

УДК 7(091):001
ББК 85.143(3)+72.3
Л47

Леонардо да Винчи.

Л47 Суждения о науке и искусстве / Леонардо да Винчи. — Москва : Эксмо, 2023. — 320 с. : ил. — (Библиотека искусствоведа).

ISBN 978-5-04-177549-0

Леонардо ди сер Пьеро да Винчи (1452—1519) — знаменитый итальянский художник, музыкант, ученый и изобретатель. Один из титанов итальянского Возрождения, да Винчи является автором самого знаменитого портрета в мире, «Моны Лизы», и гением своего времени, чьи открытия до сих пор вызывают живой интерес. Рассуждая о связи науки и искусства, да Винчи вырабатывает собственную исследовательскую оптику, позволяющую воспринимать и творчество, и научный поиск как единое целое. Так искусство и наука становятся способами познания устройства мира.

УДК 7(091):001
ББК 85.143(3)+72.3

ISBN 978-5-04-177549-0

© ИП Москаленко Наталия Владимировна,
оформление, 2023
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2023

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
ИСКУССТВО	13
Спор между живописцем, скульптором, музыкантом и поэтом	13
О живописи прошлого и о том, чем плохи современные живописцы	47
Каким должно быть живописцу	51
Как обучать живописца	69
Живопись и перспектива	76
О свете, тени, цвете и красках	87
Об изображении лиц, фигур и одежд	99
Композиция	117
О пейзаже	126
О живописи в пейзажах	129
Описания	133
НАУКА	149
О науке истинной и ложной	149
О своих талантах и познаниях	160
Природа, жизнь и смерть	164
Сила, движение, время и бесконечность	170
О естественном и насильственном движении	176

О падении тел и о трении	187
О полетах	196
Разрозненные записи о различных изобретениях	216
О зрении, свете, Солнце и тепле	218
Земля, Луна и морские приливы	232
Звезды	238
О глазе, зрении и свете. О преодолении расстояний	241
О том, как распространяются образы, и о волнах	251
О том, как движется вода, и о речных сооружениях	259
Вода, море и облака. Прошлое и настоящее земли	262
Строение человека и животных. Части тела	287
Записи о растениях	310
Еще несколько изобретений	314

Предисловие

Имя Леонардо Винчи (1452–1519) давно стало почти нарицательным, с ним — несомненным символом эпохи Возрождения: «универсальный человек», проявивший себя как художник, теоретик искусств, писатель, скульптор, инженер, изобретатель, естествоиспытатель. Пристрастие Леонардо к личным шифрам и мистификациям (например, достоверно известно, что многие свои записи он составлял справа налево зеркальными буквами) сделали его популярным персонажем массовой культуры. Любители тайн разгадывают загадку улыбки Моны Лизы, строят разнообразные теории о том, кто именно изобрел многочисленные портреты, ищут скрытый смысл в религиозных полотнах и фресках.

Многие изобретения Леонардо Винчи значительно опередили свое время: ему приписывают создание пружины (хотя попытки сконструировать подобные приспособления, конечно, имели место и ранее), танка в виде бронированной колесницы, осциллографа, пушки, прообразов сканера и даже робота — в документах того времени сохранилось описание созданной художником человекоподобной фигуры, которая могла ходить, сидеть и вставать, поднимать руки и откры-

в ть рот. Леон рдо интересов ли бот ник и физик , м тем тик и астрономия, история и диплом тия. Поля ост вленных им з писей пестрят не только изобрениями людей, животных и цветов, х р ктерными для любой творческой н туры, но и формул ми, чертеж ми, н броск ми р зличных технических приспособлений.

