

ИСКУССТВО И НАУКА – О МНОГОГРАННИКАХ ВООБЩЕ И УСЕЧЕННОМ ИКОСАЭДРЕ В ЧАСТНОСТИ

Кандидат физико-математических наук
Е. А. КАЦ*

Часть 2. Пачоли, Дюрер, делла Франческа и другие...

Книга Пачоли, для которой Леонардо выполнил 59 иллюстраций различных многогранников, оказала большое влияние на развитие геометрии того времени, в частности, стереометрии многогранников. Пачоли был также одним из крупнейших европейских алгебраистов XV века и, что не менее важно, изобрел

принцип так называемой двойной записи, который и в настоящее время применяется во всех без исключения системах бухгалтерского учета. Так что его смело можно называть "отцом современной бухгалтерии". Однако довольно загадочная и противоречивая личность Пачоли до наших дней вызывает ожесточенные споры историков науки. Достоверно известно, что Лука Пачоли родился в 1445 г. в итальянском городке Борго-Сан-Сеполькро. В детстве он учился в мастерской художника и математика Пьера делла Франческа, а затем в университете Болоньи, который в XV–XVI веках был одним

* Начало см. № 10.



"Энергия. Экономика, техника, экология" 11/2002

Рис. 1.
Портрет Луки Пачоли
кисти Я. Барбари.

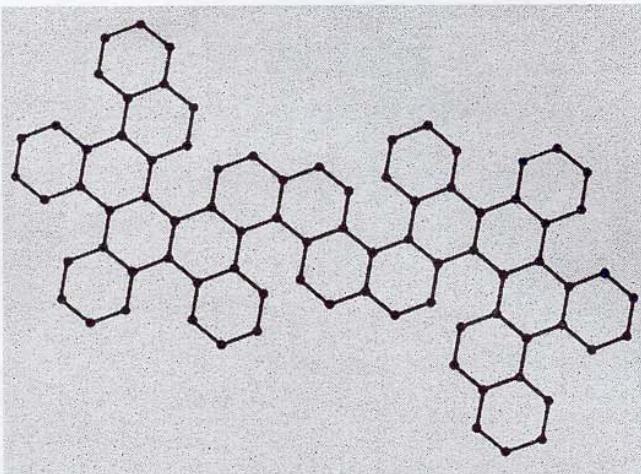


Рис. 2.
Плоская развертка
усеченного икосаэдра
(www.mindspring.com/~kimall/Fuller/index.html).

из лучших в Европе (в разное время его студентами были, например, Коперник и Дюрер). В 1472 г. Пачоли под именем Фра Лука ди Борго-Сан-Сеполькро вернулся в родной город и начал работу над самым знаменитым из своих сочинений, книгой "Сумма знаний по арифметике, геометрии, отношениям и пропорциональности", напечатанной в Венеции в 1494 г. В 1496 г. его приглашают с лекциями в Милан, где он знакомится с Леонардо да Винчи. Леонардо, прочитав "Сумму", забросил работу над собственной книгой по геометрии и начал готовить иллюстрации к новому труду Пачоли "Божественная пропорция".

Некоторые исследователи обвиняют автора "Божественной пропорции" в пла-гiate неизданных рукописей, принадле-жащих перу его учителя Пьера делла Франческа. Другие, наоборот, защищают Пачоли от этих обвинений. В общем – дело темное. А вот внешность Пачоли нам доподлинно известна благодаря его портрету (рис. 1) кисти Якопо Барбари (1440–1515). Работа Барбари прекрасна во всех отношениях и, прежде всего, в передаче личности изображаемых пер-сонажей, что всегда и везде является главной задачей портретной живописи. Каждая деталь композиции на картине Барбари полна смысла. Художник про-являет глубокое понимание взаимосвя-зи искусства и науки, так свойственное именно мастерам Возрождения. Пачоли

в ряде францисканского монаха изобра-жен стоящим за столом с геометриче-ски-ми инструментами и книгами (в правом нижнем углу картины – модель додэкаэд-ра). Внимание Пачоли и красивого моло-дого человека, стоящего справа и чуть сзади от него, приковано к изучению многогранника, подвешенную стеклян-ную модель которого мы видим в левом верхнем углу композиции. Выбор много-гранника не случаен: это ромбический кубооктаэдр. По мнению современного математика и художника Джорджа Хар-та, Пачоли сам выбрал его для картины, так как особенно гордился его открыти-ем (скорее всего, этот многогранник от-крыл Архимед более чем за полтора ты-сячелетия до него, но во времена Пачо-ли это еще не было известно).

