

МИКЕЛАНДЖЕЛО

АРХИТЕКТОР

СКУЛЬПТОР

ЖИВОПИСЕЦ

ПОЭТ

МЫСЛИТЕЛЬ

Микеланджело

1475 — 1564

Микеланджело родился 6 марта 1475 в тосканском городке Капрезе к северу от Ареццо, в семье обедневшего флорентийского дворянина Лодовико Буонарроти. Лодовико Буонарротти не был богатым и дохода от его маленького владения в деревне едва хватало на то, чтобы содержать множество детей. В связи с этим он вынужден был отдать Микеланджело кормилице. Воспитанный кормилицей и ее мужем Тополино, мальчик научился разминать глину и владеть резцом раньше, чем читать и писать. *«Если есть что хорошее в моём даровании, то это от того, что я родился в разрежённом воздухе аретинской вашей земли, да и резцы, и молот, которыми я делаю свои статуи, я извлёк из молока моей кормилицы»*

ФЛОРЕНЦИЯ

В 1488 г. отец Микеланджело отдаёт сына в и в мастерскую к художнику Доменико Гирландайо. Он занимался там в течение одного года. Год спустя, Микеланджело переходит в школу скульптора Бертольдо ди Джованни, фактического хозяина Флоренции. Медичи распознает талант Микеланджело и покровительствует ему

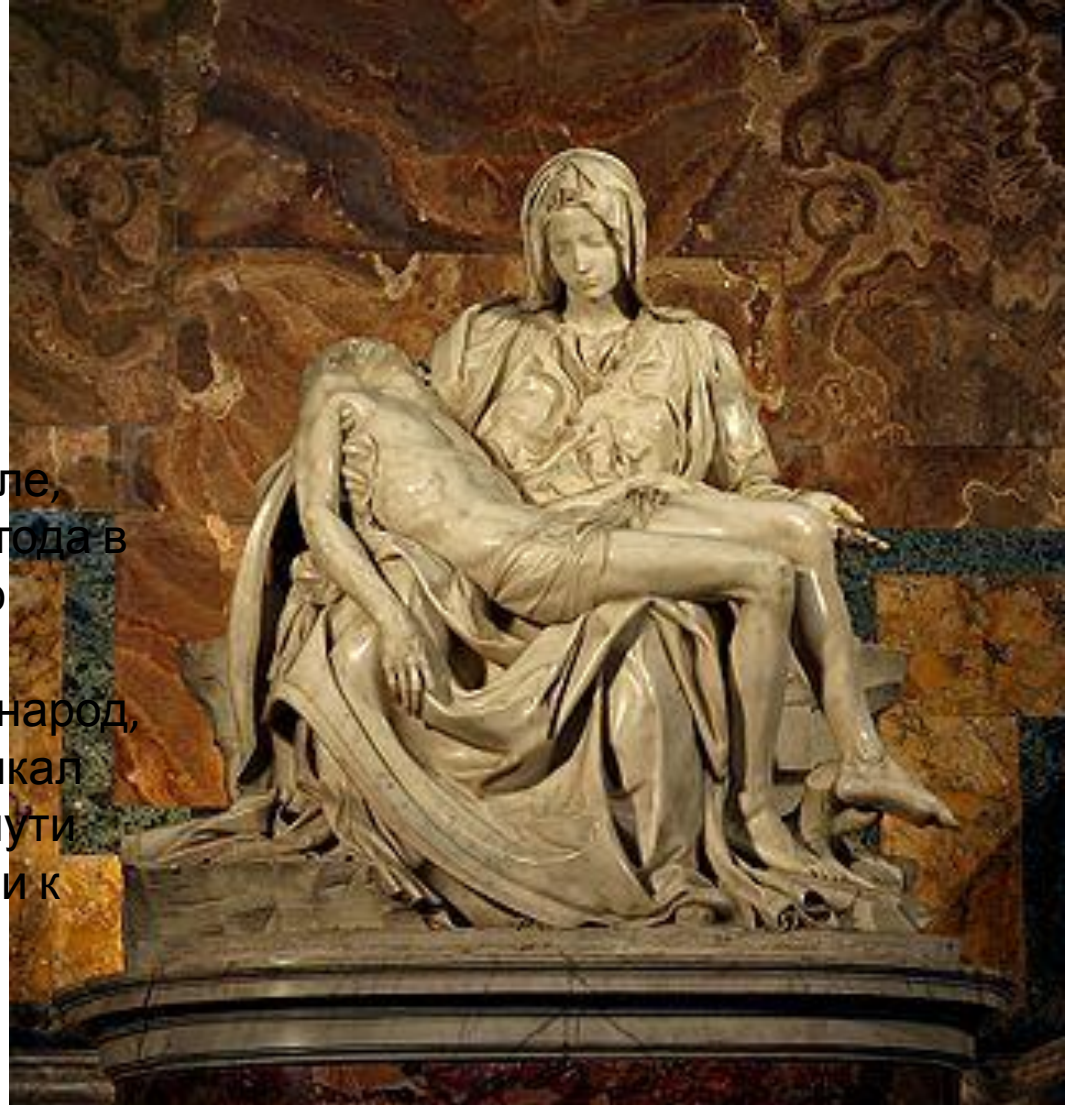

. РИМ

В 1496 году кардинал Рафаэль Риарио приглашает скульптора в Рим.

