероятный кругозор Леонардо и прозорливость его мысли. Среди его военных проектов отметим «закрытые

повозки, безопасные и неприступные» (прообраз современных танков) и многозарядное огнестрельное орудие на вращающейся турели (прообраз пулемета). Но технические проекты Леонардо слишком опережали свое время, не внушая доверия современникам. Сфорца не считал нужным тратить деньги на сомнительные, по его мнению, эксперименты. Однако, он высоко ценил талант Леонардо, как изобретателя всевозможных сценических приспособлений и искусного мастера фейерверков, устраиваемых в честь разнообразных праздников. К подобным событиям во времена Ренессанса относились очень серьезно, и каждый правитель стремился к тому, чтобы устроенный им праздник затмевал своим великолепием праздники конкурентов. Сфорца делал Леонардо и художественные заказы. Одним из них была большая конная статуя отца Лодовико. Леонардо создал глиняную модель, в три раза превосходящую натуральные размеры, но забросил работу, и в дальнейшем модель уничтожили. Фреска «Тайная вечеря» должна была украсить стену монастыря Санта-Мария делле Грацие. Работая над ней, Леонардо экспериментировал с составом, призванным, на его взгляд, защитить картину от сырости. Эксперимент закончился катастрофой - спустя несколько лет после создания фреска начала осыпаться, и теперь, после целого ряда реставраций, представляет собой самые знаменитые руины в истории искусства. В 1499 власти Лодовико пришел конец - Милан был захвачен французами, и Леонардо покинул город. Посетив Мантую и Венецию, где он провел несколько месяцев на службе у Чезаре Борджиа в качестве военного инженера, Леонардо вернулся во Флоренцию и работал там вплоть до 1506 года. Считается, что именно в этот период он написал, или, во всяком случае, начал писать свою знаменитую «Мона Лизу». Кроме этого, он получил от городских властей престижный заказ на большую фреску «Битва при Ангиари» для Палаццо Веккио. Как и в случае с «Тайной вечерей», Леонардо решил прибегнуть к экспериментальной технике письма, и результат вновь оказался удручающим. Фреска так и была закончена, а то, что успел написать Леонардо, в XVI веке покрыли сверху другой росписью. В 1506 году Леонардо - опять в Милане. В 1512 году под натиском объединенных сил Швейцарии, Испании, Венеции и папского престола из города ушли французские войска - эти события вызвали череду беспорядков, и Леонардо покинул Милан, направившись в Рим. В Риме он надеялся получить работу при папском дворе. Папа Юлий II, умерший в 1513 году, был известным меценатом своего времени. Папа Лев X, сын Лоренцо Медичи, ни в чем не уступал своему предшественнику. Но с работой у Леонардо не заладилось. Ему исполнилось 60 лет, у него была репутация художника, никогда не завершующего свои работы. Это одна из причин. Другая заключалась в том, что к этому времени на художественной сцене уже появились Микеланджело и Рафаэль, скоростью работы явно превосходившие Леонардо. При папском дворе Леонардо приняли почтительно, но так и не предложили ему ни одного заказа. Но Леонардо был уже живой легендой, чье присутствие могло украсить любой королевский двор. Французский король Франциск I, бывший большим любителем итальянского искусства, пригласил художника во Францию. Леонардо принял приглашение в 1516 или 1517 году и остаток своих дней провел на правах почетного королевского гостя. Он получил официальный титул «первого королевского художника, инженера и архитектора», но в действительности последние годы своей жизни посвятил устройению пышных придворных праздников и работе над дневниками и рукописями, которые мечтал опубликовать. Франциск высоко ценил Леонардо, как собеседника. Король отлично понимал, что при его дворе оказался один из величайших мыслителей в истории человечества. Жил Леонардо в усадьбе Клу, неподалеку от королевского замка Амбуаз в долине реки Луары, где и умер 2 мая 1519 года, в возрасте 67 лет. Тело Леонардо было погребено на местном церковном кладбище. Впоследствии кладбище разрушили, и могила художника оказалась утерянной. Таким образом, творчество Леонардо да Винчи - художника разных стилей

многогранно. Итальянский искусствовед Адольфо Вентури так писал о рисунках Леонардо: «Рисунок для Леонардо подобен букве, слову, фразе. Проводя линию карандашом, углем или пером, художник говорит. Его письмо следует за ходом мысли, выявляет взгляд мастера на природу вещей». В своих работах Леонардо тщательно прорабатывал каждую деталь, будь то цветок, или травинка, добиваясь наибольшей выразительности. Об этом напряженном творческом поиске мы имеем представление, благодаря дошедшим до нас многочисленным зарисовкам и штудиям великого художника. Каждая из них - бесценное свидетельство образа мысли Леонардо.

Список литературы:

1. Художественная галерея: еженедельное издание / издатель и учредитель: ООО "Де Агостини". - Москва: Де Агостини, 2004. – №7. – 32 с.
2. С.Д. Сказкин. Леонардо да Винчи (1452-1519) (К 500-летию со дня рождения) // Преподавание истории в школе. Седьмой год издания. - 1952. - №4 (Июль-август). - С. 43-46.
3. Филиппова О.Н. Работы историка и художника-любителя С.Д. Сказкина (1890-1973) в Архиве РАН // Наследие. – 2013. – №1. – URL: www.historia.ru. (Дата обращения: 31.01.2022).
4. Филиппова О.Н. Сергей Данилович Сказкин – историк, педагог, художник (по материалам архива Российской Академии наук) // Обсерватория культуры. – 2013. – №4. – С. 91-95.
5. Филиппова О.Н. С.Д. Сказкин – ученый и художник // Актуальные вопросы современной науки и образования. Сборник статей V Международной научно-практической конференции. Петрозаводск, 2021. С. 135-142.
6. Филиппова О.Н. С.Д. Сказкин - историк широкого диапазона // Флагман науки. - №6 (6). Июль. - 2023. - С. 134-139.
7. Филиппова О.Н. С.Д. Сказкин - замечательный ученый и педагог // Флагман науки. - №6 (6). Июль. - 2023. - С. 53-58.
8. Филиппова О.Н. Творческий путь академика С.Д. Сказкина // Флагман науки. - №6 (6). Июль. - 2023. - С. 59-64.
9. Филиппова О.Н. Творческая деятельность С.Д. Сказкина - как историка нового времени // Инновационные научные исследования в современном мире: теория, методология, практика / Сборник научных статей по материалам XII Международной научнопрактической конференции (15 августа 2023 г., г. Уфа). / В 2 ч. Ч.2 – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. - С. 132-134.

