

Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Контраст беспокойного мира и божественного спокойствия.

Введение

Тайная вечеря - один из сложнейших новозаветных сюжетов. На Тайной вечере произошли важнейшие события: предсказание Христом предательства (Иуды), установление обряда причащения и омовение Христом ног учеников. Этот сюжет вдохновлял многих художников, каждый из которых по-своему раскрывал библейскую историю. Из множества картин, на сюжет Тайной вечери, я выбрала картину Леонардо да Винчи, потому, что этот художник показал трагедию одиночества, символ не только реальности - современности, но и символ вечности, вечности трагедий, катастроф, неизбежно - роковых, борьбу светлого и темного, жизни и смерти.

«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи каждому открывается по-своему. Кто-то находит в ней зашифрованные предсказания или послание самого Леонардо, кто-то ищет тайные знаки или толкует намерения художника.

Цель работы:

- познакомиться с историей создания фрески «Тайная вечеря»;
- выявить взаимоотношения науки и искусства в творчестве Леонардо да Винчи;
- изучить особенности техники живописца;
- рассмотреть образ Иисуса в картине Леонардо да Винчи;
- выявить художественные традиции и стилистические особенности фрески «Тайная Вечеря».

Глава 1. Феномен Леонардо да Винчи.

Исторические факты и легенды, научные открытия и художественный вымысел – все перемешалось вокруг имени одного гения.

Рожденный в 1452 г. и умерший в 1519 г. Леонардо и сейчас, спустя 5 веков после смерти, поражает воображение так же, как поражал современников. Леонардо высок, строен и так прекрасен лицом, что его называли «ангелом»,

щёголь, чей непривычно короткий, но комфортный красный плащ сохранился в памяти сограждан. Он не ел мяса, спал по 15 минут каждого часа, при этом сверхчеловечески силен (правой рукой - мог смять подкову). Леонардо был наделен всеми человеческими талантами. И соответственно интересовался всем, что можно познать. До нас дошло около семи тысяч страниц, исписанных Леонардо. Один из исследователей этих сокровищ писал: «Здесь есть всё: физика, математика, астрономия, история, философия, новеллы, механика».¹

В последние годы фигура Леонардо да Винчи пробуждает к себе немалый интерес. Мистики находят общий язык с учеными и искусствоведами в попытках разгадать тайну гения. Появилось даже отдельное направление в науке, занимающееся исследованиями наследия Леонардо да Винчи.

Леонардо да Винчи родился 15 апреля 1452 г. в селении Анкиано, около городка Винчи, близ Флоренции, незаконный сын местного нотариуса сэра Пьера Винчи и молодой крестьянки Катарины. Воспитывался в доме отца и вместе с ним переселился в 1469 г. (а может быть, еще в 1466) во Флоренцию. Молодость Леонардо да Винчи прошла во Флоренции - центре утонченного гуманизма. В 1482 г. Леонардо отправился в богатое Миланское герцогство. Главной работой данного периода стала монументальная роспись «Тайная вечеря» для трапезной монастыря Санта Мария делле Грацие.

Глава 2. Тайная вечеря в живописи

Тайная вечеря стала наиболее часто воспроизводимым событием Священной Истории. Существуют два основных типа изображений Тайной вечери, которые принято именовать соответственно историческим и литургическим (или символическим). Историческая Тайная вечеря акцентирует момент предсказания предательства Иуды, литургическая Тайная вечеря - сакраментальный характер установления Евхаристии.

2.1. Историческая Тайная вечеря

¹ Любимов Л.Д. Искусство Западной Европы: Сред. века. Возрождение в Италии. Кн. для чтения. - М.: Просвещение, 1982. - с.178

Раннехристианские изображения Тайной вечери демонстрируют Христа с учениками, расположившимися по дуге D-образного стола. Христос на левом краю; это место за таким столом являлось самым почетным (за прямоугольным столом, каким он стал изображаться в более позднее время, такое место посередине). Поза лежа считалась во времена римского правления признаком человека свободного и больше соответствовала празднованию еврейской Пасхи-праздника Исхода, то есть освобождения из египетского плена (в XVII веке такое положение учеников за столом воскресил Пуссен). Однако участники трапезы могли быть изображены и сидящими - эта поза при вкушении пищи более древняя.