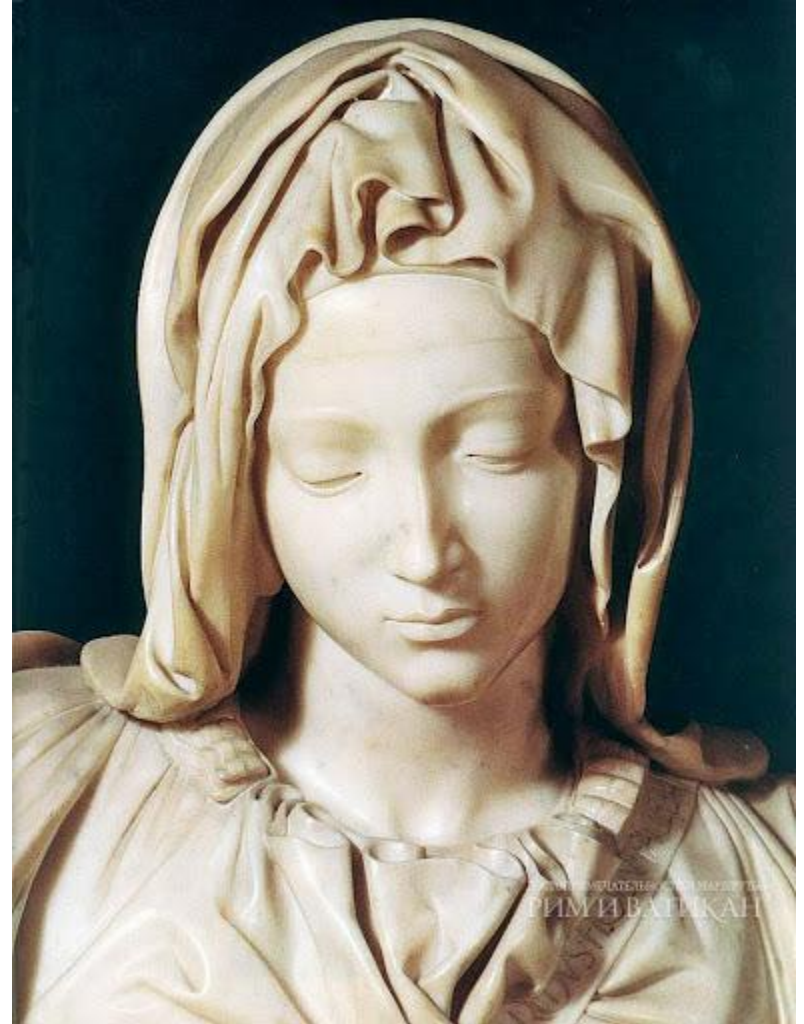
В Риме Микеланджело создаёт скульптурную композицию «Пьета́», одно из первых воплощений фигуры мёртвого человека в пластике.

Создавая это произведение, Микеланджело думал о Савонароле, сожженном на костре 23 мая 1498 года в той самой Флоренции, которая его боготворила, на той площади, где гремели его страстные речи и где народ, для которого он жил и умирал, втыкал теперь гвозди между досками на пути мученика, шедшего босыми ногами к костру.

Пьета. Рим, собор Св.Петра

РИМ

Пьета. Рим, собор Св.Петра

РИМ

Мадонна Брюгге

ФЛОРЕНЦИЯ

В 1501 году Микелан
джело
возвращается во
Флоренцию.

