

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Этюды и портреты

12

Глава 1

ОДНАЖДЫ В ВИНЧИ

Леонардо да Винчи родился 15 апреля 1452 года в Винчи, в сердце Тосканы, в эпоху Ренессанса. Внебрачный сын Катерины, происхождение которой неизвестно, и сера Пьеро ди Антонио не получил теоретического образования, но благодаря своей любознательности имел обширные знания, практические навыки и талант к искусству.

24

Глава 2

ФЛОРЕНЦИЯ ЭПОХИ МЕДИЧИ

В 1469 году Леонардо поступил в мастерскую Верроккьо во Флоренции. В созданных здесь шедеврах «Благовещение» и «Крещение Христа» уже читается индивидуальный стиль гениального мастера: живописная техника необычна, вместо темперы используются масляные краски. В этот период исследователь занят и техническими разработками (гидравлическая система, самодвижущаяся повозка, проектор и т. д.).

50

Глава 3

МИЛАН ВРЕМЕН СФОРЦА

В 1482 году Леонардо прибыл в воюющий Милан и предложил Лодовико Моро свои услуги военного инженера. Универсальный талант мастера проявился в живописи («Мадонна в скалах», «Тайная вечеря»), в изучении возможностей полета, подводного плавания, в совершенствовании ткацкого станка... До нас дошли тетради того времени с заметками и рисунками Леонардо.

82

Глава 4

ИСКУССТВО И ВОЙНА

В 1499 году французы заняли Милан. Леонардо готов сотрудничать с ними как художник, военный инженер и картограф. Он поступил на службу к Чезаре Борджиа, стороннику французов, и занялся изучением городов и крепостей в его владениях.

В 1503 году во Флоренции Леонардо начинает работу над монументальным произведением «Битва при Ангиари».

104

Глава 5

МИЛАН, РИМ, АМБУАЗ

В 1513 году французы сдали Милан. Леонардо, состоявший на службе французского короля, переехал в Рим. В 1516 году в качестве придворного художника он прибыл в Амбуаз. С 1503 по 1506 год мастер писал «Джоконду», в которую вносил правки почти до самой смерти. Картину приобрел король Франсуа I. Ночью 2 мая 1519 года Леонардо да Винчи не стало.

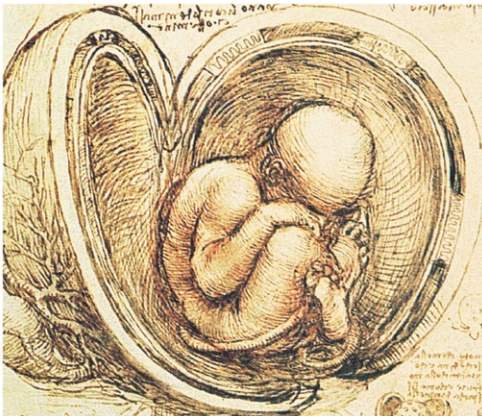
«Родился у меня внук от сера Пьеро, моего сына, 15 апреля [1452], в субботу, в три часа ночи. Получил имя Леонардо. Священник Пьеро ди Бартоломео да Винчи крестил его [в присутствии] Папино ди Нанни Банти, Мео ди Тонино, Пьеро ди Мальвольто, Нанни ди Венцо, Ариго ди Джованни Тедеско, моны Лизы ди Доменико ди Бреттоне, моны Антонии ди Джулиано, моны Никколозы дель Барна, моны Марии, дочери Нанни ди Венцо, моны Пиппы ди Превиконе».

ГЛАВА 1

ОДНАЖДЫ В ВИНЧИ

К тем, кто появился на свет не как плод любви, Леонардо относился пренебрежительно. На полях рисунка (с. 12) он записал: «Ребенок, родившийся от пошлого сладострастия женщины, а не по воле мужа, станет человеком недалекого ума, посредственным и ничтожным. Человек, который совершает контус с отвращением и без удовольствия, порождает детей злых и малодушных». На рисунке рядом представлен фрагмент римского барельефа из церкви Сант-Ансано, близ которой прошло детство Леонардо.

