

*Валентине, которая
всегда с нами*

СОДЕРЖАНИЕ

Главные действующие лица	8
Основные даты, места и произведения	17
Основные старые биографии мастера	19
Путешествие в глубь неведомого	21
Глава 1. Семейные тайны.	29
Глава 2. Больше чем авангард	48
Глава 3. Дерзкий ученик	67
Глава 4. Всегда больше жизни	82
Глава 5. Доступен всему.	99
Глава 6. Художник или шут?	123
Глава 7. Путешествие внутри и вне тела	137
Глава 8. Наконец при дворе.	148
Глава 9. Неожиданный поворот.	164
Глава 10. Нежданные чувства	186
Глава 11. Новый вызов	198
Глава 12. Одна, никто, сто тысяч	214
Глава 13. Все под контролем	234
Глава 14. Чужой в Вечном городе	244
Глава 15. Круг замыкается.	270
Караваджо: истинный наследник Леонардо	283
Десять изобретений Леонардо	287
Благодарности	295

ГЛАВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Семья Леонардо

Дед: Сер Антонио (ок. 1372 — ок. 1468). Проживал в Винчи — городке, расположенном на полпути между Флоренцией и Эмполи, на склоне Монтальбано. Родился в семье флорентийского нотариуса, однако предпочел жить в пригороде Винчи. Здесь он вместе с женой Лючией вырастил троих сыновей (Пьеро, Франческо и Вьоланте) и оказал большое влияние на своего внука Леонардо. Без него судьба художника могла бы сложиться совершенно иначе.

Отец: сер Пьеро (1426–1504). Нотариус, в отличие от отца обосновавшийся во Флоренции. Друг Андреа дель Верроккьо (см. ниже), он служил при дворе Медичи, благодаря чему, возможно, Леонардо смог получить первые самостоятельные заказы. Был женат пять раз, от последних трех жен были рождены двенадцать детей.

Мать: Катерина (ок. 1431 — ок. 1493). Простая крестьянка, она не осталась жить вместе с отцом Леонардо, вернувшись в Кампо-Дзеппи, городок в округе Винчи, где вышла замуж за Антонио по прозвищу Аттакабрига¹. В этом браке

¹ В книге Мартина Кемпа, почетного профессора истории искусств Оксфордского университета, «Мона Лиза: Люди и живопись», написанной

родились три девочки и мальчик. Создается впечатление, что она заботилась о Леонардо только в первые годы его жизни, исчезнув затем из его жизни, чтобы вновь отыскать его только в 1493 году в Милане, где она и умерла.

Дядя: Франческо (1436–1507). О нем известно очень мало — только то, что он общался с Леонардо по крайней мере до 1478 года, когда художник открыл свою собственную мастерскую. После его смерти оказалось, что он назначил племянника единственным наследником всего своего состояния; очевидно, он сохранял самые теплые отношения со зрелым Леонардо, хотя не сохранились документы, подтверждающие это. Дядя Франческо, по сути, заменил Леонардо в детстве отца.

Братья и сестры: со стороны отца и со стороны матери у Леонардо было пятнадцать братьев и сестер. Многие из них родились, когда ему уже минуло двадцать лет. Не похоже, чтобы между ними были теплые отношения, известны подробности длительной судебной тяжбы Леонардо с некоторыми из них из-за раздела наследства дяди Франческо.

Коллеги

Андреа Верроккьо (1435–1488). Его мастерская была настоящей кузницей Вулкана, в которой отливали скульптуры,

в соавторстве с доктором Джузеппе Палланти, искусствоведом, мать Леонардо вышла замуж за Антонио ди Пьеро Бути, местного фермера. Книга основана на сведениях, которые всплыли при изучении финансовых документов XV века, хранящихся в архивах Винчи и Флоренции (см., например, https://artchive.ru/news/2668~Toskanskie_arkhivy_raskryli_zagadku_materi_Leonardo_da_Vinchi).

