Универсализм таланта Леонардо да Винчи

Во всей истории человечества едва ли найдется другой столь же универсальный гений, каким был **Леонардо да Винчи (1452 – 1519).**

Он был еще ребенком, когда отец отнес несколько его рисунков своему другу Андреа Верроккьо, известному художнику и скульптору, чтобы узнать, имеет ли смысл учить мальчика живописи. Изумленный его талантом, мастер принял 14-летнего Леонардо в ученики, и тот очень скоро затмил своего прославленного учителя. Он и впрямь был талантлив, необыкновенно талантлив; он стал бы величайшим мастером в любом искусстве или науке – если бы сумел сделать окончательный выбор. Однако он хотел уметь и знать все, не мог концентрировать свои силы на чем-нибудь одном – и потому до нас дошло так мало законченных его произведений. Но и те, что дошли, принадлежат к шедеврам мирового искусства.

Леонардо занимался не только живописью, ваянием и зодчеством, но и науками – математикой, физикой, астрономией, анатомией. Он прекрасно играл на лютне, «божественно пел импровизации» и писал стихи и новеллы. В 1498 г. им был составлен «Трактат о живописи», где большое внимание уделялось сведениям по анатомии и пропорциям человеческого тела, зависимости между движениями, мимикой и настроением человека, проблемам светотени и перспективы. Он без конца что-то изобретал – машины, инструменты, станки; увлекался военно-инженерным делом – проектировал крепости, водопроводы, осадные орудия, метательные аппараты. Среди его рисунков есть чертежи прядильных механизмов, токарных станков, экскаватора и даже летательных аппаратов и парашюта. Кроме того, он обладал привлекательной наружностью, даром красноречия, физической силой и ловкостью – руками разламывал подковы, не имел себе равных в фехтовании и верховой езде. И все-таки он всегда оставался недовольным собой….

Уже первый флорентийский период его жизни отмечен этой лихорадочной деятельностью, попытками проявить свои дарования сразу на многих поприщах. За все эти двадцать лет им было создано лишь несколько картин, среди них и знаменитая «Мадонна с цветком» («Мадонна Бенуа», 1472 г.). В ней Леонардо отказывается от присущих мастерам ХV века повествовательности и обилия деталей, изображая совершенно конкретную, «одномоментную» сцену, в которой участвуют только двое – мать и ребенок, которому она протягивает цветок.

Не найдя применения своим дарованиям во Флоренции, Леонардо обратился к Лодовико Моро, правителю Милана, и в 1482 г. был приглашен им ко двору в качестве лютниста и поэта.

Миланский период – самый плодотворный период в деятельности Леонардо.

Его первая зрелая алтарная композиция «Мадонна в гроте» открывает новую страницу в истории искусства. Здесь он применяет прием, которому сам название «пропадание очертаний» - дымчатая светотень, его знаменитое **сфумато,** которое словно растворяет очертания предметов, делает линии воздушными, стирая жесткие границы между светом и тенью. Леонардо писал: «Если линия, а также математическая точка суть вещи невидимые, то и границы вещей, будучи линиями, невидимы … а потому ты, живописец, не ограничивай вещи…» . В Милане, по всей видимости, была написана и другая его известная картина – «Мадонна Литта».

Судьба двух других творений мастера – «Тайной вечери» и конной статуи Франческо Сфорца – оказалась более трагичной.

Знаменитая фреска «Тайная вечеря» (1495 – 1497), исполненная Лео для трапезной миланского монастыря Санта Мария делла Грацие, дошла до нас в полуразрушенном виде. Роспись, считающаяся одним из величайших творений Возрождения, которой так восхищались современники, начала осыпаться еще при жизни мастера. Виной этому были неудачные эксперименты с красками и грунтом, предварительно испытать которые на прочность у него не хватило терпения. В ХVII веке в помещении пробили дверь, уничтожившую часть композиции. Довершили дело разрушения солдаты Наполеона, занявшие в 1796 году Милан. Они превратили трапезную монастыря в конюшню, и от испарений живопись покрылась плесенью; кроме того, солдаты развлекались тем, что швыряли обломки кирпичей в головы леонардовских фигур. Предпринятая в ХХ веке реставрация спасла остатки фрески от дальнейшего разрушения, однако о первоначальном замысле художника мы сегодня можем составить лишь самое общее представление. Тем не менее, даже и в таком виде «Тайная вечеря» производит неизгладимое впечатление.

Погруженный в печальную задумчивость Христос находится в центре композиции, в центре бушующего вокруг водоворота страстей, порожденного его словами, обращенными к апостолам: «Один из вас предаст меня». На лицах апостолов написана целая гамма разнообразных чувств – недоумение, гнев, испуг, отчаяние. Леонардо отказался от традиционного размещения Иуды по другую сторону стола, однако, он узнается сразу же – по тени, покрывающей его лицо, по отпрянувшей назад фигуре, по судорожному жесту сжимающей кошель руки.

Колоссальной модели конной статуи Франческо Сфорца, отца Лодовико Моро, повезло еще меньше, чем «Тайной вечере». Грандиозный замысел Леонардо так и не был воплощен в бронзе, срочно потребовавшейся на отливку пушек, но и даже глиняная модель ее поражала современников. Однако гасконские стрелки французского короля Людовика ХII, захватившего Милан в 1499 г., потехи ради расстреляли ее.

В 1500 г. Леонардо вернулся во Флоренцию. Там им было создано произведение, которое вместе с «Тайной вечерей» считается венцом его творчества. «Мне удалось создать картину действительно божественную», - писал он сам об этом небольшом женском портрете. С легкой руки Д.Вазари он вошел в историю искусства как портрет Моны Лизы, жены богатого флорентийца Франческо дель Джокондо, или просто «Джоконда». Это поистине удивительное произщведение. О загадочной полуулыбке, блуждающей по губам Моны Лизы, и ее бесстрастном взгляде написаны тома. Образ молодой женщины, сидящей на фоне фантастического скалистого пейзажа, исполнен необыкновенной трепетности вместе с ясностью и гармонией. «Сама жизнь не может быть иной», - сказал об этом портрете Вазари.

В последние годы жизни Лео мало работал как художник. Получив в 1517 году приглашение от короля Франциска I, он переехал во Францию, став подлинным законодателем вкусов в литературе и искусстве при французском дворе и вызывая всеобщее почтительное восхищение. Он придумывал и устраивал для короля пышные празднества, мастерил механические диковины и проектировал соединение рек Соны и Луары посредством большого канала. Однако осуществить этот грандиозный проект, как и многие другие, ему так и не удалось. 2 мая 1519 года Леонардо да Винчи умер в замке Клу близ Амбуаза.