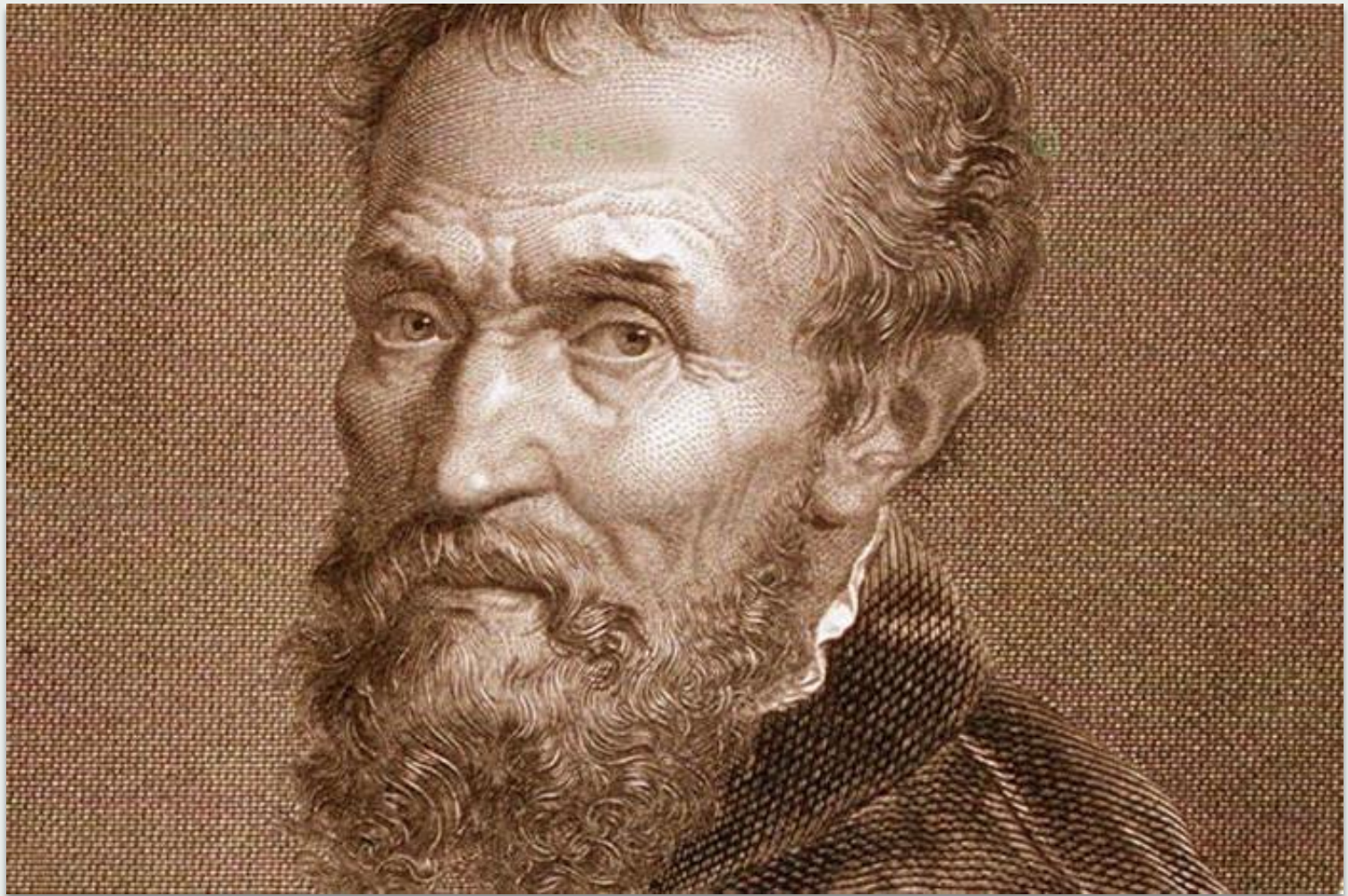

ТВОРЧЕСТВО
МИКЕЛАНДЖЕЛО

ГАЯНОВА РУФИНА, 2-ГИДА-12

Творчество Микеланджело Буонарроти кратко можно охарактеризовать как величайшее явление в искусстве всех времен – так его оценивали при жизни, так продолжают считать по сей день. Несколько его работ в живописи, скульптуре и архитектуре являются одними из самых известных в мире. Хотя фрески на потолке Сикстинской капеллы в Ватикане, вероятно, – наиболее знаменитые произведения художника, прежде всего он считал себя скульптором. Занятие несколькими видами искусств в его время не было чем-то необычным. Все они базировались на рисунке. Микеланджело всю свою жизнь занимался мраморной скульптурой, а другими видами искусства только в определенные периоды. Высокая оценка Сикстинской капеллы частично является отражением более пристального внимания, которое уделялось живописи в XX в., и отчасти результатом того, что многие работы мастера остались незавершенными.

Побочным эффектом прижизненной славы Микеланджело стало более подробное описание его пути, чем любого другого художника того времени. Он стал первым деятелем искусств, чья биография была опубликована еще до его смерти, их даже было две. Первая представляла собой последнюю главу книги о жизни художников (1550) живописца и архитектора Джорджо Вазари. Она была посвящена Микеланджело, творчество которого было представлено как кульминация совершенства искусства. Несмотря на такое восхваление, он был не совсем доволен и поручил своему помощнику Асканио Кондиви написать отдельную краткую книгу (1553), вероятно, основанную на комментариях самого художника.

В ней Микеланджело, творчество мастера изображены так, как он хотел, чтобы их видели другие. После смерти Буонарроти Вазари во втором издании (1568) опубликовал опровержение. Хотя ученые предпочитают книгу Кондиви прижизненному описанию Вазари, важность последнего в целом и его частое переиздание на многих языках сделали произведение главным источником сведений о Микеланджело и других художниках эпохи Возрождения.