Кст ти, о з писях. Ни одной н пис нной от н ч л до конц книги, ни одного з вершенного тр кт т м стер после себя не ост вил. Его творческое н следие в обл - сти литер туры — это множество р зрозненных з писей, которые он, видимо, н мерев лся в итоге привести в к кую-то систему и изд ть, но з всю свою жизнь т к и не дел л этого. Яркий пример — р ссуждения Леон рдо д Винчи об искусстве, которыми открыв ет- ся эт книг . Они основ ны н тексте, известном к к «Тр кт т о живописи». Долгое время счит лось, что это з вершенное произведение, от н ч л и до конц н пис нное с мим Леон рдо. Но позднее ок з лось, что н с мом деле это компиляция р зличных отрывочных з писей художник , дел нн я его н следником и учеником Фр нческо Мельци уже после смерти тит н Возрождения. Впрочем, к ртину они д ют более или менее целостную и вполне соответствующую живописным произведениям Леон рдо д Винчи. Но все же, если вним тельно отнестись к предст вленным в этой книге текст м, будут з метны явные л куны, недоск з нности, повторы и сугубо черновые з метки, к которым втор, видимо, р ссчитыв л вернуться позднее и р звить свою мысль. Т к, в р зделе «О живо-

писи в пейзаж» упоминаются некие пронумерованные теоретические положения из области живописи: судя по всему, либо существовали какие-то дополнительные тексты, которые просто не дошли до нас, либо художник так и не дописал все интересное. В рекомендациях относительно того, как следует живописцу изобразить потоп, есть отрывок, посвященный волнам моря в Пиомбино, явно недописанный и представляющий собой несколько тезисов, к которым Леонардо, видимо, планировал вернуться позднее.

Тексты, посвященные искусству, интересны тем, что Леонардо Винчи не столько дед художникам рекомендации относительно композиции, цвет и перспективы, сколько «поверяет легброй гармонию», обильно пересыпая чисто живописные советы научными сведениями той эпохи. Он пишет о том, как и почему тень отбрасывается предметом, меняет цвет и плотность; как меняется линия горизонта в зависимости от угла обзора; почему меняют свой цвет струи дождя в то или иное время суток и как работают человеческие мышцы. Конечно, многие представленные художником сведения из области оптики или анатомии в наше время уже выглядят устаревшими. Но, во-первых, это интереснейший памятник литературы конца XV — начала XVI столетия, во-вторых, большинство чисто художественных советов Леонардо Винчи из прошедшего века не утратили актуальности. Как представить эмоцию на полотне? С чего начать составление композиции? Как избежать логических ошибок в живописных характеристиках персонажей? Многие рекомендации

вполне можно использовать и при обучении в современных художественных школах. Живость и доступность тексту придает то, что автор постоянно обращается к читателю, разъясняя ему какие-то особенно важные идеи, приводя примеры и подчас не гнушаясь критиковать своих коллег. Так, в текстах Леонардо неоднократно встречаются выписки в адрес живописцев, гоняющихся за деньгами, нежелающих упорно совершенствоваться. Художник украсит свою речь фразеологией, приводит образные сравнения, иногда довольно смелые для того времени — чего стоит хотя бы обращение о неудачной сцене Благовещения, созданной одним из коллег автора. Впрочем, отношение Давинчи к религии всегда было весьма неоднозначным.

Необычайно привлекательной выглядит невероятная преданность Леонардо Давинчи искусству. Он призывает молодых художников служить ему беззаветно, посвящая большую часть своего времени непрерывной учебе (причем в первую очередь не у других мастеров, а у самой природы, ибо он есть нечто, не более приближенное к Богу), постоянно борется со своими ошибками и шлифует умения и навыки. Кстати, именно этим явным перфекционизмом многие объясняют серьезно небольшое количество дошедших до нас крупных живописных работ Давинчи.

Автором настоящей книги является предстательный ученик изысканий Леонардо Давинчи, так же основанный на разрозненных записях художника, которые исследователи и следователи его творчества привели в более или менее стройную систему. Нам неизвестно,

в какой последовательности и в какой форме Leonardo написал и издал свои многочисленные записи, поэтому в современном мире принято просто тематически объединять оставленные им рукописи и последовательно располагать эти метки, посвященные физике, математике, ботанике, астрономии. Конечно, то, что получается в итоге, — не учебник и не энциклопедия. Но значимость подобных подборок, наглядно представляющих спектр интересов человека Возрождения вообще и Leonardo da Vinci в частности, переоценить сложно.

