

Великий художник и ученый

«У НАРОДОВ ЕСТЬ ОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ, КАКИМ ЯВЛЯЮТСЯ ВЕЛИКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НАУКИ, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА, СОХРАНЯЮЩИЕ В ТЕЧЕНИЕ ВЕКОВ ОТПЕЧАТОК ГЕНИЯ. ЭТО КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НЕИССКАЕМЫМ ИСТОЧНИКОМ. ОНО ПОЗВОЛЯЕТ ЛЮДЯМ РАЗЛИЧНЫХ ЭПОХ УЗНАВАТЬ ДРУГ ДРУГА, УЛАВЛИ-

ВАТЬ В НАСТОЯЩЕМ СВЯЗЫВАЮЩУЮ ИХ НИТЬ. ОНО ОТКРЫВАЕТ ПЕРЕД НИМИ ПЕРСПЕКТИВЫ ВСЕОБЩЕГО СОГЛАСИЯ И ПОНИМАНИЯ. ОНО ЕЖЕМИНУТНО УТВЕРЖДАЕТ В НИХ ВЕРУ В ЧЕЛОВЕКА В МОМЕНТ, КОГДА БОЛЕЕ ЧЕМ КОГДА-ЛИБО НЕОБХОДИМО ВЗАИМОПОНИМАНИЕ».

Из обращения Всемирного Совета Мира в праздновании четырех знаменательных дат — 100-летия со дня смерти Н. В. Гоголя, 150-летия со дня рождения В. Гюго, 500-летия со дня рождения Леонардо да Винчи и 1000-летия со дня смерти Авиценны.

В ноябре прошлого года Всемирный Совет Мира принял решение о праздновании 500-летия со дня рождения великого итальянского художника, скульптора, зоолога и ученого Леонардо да Винчи.

Празднование этой знаменательной даты является значительным культурным событием для всего прогрессивного человечества. Оно послужит дальнейшему культурному сближению народов всех стран, борющихся во главе с великим советским народом за укрепление дела мира во всем мире.

Советская страна торжественно отмечает 500-летие со дня рождения Леонардо да Винчи. В научных учреждениях, музеях, творческих организациях, дворцах культуры, клубах, учебных заведениях проводятся юбилейные заседания, сессии и доклады, посвященные жизни и многообразной творческой и ученой деятельности гениального представителя Итальянского Возрождения.

По характеру своего творчества, глубине научно-исследовательской мысли, методу исследования явлений природы, широким взглядам на искусство Леонардо да Винчи был наиболее ярким представителем европейского гуманизма.

Его живая мысль проникла всюду, во все отрасли науки и искусства. Великий мыслитель искал новые пути, делал попытки повернуть на новую дорогу все то, что было сделано в науке и искусстве до него. Он смело отбрасывал религиозные критерии, господствовавшие в то время в науке.

Леонардо да Винчи первым высказал мысль о неразрывной связи теории и практики.

«Увлекающийся практикой без науки», — писал он, — «словно корабль, ступающий на корабль без руля или компаса; он никогда не уверен, куда плывет. Всегда практика должна быть водвинута на хорошую теорию».

Творчество Леонардо да Винчи развивалось в условиях, когда складывающиеся в XV столетии в итальянских городах коммунал капиталистические отношения уже расшатывали основы средневекового религиозного мировоззрения, когда раннебуржуазная культура достигла блестящего развития. Эта эпоха дала истории человечества ряд выдающихся деятелей в области искусства и науки.

«Это был величайший прогрессивный переворот из всех пережитых до того времени человечеством», — писал Фридрих Энгельс, — эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености... Леонардо да Винчи был не только великим художником, но и великим математиком, механиком и инженером, которому обязаны важными открытиями самые разнообразные отрасли физики».

Великий художник и ученый родился в 1452 году в небольшой деревне Анкиано, близ городка Винчи, недалеко от Флоренции.

Леонардо воспитывался в доме отца и получил обычное для своего круга образование. В школе его обучали латыни, богословию, основам арифметики.

После поездки отца на постоянное жительство во Флоренцию Леонардо, обнаруживший с детства незаурядные способности к рисованию, попал в мастерскую знаменитого флорентийского художника, скульптора и золотых дел мастера Андреа дель Верроккио (1435—1488). Из мастерской Верроккио Леонардо вышел через десять лет мастером, вызвавшим удивление и восхищение современников.

Первый период творческой деятельности Леонардо да Винчи неразрывно связан с Флоренцией.

В семидесятых годах XV века Флоренция была самым крупным промышленным и торговым городом Италии. В короткий срок она стала наиболее значительным центром расцвета искусства и науки эпохи Возрождения.

Вопросы искусства, живописи, скульптуры и архитектуры были в то время предметом страстных споров, наравне с важнейшими политическими вопросами. Художник являлся центральной фигурой общественной жизни. Искусство и наука той эпохи только начинали освобождаться из-под влияния богословия и средневековой схоластики.