Слава Буонарроти также имела следствием сохранение бесчисленного количества документов, в том числе сотен писем, очерков и стихов. Однако, несмотря на огромное количество накопившегося материала, в спорных вопросах часто известна только точка зрения самого Микеланджело.

Живописец, скульптор, архитектор и поэт, один из самых знаменитых художников итальянского Возрождения был рожден под именем Микеланджело ди Лодовико Буонарроти Симони 6 марта 1475 г. в Капрезе, Италия.

Его отец, Леонардо ди Буанаротта Симони, короткое время служил магистратом в небольшой деревне, когда у них с женой Франческой Нери появился второй из пяти сыновей, но они вернулись во Флоренцию, когда Микеланджело был еще младенцем. Из-за болезни матери мальчик был отдан на воспитание в семью каменотеса, о чем великий скульптор позже шутил, что с молоком кормилицы он впитал молоток и зубила. Действительно, учеба менее всего интересовала Микеланджело.

Творчество маляров в соседних храмах и повторение увиденного там, согласно его ранним биографам, привлекали его гораздо больше. Школьный друг Микеланжело, Франческо Граначчи, который был на шесть лет старше его, познакомил своего товарища с художником Доменико Гирландайо.

Отец понял, что сын не интересуется семейным финансовым бизнесом и согласился отдать его в возрасте 13 лет в подмастерья к модному флорентийскому живописцу. Там он познакомился с техникой фрески.

Микеланджело провел лишь год в мастерской, когда у него появилась уникальная возможность.

По рекомендации Гирландайо он переехал во дворец флорентийского правителя Лоренцо Великолепного, могущественного представителя семейства Медичи, для изучения классической скульптуры в его садах. Это было благодатное время для Микеланджело Буонарроти.