Здесь Леонардо изобразил плод человека в так называемом «тазовом предлежании». Матка показана и как механизм, и как яйцообразная модель космоса. Скорлупки и петли пуповины дополнены плацентой, которую автор видел на матке коровы.

Недавняя находка — документ, которым Антонио да Винчи, дед Леонардо, утверждает связь ребенка с семьей и устраняет таким образом все двусмысленности и мнимые тайны, связанные с детством художника. Нам известно точное время, когда родился Леонардо: три часа ночи — через три часа после чтения молитвы Ave Maria (в современных сутках это 22 часа 30 минут), суббота, 15 апреля 1452 года...

*Leonardo
Alm...
Cham'om*

Дитя любви

Он родился не в законном браке, однако его появление на свет и происхождение не стали скрывать. По всей видимости, это дитя считалось рожденным не во грехе, а в любви. И об этом напоминает серия анатомических рисунков Леонардо, дополненных комментариями художника.

«А если коитус совершается с чувством большой любви и взаимного желания, ребенок получит большой ум, силу духа, жизнелюбие и благодушие».

Нотариальный знак
сера Пьеро (слева), отца
Леонардо.

Два отца, пять матерей и восемнадцать братьев

Все соседи съехались в поместье да Винчи, чтобы отпраздновать рождение Леонардо и окрестить его. Невероятно, но факт: у ребенка пять крестных матерей и пять крестных отцов, все из той же деревни. Среди них Ариго ди Джованни Тедеско, управляющий Ридольфи, аристократического флорентийского семейства, которому принадлежали земли и дома в Винчи. С самых первых дней ребенок принят в отцовском доме, что напротив ратуши, и никоим образом не исключается из семьи.

Мать мальчика зовут Катерина, фамилия ее до сих пор точно не известна. Благородных ли она кровей, как о том пишет первый биограф Леонардо? Или это дочь лесоруба Боскайоло ди Черретто Гуиди? С уверенностью можно сказать только одно: она из круга близких отца Леонардо.

Дед Леонардо Антонио не следовал семейной традиции Да Винчи (с большой «Д», отличающей благородную фамилию от простого упоминания места происхождения). Он не нотариус, хотя часто составлял акты и договоры. Документ о рождении и семье Леонардо (выдержка из него — ниже на рисунке) оформил от имени Антонио Да Винчи его сын сер Пьеро.

Родило Антонио Бути по фамилии
Антонио Бути. Объявлено в крестной. С. Катерина
дочь Ариго ди Джованни Тедеско

Через несколько месяцев ее выдали замуж, но не за сера Пьеро, а за его друга, Антонио ди Пьеро Бути дель Вакка да Винчи (с маленькой «д»^{*}). Он работал в гончарной мастерской монастыря Святого мученика Петра. (Позднее отец Леонардо и его дядя Франческо восстановят эту обитель и будут ею управлять.) Антонио дель Вакка носит красноречивое прозвище Аккаттабрига (спорщик). Супруги уезжают в Кампо-Дзеппи, что в соседнем приходе Сан-Панталео. Через год после Леонардо Катерина родила девочку Пьеру, а затем еще четверых детей.

^{*} Согласно правилам русского письма, в имени Леонардо да Винчи предлог пишется со строчной буквы. Здесь и далее, если не указано иное, примечания редактора.

Отец Леонардо — сер Пьеро Фруозино ди Антонио Да Винчи.

Ему двадцать пять лет, и как минимум уже четыре года он служит нотариусом, в основном в Пизе и Флоренции. Через несколько месяцев после рождения Леонардо он женился на шестнадцатилетней Альбере дељи Амадори, девушке из богатой флорентийской семьи.

В 1464 году во Флоренции она умерла при родах. На следующий год сер Пьеро снова вступил в брак. Его новая жена, Франческа ди сер Джулиано Ланфредини, умерла в 1473 году, не оставив детей. Антонио, первый брат Леонардо по отцовской линии, появился на свет в 1477 году. Его матери Маргарите ди Франческо ди Джакомо на тот момент было восемнадцать лет, впоследствии она родила еще пятерых детей.

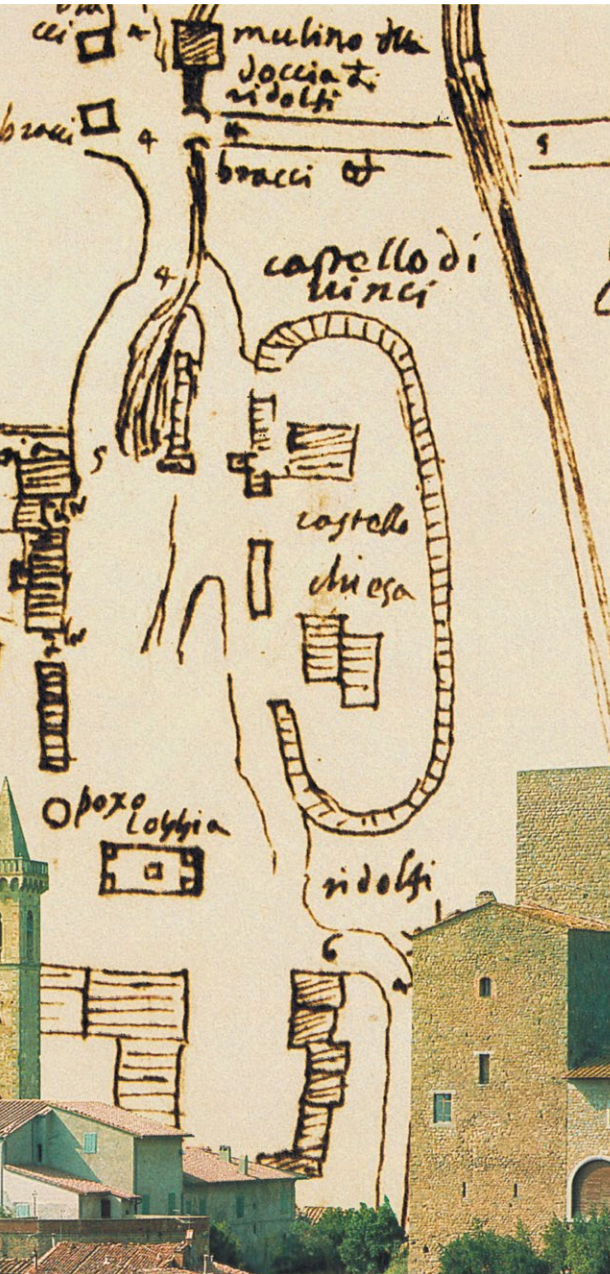
Наконец в 1485 году сер Пьеро женился на Лукреции ди Гульельмо Кортигиани, от которой у него будет семеро детей. Пятидесятипятилетний Леонардо обращался к ней «дорогая и милая мама».

Винчи: имя и эмблема

Леонардо был незаконнорожденным, однако в архивных документах он всегда упоминается как ди сер Пьеро да Винчи, то есть сын Пьеро да Винчи. Под этой фамилией его, двадцатилетнего профессионального художника, внесли в реестр Гильдии Святого Луки. «Да Винчи» не означает, что он родился в деревне Винчи. Родись он во Флоренции, его бы назвали так же. Семья Да Винчи связана с этой местностью с XIII века. Прадед Леонардо, тоже сер Пьеро Да Винчи (но «ди сер Гвидо», то есть сын сера Гвидо), был известен как нотариус, хранитель печати и посол Флорентийской республики.

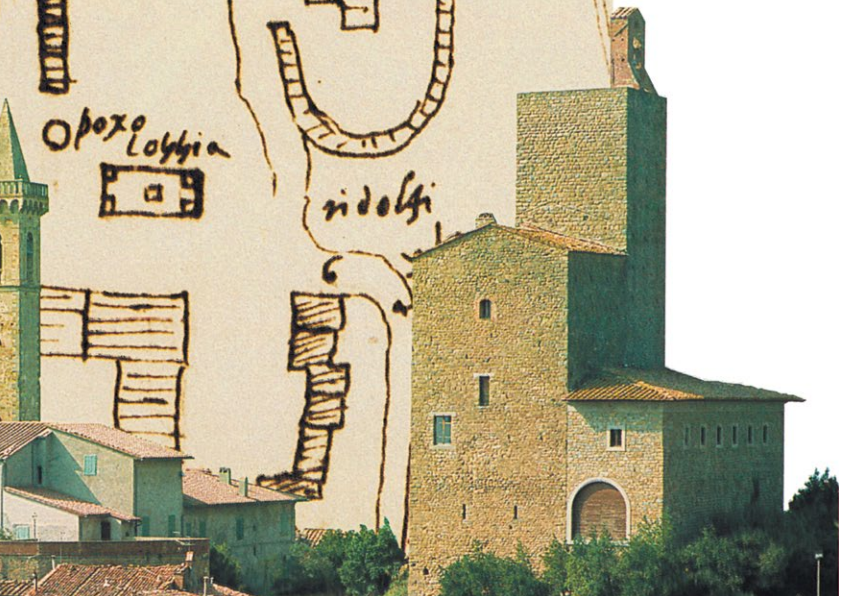
Винчи — сельская коммуна. Территорию между Монтальбано и долиной Арно занимали сначала этруски, потом римляне. Здесь находятся средневековый замок графов Гвиди, церковь Санта-Кроче, богадельня и немногочисленные дома. «Винчи — это замок, происхождение которого восходит к гигантам. С великой яростью и гордыней ополчились

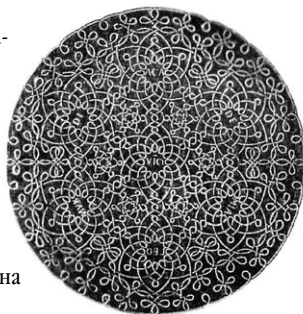
На средневековой печати коммуны Винчи изображен замок (с. 16). В середине XIII века Флоренция приобрела каструм Винчи (лат. castrum – военный лагерь). Его форма одновременно символична и функциональна: он похож на корабль с мачтами-башнями, которые демонстрируют военную и религиозную мощь. На плане XVI века представлена вся прилегающая территория: крепостная стена, водяная мельница, постоянный двор (ostaria), колодец (pozo) и Loggia del Comune (ратуша).

На фото ниже – современный вид замка с башней и колокольной церкви Санта-Кроче.

они против неба, которое наказало их и пристыдило». Эта цитата из приложения к старинным уставам коммуны напоминает басни, сочиненные Леонардо. В небольших нравоучительных аллегориях о наказании гордыни он использует вычурные театральные метафоры, смешивает научные знания и народную мудрость. Один из примеров — «метеорологическое» определение морской воды, которая вознамерилась вознестись выше небес, однако пролилась дождем и в наказание была поглощена землей, где и несла покаяние.

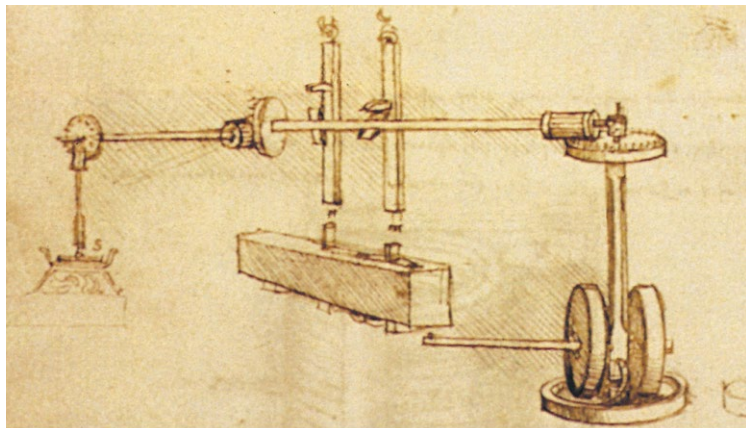
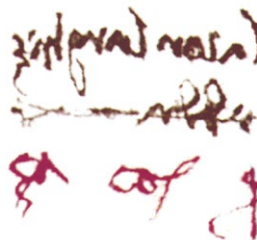
Фамилия Винчи происходит от *vinchi*. Так называют ивовые прутья, которые растут по берегу ручья Винчо. В тосканских деревнях их используют для плетения. Переплетенные прутья как напоминание о фамилии отца и родной земле стали эмблемой Леонардо: этот узор присутствует в его рукописях и некоторых картинах, например «Даме с горностаем» и «Джоконде».

Узорное плетение из стеблей *vinchi* используется как декоративный элемент на шести гравюрах Леонардо и эмблеме его Академии.

Любознательность и крестьянский быт

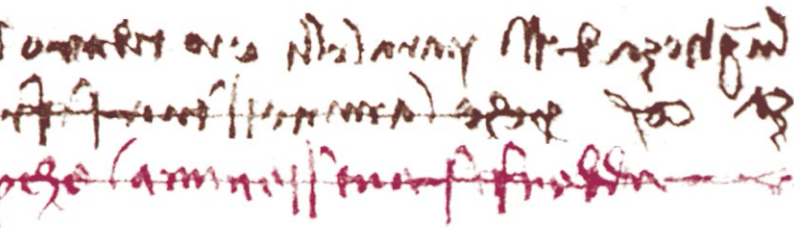
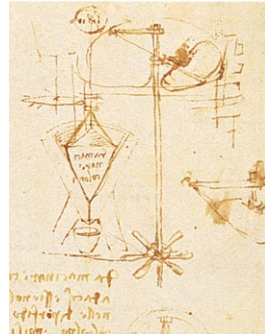
В детстве в воспитании Леонардо практика преобладала над теорией. Он жил в семье нотариуса, при этом постоянно контактировал с селянами, делавшими вино, масло, муку, и знал о крестьянском быте не понаслышке. Его дед Антонио владел землями, которые иногда обрабатывал своими руками. Любимый дядя Франческо приобрел мельницу, а брат Джованни стал трактирщиком

и мясником. Будущий изобретатель механических конструкций всматривается в землю под ногами, в «мельчайшие капли росы» — и стремится понять природу Вселенной.

Левша

С малых лет у Леонардо был так называемый зеркальный почерк: он держал перо в левой руке, строчки начинались справа — как в письменах древних цивилизаций. В наше время так пишут, например, арабы и евреи. Чаще всего в тетрадах он сначала заполнял правую страницу, затем левую. Однако в этих записях нет никакого скрытого, а тем более «дьявольского» смысла. Довольно часто встречающуюся особенность письма не корректировали в детстве. Это свидетельствует одновременно и о свободе воспитания, и о его ограниченности — незаконнорожденный сын не получает системного образования.

«Нормальный» почерк дается Леонардо не так легко. Он пользуется «общепринятым» методом, если важна четкость изложения: например, в обозначениях на топографических картах, в записи о смерти отца. Свои официальные и личные письма Леонардо также старательно выписывает. Рисует же он обеими руками. Возможно, из этой способности проистекают особые пронизательность, восприятие, дар рисовальщика и чертежника.

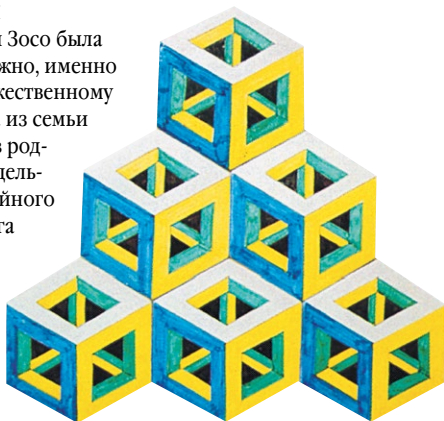
С точки зрения графологов, зеркальный почерк говорит о сильном стремлении к власти.

С удивительной прозорливостью Леонардо изображает «автоматические дробилки» (с. 18 внизу), штыковые лопасти, перегонные кубы, водяные мельницы, турбины, плуги, «способные передвигаться на большие расстояния без быков», системы для перемолла зерен или красок (вверху). Его заметки по геометрии прерываются зеркально написанным (выше): «и т. д., потому что суп стынет».

Нотариусы и керамисты

Бабушка Лючия ди сер Пьеро ди Зосо была для Леонардо как мать, и, возможно, именно она приобщила ребенка к художественному творчеству. Лючия происходила из семьи нотариусов, но также состояла в родстве с мастерами керамики, владельцами домов, земель. Среди семейного имущества были печи для обжига глиняных изделий, в том числе расписной майолики. Они находились неподалеку от Винчи, в местечке Тойе-Баккерето (коммуна Карминьяно) — одном из главных центров производства художественной керамики XIV–XV веков. Есть немало доказательств того, что Леонардо практиковался в ремесле керамики.

Без сомнения, в детстве Леонардо бывал в Баккерето, видел печи, принадлежавшие семье. Со временем их владельцем стал отец художника — сер Пьеро. Относительно недавно найдены терракотовые скульптуры, майолики с плетеными узорами и керамические плитки, декорированные шестиугольниками и напоминающие рисунки Леонардо.

Реконструкция плитки с шестиугольным орнаментом, обнаруженной в запасниках Музея прикладного искусства Будапешта (наверху). Здесь воспроизводится геометрический мотив Леонардо с оптическим эффектом (рисунки хранятся в архиве Оксфорда).