В искусстве еще со времен Джотто (1276—1337), особенно в творениях Мазаччо (1401—1428), пропикает струя реализма, стремление к изображению человеческих переживаний. Молодой Леонардо глубоко изучал наследие своих предшественников, замечательные произведения Бенуццо Гоццолли (1420—1497), Антонио Полайоло (1429—1498), своего родственника одаренного учителя Андреа дель Верроккио, гениального скульптора Донателло (1386—1466), знаменитого архитектора и скульптора, строителя купола Флорентийского собора, Брунеллески (1377—1446). У этих художников и скульпторов он учился, совершенствуя и развивая их приемы и методы.

Сохранилось несколько работ Леонардо периода 70-х годов — фигура ангела в «Крещении» Верроккио (галерея Уффици в Италии), небольшое полотно «Благовещение» (Луврский музей, Франция) и так называемая «Мадонна с цветком» (Эрмитаж, Ленинград). В этих работах Леонардо выступает уже мастером, прокладывая новые пути в искусстве. Его рисунки ярко показывают, как кропотливо и последовательно гениальный художник изучал сложные мотивы движений человеческого тела, юношеские и старческие профили, женские лица, как он искал композиционного решения картины.

Леонардо отказался от условностей готтизированного искусства XV века и его стилизации. Постепенные изменения творческой манеры Леонардо сказались в его живописи, в его рисунках и эскизах.

Гениальный художник выработал новую живописную манеру и стиль, идя от на-

блюдений природы. Тем самым он положил основу реалистическому методу в творческой практике мастеров европейского искусства. Он прекрасно знал анатомию и умел оживить лицо своей модели едва заметной, скользкой улыбкой, передать в мимике человеческого лица внутренние переживания.

В ранних рисунках Леонардо к «Поклонению волхвов», к утерянной картине

«Рождество», а также в «Мадонне в скалах» виден процесс формирования новой живописной манеры художника, переход от «пламенеющих», изогнутых форм искусства поздней готики к простому, зрелому и величавому стилю.

Бесконечные научные изыскания в области математики, механики, анатомии открывали Леонардо да Винчи от занятий живописью. Многие его картины так и остались незаконченными. Вся свою жизнь он был занят самыми разнообразными научными проблемами, опытами, наблюдениями. Многие из этих изысканий значительно опережали современную ему эпоху, предвещая достижения науки будущего.

Как известно, Леонардо имел обыкновение заносить все свои наблюдения в памятные тетради. До нас дошло около 7.000 страниц его рукописей, богато иллюстрированных чертежами и рисунками. Каждая строка этих записок свидетельствует о гениальном размахе творческой мысли великого художника и мыслителя.

«Трактат о живописи», представляющий позднейшую выборку из его рукописей, изданный в прекрасном русском переводе, представляет ценный исторический документ для понимания не только живописной манеры Леонардо да Винчи, но и его философских и эстетических взглядов.

Судьба великого художника, изобретателя и новатора была трагичной. Вынужденный служить «сильным мира сего», он скитался по Италии в поисках возможности для претворения в жизнь своих грандиозных технических, научных и художественных замыслов. Покинув около 1482 года Флоренцию, он почти 16 лет прожил в Милане, где занимался архитектурой, изучал законы строительной механики, сопротивляемости материалов, производил обширные исследования. В эти годы Леонардо работает как военный инженер, скульптор и живописец. Основательно изучив опыт миланских ремесленников, он изобрел машины для прядения и кручения шелка, машину для стрижки овец, разработал модели и чертежи для подъемов и передвижения с помощью рычагов и кранов больших тяжестей. Немалый интерес представляют проекты Леонардо в области гидротехники, устройства судоходных и оросительных каналов.

Гениальные замыслы и творческие идеи Леонардо да Винчи выросли на почве большого общественного и культурного движения в эпоху Возрождения, расшатывавшего устои отживающего феодального строя, готовившего почву для более прогрессивного нового социального строя. Леонардо да Винчи был пламенным сторонником новой передовой культуры, он всю свою жизнь стремился сделать искусство и науку орудием человеческого счастья, орудием создания.

Наивысшим достижением Леонардо, как художника, считается большая фресковая композиция, изображающая «Тайную вечерю», написанная между 1495—1498 годами. К сожалению, фреска эта почти наполовину погибла. Многократные, разновременные реставрации, искавшие оригинал, не смогли все же нарушить его обаяния. Мощное движение силуэтов фигур этой композиции и теперь производит неизгладимое впечатление на зрителя. Кропотливое изучение копий картины и сохранившихся рисунков дает возможность высветить основной замысел художника. Предшественники Леонардо да Винчи искали в толковании этой темы из традиционного иконографического типа, оживляя его отдельными реалистическими мотивами. Великого Леонардо интересовало в евангельском сюжете не литературное его толкование, а человеческое переживание. Впервые в истории европейского искусства он представил «Тайную вечерю» не как прообраз христианской литургии, а как психологическую драму.