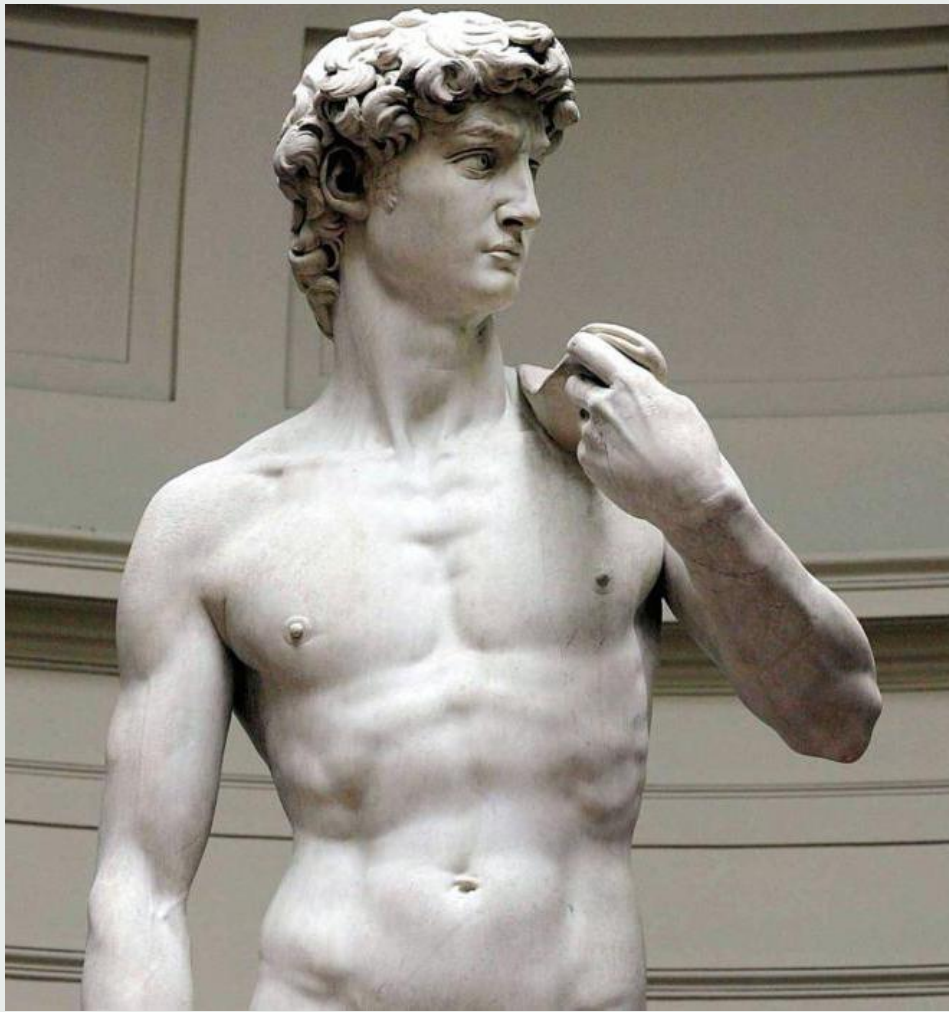
Биография и творчество начинающего художника ознаменовались знакомством с элитой Флоренции, талантливым скульптором Бертольдо ди Джованни, видными поэтами, учеными и гуманистами того времени. Буонарроти также получил специальное разрешение церкви исследовать трупы для изучения анатомии, хотя это негативно сказалось на его здоровье.

Сочетание этих влияний легло в основу узнаваемого стиля Микеланджело: мышечная точность и реализм сочетаются с почти лирической красотой. Два сохранившихся барельефа, «Битва кентавров» и «Мадонна у лестницы», свидетельствуют о его уникальном таланте в 16-летнем возрасте.

Политическая борьба после смерти Лоренцо Великолепного вынудила Микеланджело бежать в Болонью, где он продолжил свою учебу. Он вернулся в Флоренцию в 1495 г. и начал работать скульптором, заимствуя стиль у шедевров классической древности. Существует несколько версий интригующей истории о скульптуре Микеланджело «Купидон», которую искусственно состарили, чтобы она напоминала редкий антиквариат.

Одна версия утверждает, что автор хотел этим добиться эффекта патины, а согласно другой, его арт-дилер закопал произведение, чтобы выдать за антиквариат. Кардинал Риарио Сан-Джорджо купил «Купидона», считая скульптуру таковой, и требовал вернуть ему деньги, когда обнаружил, что был обманут. В конце концов обманутого покупателя настолько впечатлило творчество Микеланджело, что он позволил художнику оставить деньги себе. Кардинал даже пригласил его в Рим, где Буонарроти жил и работал до конца своих дней.

Вскоре после переезда в Рим в 1498 году его карьере способствовал другой кардинал, Жан Билэр де Лагрола, папский посланник французского короля Карла VIII. Скульптура Микеланджело «Пьета», которая изображает Марию, держащую мертвого Иисуса на коленях, была закончена менее чем за год и была помещена в храм с гробницей кардинала. Шириной 1,8 м и почти такой же высоты, статуя перемещалась пять раз, пока не обрела свое нынешнее место в соборе Святого Петра в Ватикане.