Древнехристианские изображения катакомбного периода были переняты художниками раннего Средневековья: сохраняется D-образный стол, возлежащие вокруг него Христос (слева) и ученики; на столе хлеба и блюдо с рыбой (или двумя рыбами; рыба-древнейший символ Христа).

Современников Леонардо более всего поражало разнообразие лиц и жестов особенно при сопоставлении его росписи с более ранними изображениями на ту же тему кисти Тадео Гадди, Андреа дель Кастаньо, Доменико Гирландайо и Козимо Росселли. У этих мастеров апостолы сидят, оставаясь безучастными к происходящему. Предшественники Леонардо выделяли и Иуду из общей группы апостолов и располагали в виде совершенно изолированной фигуры перед столом. Тем самым Иуда искусственно противопоставлялся всем. Леонардо поместил Иуду с той же стороны стола, что и всех остальных, однако психологически отделил его от других одиночеством, которое гораздо более сокрушительно, чем просто физическое отстранение.

2.2. История создания фрески «Тайная вечеря»

В одном из тихих уголков Милана, затерявшихся в кружеве узеньких улиц, стоит церковь Санта Мария делле Грации. Рядом с ней, в неприметном здании трапезной, занимая пространство 4,6*8,8 м., вот уже более 500 лет живет и поражает людей шедевр шедевров — фреска «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи.

Композицию «Тайной вечери» Леонардо да Винчи писал по заказу герцога Лодовико Моро, который правил Миланом. Герцог чувствовал к своей жене искреннюю привязанность, благоговел перед Беатриче, видя в ней своего ангела-хранителя. Когда она внезапно умерла, Лодовико Моро почувствовал себя одиноким и покинутым. Под впечатлением горестного события Леонардо и задумал знаменитейшее свое произведение — «Тайную вечерю».

Леонардо тщательно выбирал модели для образов апостолов. Он ежедневно отправлялся в те кварталы Милана, где обитали низшие слои общества и даже преступные люди. Там он искал модель для лица Иуды, которого считал величайшим негодяем на свете. Леонардо да Винчи можно было встретить в самых различных частях города. В трактирах он усаживался за стол вместе с бедняками и рассказывал им разные истории — то веселые, то грустные и печальные, а иногда и страшные. И внимательно присматривался к лицам слушателей, когда те смеялись или плакали. Заметив какое-нибудь интересное выражение на их лицах, он тут же быстро зарисовывал его. Часто Леонардо, внезапно бросив все дела, бежал среди дня в самую сильную жару в церковь Святой Марии, чтобы провести одну-единственную черту или поправить контур в «Тайной вечере». Он был так увлечен своей работой, что писал беспрестанно, сидел над ней с утра до вечера, забыв о пище и питье. Иногда он несколько дней совсем не брался за кисть, но и в такие дни он по два-три часа оставался в трапезной, предаваясь размышлениям, рассматривая уже написанные фигуры. Все это весьма раздражало приора монастыря доминиканцев, которому «казалось странным, что Леонардо добрую половину дня стоит погруженный в раздумье и созерцание. Он хотел, чтобы художник не выпускал из рук кисти, подобно тому, как не прекращают работу на огороде».² Настоятель пожаловался самому герцогу, но тот, выслушав Леонардо, сказал, что художник тысячу раз прав. Художник сначала творит в своем уме и в воображении, а затем уже запечатлевает кистью свое внутреннее творчество. Художник не обращал внимания на докучливого

² Любимов Л.Д. Искусство Западной Европы: Сред. века. Возрождение в Италии. Кн. для чтения. — М.: Просвещение, 1982. — 188

монаха, который кричал, бесновался и жаловался герцогу. Однако, когда настоятель монастыря стал опять надоедать Леонардо, тот заявил, что если он не найдет ничего лучшего для головы Иуды, а «его будут торопить, то он воспользуется как моделью головой этого столь навязчивого и нескромного настоятеля»³.