Мадонна Питти

ФЛОРЕНЦИЯ

Мадонна Таддеи

ФЛОРЕНЦИЯ

Мадонна Дони

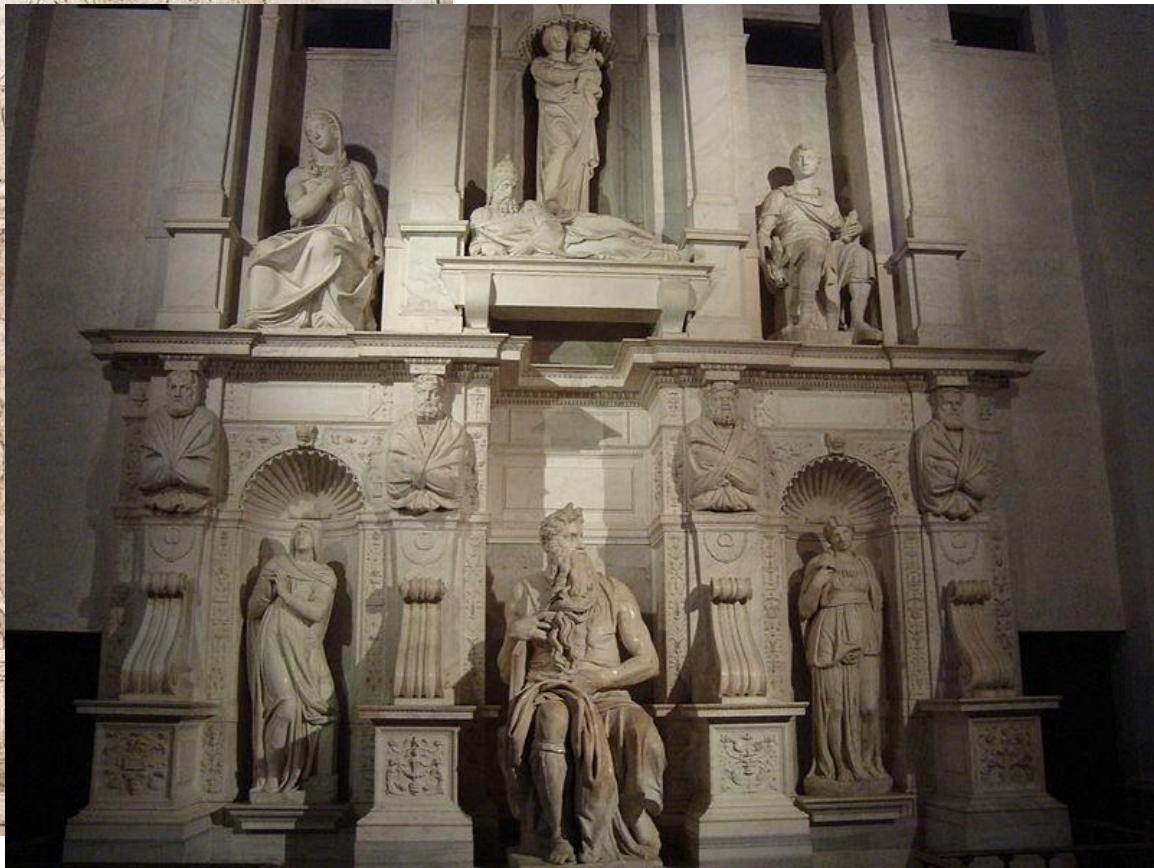
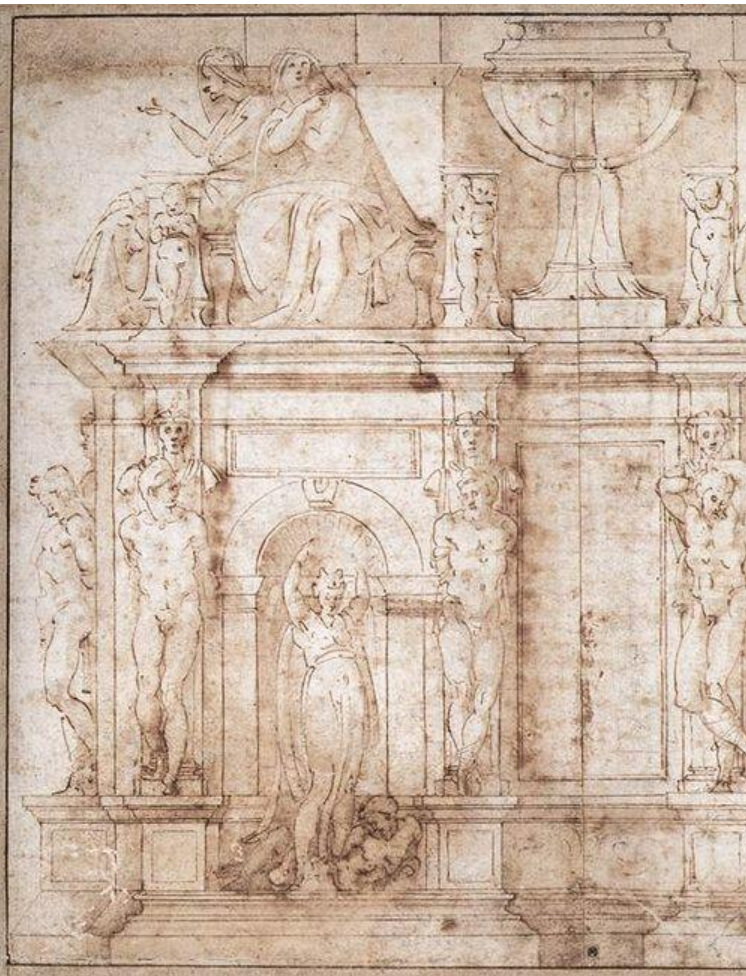
ФЛОРЕНЦИЯ

Во Флоренции Микеланджело создал бессмертный образец Высокого Возрождения — статую «Давид» (1501—1504), ставшую на многие века эталоном изображения человеческого тела.

«Давид» «отнял славу у всех статуй, современных и античных, греческих и римских» Дж.Вазари

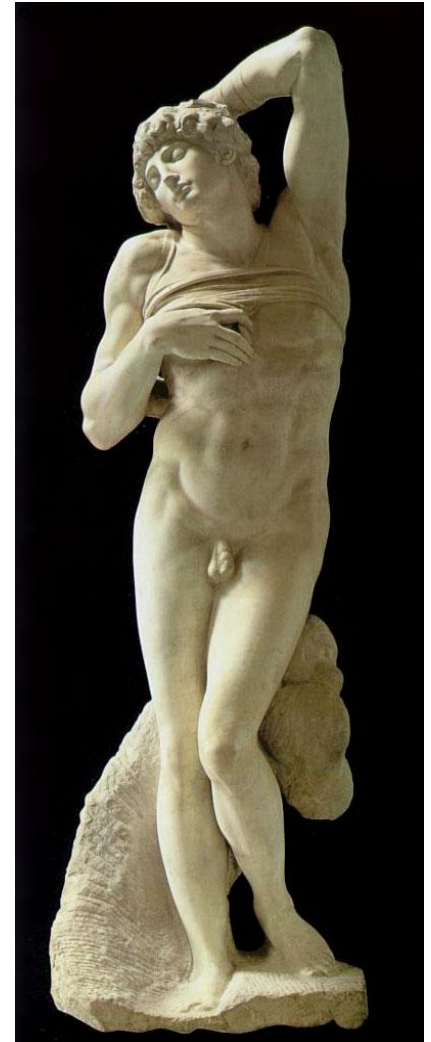

РИМ В 1505 году Микеланджело был вызван римским папой Юлием II в Рим; тот заказал ему гробницу Проект надгробия папы Юлия II существовал в нескольких вариантах. Один из них включал статуи рабов, которые должны были находиться на нижнем ярусе. Микеланджело успел закончить 2 из них, и начать 4, когда работа над этим вариантом была остановлена. Окончательный вариант гробницы не включал статуи рабов.