Вырезанная из цельного куска каррарского мрамора, скульптура текучестью ткани, положением субъектов и «движением» кожи Пьеты (что означает «жалость» или «сострадание») повергала в страх своих первых зрителей. Сегодня это невероятно почитаемая работа. Микеланджело создал ее, когда ему было всего 25 лет. Легенда гласит, что автор, подслушав разговор о намерении приписать произведение другому скульптору, смело вырезал свою подпись на ленте на груди Марии. Это единственная работа с нанесенным на ней его именем.

К тому времени, когда Микеланджело вернулся во Флоренцию, он стал уже знаменитостью. Скульптор получил заказ на статую Давида, которую два предыдущих ваятеля безуспешно пытались сделать, и превратил пятиметровый кусок мрамора в доминирующую фигуру. Сила сухожилий, уязвимая нагота, человечность выражений и общая смелость сделала «Давида» символом Флоренции.

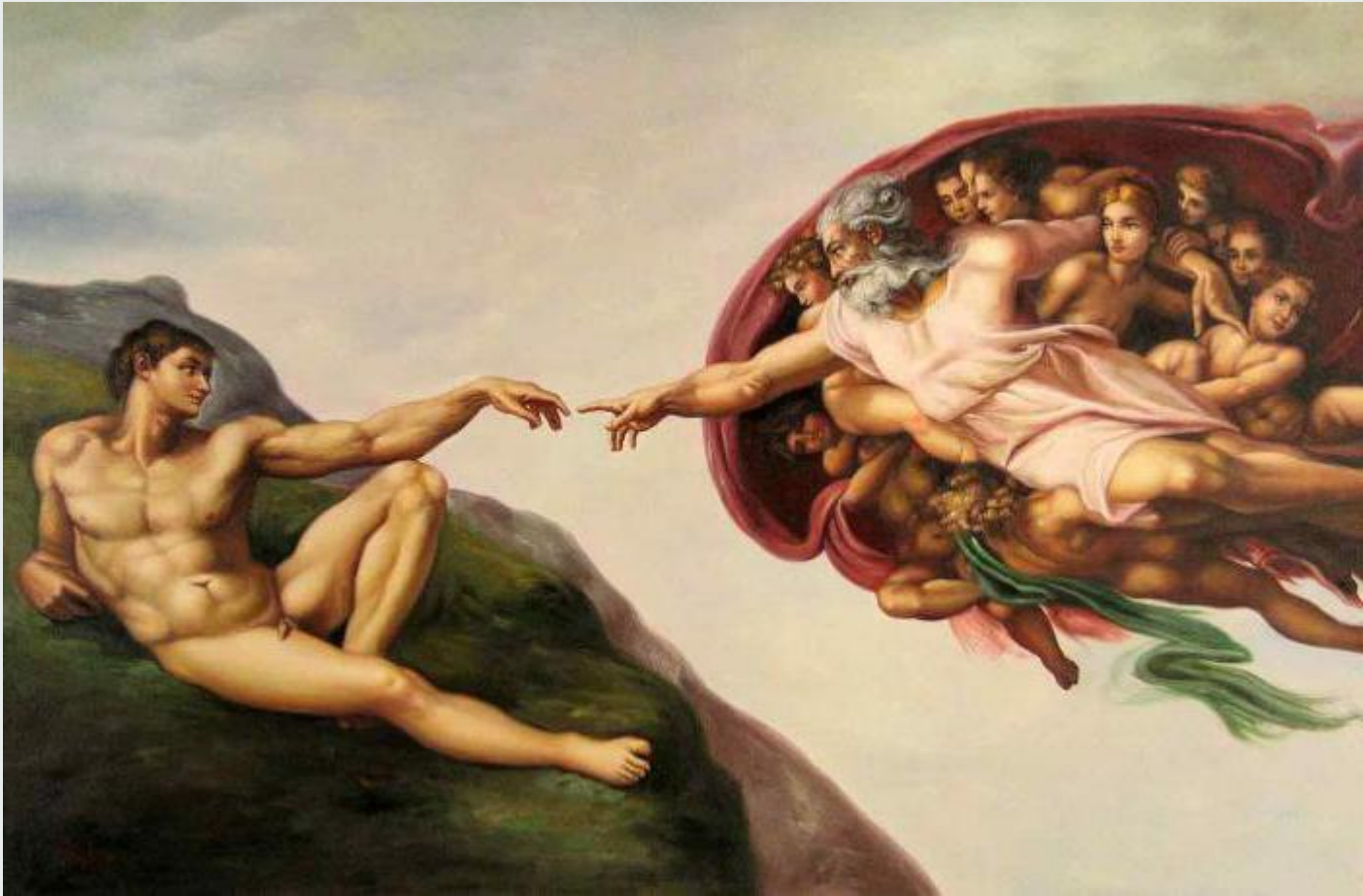