2.3.Трактовка Леонардо да Винчи

«Тайная вечеря» - новый этап в искусстве. Занимаясь искусством, Леонардо да Винчи экспериментировал, для него искусство и науки существовали нераздельно. То, что увидели пораженные зрители, когда зимой 1497 года было совершенно не похоже на предшествовавшие росписи подобного рода. «Картины» на узкой стене, противоположной входу, как будто бы совсем и не было. Искусно овладев перспективой, Леонардо включил в созданное им иллюзорное пространство реальное пространство трапезной. Небольшое возвышение, а над ним потолок с поперечными балками и стены, образующие (по замыслу Леонардо) живописное продолжение реального пространства трапезной. На этом возвышении, замыкавшемся тремя окнами с видом на горный пейзаж, был изображен стол - точно такой же, как и другие столы в монашеской трапезной. Стол этот покрыт такой же скатертью с простым тканым узором, какими покрыты столы и других монахов. На нем стоит такая же посуда, как и на других столах. Стол небольшой, за ним не смогли бы поместиться все участники трапезы, но это не ошибка художника. «За длинным столом фигуры учеников, разобщились. Сгрудившись или приподнявшись, они все дышат внутренней силой, дающий во взаимном соприкосновении разряд, порождаемый общим гармоническим напряжением».⁴

Композиция «Тайной вечери» пронизана движением, которое породили слова Христа. На стене разворачивается древняя евангельская трагедия. Для своей фрески на стене трапезной монастыря Санта Мария делла Грацие да Вин-

³ Любимов Л.Д. Искусство Западной Европы: Сред. века. Возрождение в Италии. Кн. для чтения. – М.: Просвещение, 1982. -188

⁴ Стам С.М. Корифеи Возрождения. Искусство и идеи гуманистического свободомыслия // Издательство Саратовского университета.- 1991.- с.161

чи выбрал тот момент, когда Христос в последний раз встречается за ужином со своими учениками, чтобы объявить им о предательстве одного из них. «Воистину говорю вам — один из вас предаст меня». Эти слова предваряют кульминацию чувств, высшую точку накала человеческих отношений, трагедию. «Один из вас предаст меня...» - и ледяное дыхание неотвратимого рока коснулось каждого из апостолов. После этих слов на их лицах выразились самые различные чувства: одни были поражены, другие возмущены, третьи опечалены.

2.4. Контраст беспокойного мира и божественного спокойствия?

Глаз художника, необыкновенно чуткий к движениям человека как к «вестникам души», запечатлел напряжённую мимику и эмоциональное состояние персонажей. «Охваченная беспокойством, вся группа распалась как бы на четыре вздымающиеся и ниспадающие волны». ¹ Готовый к самопожертвованию склонился к Христу юный Филипп. Чувствительный юный Иоан печально опускает глаза, словно пряча слёзы. В трагическом недоумении развел руками Иаков. Готов броситься на предателя, схватившийся за нож суровый Петр. Фома будто не верит своим ушам, Яков в недоумении разводит руки, а Иуда с хищным профилем правой рукой сжимает кошель с роковыми сребрениками... Симон - самый рассудительный из апостолов. Его руки как бы говорят: «Такого не может быть» — реакция, по мнению исследователей, сходная с реакцией Андрея, но более сдержанная, идущая от разума, а не от чувства. Рука Фаддея застыла в жесте, каким обычно удостоверяли истинность произнесенного. Фаддей подозревает в предательстве кого-то из сотрапезников. Полагают, что в образе Фаддея Леонардо да Винчи изобразил самого себя. Матфей — самый эмоциональный из апостолов. Леонардо, считают искусствоведы, изобразил его доказывающим Симону, что предательство вполне возможно. Жестом он призывает Христа подтвердить свои слова. Андрей всплеснул руками, так его поразили слова Учителя. Критики сходятся в том, что жест этот отражает прямоту, непосредственность его натуры (недаром он Первозванный): апостол искренне не понимает, как это возможно - совершить предательство. Иакова Младшего, как пояснял в одном из писем Леонардо, более всего заботит нож, который схватил Петр. Левой рукой он касается спины Петра, дабы умерить его

пыл. Фома находится напротив одного из окон, поэтому «указывающий кверху палец, крючковатый нос и выдающийся, как у беззубого старика, подбородок отчетливо обрисовываются на светлом небе»⁵. Подняв палец, Фома призывает в свидетели Бога Отца. Этот жест вполне канонический. Он может означать и неотвратимость Божьей воли, и посылаемый Небу упрек за равнодушие к судьбе Христа. Иаков Старший в ужасе развел руки. Он столь же пылок, как и Петр, но Леонардо хочет показать, что эмоции его героя выливаются не в действие, а во внутренний крик. Варфоломей подался всем телом в сторону Христа. Он никак не может осмыслить то, что сказал Иисус.

