

ЭНДИ УОРХОЛ И КОМПЛЕКС ЛЕОНАРДО.

С начала XX века перед самым появлением модернизма появился особый интерес к творчеству Леонардо да Винчи. Личность и творчество Леонардо да Винчи интерпретировали, уже начиная с конца XIX века, самым неожиданным образом, в корне отличающимся от предыдущих рассмотрений. В сознании деятелей культуры Европы начинал формироваться “комплекс Леонардо”. С возникновением новых религиозных и философских воззрений, впоследствии оформившихся в движении “новый век”, появилась одна из первых “нюу эйджевских” монографий о Леонардо да Винчи. Сочинение Д.С. Мережковского “Воскресшие боги”¹. Вышедшая буквально в первые годы XX века и сразу переведенная на многие европейские языки эта монография уже в 1910 году породила знаменитую книгу Зигмунда Фрейда “Воспоминание Леонардо да Винчи о раннем детстве”, очень сильно всколыхнувшую, в свою очередь, умы художников и деятелей модернизма. Модернисты, видевшие в образе Леонардо сакрального отца гуманистического искусства нового времени, хотели утвердиться в первую очередь убийством этого отца, уничтожением его на символическом и реальном художественном уровне. В 1910 годы вышло большое количество манифестов, высказываний, опубликованных художниками, с целью дискредитации культа Леонардо. Не случайно, когда в 1911 году в Лувре была похищена картина Леонардо “Джоконда”, одними из первых были арестованы по этому делу Пабло Пикассо, Анри Матисс и Гийом Аполлинер. Вскоре Пикассо и Матисс были отпущены, а Аполлинер еще долгое время сидел в тюрьме, пока настоящий похититель “Джоконды” не был обнаружен.

В 1914 году Казимир Малевич создал издевательскую “Композицию с Джокондой”. В 1919 году во время всемирного празднования 400-летия со дня смерти Леонардо да Винчи Марсель Дюшан создал свое знаменитое произведение “LHQQQ”, которое изображало Мону Лизу с пририсованными усами и бородой; короткая шифровка, помещенная снизу под изображением, означала “У нее горячая задница”. Этот пример демонстрирует желание модерниста расправиться со страшным врагом модернизма - Леонардо. Почему же модернистов так волновал Леонардо? Леонардо как художник, в творчестве которого было реализовано классическое понятие “технэ”, включавшее в себя и искусство живописца, и мастерство инженера, слитые воедино, вызывал невероятное восхищение у первых художественных критиков. Вазари ни о ком другом из художников не отзывался в столь превосходной степени как о Леонардо. Конечно, это не могло не ранить души художников, которые понимали всю дистанцию между их пачкатней-мазней и теми шедеврами, которые создал этот мастер живописи.

Преклонение перед техникой в начале XX века особо увеличивало значение фигуры Леонардо. Постепенно художники-модернисты, разочаровавшись в своем собственном модернизме, стали искать путь обратно, обратно к Леонардо. И уже начиная с 1927 по 1932 год, Владимир Татлин создает своего “Летатлина” - произведение, основанное на возвращении к традициям Леонардо и даже являющееся прямой цитатой его объектов. Тогда же в 1930 годы Казимир Малевич создает серию “ренессансных” портретов. В 1955 году вскоре после празднования 500-летия со дня рождения Леонардо да Винчи Сальвадор Дали создает “Тайную вечерю”, являющуюся символическим памятником окончательного возвращения модерниста к высокой технике живописи. После Второй мировой войны в Америке стали насаждать абстрактный экспрессионизм и модернизм, уже исчерпавший себя на европейском континенте. Новое Возрождение интереса к Леонардо в Америке начнет именно Энди Уорхол.

---

1 Мережковский Д.С. Леонардо да Винчи. Биографический роман конца XV столетия. Центральная часть романа-трилогии “Христос и Антихрист”. Первая часть этого романа - “Юлиан Отступник”; третья - “Петр Великий и Алексей”.

Впервые Энди Уорхол с версиями работ Леонардо да Винчи столкнулся в самом раннем детстве у себя дома. Как в большинстве греко-католических домов интерьер их скромной квартиры украшала “Тайная вечеря” Леонардо да Винчи в виде раскрашенного барельефа, висевшая вместе с традиционными православными иконками. С раннего детства он посещал ближайший греко-католический собор и даже в своем последнем интервью 1986 года говорил, что продолжает посещать церковь.

В 1948 году, когда Энди Уорхолу было двадцать лет, в Лос-Анджелесе была выпущена книга “Manuscripts of Leonardo da Vinci. Their History”, включавшая тексты Леонардо об искусстве. Любопытному студенту Технологического института Карнеги, мечтавшему о карьере художника, удалось прочитать эти манускрипты. В 1949 году, окончив институт, он приехал в Нью-Йорк, где столкнулся с суровой реальностью большого города. Ведя полуголодную жизнь неизвестного художника, он мечтал покорить Нью-Йорк.

В 1952 году во всем мире широко праздновалось пятисотлетие со дня рождения Леонардо да Винчи. В выпущенных по этому поводу книгах Энди снова прочитал описание идеального художника: “Живописец с большим удобством сидит перед своим произведением, хорошо одетый, и движет легчайшую кисть с чарующими красками, а убран он одеждой так, как это ему нравится. И жилище его полно чарующими картинами и чисто. И часто его сопровождает музыка или чтецы различных и прекрасных произведений, которые слушаются с большим удовольствием”².