Последовали другие заказы, в том числе амбициозный проект гробницы папы Юлия II, но работа была прервана, когда Микеланджело попросили перейти от скульптуры к росписи, чтобы украсить потолок Сикстинской капеллы. Проект разжег воображение художника, и первоначальный план написания 12 апостолов превратился в более 300 фигур. Позже эта работа была полностью удалена из-за грибка в штукатурке, а затем восстановлена. Буонарроти уволил всех помощников, которых считал неумелыми, и завершил роспись 65-метрового потолка сам, проводя бесконечные часы, лежа на спине и ревниво охраняя свое произведение до его завершения 31 октября 1512 г.

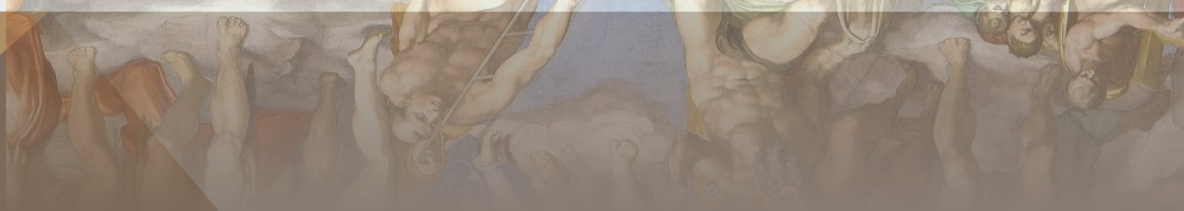
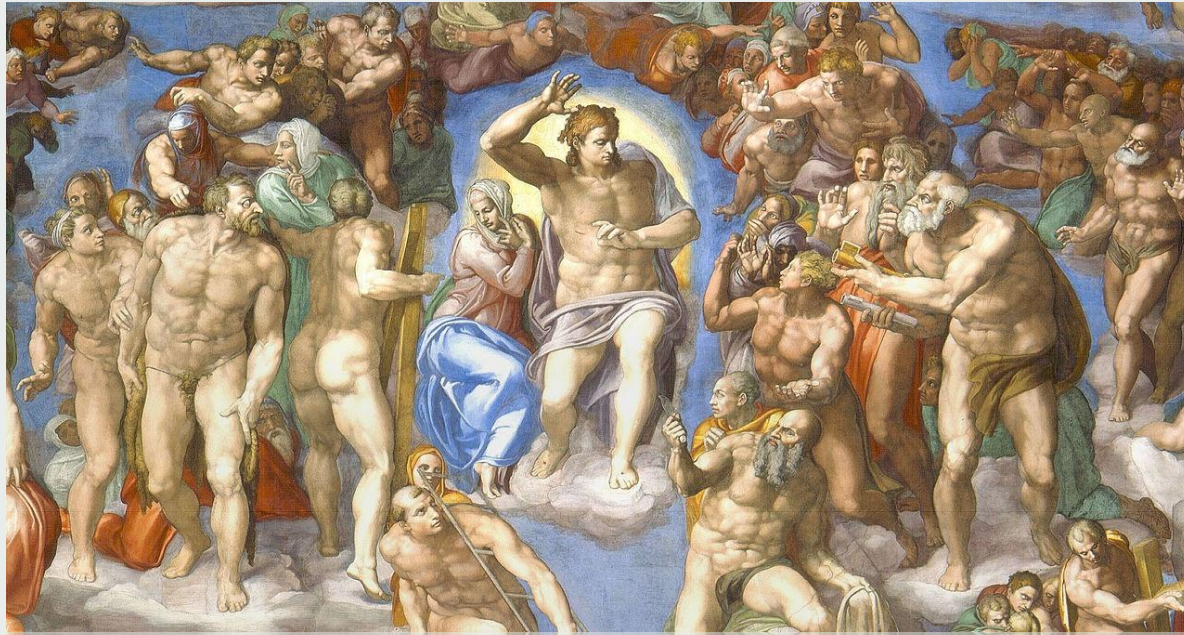
Художественное творчество Микеланджело кратко можно охарактеризовать следующим образом. Это заповедный образец высокого искусства эпохи Возрождения, который содержит христианские символы, пророчества и гуманистические принципы, впитанные мастером во время своей молодости.