расписывали алтарные ниши, чертили архитектурные проекты и рисовали эскизы парадных костюмов. Андреа безраздельно господствовал во Флоренции в 60-е и 70-е годы XV века. Вокруг него объединились самые известные художники флорентийской школы эпохи Возрождения: Перуджино, Боттичелли, Гирландайо и Лука Синьорелли, а также менее известные сегодня художники, такие как Лоренцо ди Креди и Бартоломео делла Гатта. Именно здесь Леонардо сделал свои первые шаги в живописи, скульптуре и науке.

Пьетро Вануччи, прозванный **Перуджино** (1448–1523). Художник покинул Перуджу и переехал во Флоренцию, привлеченный оживленной интеллектуальной и артистической атмосферой, царившей в городе Медичи. Здесь он начал свою карьеру, чтобы затем стать одним из самых плодотворных и востребованных художников Италии. Он одновременно руководил тремя мастерскими — в Перудже, Флоренции и Риме, координировал работы по декорированию Сикстинской капеллы, и ему не раз приходилось прибегать к угрозам как наиболее надежному и действенному средству воздействия на ненадежного Леонардо да Винчи.

Сандро Боттичелли (1445–1510). Автор прославленных живописных полотен, таких как «Рождение Венеры» и «Весна», он вызывал настоящий страх у Леонардо в первые годы его деятельности во Флоренции. В интеллектуальном окружении Медичи он слыл непревзойденным мастером, и ему поручали наиболее важные задания: престижные заказы уплывали из-под носа у Леонардо, вызывая у последнего чувство острого разочарования.

Филиппино Липпи (1457–1504). Сын Фра Филиппо Липпи и ученик Боттичелли, он часто приходил на помощь заказчикам, которые не могли получить у Леонардо заказанную

ими работу. Он заменил да Винчи в капелле Сан-Бернардо в Палаццо Веккьо, а также в церкви Сан-Донатто в Скопето, для которой Леонардо писал картину «Поклонение волхвов», так и оставшуюся незавершенной. Утонченный и более традиционный стиль Липпи высоко ценился во флорентийском обществе, считавшем его образцом изящества и упорядоченности.

Меценаты

Лоренцо де Медичи, прозванный **Великолепным** (1449–1492). Историки XV века описывали его как талантливого политика, харизматичного лидера, наделенного тонким мышлением и высоким интеллектом. В годы его правления Флоренция превратилась в могущественное государство благодаря чрезвычайно предусмотрительной дипломатической стратегии, которой он придерживался. Он чудом остался жив в ходе неудавшегося заговора Пацци¹, который папа Сикст IV замыслил против него. В 1478 году Лоренцо Медичи учредил Платоновскую академию во Флоренции, в которую входили ученые и поэты; он принимал активное участие в ее работе, сочинял стихи и комедии, которые регулярно декламировались и инсценировались. После кончины Лоренцо Великолепного его сын Пьеро не сумел распорядиться столь грандиозным наследием: Флоренция вступила в республиканский период под предводительством доминиканского монаха Джироламо Савонаролы, и возвратилась под власть семейства Медичи только в 1512 году.

¹ Заговор Пацци — заговор флорентийских патрициев и их сторонников, оформившийся 26 апреля 1478 года и направленный на свержение правящей в Тоскане династии Медичи путем убийства главы династии Лоренцо Медичи и его брата Джулиано. Их места должны были занять Франческо де Пацци и Джироламо Риарио, племянник папы Сикста IV. *(Здесь и далее — примечания переводчика или редактора.)*

Лодовико Сфорца, прозванный за темный цвет лица **Моро** (1452–1508). Сын Франческо Сфорца, основатель династии, правившей Миланом после Висконти, он стал регентом герцогства в 1480 году, после смерти своего брата. Лодовико стремился вытеснить с политической арены своего племянника Джана Галеаццо, и дело закончилось отравлением Джана, когда тот достиг возраста, позволявшего ему прийти к власти. Став герцогом Миланским в 1494 году, Лодовико продолжил работу по расширению города, укреплению его границ и развитию производства шелка. Он не смог противостоять наступлению французов, в 1499 году захвативших Милан и вынудивших его к бегству. Пытаясь подражать Лоренцо Великолепному, Лодовико официально провозгласил Леонардо да Винчи своим придворным художником, однако в реальности оставался не более чем выдающимся полководцем.