РИМ

В 1505 году скульптор был вызван римским папой Юлием II в Рим; тот заказал ему гробницу. Следует восьмимесячное пребывание в Карраре, выбор необходимого для работы мрамора. В 1505—1545 годах проводится (с перерывами) работа над гробницей, создаются скульптуры «*Моисей*», «*Раб, разрывающий путы*», «*Умиравший раб*»

РИМ

В мае 1508 года по просьбе Юлия II Микеланджело вновь едет в Рим из Флоренции для писания фресок потолка в Сикстинской капелле; над ними он работает до октября 1512 года

РИМ

Свои наиболее грандиозные замыслы художник смог реализовать именно в живописи, где он выступил подлинным новатором цвета и формы. За два года Микеланджело выполнил роспись потолка Сикстинской капеллы, представляющую библейскую историю от сотворения мира до потопа и включающую более 300 фигур.

РИМ

Сотворение Адама

«Не увидев Сикстинской капеллы, трудно составить себе наглядное представление о том, что может сделать один человек». Гёте

РИМ

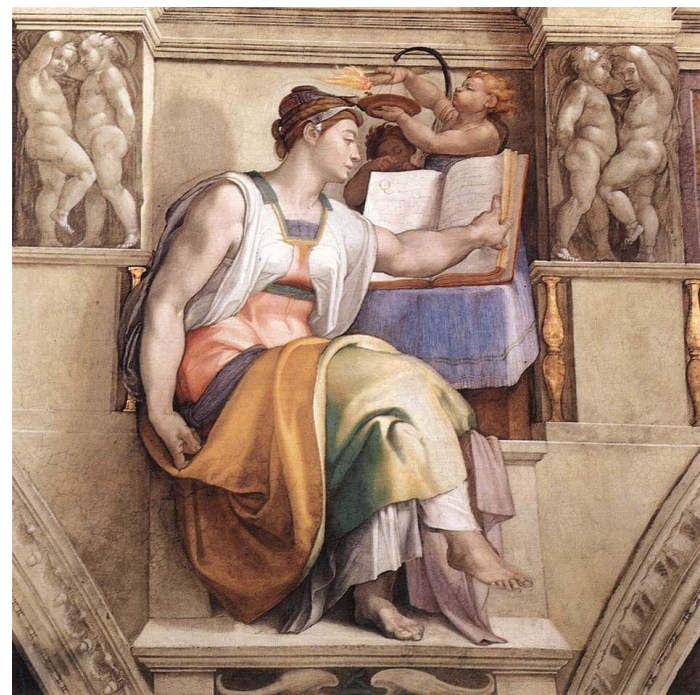
Микеланджело. Фрагмент росписи потолка Сикстинской капеллы

РИМ

Микеланджело считал человека венцом творения, а мужчину - воплощением телесной и духовной красоты по углам библейских сцен и в средней части свода написаны множество вспомогательных фигур - идеально-прекрасных юношей-рабов, пророков и сивилл – всех их окружают маленькие путти – крылатые существа, трактованные в

РИМ

- В боковом поясе свода Сикстинской капеллы Микеланджело изобразил поочередно ветхозаветных пророков и сивилл. Считалось, что древнегреческие сивиллы, т.е. женщины-пророчицы, предсказывали приход Христа.
- Прекрасна **Дельфийская сивилла** — вдохновенная юная, с широко открытыми глазами, глядящими в будущее. Эта дева может выдержать мир на своих плечах.
- *"А кроме того, есть еще одна сивилла, которая, показывает несколько исписанных свитков и вместе со своими путти заслуживает похвалы не меньшей, чем остальные"* Вазари.
- Величаво-задумчива **Эритрейская сивилла** — воплощает цветущую силу и уравновешенность, перелистывает древнюю книгу и так повернулась, чтобы мы могли любоваться ее взглядом, красотой и силой ее сложения.
- *"... свою книгу она держит далеко от себя и, закинув ногу на ногу, собирается перелистать страницу, сосредоточенно обдумывая, о чем писать дальше, в то время как стоящий позади нее путти раздувает огонь, чтобы зажечь ее светильник. Фигура эта красоты необычайной и по выражению лица, и по прическе, и по одежде: таковы же и*

Могучая старуха **Кумекая сивилла**, исполненная силой и мощью, со всем вниманием вчитывающаяся в развернутый фолиант, куда заглядывают два наивно-спокойных путти.

Персидская сивилла — сочетает и мудрость, и тайну.

"... которой он хотел выразить старость, во время чтения он заставляет ее подносить книгу к самым глазам, пристально в нее вглядываясь, ибо и зрение у нее уже ослабело" Вазари.

Ливийская сивилла— олицетворяет мудрость, красоту и динамику, опять-таки то самое вечное движение, которое рождается волею Творца и которое затем гений художника подчиняет себе, замкнув в рамки совершеннейшей композиции.