Яркие виньетки на потолке Сикстинской капеллы производят эффект калейдоскопа. Самым знаковым изображением является композиция «Сотворение Адама», изображающая Бога, прикасающегося пальцем к человеку. Римский художник Рафаэль, видимо, изменил свой стиль после того, как увидел эту работу. Микеланджело, биография и творчество которого навсегда остались связанными со скульптурой и рисунком, из-за физических нагрузок во время росписи капеллы вынужден был обратить свое внимание на архитектуру.

Мастер продолжил работу над гробницей Юлия II в течение следующих нескольких десятилетий. Он также проектировал капеллу Медичи и библиотеку Лауренцина, расположенную напротив базилики Сан-Лоренцо во Флоренции, в которой должна была разместиться библиотека дома Медичи. Эти здания считаются поворотным моментом в истории архитектуры. Но венцом славы Микеланджело в этой области стала работа главным архитектором собора Святого Петра в 1546 году.

Микеланджело представил парящий «Страшный суд» на дальней стене Сикстинской капеллы в 1541 г. Немедленно раздались голоса протеста – обнаженные фигуры были неуместны для столь святого места, прозвучали призывы уничтожить крупнейшую фреску итальянского Возрождения. Художник ответил, введя в композицию новые образы: своего главного критика в виде дьявола и себя как освежеванного Святого Варфоломея.

Несмотря на связи и покровительство богатых и влиятельных людей Италии, которые обеспечил блестящий ум и всесторонний талант Микеланджело, жизнь и творчество мастера были полны недоброжелателей. Он был задирист и вспыльчив, что часто приводило к ссорам, в т. ч. и с его заказчиками. Это не только приносило ему беды, но и создавало у него чувство неудовлетворенности – художник постоянно стремился к совершенству и не мог пойти на компромисс.

Иногда с ним случались приступы меланхолии, оставившие след во многих его литературных произведениях.

Микеланджело писал, что он в великой скорби и трудах, что у него нет друзей, и они ему не нужны, и что ему не хватает времени, чтобы достаточно поесть, но эти неудобства приносят ему радость. В молодости Микеланджело дразнил товарища по учебе и получил по носу, что изуродовало его на всю жизнь. На протяжении многих лет он испытывал растущую усталость от своей работы, в одном из стихотворений он описал огромные физические усилия, которые ему пришлось приложить, чтобы расписать потолок Сикстинской капеллы. Политические распри в его любимой Флоренции также терзали его, но самым заметным его недругом был флорентийский художник Леонардо да Винчи, который был на 20 лет его старше.

Микеланджело, творчество которого выражалось в его скульптурах, живописи и архитектуре, в зрелые годы занялся поэзией. Так никогда и не женившись, Буонарроти был предан благочестивой и благородной вдове по имени Виттория Колонна – адресату более 300 его стихотворений и сонетов. Их дружба оказывала огромную поддержку Микеланджело до смерти Колонны в 1547 г.