2.5. Композиция «Тайной вечери»

Художник много раз менял композицию, но не изменил главному принципу: в основу композиции положен точный математический расчёт.

Учитывая принцип золотого сечения, Леонардо выверил расположение каждого из учеников с математической точностью. Все фигуры композиции расположены на одной линии — лицом к зрителю. Двенадцать апостолов разделены на четыре симметричные группы, объединенные эмоциональным потоком, устремлённым ко Христу, учреждающему евхаристию (причастие).

Иисус Христос — центр всей композиции, идеал человеческой красоты, ничто не выдает в нем божества. Невыразимо нежное лицо дышит глубокой скорбью, вся его фигура излучает неземной покой Богочеловека, он велик и трогателен, но он остается человеком. «Христос покорен своей судьбе, «печаль его и спокойствие закономерны — и в этом глубокий смысл показанной драмы»¹. Христос изображен без ореола, апостолы без своих атрибутов, которые были характерны для них на старинных картинах. Игрой лиц и движением выражают они свое душевное беспокойство. Страх, удивление, ужас, живо изображенные жестами, движениями, выражением лиц апостолов, не превосходят обыкновенных человеческих чувств.

Предатель Иуда сидит вместе с другими апостолами, а старые мастера изображали его сидящим отдельно. Но Леонардо да Винчи выявил его мрачную обособленность куда более убедительно, укутав его черты тенью. Картина

⁵ Гастев А.А. Леонардо да Винчи. — М.: Мол. Гвардия, 1982.-242

украшает одну из коротких стен узкой, длинной трапезной. Зал освещён с одной стороны. Леонардо учитывал это освещение. Свет, падая высоко слева, слабо освещает противоположную сторону картины, благодаря этому Иуда «изолирован»: он один сидит против света, и потому лицо его темно. Цвета плащей у сидящих за столом людей художник подобрал с таким расчётом, чтобы сила цвета постепенно возрастала к центру и подчёркивала значение фигуры Христа, выделяющейся на фоне далекого голубоватого пейзажа.

Все в этой фреске выполнено с удивительной правдой и тщательностью, даже складки на скатерти, покрывающей стол, выглядят настоящими. Прочие детали картины призваны лишь не отвлекать внимание от персонажей. Стол намеренно получился чрезмерно маленьким. А само помещение, где происходит трапеза, выглядит строго и просто.

Таким образом, Леонардо произвел переворот в живописи, используя вместо белого фона темный, позволившей современным живописцам придавать своим фигурам большую силу, объемность и рельефность. Он первым применил принцип «воздушной перспективы» - изменение цвета в зависимости от глубины изображения. Он создал технику неуловимой градации предметных очертаний в зависимости от состояния воздушной среды, что придавало его картинам некую таинственность.

Глава 5. Судьба стенописи

«Тайная вечеря» — одно из великих творений Леонардо, судьба которого оказалась очень трагичной. Любой, кто видел эту фреску уже в наши дни, испытывает чувство непередаваемой скорби от вида тех страшных утрат, которые нанесли шедевру неумолимое время и варварство людское. Современники превозносили «Тайную вечерю» как самое великое творение Леонардо, потомки также воздали ей должное (французские короли, от Людовика XII и до Наполеона, даже пытались отправить фреску вместе со стеной во Францию).

«Тайная вечеря» была закончена в 1498 г. И уже при жизни Леонардо стала разрушаться. Причинами тому послужили перестройка здания, влажность стены, а главное, техника, более сложная, чем классическая фреска.

Леонардо создал не фресковую живопись, а роспись, используя жирные краски и масло на основе двойного слоя пастели. Это позволяло ему работать медленно, с остановками, внося частые изменения в уже написанные части произведения. Результат сначала оказался прекрасным, но уже через несколько лет на росписи появились следы начинающегося разрушения: проступили пятна сырости, небольшими листиками стал отставать красочный слой.