Личность молодого человека, стоя-щего рядом с Пачоли, до сих пор вызы-вает споры историков искусства, одни из которых считают, что это автопорт-рет самого Барбари, другие же отожде-ствляют его с Альбрехтом Дюрером (1471–1528), художником и графиком, величайшим представителем немецкого Ренессанса. Это предположение по меньшей мере спорно. Зато, и это гораз-до более важно в нашем контексте, до-подлинно известно другое. Дюрер был поражен художественной манерой Бар-бари, строившего свои композиции на основе глубокого изучения системы про-

порций, то есть строго определенного соотношения частей изображаемого между собой. “Я в то время более желал узнать, в чем состоит его способ, нежели приобрести королевство”, – признавался Дюрер впоследствии. Он стал изучать законы перспективы, мечтал встретиться с прославленными итальянскими мастерами, учиться у них, состязаться с ними. С этой целью в 1505 г. Дюрер отправляется в путешествие по Италии. Кто были его учителями в школе перспективы, в точности неизвестно (среди прочих называются имена Луки Пачоли и Пьера делла Франческа), но обучение в этой школе Дюрер продолжал всю жизнь. За три года до смерти, в 1525 г., пятидесятичетырехлетний мастер, автор более шестидесяти живописных полотен и нескольких сотен гравюр, спешит поделиться с потомками накопленными им за

жизнь секретами перспективы. Он издает трактат “Руководство к измерению” (а затем еще два: “Наставление к укреплению городов” в 1527 г. и “Четыре книги о пропорциях” в 1528 г.).

Книга Дюрера – серьезный научный вклад в теорию перспективы, стереометрию многогранников. Он первым описал несколько неизвестных в то время архimedовых тел, а также разработал и впервые опубликовал в своей книге модели плоских разверток различных многогранников, включая развертку усеченного икосаэдра. В наше время подобные развертки, из которых собираются объемные модели многогранников, широко используются при изучении элементарных форм кристаллов, структуры молекул (фуллеренов, например), вирусов и т.д. и т.п.

Рис. 3.
Альбрехт Дюрер.
“Меланхolia”.



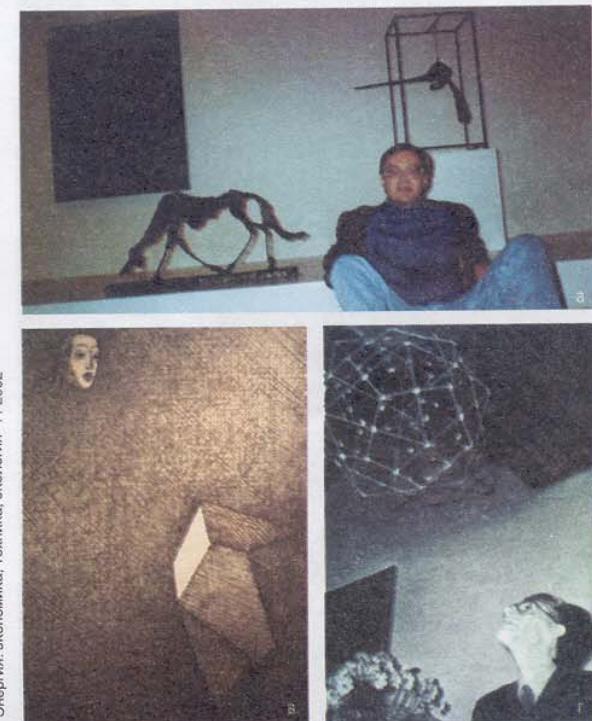
“Энергия: экономика, техника, экология” 11/2002



Рис. 4.
Интарсии работы
Фра Джованни да Верона,
созданные для церкви
Santa Maria in Organo
в Вероне.

Следующий этап в развитии интарсии был связан с итальянским мастером Фра Джованни да Вероной, работавшим в XV веке. Он создал интарсии для церкви Санта Мария ин Органо в Вероне, в которых изображены различные архитектурные элементы и геометрические фигуры. Особенностью его работ является то, что он использовал не только дерево, но и другие материалы, такие как мрамор и золото, что делает их более сложными и дорогими.

Рис. 5.
Скульптуры (а, б)
и графика (в)
Альберто Джакометти;
фотография Маурица Эшера,
созерцающего модель
правильного
многогранника (г).



(Вы можете самостоятельно изгото- вить модель молекулы C_{60} , воспользо- вавшись разверткой усеченного икосаэдра, показанной на рис. 2. Поверьте, это займет у вас лишь несколько минут! Преж- де всего скопируйте рисунок на лист бумаги и вырежьте развертку по ребрам крайних шестиугольников. Затем начинайте сгибать плоскую развертку по ребрам, соединяю- щим соседние шестиугольники. Вскоре вы обнаружите, что изначально плоская структура самопроизвольно (!) превраща- ется в замкнутый сфероподобный объект. При этом кольца шестиугольников замыка- ются с образованием пятиугольника внутри каждого такого кольца (отметим, что в пло- ской развертке пятиугольники отсутство- вали!). Это, в частности, замечательно иллюстрирует, как природа “собирает” молекулу C_{60} из графитовых “заготовок”, состоящих исключительно из шестиугольни- ков. Наконец, несколько прикосновений кисточкой с kleem – и модель усеченного икосаэдра/молекулы бакминстерфуллера- на готова.)

Рис. 6.
Сальвадор Дали. Тайная вечеря (1955).

В 1512 году в черновом варианте сво- его первого трактата о пропорциях Дю- рер писал: “Все потребности человека настолько пресыщаются преходящими вещами в случае их избытка, что послед- ние вызывают в нем отвращение, исключая одну только жажду знаний... Жела- ние много знать и через это постигнуть сущность всех вещей заложено в нас от природы”. Эти слова стали прологом к тео- ретическим трудам Дюрера. Жаждой знаний проникнуто и все искусство той эпохи, крупнейшие представители кото- рой становятся учеными-естественни- стами. Идея единства художественного вдохновения и математической теории от- ражает и его созданная в 1514 г. знамени- тая гравюра “Меланхolia”, воплотившая образ причастного к Божественному наитию существа, окруженного инструмен- тами геометрии (рис. 3). Присутствие на гра- вюре многогранника (скорее всего, усечен- ного ромбоэдра), конечно же, не случайно.

Сотни страниц исписаны искусствовед- дами в попытках объяснить значения символов, использованных Дюрером. Один из них, Э. Пановски, считает: «Дю- рер представил “Меланхолию” как один из четырех темпераментов и как одно из семи свободных искусств – геометрию.



“Энергия: экономика, техника, экология” 11/2002

(Под свободными искусствами в средние века понимали семь наук, составляющих основу школьного образования – грамматику, риторику, геометрию, диалектику, арифметику, астрономию и музыку. – Е.К.) Он воплощает в ней тип художника Ренессанса, который ценит практическое умение, не избегает математической теории, и который, чувствуя себя причастным божественному вдохновению, одновременно страдает от всего человеческого несовершенства и ограниченности. Таким образом, это в некотором смысле духовный автопортрет Дюрера».

Примерно так же объясняет символизм этой гравюры российский искусствовед Андрей Пилипенко: «Античная и средневековая медицина различала четыре человеческих темперамента, из которых непредсказуемым считался именно меланхолический. Бытовало мнение, что меланхолики плохо приспособлены к сугубо земным делам – они нескладны, неуживчивы, неудачливы, им чаще, чем обладателям других темпераментов, угрожают нищета, болезни, безумие. Однако именно меланхоликам покровительствует Сатурн, а божество этой планеты, по античным мифам, старше других богов, ему ведомы сокровенные начала Вселенной. Поэтому лишь меланхоликам доступна радость открытый. Считалось, что все выдающиеся люди: поэты, законодатели, философы – меланхолики. Сам Дюрер считал себя меланхоликом, что позволяет назвать эту гравюру духовным автопортретом мастера. Крылатая женщина – своеобразная муз Дюрера – неподвижно сидит, подперев голову рукой, среди разбросанных в беспорядке инструментов и приборов. Рядом с женщиной свернулась в клубок большая собака. Это животное – один из символов меланхолического темперамента...» К сожалению, значение многогранника не упоминается в этом объяснении. Мне хочется думать, что это столь важный для Дюрера символ объекта научного познания.

Многие художники разных эпох и стран испытывали постоянный интерес к изучению и изображению многогранников. Пик этого интереса приходится, конечно, на эпоху Возрождения. Изучая яв-

ления природы, художники Возрождения стремились найти опирающиеся на опыт науки способы их изображения. Учения о перспективе, светотени и пропорциях, построенные на математике, оптике, анатомии, становятся основой нового искусства. Они позволяют художнику воссоздавать на плоскости трехмерное пространство, добиваться впечатления рельефности предметов. Для некоторых мастеров Возрождения многогранники являлись просто удобной моделью для тренировки мастерства перспективы. Другие восхищались их симметрией и лаконичной красотой. Третьих, вслед за Платоном, привлекали их философские и мистические символы.

Список крупнейших мастеров Возрождения, часто изображавших и глубоко изучивших геометрию многогранников (кроме уже названных Леонардо и Дюрера), необходимо начать с Пьера делла Франческа (около 1420–1492).

О жизни и личности Пьера делла Франческа, гениального художника, се-рьезного теоретика искусства и выдающегося геометра (!) сохранилось мало достоверных сведений. Известно, что он родился в семье ремесленника в небольшом городе Борго-Сан-Сеполькро в Умбрии, учился во Флоренции, затем работал в ряде городов Италии, в том числе в Риме. Творчество Пьера делла Франческа вышло за рамки местных живописных школ и определило искусство итальянского Возрождения в целом. Однако немногие знают, что делла Франческа был выдающимся математиком, внесшим, в частности, существенный вклад в теорию многогранников. При жизни он был непререкаемым авторитетом в геометрии и науке о перспективе. Однако после смерти имя делла Франческа-ученого было на долгое время предано забвению. Во многом это произошло из-за того факта, что, по-видимому, сразу же после смерти художника Лука Пачоли опубликовал большую часть его работ в своей книге (без ссылок на авторство делла Франческа). К счастью, в начале XX века были обнаружены оригиналы трех, считавшихся утерянными, математических рукописей делла Франческа

(сейчас они находятся в Библиотеке Ватикана). После пяти веков забвения слава великого математика своего времени вернулась к художнику. В настоящее время доподлинно известно, что именно Пьеро делла Франческа был первым из мастеров Возрождения, открывшим (не зная, конечно, что это уже было сделано Архимедом) и подробно описавшим архimedовы тела, в частности пять усеченных платоновых тел: усеченные тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и, что особенно важно для нашей истории, усеченный икосаэдр (!). В его рукописи "О пяти правильных телах" ("Libellus de quinque corporibus regularibus"), датированной 1480 г., обнаружено старейшее из дошедших до наших дней изображений усеченного икосаэдра.

В конце XV–начале XVI веков в северной Италии было очень популярно искусство *интарсии* (*intarsia*) – особого вида инкрустации, мозаики, собранной из тысяч мелких кусочков различных пород дерева. Два выдающихся образца этого искусства с изображением многогранников показаны на рис. 4. Обе мозаики созданы Фра Джованни да Верона (1457–1525) для церкви Santa Maria in Organo в Вероне ориентировано в 1520 г. Изображение полуоткрытых ставень сознает эффект объемности на плоской мозаике, который усиливается изображением многогранников (в том числе, усеченного икосаэдра) в разработанной Леонардо технике жестких ребер.

Не могу удержаться от удовольствия привести примеры изображений многогранников, выполненных художниками XX века Альберто Джакометти (1901–1966) (рис. 5) и Сальвадором Дали (1904–1989) (рис. 6), убедительно доказывающих, на мой взгляд, что революционные изменения в искусстве XX века коснулись и изображения многогранников. Нет сомнения, что ко второй половине XX века чисто научная составляющая в интересе художников к изображению многогранников исчезла. Так что же влекло к ним и Джакометти и Дали? По-моему, вечная загадка лаконичной красоты этих объектов.

(продолжение следует)

4*

ГАРМОНИЧЕСКИЕ КАНОНЫ В ПРИРОДЕ

В. НИКОЛАЕВ

Связь, стройность, соразмерность, то есть гармония в общей теории систем понимается как оптимальное соотношение частей и целого, слияние различных компонентов системы в органическое единство. У природы есть излюбленный набор гармонических сочетаний, своего рода шаблонов и стандартов. Известные зарубежные и отечественные ученые полагали, что в природе действуют законы, ограничивающие чрезмерное многообразие форм. Русский биолог Н. Реймерс говорил: "Природа часто повторяется". Древнегреческие философы (прежде всего поклонники числа пифагорейцы) были убеждены, что Творец, создавая мир, следовал правилам геометрии и часто использовал гармонические стандарты.

Действительно, многие объекты, разнообразные по своей природе, предстают перед взором наблюдателя сходными по внешним признакам. Примеров тому очень много: дендритовая форма деревьев, речной сети, кровеносной системы животных; спиралевидная структура раковин моллюсков, лианоподобных вьющихся растений, молекулы ДНК и т.д. Важнейшими законами гармонии в природе являются правила золотого сечения, симметрии, спиралей, фрактальности (разрывности) и ритма.

Золотое сечение. Суть этого широко известного закона заключается в делении целого, скажем, отрезка таким образом, что большая часть AB так относится к меньшей BC, как весь отрезок AC относится к большей части AB (рис. 1). Соотношение выражается иррациональной величиной и составляет 1.6180339... Общепринято округленное выражение – 1.6.

Золотая пропорция известна с незапамятных времен. В соответствии с ней построены пирамиды древнего Египта, ар-

"Энергия: экономика, техника, экология" 11/2002