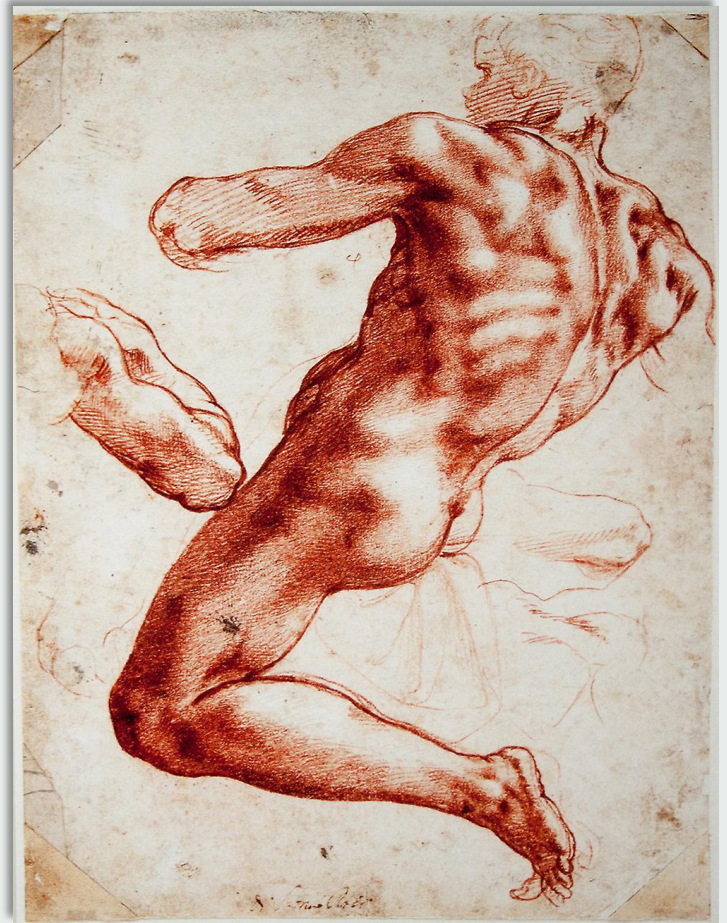
В 1532-м мастер сблизился с молодым дворянином Томмазо де'Кавальери. Историки до сих пор спорят о том, носили ли их отношения гомосексуальный характер или он испытывал отеческие чувства. Так никогда и не женившись, Буонарроти был предан благочестивой и благородной вдове по имени Виттория Колонна – адресату более 300 его стихотворений и сонетов.

Их дружба оказывала огромную поддержку Микеланджело до смерти Колонны в 1547 г. В 1532-м мастер сблизился с молодым дворянином Томмазо де'Кавальери. Historики до сих пор спорят о том, носили ли их отношения гомосексуальный характер или он испытывал отеческие чувства. После непродолжительной болезни 18 февраля 1564 г. — всего за несколько недель до своего 89-летия — Микеланджело умер в своем доме в Риме.

Племянник перевез тело во Флоренцию, где он почитался как «отец и повелитель всех искусств», и похоронил его в Базилике ди Санта-Кроче — там, где завещал сам скульптор. В отличие от многих художников, творчество Микеланджело принесло ему славу и богатство еще при жизни. Ему также посчастливилось увидеть публикацию двух своих биографий авторства Джорджо Вазари и Асканио Кондиви. Высокая оценка мастерства Буонарроти имеет многовековую историю, и его имя стало синонимом итальянского Возрождения.

В отличие от большой известности произведений художника, их визуальное влияние на позднейшее искусство относительно ограничено. Это нельзя объяснить нежеланием копировать произведения Микеланджело просто из-за его известности, так как равному ему по таланту Рафаэлю подражали гораздо чаще. Возможно, что определенный, почти космического масштаба тип выражения Буонарроти, накладывал ограничения. Примеров почти полного копирования всего несколько. Наиболее талантливым был художник Даниэле да Вольтерра. Но все же в определенных аспектах творчество в искусстве Микеланджело нашло продолжение.

В XVII в. он считался лучшим в анатомическом рисунке, но его меньше хвалили за более широкие элементы его работ. Маньеристы использовали его пространственное сжатие и извивающиеся позы его скульптуры «Победа».

Мастер XIX в. Огюст Роден применил эффект незавершенных мраморных блоков. Некоторые мастера XVII в. стиля барокко копировали его, но так, чтобы исключить буквальное сходство. Кроме того, Джан Лоренцо Бернини и Питер Пауль Рубенс лучше всего показали, как использовать творчество Микеланджело Буонарроти грядущими поколениями скульпторов и художников.