Пьеро Содерини (1452–1522). Он стал пожизненным гонфалоньером¹ Флорентийской Республики благодаря поддержке Джироламо Савонаролы и был инициатором парадной отделки Зала пятисот Палаццо Веккьо, для оформления которого предназначались несохранившиеся фрески Леонардо «Битва при Ангиари» и Микеланджело «Битва при Кашине»². Именно Содерини заказал Микеланджело Буонаротти ставшую знаменитой статую Давида.

¹ Гонфалоньер (ит. *Gonfaloniere* — знаменосец) — первоначально (с середины XIII века) так назывались главы ополчения пополанов (торгово-ремесленных слоев, объединявшихся в цехи) во Флоренции и других городах Италии.

² Этому творческому поединку или союзу не суждено было состояться. Микеланджело в 1505 году вызвал в Рим папа Юлий II, поручивший ему строительство гробницы-мавзолея. Верхняя часть картины да Винчи не успела высохнуть достаточно быстро, и краски перемешались. В результате Леонардо забросил проект.

Чезаре (Цезарь) Борджиа, прозванный **Валентино** (1475–1507). Будучи сыном папы Александра VI и братом Лукреции Борджиа, он начал свою карьеру в церкви, приобретая при этом многочисленные привилегии. Затем, сбросив пурпурную кардинальскую мантию, Чезаре стал правой рукой папы Александра VI Борджиа, который, при его вооруженной поддержке смог объединить свои владения в Северной Италии. Благодаря значительному по численности войску Чезаре угрожал Милану и захватил такие города, как Урбино, Пезаро, Чезена, Римини, Имола, Пьомбино, Пианоза, а также остров Эльба. В ходе военной кампании 1502–1503 годов он доверил Леонардо проектирование оборонительных сооружений и руководство их возведением, а также городскую планировку на территориях, находившихся под его властью. Чезаре испытал на себе всю тяжесть неприязни папы Юлия II, впав в немилость после смерти своего отца. Он послужил прообразом Государя для Никколо Макиавелли, когда он писал трактат «Государь».

Шарль д'Амбуаз (1473–1511). Французский дворянин, ставший главным наместником Милана и подготовивший вступление Людовика XII в город после изгнания Сфорца. Именно он пригласил Леонардо в Ломбардию в 1506 году, вызвав тем самым недовольство Пьеро Содерини и республиканского правительства Флоренции.

Джулиано де Медичи, герцог Немурский (1479–1516). Сын Лоренцо Великолепного и брат Джованни Медичи, ставшего папой Львом X в 1513 году. Он был изгнан из Флоренции после прихода в Италию французского короля Карла VIII и нашел убежище в Венеции. Судьба Джулиано изменилась после того, как его брат был избран папой римским; с этого момента его жизнь разделилась между Флоренцией и Римом, куда также перебрался Леонардо, не менее двух лет проживший

в помещениях ватиканских дворцов благодаря покровительству Джулиано. Микеланджело изваял свои знаменитые аллегории Дня и Ночи для гробницы Джулиано Медичи в Новой сакристии (ризнице) базилики Сан-Лоренцо во Флоренции.

Франциск I Валуа (1494–1547). Был избран королем Франции в 1515 году. Пригласил Леонардо да Винчи к своему двору, разместив его в замке Кло-Люсе, вблизи королевского дворца в Амбуазе, на берегу Луары. Здесь художник провел самые спокойные годы своей жизни, мирно скончавшись на руках у монарха, согласно легендарному рассказу Джорджо Вазари¹.

Мастерская Леонардо

Джан Джакомо Капротти, прозванный **Салаино**² (1480–1524). Этот неугомонный и непоседливый юноша был любимцем Леонардо. Не исключено, что их связывали интимные отношения, а возможно, он был только учеником да Винчи; в любом случае Салаино часто служил художнику моделью благодаря своей андрогинной красоте, позволявшей писать с него некоторые из женских лиц. После смерти учителя он пытался сделать карьеру художника, но не снискал успеха на этом поприще. В настоящее время с точностью не известно ни одной картины, принадлежащей его кисти.