В 1500 году вода залила трапезную, коснувшись и фрески. Через 10 лет ужасная чума постигла Милан, и монашествующая братия забыла о том, какое сокровище хранится в их обители. Спасаясь от смертельной опасности, они не могли надлежащим образом позаботиться о фреске. К 1566 году она была уже в весьма жалком состоянии. Монахи прорубили посреди картины дверь, которая нужна была для сообщения трапезной с кухней. Эта дверь уничтожила ноги у Христа и у некоторых апостолов, а потом картину обезобразили огромным государственным гербом, который прикрепили над самой головой Иисуса Христа. В дальнейшем австрийские и французские солдаты как будто соперничали между собой в вандализме по уничтожению этого сокровища. В конце XVIII века трапезная монастыря была превращена в конюшню, испарения конского навоза покрыли фрески густой плесенью, а заходившие в конюшню солдаты забавлялись, швыряя кирпичи в головы апостолов. Затем бонапартисты устроили здесь склад сена, позже тюрьму. «Во вторую мировую войну в трапезную попала бомба, и стена чудом уцелела, в то время как противоположная и боковые стены рухнули»⁶. Долгое время Тайная вечеря находилась на реставрации. Для реконструкции произведения использовались самые последние технологии, позволившие постепенно убирать слой за слоем. Были сняты вековая затвердевшая пыль, плесень и всевозможные другие инородные материалы, от оригинала «Тайной вечери», в течение 500 лет было потеряно 1/3 или даже половина первоначальных красок. Весной 26 мая 1999 года, после реставрации, длившейся 21 год, произведение Леонардо да Винчи было вновь открыто для всеобщего обозрения. В городе по этому случаю устроили большой праздник, а в церкви -

⁶ Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство // М.: Высш. шк. - 1993. - с. 103

концерт. Ныне «Тайная вечеря», освободившись от всех следов предшествующих реставраций, демонстрирует всё, что сохранилось от действительной работы да Винчи, и даёт ясное представление о её композиции и колорите.

Заключение

Вот уже два тысячелетия человечество славит - воспевает и запечатлевает - самую замечательную фигуру христианского мира - Иисуса Христа. Сотни поколений людей жаждали и жаждут лицезреть Бога живого. И в этом стремлении творили его рукотворный образ.

Рамки данной работы не позволяют дать развернутый анализ «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Понимая это, мы нашей целью поставили продемонстрировать те многие смыслы, которые так глубоки, ценны. Мы не могли заглянуть во все тайники сокровенного смысла этого творения. Да и кто может сказать, что он проник во все тайны этой работы?! Так будем же созерцать, размышлять и сопереживать...

Список используемой литературы

1. Гастев А.А. Леонардо да Винчи. – М.: Мол. Гвардия, 1982. -400 с., ил. – (Жизнь замечат. людей. Сер. Биогр. Вып.9)
2. Любимов Л.Д. Искусство Западной Европы: Сред. века. Возрождение в Италии. Кн. для чтения. – М.: Просвещение, 1982. -320с.
3. Стам С.М. Корифеи Возрождения. Искусство и идеи гуманистического свободомыслия // Издательство Саратовского университета. - 1991.- 383 с.
4. Генрих Вельфлин. Классическое искусство. Введение в изучение итальянского Возрождения // Петербург. -1999.-318 с.
5. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство // М.: Высш. шк. -1993. – 336 с.
6. «Сто великих картин» Н.А.Ионина, издательство "Вече", 2002 г.
7. Детская энциклопедия. Для среднего и старшего возраста. // Изд.2, т.12. «Искусство». М., «Просвещение», 1968.
8. Энциклопедический словарь юного художника/Сост.Н.И. Платонова, В.Д.Синюков. -М., Педагогика, 1983. -461 с.
9. Шедевры искусства/ред. группа: М.Шинкарук, Т.Евсеева, Е.Сучкова// М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010. -511 с. ил. - (Самые красивые и знаменитые).
10. Мифы и легенды в изобразительном искусстве. // Библиотека изображений. - Навигатор. - www.CDBOOM.COM
11. История искусства. Электронное Средство Учебного Назначения // Министерство образования РФ, ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 г.
12. Мировая художественная культура. Библиотека электронных наглядных пособий. 10 - 11 классы, Министерство образования РФ, 2003, ЗАО «ИНО-СТУДИЯ ЭКОН», 2003.
13. <http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6981/>
14. А. Майкапар. // Газета «Первое сентября», приложение «ИСКУССТВО» №38(206).