Sanatı ve Mühendisliği

Ressamlığı tartışmasız olan Leonardo’nun en çok konuşulan portresi Mona Lisa, kendisi için de çok anlam ifade etmiş olmalı. Leonardo’nun portreyi yıllar boyunca yanında taşıdığı ve çizimleri yaparken de en küçük değişikliğin bile fakında olduğu bilinmektedir. Leonardo’nun Mona Lisa tablosunu, Raffaello’ya takdim ettiğinden ve bu tablonun son günlerinde yanında kalmasını istediği için tabloyu satın almak isteyen I. François’le konuştuğundan da haberdarız.

Leonardo’nun eserlerinin ve özellikle Mona Lisa portresinin birçok yazar, düşünür üzerinde de çok etkisi olduğu söylenebilir: Muther, Müntz, Jules Michelet, Oscar Wilde, Walter Pater ve başka pek çoğu… Muther, Mona Lisa portresi için şu yorumu yapmıştır: “İzleyeni özellikle büyüleyen şey, bu gülüşteki şeytansı yandır. Yüzlerce şair ve yazar, bazen bize bu denli baştan çıkarıcı bir biçimde gülümser görünen ve bazen de soğuk ve ruhsuz bir biçimde boşluğa bakan bu kadın hakkında yazmış, fakat hiç kimse gülüşünün bilmecesini çözememiş, hiç kimse düşüncelerinin anlamını okuyamamıştır. Her şey, hatta manzara bile gizemli bir biçimde düşseldir.” Ve bu ünlü tablo Vincenzo Perugia tarafından 21 Ağustos 1911 yılında kaçırılmıştır. İki yıldan daha uzun süre sonra tekrar bulunan tablonun, bu süre zarfında bir ocağın altında saklanmış olduğu söylenmiştir. Bu hırsızlığı için on iki ay hapis yatan Perugia, 1947 yılında ölmüştür. Mahkemede Perugia, aslında Mantegna’nın Mars ve Venüs eserini çalma niyetinde olduğunu, fakat bu tablonun boyutlarının küçük olması nedeniyle onu çaldığını belirtmiştir.

Leonardo, Floransa’da iken Milano’da yapıtları çoğaltılmış ve ünlü bir usta konumuna gelmişti. Ve bu dönemde Vinci, günümüzün yüksek gemilerini tasarlamaya başlamıştır.

“Dalga, oluştuğu yerden kaçar, su ise yerinden hareket etmez; tıpkı Mayıs’ta rüzgâr esintisinin buğdaylar arasında oluşturduğu dalgalar gibi -rüzgârın hızla esip geçtiği görülür, oysa buğdaylar yerlerinden hareket etmezler” notundan entropinin farkına varmış olduğu anlaşılmaktadır. XII. Louis ile yaptığı görüşmelerin ardından da Vinci’ye XII. Louis, bağı için su tahsis etmiş ve bundan önce de Leonardo’yu kraliyet ressamı olarak atayarak onu saray ressamı ve mühendisi olarak ilan etmiştir.

Leonardo, ressamlar için ve diğer sanat dallarından ayrı tuttuğu resim için şunları söylemiştir: “Resim, doğanın yarattığı herhangi bir şeyin yüzeylerini, renklerini ve şekillerini kapsar; felsefe de aynı cisimlerin içine nüfuz eder, o cisimlerin kendilerine özgü özelliklerini gözden geçirir ama ressamın yansıttığı hakikatle yetinmez. Ressamın hakikati, bu cisimlerin ana hakikatini kavrar, çünkü göz daha az aldanır. Resim felsefedir, çünkü eylemlerinin kıvraklığı içinde cisimlerin devinimini işler; felsefeye gelince, o da devinimi ele alır. Zorunluluk, ressamın zihnini doğanın zihnine dönüşmeye ve doğa ile sanat arasındaki yorumcu haline gelmeye zorlar.” Hatta temeli matematik olduğu için müziğin, resme en büyük rakip haline geldiğini de düşünür, ama resim müzikten daha önemlidir ve ondan önce gelir, çünkü talihsiz müzik gibi asla yaratılır yaratılmaz yok olmaz.

Leonardo, çalışmaları için birçok karışım, yağlıboyaları için ketentohumu ve ceviz kullanmıştır. Ve titizlikle tüm bu karışımların nasıl kullanılması gerektiğini de belirtmiştir: “Cevizler deri gibi kalın bir kabukla sarılmıştır ve yağlarını çıkarırken üzerlerinden ayırırsanız, bu deri yağı hafifçe boyar, onunla çalışırsanız derisi ayrılır ve resmin üzerine yapışır, bu da onun değişmesine yol açan şeydir.” Ayrıca renklerle ilgili gözlemler yapmış ve yorumlarda bulunmuştur: “Yeşili al ve onu katranla karıştır, bu, gölgeleri daha karanlık hale sokar. Daha açık gölgeler için yeşili sarı aşı boyasıyla karıştır, daha da açık yeşil için sarıyla, ışıklı ve ayrıntılı kısımlar için de saf sarıyla karıştır.” Ayrıca ışık ve gölgelendirme üzerinde de çalışmıştır: “Akşamleyin ya da hava kötü olduğu zaman sokaklara bakın, erkek ve kadınların yüzlerinde büyük bir zarafet ve tatlılık gözlenmektedir. Bu yüzden, ey ressam, duvarların karaya boyandığı, üstünden bir çatının uzandığı bir avludan yararlan ve hava güneşli olduğu zaman da burası bir tenteyle örtülmüş olmalı. Ayrıca resim üzerinde akşamüstü ya da hava bulutlu ya da sisliyken çalışın, bu mükemmel bir atmosfer sağlayacaktır.”

1481- 82 yıllarına ait “Magi’nin Tapınması” adlı çalışmasında Leonardo’nun at tutkusu görülür. Ayrıca “Çobanların Tapınması” çalışmasında da atlar göze çarpar; bunun yanı sıra öküz, eşek, köpek, kuş, kedi, ayı (ki ayı çizimlerinin Leonardo’nun yapmış olduğu Alp yolculukları esnasında, 1490 yılına tarihlenen ayı avlama deneyimi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir) gibi çeşitli hayvanları da eskizlerinde görmek mümkündür. Leonardo’nun çalışmaları incelenecek olursa doğa tasvirleri dikkati çekecektir ki yapmış olduğu ayrıntılı doğa incelemeleri buna büyük ölçüde katkı sağlamıştır: “Kentteki evinizden çıkmalı, ailenizi ve dostlarınızı terk etmeli ve kırdaki dağ ve vadilere gitmelisiniz” der. Aslına uygun çizimler için her şeyi doğal ortamında inceleyen Leonardo, sanatı için doğal ortam gözlemlemelerinde ve araştırmalarında bulunmuştur. Döneminin (Rönesans) üzerinde etkisi olmakla birlikte çağını aşmıştır.

İlk karanlık kutu fotoğraf makinesi, ilk balon projesi, renk üzerine yazılmış yirmi ciltlik eser ve anatomi üzerine yazılmış yüz yirmi ciltlik eser, arkasında bıraktığı birkaç önemli çalışmasıdır. Leonardo da Vinci, öğrenmesi mümkün olan her alana ilgi duymuş, hamilerinin sıkıştırmalarına ve para sorununa rağmen araştırmalarını ve incelemelerini sürdürmüş ve asla öğrenmekten ve araştırmalarından uzak durmamıştır. Leonardo, hiçbir zaman dogmatik davranmamış, araştırmıştır. Hatta araştırmalarının sonucunun kesin olduğuna inandığında, sonuçlarının yanına “sperimentata” yazmıştır, bu sözcük, onun kanun niteliğindeki İncil’e ve otoritelere bağlı kalmadan ilerlediğinin bir kanıtıdır. Diğer taraftan şu notu da, dogmatik olmadığının başka bir göstergesidir: “…Nuh döneminde olan tufan, bütün yeryüzünü kaplamış mıydı, kaplamamış mıydı? Burada aktaramayacağımız nedenlerden ötürü bütün yeryüzünü kaplamamış gibi görünüyor…” Leonardo, bu sonuca yapmış olduğu arkeolojik araştırmalar ve fosil çalışmalarıyla ulaşmış olmalıdır. Ayrıca Leonardo, “hiçbir araştırma matematik ispattan geçmedikten sonra ilim adını almaya layık olamaz” demiştir. Ve Suut Kemal Yetkin’in de dile getirmiş olduğu gibi Bacon’dan çok daha önceleri bilimsel yöntemin kurallarını formülleştirmiştir. Onunla ilgili en güzel anekdot ise, öğrencileri için hep bir baba gibi olması ve her zaman doğaya saygılı davranmasıdır. Canlıları hep korumuş ve bir gün tüm dünyadaki insanların (ki insanlar, onun için hayvanlar âleminin efendisi olmayıp yırtıcı canavarların en azgınıdır), kendisi gibi hayvan eti yemeyeceğine inanmıştır.

Bununla birlikte Leonardo da Vinci, bu dünyayı şöyle tanımlıyordu: “Dünyanın bitkisel bir ruhu vardır, öyle ki eti topraktır, kemikleriyse dağları oluşturan bağlaşık kaya yapılarıdır; tendonları süngertaşlarıdır, kanı damarlarında dolaşan su, okyanustur. Kalbini dolduran kan gölü, nefes alıp verdikçe yükselip alçalır, tıpkı denizde gelgit yapan su gibi; toprağın derinliklerine nüfuz eden ateş dünya ruhunun merkezidir, bitkisel ruhu ise yeryüzündeki kükürt madenlerinden ve volkanlardan fışkıran ateşlerde yaşar.” Bundan dolayı yeryüzüne olabildiğince zarar vermeden çalışmalarını sürdürmüştür.

Leonardo da Vinci’nin notlarında karşılaşılan ifadelerden, günümüzde de moda olan yaşam boyu öğrenme yaklaşımını kendi yaşamında ömrü boyunca uygulamış olduğu anlaşılmaktadır. Sürekli amaçlı ve bilinçli olarak kişisel eğitimi için uğraşmış, gözlem ve incelemeler yapmış, yanından bir an bile ayırmadığı not defterine durmadan not almış, ayrıca arkadaşlarının fikirlerine başvurmuştur. Kısacası, Leonardo, yaşamı boyunca bir öğrenci olarak kalmıştır.

Leonardo da Vinci’nin notlarında karşılaşılan ifadelerden, günümüzde de moda olan yaşam boyu öğrenme yaklaşımını kendi yaşamında ömrü boyunca uygulamış olduğu anlaşılmaktadır. Sürekli amaçlı ve bilinçli olarak kişisel eğitimi için uğraşmış, gözlem ve incelemeler yapmış, yanından bir an bile ayırmadığı not defterine durmadan not almış, ayrıca arkadaşlarının fikirlerine başvurmuştur. Kısacası, Leonardo, yaşamı boyunca bir öğrenci olarak kalmıştır.