Франческо Мельци (1491–1568). Поступил в мастерскую Леонардо в первый миланский период, последовал за учителем во Францию, где не покидал его до самой смерти

¹ Джорджо Вазари, прозванный Аретино (1511–1574) — флорентийский живописец и архитектор, писатель, историк искусства.

² Салаино, Салаи — от ит. *Salaino, Salai* — «дьяволенок».

последнего. Он наследовал все бумаги Леонардо, хранившиеся на семейной вилле в Ваприо д'Адда. Кроме плана Амброзианской библиотеки в Милане нельзя с точностью назвать ни одной его работы. Возможно, именно ему мы обязаны составлением «Трактата о живописи» Леонардо.

Томмазо Мазини, прозванный **Зороастром**. Экцентричный персонаж, которому нельзя было отказать в смекалке, уверял, что он — незаконный сын флорентийского дворянина Бернардо Ручеллаи¹. Он поступил в мастерскую к Леонардо прежде всего благодаря своим познаниям в области механики. Томмазо воплотил некоторые из изобретений учителя, и, как говорили, даже попытался произвести испытания его летательного аппарата, бросившись вниз с Монте Чечери. Пролетев примерно километр, он неудачно приземлился близ Камераты, сломав себе обе ноги.

Джованни Антонио Больтраффио (1467–1516). Документально подтверждено, что он работал в мастерской Леонардо в Милане, где воспринял его стиль, став одним из главных живописцев леонардесок². Он принимал участие в создании картины «*Мадонна Литта*», находящейся в Эрмитаже.

Марко д'Оджионо (1475–1530). Один из живописцев леонардесок, создавший себе положение и пользовавшийся большим успехом в Ломбардии после смерти учителя. Он воспринял стиль Леонардо и был связан с ним, возможно, даже

¹ Бернардо Ручеллаи (ит. *Rucellai*, 11 августа 1449, Флоренция — 7 октября 1514, там же) — итальянский ученый, зять Лоренцо Медичи, отец Джованни Ручеллаи, итальянского поэта.

² Леонардески — ломбардские художники эпохи Возрождения, чей стиль испытал сильное влияние манеры Леонардо да Винчи миланского периода. Входили в число его учеников либо просто восприняли его стиль.

слишком тесно, на протяжении своей карьеры. Его картины на сюжеты Священного Писания рассеяны между Флоренцией, Миланом и Блуа.

Чезаре да Сесто (1477–1523). Несомненно, из всех последователей Леонардо он был самым плодовитым художником. Работал в Риме, Неаполе и на Сицилии, повсюду пропагандируя стиль своего учителя. Он принимал участие в росписи ватиканских дворцов (не сохранившейся до наших дней), сотрудничал с Бальдассаре Перуцци¹. Наиболее знаменитая из его работ, «Поклонение волхвов», ныне хранится в Музее Каподимонте в Неаполе.

¹ Перуцци Бальдассаре (15 января 1481 года — 6 января 1536 года) — великий итальянский архитектор и живописец эпохи позднего Ренессанса.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ, МЕСТА И ПРОИЗВЕДЕНИЯ

15 апреля 1452 года: в селении Анкиано, близ г. Винчи, родился Леонардо да Винчи. Родители: отец — сер Пьеро, мать — Катерина.

1469 год: сер Пьеро взял внаем квартиру во Флоренции, где он поселился вместе с Леонардо.

5 августа 1473 года: Леонардо рисует и датирует *«Пейзаж долины реки Арно»*, считающийся сегодня первой его известной работой.

1478 год: имя Леонардо появляется в списке членов флорентийского братства художников *Компанья ди Сан-Лука* (гильдия Святого Луки)¹.

1473–1481 годы: Леонардо во Флоренции.

Главные работы: *«Портрет воина»* (рисунок), *«Тобиас и Ангел»* (в сотрудничестве с Верроккьо), *«Крещение Христа»* (в сотрудничестве с Верроккьо), *«Благовещение»* (Леонардо и мастерская Верроккьо), *«Мадонна Дрейфус»* (неточная атрибуция), *«Мадонна с гвоздикой»*, *«Мадонна Бенуа»*, *«Джиневра Бенчи»*, *«Святой Иероним»*, *«Поклонение волхвов»*.

¹ Гильдия художников, начиная с XV века объединявшая живописцев, получила название по имени апостола Луки, покровителя художников, который, как считается, первым изобразил Деву Марию. Для вступления в гильдию часто требовалось, чтобы художник был гражданином города и имел собственное жилье.

1481–1499 годы: Леонардо в Милане. Рабочие поездки в Павию, Виджевано, Тортону, Пьяченцу и на Монте-Розу¹.

Главные работы: *«Портрет музыканта»*, *«Мадонна в скалах»* (первая версия), *«Дама с горностаем»*, *«Прекрасная Ферроньера»*, *«Мадонна Литта»*, *«Тайная Вечеря»*, *Роспись потолка в Доцатом зале* в замке Сфорца.

1500–1502 годы: документально подтвержденные поездки Леонардо в Мантую, Венецию, Флоренцию, а также, возможно, в Рим и Тиволи. Художник участвовал в военных кампаниях в свите Чезаре Борджиа, и осуществлял за его счет поездки в Пьомбино, Урбино, Пезаро, Римини, Чезену, Чезенатико, Фаенцу и Имолу.

Главные работы: *«Портрет Изабеллы д'Эсте»* (рисунок), *План Имолы*.

1503–1505 годы: Леонардо во Флоренции.

Главные работы: *«Битва при Ангиари»*, *«Джоконда»*, *«Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом»* (картон), *«Мадонна с прялкой»*.

1506–1513 годы: Леонардо в Милане.

Главные работы: *«Мадонна в скалах»* (вторая версия), *«Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом»*.

1513–1516 годы: Леонардо в Риме.

Пока не были обнаружены картины, выполненные в этот период.

1516–1519 годы: Леонардо в Амбуазе, Франция.

Главные работы: *«Святой Иоанн Креститель»*, *«Вахх»*.

2 мая 1519 года: скончался в замке Кло-Люсе в Клу, в окрестностях Амбуаза.

¹ Монте-Роза — горный массив, расположенный в кантоне Вале, Швейцария, и итальянских провинциях Пьемонт и Долина Аосты. Является частью Пеннинских Альп.

ОСНОВНЫЕ СТАРЫЕ БИОГРАФИИ МАСТЕРА

Леонардо умер, находясь в ореоле славы, окруженный всеобщим почитанием, что позволило Джорджо Вазари в книге «Жизнеописания прославленных итальянских живописцев, скульпторов и архитекторов от Чимабуэ до наших дней» рассматривать его творчество в качестве поворотного пункта в развитии всего итальянского искусства. После Джотто, которого Вазари считал основоположником современной живописи, Леонардо стал представителем нового направления, продолженного затем божественным Микеланджело. Рассказы Вазари дают возможность идентифицировать большинство работ, созданных Леонардо, но в то же время порождают сомнения и ставят под вопрос подлинность некоторых из его шедевров. Например, то, что биограф пишет о Джоконде, до сих пор вызывает горячие споры, касающиеся личности женщины, изображенной на самом известном из полотен Леонардо. Многие из ошибок и измышлений Вазари проистекают из того факта, что он никогда не был знаком с самим художником и полагался на свидетельства, собранные через несколько лет после его смерти.

Иначе обстоит дело с жизнеописанием Леонардо, составленным Паоло Джовио¹. Этот историк и гуманист без сомнения встречался с Леонардо в Риме, они оба входили в ближайшее

¹ Паоло Джовио, он же Павел Иовий Новокомский (1483–1552) — епископ Ночерский, итальянский ученый-гуманист, придворный врач римских пап, историк, биограф, географ, коллекционер.