"...прекраснейшая фигура сивиллы Ливийской, которая, написав большой том, составленный из многих книг, хочет подняться на ноги и намеревается одновременно и встать и захлопнуть книгу: вещь труднейшая, чтобы не

ФЛОРЕНЦИЯ

Изгнание Медичи из Флоренции в 1527 году остановило начатые работы: патриот и республиканец в душе, Микеланджело примкнул к народному движению, был назначен главным инспектором баррикадных укреплений Сан-Миньято, Пизы, Ливорно и Феррары, затем вернулся во Флоренцию и участвовал в обороне города во время осады имперскими войсками.

Падение Флоренции грозило художнику смертельной опасностью, от которой спасли его только общее уважение к его таланту и желание папы Климента VII окончить устройство капеллы Медичи.

В 1520—1534 годах 45-летний Микеланджело впервые работает как архитектор- работает над архитектурным и скульптурным комплексом капеллы Медичи во Флоренции, а также проектирует и строил библиотеку Лауренциана.

ФЛОРЕНЦИЯ

Художник наотрез отказывался делать портреты. Не сделал исключения и для герцогов Лоренцо и Джулиано. Он подал их как воплощение обобщенных, идеализированных лиц — действенного (Лоренцо) и созерцательного (Джулиано). Намеком на мимолетность их жизни были и аллегорические фигуры течения суток — Ночь, Утро, День и Вечер. Символам бегущего времени мучительно неудобно. Их мощные с идеальными пропорциями тела - овеянная истома и скорбь. «Утро» медленно и неохотно просыпается, «День» бодрствует безрадостно и тревожно, «Вечер», цепенея, засыпает, «Ночь» погружена в тяжелый беспокойный сон. Камень, который Вечер держит

Надгробие Лоренцо Медичи.

ФЛОРЕНЦИЯ

Фигуры изображены в естественных, но весьма напряженных позах, будто бы с трудом удерживающие свои тела на крышке гробницы; на их лицах – глубокая скорбь. Ночь – прекрасная женщина, погруженная в сон. День – немолодой мускулистый мужчина, уставший и безрадостный. Ночь стопой упирается в сову, которая, если вспорхнет, то разбудит ее. Нет покоя Ночи, Об этом говорит и полная страданий маска в ее руке. Нет покоя «Ночи». Об этом говорит и полная страданий маска в ее руке. Все скульптуры в гробнице Медичи изображены без зрачков.

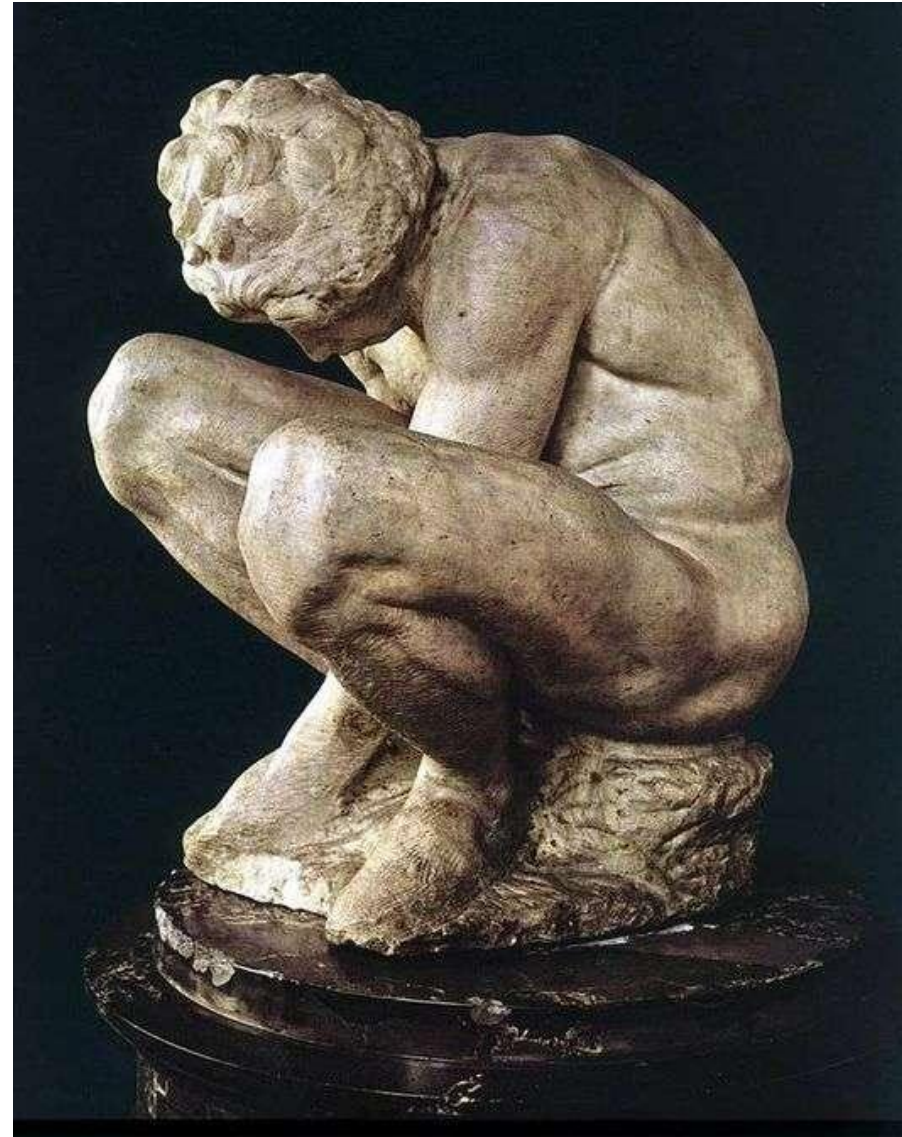
Надгробие Джулиано Медичи.