Деятельность великого мастера протекала во Флоренции, Милане и Риме и отличалась свойственной ему многогранностью. Он работает над проектом канала, соединяющего Флоренцию с Пизой, предлагает ряд мероприятий по осущению болот, тщательно изучает полет птиц, пытается на основе своих наблюдений сконструировать летательный аппарат. Одновременно великий художник пишет монументальную композицию «Битва при Аньяри» для зала флорентийской ратуши.

В этом произведении Леонардо изобразил яростную схватку между флорентийской и ломбардской конницами (1503—1506). К сожалению, ни роспись, ни подготовительный картон не дошли до нас. Сохранились лишь серия эскизов и рисунков Рубенса, довольно точно воспроизводящих композицию. По своему замыслу эта картина была совершенно новой, насыщенной глубоким реализмом. Она произвела на флорентийцев настолько неожиданное впечатление, что предпосылкой было оказано молодому сопернику Леонардо да Винчи — Микель-Анджело, изобразившему вместо батальной сцены молодых, красиво сложенных куплющихся в Арно флорентийских солдат.

Самым лучшим произведением этого периода следует считать портрет Моны Лизы (Джоконда), хранящийся ныне в Лувре (написан около 1503).

Леонардо сказал в этом замечательном произведении портретного искусства новое слово. Даже для лучших портретов XV века характерны условная, застывшая поза в три четверти, серьезное выражение неподвижного лица, мягкая, несколько плоская модельровка фигуры. Улыбка Джоконды — первая попытка в итальянском искусстве изобразить естественное психическое состояние человека, отнимающее у лица все жесткое, напряженное, застывшее, свойственное долеонардовской портретной живописи. При этом улыбка эта абсолютно естественная, и в этом — сила ее очарования. Она является не столько индивидуальной чертой Моны Лизы, сколько определенным художественным приемом психологического оживления, проходящим через все творчество великого мастера.

По словам художника и историка искусств XVI века Вазари, Леонардо приглашал во время позирования Мону Лизу музыкантов и певцов, чтобы предотвратить появление на ее лице выражения напряжения и меланхоличности. Подчеркнув все детали одеяния и пейзажа лица и рук, Леонардо достиг замечательной яркости и концентрированности психологической характеристики образа Моны Лизы.

Последние годы своей жизни Леонардо да Винчи жил во Франции. Перед отъездом из Италии (между 1508 и 1512 годами) он написал две картины: св. Анну и Иоанна крестителя (обе они находятся в Лувре). В этих произведениях воплощены типические черты, свойственные его искусству, завершающие все предыдущие искания и достижения великого художника.

Превращение судьбы, неуверенность в завтрашнем дне, постоянные поиски нового покровителя — мецената, вынужденный отъезд на старости лет из любимой родины, невозможность претворения великих замыслов в области искусства и науки преждевременно пошатнули здоровье Леонардо. Во Франции он начал болеть и тихо угасать... Он еще участвует в празднествах, исполняет проект нового дворца в Амбуазе, разрабатывает систему оросительных каналов. Но силы его слабеют, и 2 мая 1519 года прерывает биться сердце одного из величайших деятелей искусства и науки эпохи Возрождения.

Леонардо да Винчи оставил миру огромное художественное и научное наследие, критическое освоение которого составляет задачу современной науки. Советский Союз гордится тем, что в имеющем мировое значение хранилище изображений искусства нашей страны — в Государственном Эрмитаже — хранится творения великого художника «Мадонна Литта», «Мадонна с цветком» и недавно вышедший из реставрации «Ангел», считавшийся погибшим.

Советской науке, советскому искусствоведению принадлежит приоритет глубокого изучения всего творческого наследия великого представителя гуманизма, правильная историко-художественная оценка его творений и теоретических высказываний по изобразительному искусству. Советское искусствоведение развенчало антинаучную сущность буржуазного искусствоведения, своего рода наследие Леонардо да Винчи и его искусство к формально-эстетическим категориям, вернув свежесть и глубокую жизненность неувядаемому искусству и творческому наследию великого мастера и ученого.

В наши дни богатейшее наследие величайшего гения прошлого — Леонардо да Винчи бесконечно дорого всему прогрессивному человечеству.

Ш. АМИРАШВИЛИ,
член-корреспондент Академии наук СССР.

Документальный фильм, посвященный 500-летию со дня рождения Леонардо да Винчи

Центральная студия документальных фильмов начала съемки специального киноцикла, посвященного 500-летию со дня рождения Леонардо да Винчи.

В фильме будут запечатлены подготовка и проведение в СССР юбилей великого итальянского художника.

Съемки кинофильма происходят в Москве, Ленинграде, Киеве и многих других городах страны. (ТАСС).