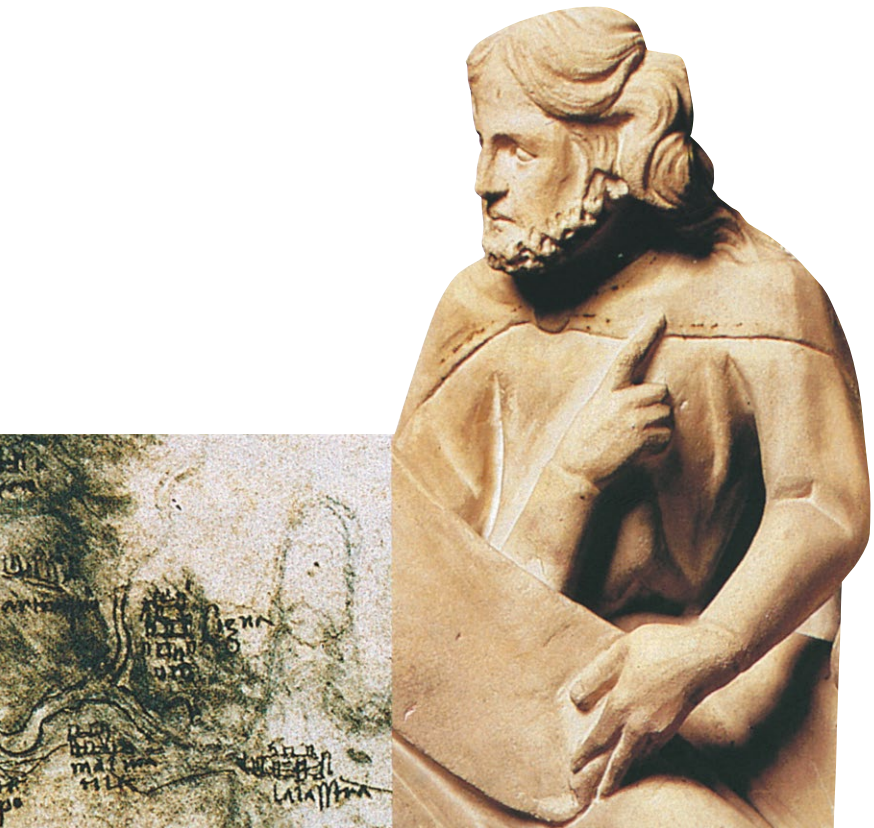

Ренессанс в самом сердце Тосканы

Вопреки бытующему мнению, Винчи вовсе не затерянная в глуши отсталая деревня. Произведения искусства различных эпох украшают церкви от Орбиньяно (здесь у семьи Леонардо уже в 1451 году были земли и дом) до Сант-Ансано (к этому приходу относится Винчи). «Магдалина» 1455 года из церкви Санта-Кроче в Винчи, доказывает, что здесь были известны скульптурные работы Донателло и Нери ди Биччи.

Родная деревня Леонардо расположена в сердце Тосканы, рядом с Флоренцией, и поддерживает тесные религиозные, культурные и торговые связи с соседней Пистойей — крупным центром, благоприятствующим развитию искусств.

На карту 1503 года Леонардо нанес (и подписал обычным почерком) свои родные места: Винчи, Сант-Ансано, Витоллини, Коллегонци, Понторме, Монтелупо и др. Эти территории богаты с точки зрения культурного наследия. Так, в Винчи находится «Святая Мария Магдалина», над которой работали Ромуальдо да Кандели или Нери ди Биччи (с. 20), а в Пистойе — «Пророк» Джованни Пизано (внизу). Можно сказать, что две эти работы определили направление творческого поиска Леонардо.

В этих барельефах с изображением Мадонны ошутим стиль Донателло (слева) и флорентийской школы (Мино да Фьезоле – выше).

Леонардо мог рассматривать барельефы братьев Пизано: лица, «движения души», жесты (в том числе указующие пальцы). На фресках часовни Тау он мог видеть, как изображены водовороты Всемирного потопа. В 1452–1469 годы архитектор Микелоццо (построивший Банк Медичи в Милане) возводит в Пистое церковь Санта-Мария-делле-Грацие. Здесь же, в Пистое, живет Виоланта, сестра сера Пьеро и тетя Леонардо.

Еще ближе к Винчи, на берегу реки Арно, находится Эмполи, удачно расположенный на пути из Пизы к морю, между Вальдельсой и Пизой. В Эмполи также процветает искусство. Об этом свидетельствуют картины Старнины, Аньоло Гадди, Лоренцо Монако и Мазолино, скульптуры Тино ди Камаино и Бернардо Росселлино. Следует упомянуть также великолепную «Мадонну», приписываемую Мино да Фьезоле. Скульптура датируется 1465 годом. В это время Леонардо тринадцать лет, и, вполне вероятно, он уже практикуется в искусстве.

Первые шаги в искусстве

До 1468 года в архивных записях Леонардо упоминается как житель деревни Винчи. Он находится здесь большую часть времени, но не постоянно. Сер Пьеро ведет свою юридическую практику в основном во Флоренции. Он обслуживает самые влиятельные семьи того времени, от Медичи до Бентивольо из Болоньи. Иногда ему случается заверять сделки с особо ценными произведениями искусства.

Когда именно Леонардо начал серьезно заниматься живописью? Только в 1469 году, поступив в мастерскую Верроккьо во Флоренции? В это трудно поверить, ведь учениками мастеров становились в совсем юном возрасте. Леонардо — гений и в развитии опережал сверстников. Однако знания в области литературы и науки он получил значительно позже, чем навыки в изобразительном искусстве.

На территории коммуны Винчи было шестнадцать древних церквей, и Леонардо еще ребенком мог видеть произведения искусства прошлого и настоящего. Идеалистический пейзаж Вальдиньевале и Падуле-ди-Фученкьо (вид из Монтальбано) — первый рисунок, на котором стоит подпись Леонардо. Он датирован 5 августа 1473 года, Днем святой Марии Снежной (этот праздник отмечали во многих деревнях края).