ФЛОРЕНЦИЯ

Капелла Медичи и тяжкое безвременье, которое охватывает в ней человека, обладала еще одной скульптурой, которая сейчас находится в Эрмитаже.

Над надгробием Лоренцо планировали разместить гирлянды, доспехи и четыре декоративные фигурки скорчившихся мальчиков Единственный созданный из них позже будет продан в Англию.

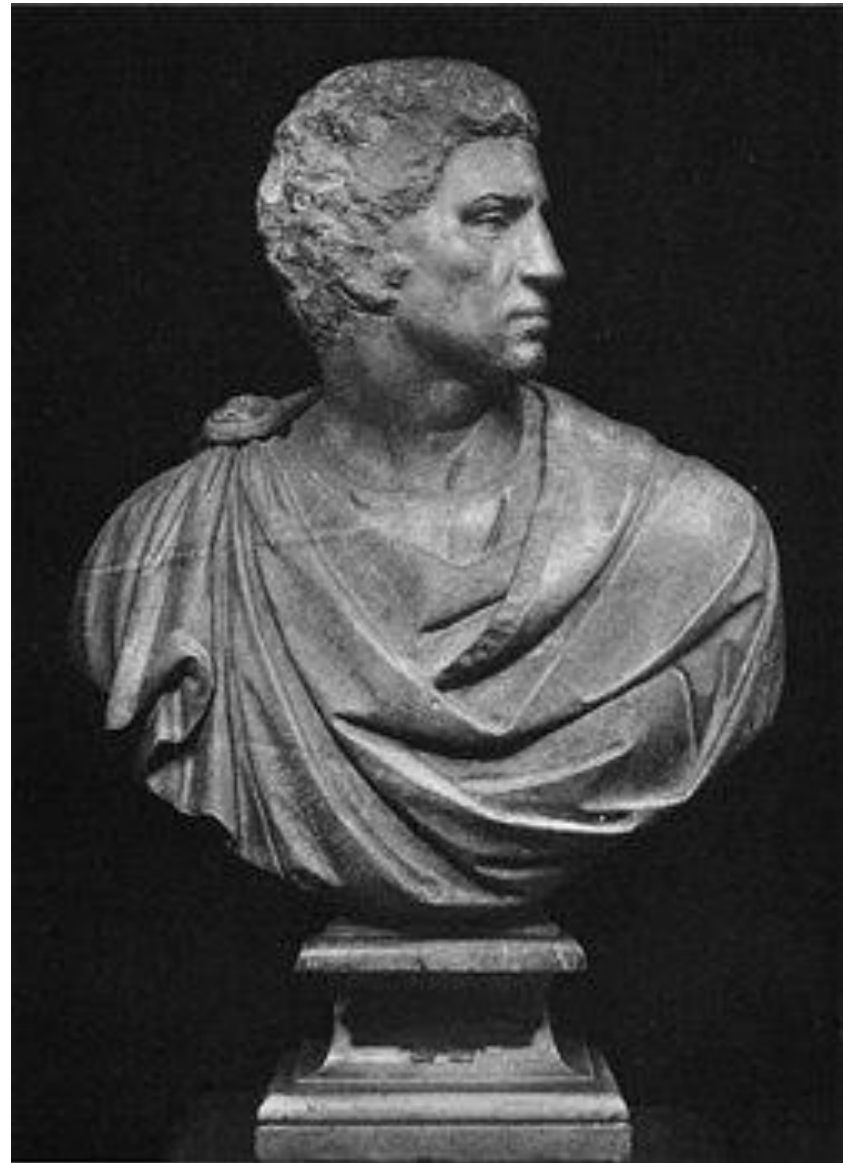
в 1785 году его приобретет для собственных дворцовых коллекций российская императрица Екатерина II. Мальчик важен в общем замысле, ибо он - мгновение внутри времени. Если Мадонна - время историческое, христианское, которое объединяло людей той эпохи, то мальчик - его кратковременность. Он и ситуация, и мгновение. Фигуры под нишами находятся в этом же цикле перемен времен, а не сами по себе, выделяясь в нечто особенное. Все у гения существует как в жизни - одновременно и многообразно

ФЛОРЕНЦИЯ

Обращение к образу убийцы римского диктатора ради восстановления республиканского правления имело антитираническую окраску и приобщило мнение современников к недавним политическим событиям, к восстановлению тиранической власти Медичи во Флоренции.

Антитираническая идея бюста была такой очевидной, что Микеланджело уговорили прекратить работу над опасным произведением, и бюст остался незавершенным. Только чрезвычайные художественные качества произведения спасли его от уничтожения. «Брут» Микеланджело так и остался единственным образцом республиканских настроений художника в эпоху формирования абсолютизма как типа имперской власти на территории Западной Европы в 16 веке.

РИМ

- Поражают своей красотой и величием архитектурные работы

РИМ

Кафедральный собор святого Петра в Ватикане был построен в 17 веке грандами Высокого Возрождения и Барокко: Браманте, Рафаэлем, Бернини, Микеланджело. В течение 40 лет, чертежи собора трансформировались, меняя форму здания от греческого равностороннего креста до латинского и, наконец, остановились на форме базилики.