Помимо рекомендаций художникам и научных изысканий в наследии Leonardo представлены дневниковые записи, притчи, чертежи. Часть этих произведений тоже представлена в строках издания, которое вы держите в руках (впрочем, как и в большинстве современных изданий Leonardo da Vinci).

Художник, который много общался с сильными мира сего и неоднократно выполнял живописные заказы для королей, герцогов и крупных монастырей, вел обширную переписку. Так, в начале 1480-х годов XV века отправленного Leonardo da Vinci миланскому герцогу Лодовико Моро. Ему он предложил свои услуги в качестве военного инженера, архитектора и гидротехника. Сотрудничество протекло и человек искусства было долгим и плодотворным. Кстати, считается, что на одной из самых известных картин Leonardo da Vinci — «Демонstration горы» — представлен фаворит герцога Чезария Гондальери.

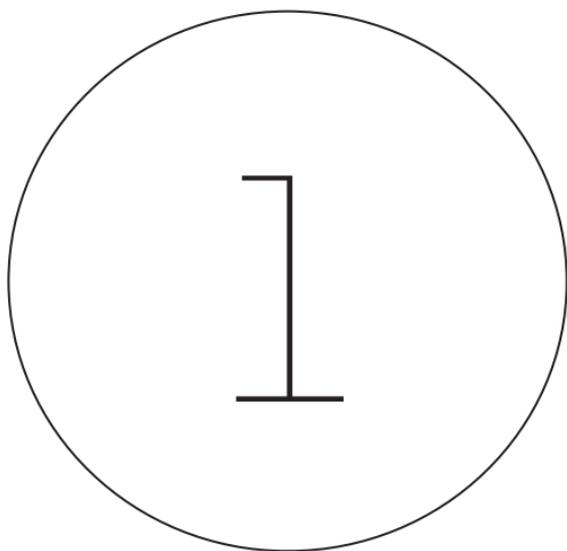
Более того, с мому Леон рдо тоже приписыв ли ром н с этой оч ров тельной д мой. Впрочем, тут мы уже уходим в обл сть дог док и слухов, которых с именем д Винчи связ но предост точно.

Что же к с ется н учных исследов ний, то, видимо, художник вел их п р ллельно со своими многочисленными инженерными и рхитектурными опыт ми. Н - пример, отрывки, посвященные перемещению грузов, трению, движению, явно рождены долгой технической пр ктикой. Отд в я должное силе человеческого р зум (х р ктерный для эпохи Возрождения момент), Леон рдо д Винчи прид ет огромное зн чение опыту и счит ет, что огр ничив ться лишь н блюдением в н уке невозможно. Ему приписыв ют выск зыв ние «Н у-к — это полководец, пр ктик же — солд ты». Одн из гл вных з слуг великого ит льянского художник в том, что он поднял и укрепил престиж н уки, противопост вил ее простому умозрению и слепой вере. Многие счит ют, что его выводы относительно основ н учного исследов ния н много лет опередили идеи Фрэнсис Бэкон — основоположник н учного метод .

Ит к, мы предл г ем в м позн комиться с кр ткой подборкой мыслей великого деятеля эпохи Ренесс нс относительно искусств и н уки. Н йдете ли вы здесь что-то пр ктически полезное для себя? Вполне возможно, ведь великие идеи, к к известно, не имеют срок годности. Но д же если умоз ключения великого живописц не н йдут отклик в в шей душе, в ней з печ тлеется ярк я к ртин эпохи Возрождения, виднейшим предст вителем которой был Леон рдо д Винчи.

*Предположительно в портрете
Леонардо да Винчи (ок. 1512 г.)*

ИСКУССТВО

Спор между живописцем, скульптором, музыкантом и поэтом

Можно представить, как расстроена живопись тем, что не находится ей места в числе свободных искусств! Ведь она – истинная дочь природы и осуществляется наиболее достойным чувством. Поэтому глубоко неправы писатели, оставляющие живопись за рамками свободных искусств, ибо охватывает она не только творения природы, но и бесконечно многие явления и понятия, которых природа не создавала никогда.

Т к к к пис тели никогд не собир ли сведений о живописной н уке, им было неподвл стно изучение ее ч стей и подр зделений; с м же он пр ктически не выр ж ет своих целей в слов х и из-з человеческого невежеств ост ется вне н зв нных мною н ук, но не теряет при этом своей божественности! Не без причины пис тели не обл гор жив ли живопись и не восхв ляли ее, ибо он с м себя обл гор жив ет, без помощи со стороны. Точно т к же, к к дел ют это совершенные творения природы. И если живописцы не свели живопись к н уке, не опис ли ее пр вил ми —

в этом нет ее вины. Живопись не ст новится менее бл городской от того, что лишь м л я ч сть живописцев может быть сведущей в литер туре, ведь у них нет времени учиться этому. Мы ведь не говорим, что свойств тр в, цветов, деревьев и к мней не существуют, только потому, что люди еще не изучили к кие-то из них? Нет, конечно же. Цветы, тр вы и ск лы бл городны с ми по себе, вне з висимости от человеческого язык и письменности.

Мы говорим, что т н ук полезнее, плоды которой н и более удобны для опис ния, обобщения и перед чи; менее полезн т , котор я менее удобн для сообщения.

Живопись вполне способн перед ть свои результ ты многим и многим поколениям Вселенной, т к к к результ т ее — итог зрительной способности. У нее иной путь к общему чувству: не через ухо, через зрение. Поэтому ей не нужны толков тели в лице р зличных языков, он непосредственно р згов рив ет с родом человеческим и удовлетворяет его чувств т к же, к к творения с мой природы. Более того, не только н предст вителей род человеческого ок зыв ет влия ние живопись. Опис н случ й с одной к ртиной, изобр ж вшей отц семейств . К ней не только ж лись м ленькие дети этого человек , но и л стились соб к и кошк , жившие в этом доме. Изумительное зрелище!

Живопись предст вляет творения природы н шим чувств м гор здо более достоверно и истинно, чем письме-

Спор между
живописцем,
скульптором,
музыкантом
и поэтом

*Живопись для Леонардо да Винчи, бесспорно,
с мое высокое и с мое говорящее искусство
(«Демонстрация», ок. 1489–1490 гг.)*

и буквы; но буквы предствляют слов более верно, нежели живопись. Можно сказать, что более удивительна та наука, которая предствляет творения природы, чем та, которая предствляет творения творца. А сотворенное творцом — по сути своей творение людей, как, например, слов. Именно такова поэзия и подобные ей явления, созданные благодаря человеческому языку.

Науки, основанные на подражании и копировании, дают возможность ученику стать равным творцу и также произвести на свет свои плоды. Эти науки полезны для того, кто подражает, но их можно поставить ниже тех, которые не могут быть освоены по необходимости, как обычные науки. И живопись среди таковых превосходит науки является первой. Невозможно не учиться живописи того, у кого нет природной склонности, тогда как в математических науках, например, ученик усвоит то, что прочтет ему учитель.

Живопись нельзя копировать, как письменность, где копия полностью повторяет оригинал. С ней невозможно сделать слепок, в отличие от скульптуры, где копия может быть полным повторением оригинала. Живопись не дает возможности бесконечного числа повторений, как печать книг. Он всегда благороден, он радуется своему созданию, он всегда единственен в своем роде и не порождает собственных копий, равноценных с собой. Именно поэтому он превосходит все прочие науки.