Молодого работника рекламы, ютящегося в подвалах с тараканами, поразила пропасть, разверзшаяся между образом жизни художника Леонардо и его собственным. Но казавшаяся ему непреодолимой пропасть статуса и мастерства подавляла двадцатичетырехлетнего латентного гения. Почти десять лет прошло, прежде чем Энди сделал свой мощный шаг через эту пропасть, и путеводной звездой для него тайно сиял образ Леонардо да Винчи. Помнил он также и другую мысль, высказанную Леонардо: “Если реальная ценность произведения выше оценки, даваемой ему творцом, то такой художник почти ничего не достигнет. Но если оценка творца произведения выше его реальной ценности, то автор всегда будет стремиться его улучшить, если только этому не помешает алчность”³. Позднее в 1974 году в своей книге “Философия Энди Уорхола от А до Б и обратно” Энди скажет: “Леонардо да Винчи убеждал и, небезуспешно, своих покровителей в том, что время, затраченное им на размышления, много стоит, - больше даже, нежели время, посвященное живописи, но мне доподлинно известно, что время, которое посвящаю раздумьям я, не стоит ничего. Я ожидаю платы только за время, посвященное “деятельности”⁴.

В начале 1960 годов, когда Энди Уорхол создал свои первые значительные произведения, в американском искусстве процветал послевоенный модернизм. На смену отбушевавших, на глазах у молодого Энди абстрактных экспрессионистов приходит “горячая пятерка” поп-арта. Все они далеки были от реалистического искусства. Энди Уорхол среди окружавших его художников был, несомненно, подлинным реалистом, даже его пресловутые бутылки кока-колы и банки томатного супа близки к “изобилиям” фламандца Франца Снейдерса. Его же портреты звезд: Элвиса Пресли, Мерилин Монро выглядят контрреволюционными рядом с работами Роберта Раушенберга и Джаспера Джонса. Многократно воспроизведенная им в 1963 году “Джоконда” (“Лучше тридцать, чем одна”) не несет в себе и следа того издевательства, которому подвергли это произведение К. Малевич и М. Дюшан.

Именно технические приспособления, к созданию которых все время стремился Леонардо,

---

2 Леонардо да Винчи “Избранные произведения”. “Искусство”. Том II. СПб., М., 1999. С. 35-36

3 Леонардо да Винчи “Избранные произведения”. “Искусство”. Том II. СПб., М., 1999. С. 50

4 Энди Уорхол. Философия Энди Уорхола от А до Б и обратно. М., 2001 С. 161

помогали Энди Уорхолу создавать свои идеальные изображения в “эпоху репродукций”. Преуспевший Энди Уорхол во время своей первой зарубежной поездки посетил Италию, родину Леонардо. Вернувшись в Америку, он вскоре начал налаживать жизнь в соответствии с идеалом Леонардо. Он открыл свою мастерскую, где в красивой одежде под музыку и стихи он прекрасно проводил время со своими “учениками”, но в отличие от Леонардо ему нечему было их учить, оставалось вместе приятно проводить время. Как и Леонардо, он не мало в этот период уделял внимания устройству праздников. К своим “фабричным рабочим” он испытывал не менее теплые чувства, чем Леонардо к своим ученикам, таким как Солаино, Белльтрафио, Мельци, и также им многое прощал. Леонардо с завистью поглядывал на художников, получавших заказы у Папы Римского, - Энди Уорхол с завистью поглядывал на Павла VI, прибывшего в Нью-Йорк. Живя в Италии, он постоянно посещал Ватикан, и ему даже удалось сфотографировать папу с Фредом Хью (ассистентом Уорхола) в момент рукопожатия. Он мечтал о настоящих покровителях искусства, таких неординарных, как Людовико Сфорца, Цезарь Борджиа, Франциск I, покровительствовавших Леонардо.

С годами не найдя идеальных покровителей, Энди сам стал идеальным покровителем искусства. Энди обзавелся своими “замками”, но магазины, заполненные готовыми вещами, не давали Уорхолу окружать себя предметами, к которым бы он мог приложить свое мастерство создателя, как это делал Леонардо. Пресытившись поп-культурой в 1980 годы, Уорхол стал покупать антиквариат и украшать свое жилище шедеврами классического искусства. Тогда же в его произведениях появились ссылки на классическую живопись. Он хотел быть королем живописцев и живописцем королей, как Рубенс, Веласкес и другие. Его можно смело назвать одним из выдающихся портретистов XX века. Но тень Леонардо продолжала стоять за его спиной.

Во второй половине 1980 годов Уорхол предпринял последнюю попытку преодоления комплекса Леонардо. В 1985 - 1986 годах он создал ряд работ, посвященных “Тайной вечере” и выставил их в Милане, недалеко от подлинника Леонардо да Винчи. Сам Леонардо перед смертью, как пишет Вазари, сильно изменил свой образ жизни: “Чувствуя приближение смерти, стал усердно изучать все, что касалось религии, истинной и святой христианской веры, а засим с обильными слезами исповедался и покаялся”⁵. Энди Уорхол, стремившийся сделать максимально публичным свой фальшивый имидж тщательно скрывал от общества все то, что касалось его подлинного внутреннего мира. После покушения на него в 1968 году Энди Уорхол стал постоянно посещать ближайшую церковь, исповедоваться и причащаться. Родной брат художника был священником, ежегодно перед Рождеством Энди Уорхол снимал свой парик, переодевался в простую одежду и участвовал в раздаче рождественских подарков нищим и бездомным. 1 апреля 1987 года в соборе Св. Патрика в Нью-Йорке состоялось отпевание художника.

На этом в его земной жизни была поставлена точка.

Новиков Т.П. Лекции. СПб. 2003

---

⁵ Джорджо Вазари. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. М., 2001. С. 28