Однако завершить свой грандиозный проект гений не успел, в 1564 году с прервала труды Буонарроти.

В 1534—1541гг в той же Сикстинской капелле для папы Павла III исполнил грандиозную, полную драматизма фреску «Страшный Суд»

РИМ

Художник работал над фреской четыре года - с 1537 по 1541. Микеланджело вернулся в Сикстинскую капеллу двадцать пять лет спустя после того, как завершил роспись её потолка. Масштабная фреска занимает всю стену позади алтаря Сикстинской капеллы. Темой её стало второе пришествие Христа **РИМ** апокалипсис.

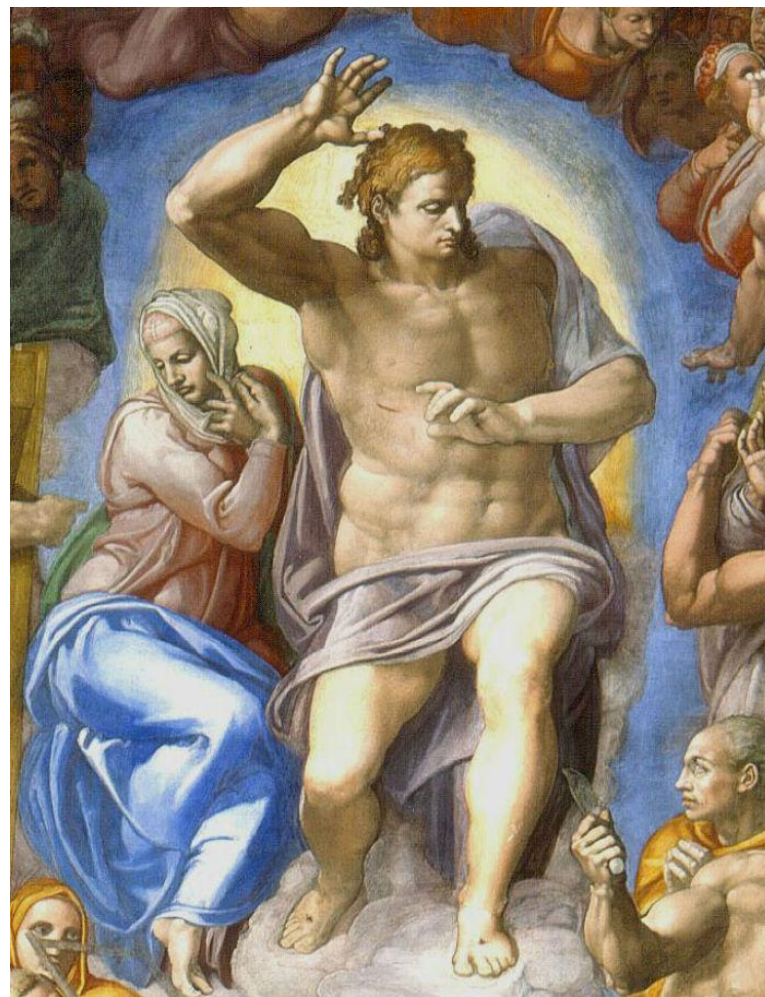
"Страшный суд" считается произведением, завершившим в искусстве эпоху Возрождения, которой сам Микеланджело отдал дань в росписи потолка и сводов Сикстинской капеллы, и открывшим новый период разочарования в философии

РИМ

Таким образом было бы достигнуто тематическое завершение циклов росписей на сюжеты из Ветхого и Нового заветов, украшавших капеллу.

Художник, как и в период работы над потолком капеллы, самостоятельно расписывал стену, пользуясь помощью лишь при приготовлении краски и при нанесении подготовительного слоя штукатурки под роспись. Лишь один Урбино ассистировал Микеланджело, вероятно он писал фон. приблизительно 450 джорнат - дневных норм фрескописи - в виде широких горизонтальных полос. Микеланджело начал работу с верха стены и постепенно спускался вниз, разбирая леса.

Фреска была завершена в 1541 году, её открытие состоялось в канун Дня Всех Святых, в ту же ночь 29 лет до того были представлены фрески потолка капеллы.

РИМ

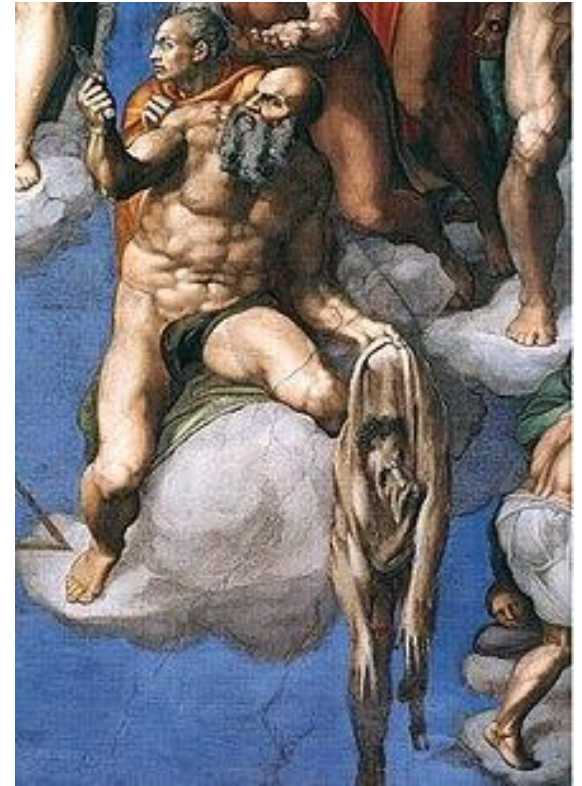
Ещё в процессе работы фреска вызывала с одной стороны безграничное и безусловное восхищение, с другой - жёсткую критику. Вскоре художник столкнулся с угрозой обвинения в ереси: художник обвинялся в безнравственности и непристойности, так как он изобразил обнажённые тела в самой главной христианской церкви.

