

Кизюк А., студ. гр. 310 ФК и СКД
БГУКИ
Научный руководитель – Шкор Л.А.,
канд. искусствоведения, доцент

ОТРАЖЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ИДЕАЛЕ КРАСОТЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Эпоха Высокого Возрождения, в которую жил и творил великий мастер Леонардо да Винчи, была временем активного поиска красоты, когда, совершенствуя окружающий мир, человек пытался создавать иную, новую красоту. Леонардо да Винчи влюблен в красоту природы, которую он называет «учительницей учителей». Великий мастер преклоняется перед телом человека, считая его совершеннейшим произведением природы, а женская красота в творчестве Леонардо волнует и сейчас своей вечной загадкой беспредельности человеческой души. По мнению В.Ф.Мартынова, именно благодаря открытию мира красоты человек начинает жить в согласии с Целым, понимая, что только ему на Земле дана поразительная способность глубоко переживать тепло гармонического сияния, сакральное единство бытия. Приобщение человека к красоте также открывает фундаментальность смыслового пространства, дает возможность для четкого самоопределения [1, с. 758].

Эпохой бурного творческого подъема и активного поиска красоты является Высокое Возрождение. Освободившаяся от гипноза церковной схоластики, жаждущая познать и понять мир, каков он есть, эпоха больших открытий, которая, как говорил Энгельс, «нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страстности и характеру, и многосторонности учености». В это время деятельность приобрела господствующее значение, с помощью интенсивного преобразования человек пытался создавать новую красоту, совершенствуя окружающий мир [2, с.207]. Именно таким «человеком Возрождения» и является Леонардо да Винчи. Невероятным кажется перечисление его внехудожественных

интересов: анатомия, ботаника, картография, геология, математика, авиация, оптика, механика, астрономия, гидравлика, акустика, гражданское строительство, конструирование оружия, планировка городов.

Как истинный человек Возрождения, Леонардо влюблен в красоту реального мира. В противовес средневековой эстетике, с ее спиритуализмом и сложным символизмом, он разрабатывает, вслед за ренессансными теоретиками, такую эстетическую систему, которая целиком ориентирована на реальность. Леонардо не устает воспевать человеческий глаз, который он воспринимает как орган, наиболее полно объемлющий красоту вселенной.

В своих исследованиях Леонардо да Винчи советовал художникам «подстергать» красоту природы, наблюдая ее в те мгновения, когда она наиболее полно выявляется в них. Природа в живописи начинает выступать не только фоном, но и достойным объектом эстетического созерцания [2, с. 209]. Пристально изучая природу, Леонардо в то же время преклоняется перед ее красотой. Его научные интересы обычно непосредственно перерастают в эстетические увлечения. Например, занимаясь растением как ботаник, он восторгается им как художник; анализируя человеческое тело как анатом, он незаметно для себя начинает его прославлять за совершенство пропорций. Все Леонардо подкупает в природе: и ее разнообразие, и ее чувство меры. По его мнению, человеческий ум «никогда не найдет изобретения более прекрасного, более легкого и более верного, чем изобретения природы, ибо в ее изобретениях нет ничего недостаточного и ничего лишнего». Для Леонардо, как и для подавляющего большинства ренессансных теоретиков, природа есть «учительница учителей», поэтому он требует от живописца, чтобы тот был ее «сыном» [2, с. 92].

Особая роль в это время отводилась культуре женской красоты. Красота у Леонардо да Винчи волнует своей вечной загадкой беспредельности человеческой души, непостижимостью скрытых проявлений «микрокосма». Художник воплотил технику «сфумато», передающую легкость, воздушную

текучесть, изменчивость, завуалированность потаенных глубин бытия. Совершенство человека у Леонардо да Винчи никогда не противостоит гармонии природы, являясь ее логическим завершением. В.Ф.Мартынов предполагает, что неуловимая, таинственная улыбка Джоконды выражает не конкретное переживание, но мистическую радость человека, вызванную сопричастностью к Тайне всеобщей гармонии, приобщением к звучанию космических симфоний, ибо сокровенный свет вселенской грандиозности наиболее полно и пронзительно вспыхивает в человеческой душе. Непостижимость улыбки Моны Лизы есть непостижимость красоты [2, с. 214].

Огромный восторг вызывает у Леонардо красота человеческого лица. «Обрати внимание на улицах, под вечер, на лица мужчин и женщин, в дурную погоду, какая прелесть и нежность видна на них» [3, с. 94]. Именно эту «прелесть и нежность» Леонардо и стремился передать в своих рисунках и картинах. *Несомненная заслуга Леонардо в том, что он первый в итальянском искусстве поставил себе задачей «оживить» лицо, сделать его более одухотворенным. Мастер выдвинул формулу психического оживления, прославленную «леонардовскую улыбку», которая в «Джоконде» получает свое наиболее совершенное выражение. Для Леонардо эта улыбка есть не что иное, как «движение», соответствующее определенному «душевному состоянию», о чем мастер неоднократно говорит в своем «Трактате о живописи» [2, с. 100].*

Среди всего, созданного Леонардо, возможно, наибольший и самый широкий интерес вызывает улыбка Джоконды. Но, собственно, любой из персонажей художника носит на своем лице эту тонкую, ироническую улыбку, прославившую героиню парижской картины. Мы встречаем ее в фигурах Марии и Святой Анны в картоне «Святая Анна с Марией, младенцем Христом и Иоанном Крестителем», и в картине на ту же тему. А также в «Леде», которая не является подлинной композицией мастера, но, несомненно, следует леонардовской модели, и в загадочном «Иоанне Крестителе». На лицах всех этих персонажей лежит особая, леонардовская

печать. Это улыбка, лишенная какой-либо двусмысленности, но вместе с тем озадачивающая своей ироничностью и многозначительностью.

Особое значение в эпоху Возрождения приобрело художественное воплощение красоты человека, который рассматривался как высшее творение природного мира. В первую очередь наиболее яркое выражение получает телесное совершенство «венца природы», поэтому типичным для Леонардо является преклонение перед телом человека. Для него тело есть совершеннейшее произведение природы. Вслед за древними исследователями Леонардо да Винчи считает человека «малым миром» и без устали изучает пропорции тела человека, его анатомию, мимику, жесты, движения, позы.

Художник воспекает красоту целостной, гармоничной личности, где воссоздание образов совершенного, универсального человека становится одной из основ художественной культуры эпохи Возрождения.

Список использованной литературы:

1. Мартынов, В.Ф. Культурология / В.Ф. Мартынов. – Минск : АСАР, 2008. – 848с.
2. Мартынов, В.Ф. Философия красоты / В.Ф. Мартынов. – Минск : ТетраСистемс, 1999. – 336с.
3. Мировая художественная культура: Словарь-справочник. – Смоленск : Русич, 2002. – 592с.: ил.
4. Словарь по мировой художественной культуре / Под ред. А.П. Садохина. – М. : Издательский центр «Академия», 2001. – 408с.