Была организована цензурная кампания, известная как "Кампания Фигового листка", целью которой было уничтожение "неприличной" фрески. Церемонимейстер папы римского, Бьяджо да Чезена, заявил, "позор, что в столь священном месте изображены нагие тела, в столь непристойном виде" и что это фреска не для часовни папы, а скорее "для общественных бань и таверн".

Микеланджело в ответ изобразил в "Страшном суде" Чезену в аду в виде царя Миноса, судьи душ умерших, с ослиными ушами, что было намёком на глупость, обнажённого, но прикрытого обмотавшейся вокруг него змеей. Рассказывали, что, когда Чезена просил папу заставить художника убрать изображение с фрески, Павел III шутливо ответил, что его юрисдикция не распространяется на дьявола, и Чезена должен сам договориться с Микеланджело.

Нагота персонажей "Страшного суда" была скрыта 24 года спустя, по распоряжению папы Павла IV.

Микеланджело, узнав об этом, просил передать папе, что "удалить наготу легко. Пусть он мир приведёт в

В центре фрески изображен святой Варфоломей, который держит в руках содранную человеческую кожу. Существует гипотеза, что Микеланджело изобразил тот момент Страшного суда, когда Христос решает судьбу самого художника.

РИМ

Пьета Ронданини.

Скульптор начал работу над этой пьетой в 1552 году, прервал работу над скульптурой на девять лет и вернулся к ней в год своей смерти.

Христос и Мария здесь словно слиты воедино. Их фигуры удлинённых пропорций, хрупкие, невесомые напоминают о позднеготических изваяниях. Это одно из самых трагичных по своему замыслу произведений Микеланджело, воплощающее одиночество и обречённость мастера. Острота изломов форм, их ритмичность достигает апогея. В положении голов, прижатых одна к другой, в выражении лиц чувство безмерной скорби, полной отчужденности от всего земного трагедия одиночества, которую испытал на себе великий художник. Сама незавершенность произведения воспринимается как единственно возможная пластическая форма для выражения этой остроты переживания.

Микеланджело продолжал трудиться над скульптурой до своей смерти: ещё за шесть дней до кончины он над ней работал.

Поэтическое творчество

Творчество

Поэзия Микеланджело считается одним из ярчайших образцов эпохи Возрождения:

До наших дней сохранилось около 300 стихотворений Микеланджело.

Основные темы — воспевание человека, горечь разочарования и одиночество художника.

Когда скалу мой жёсткий молоток
В обличия людей преображает, -
Без мастера, который направляет
Его удар, он делу б не помог.

Но божий молот из себя извлёк
Размах, что миру прелесть сообщает;
Все молоты тот молот предвещает,
И в нём одном - им всем живой урок.

Чем выше взмах руки над наковальней,
Тем тяжелей удар: так занесён
И надо мной он к высям поднебесным;

Мне глыбою коснеть первоначальной,
Пока кузнец господень - только он! -
Не пособит ударом полновесным.

Поэтическое творчество

Данте

Спустившись с неба, в тленной плоти, он
Увидел ад, обитель искупленья,
И жив предстал для божья лицезренья,
И нам поведал всё, чем умудрён.

Лучистая звезда, чьим озарен
Сияньем край, мне данный для
рожденья, -
Ей не от мира ждать вознагражденья,
Но от тебя, кем мир был сотворён.

Я говорю о Данте, о Данте: не нужны
Озлобленной толпе его созданыя, -
Ведь для нее и высший гений мал.

Будь я, как он! О, будь мне суждены
Его дела и скорбь его изгнанья, -
Я б лучшей доли в мире не желал!

Ночь

(К скульптуре «ночь» из
гробницы Медичи)

Вот эта Ночь, что так спокойно
спит
Перед тобою, - Ангела создание.
Она из камня, но в ней есть
дыханье:
Лишь разбуди, - она заговорит.

Мне сладко спать, а пуще -
камнем быть,
Когда кругом позор и
преступленье:
Не чувствовать, не видеть -
облегченье,
Умолкни ж, друг, к чему меня
будить?

Искусства достигли в нём такого совершенства, какого не найдешь ни у древних, ни у новых людей за многие и многие годы. Воображением он обладал таким и столь совершенным и вещи, представлявшиеся ему в идее, были таковы, что руками осуществить замыслы столь великие и потрясающие было невозможно, и часто он бросал свои творения, более того, многие уничтожал; так, известно, что незадолго до смерти он сжег большое число рисунков, набросков и картонов, созданных собственноручно, чтобы никто не смог увидеть трудов, им преодолевавшихся, и то, какими способами он испытывал свой гений, дабы являть его не иначе, как совершенным.

— *Джорджо Вазари. «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих*