

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

кафедра теории, истории и
педагогике искусства

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

Мемориальная скульптура Микеланджело Буонарроти

студентки 5 курса 521 группы
направления подготовки 50.03.03 История искусств
Института искусств

КАРАВАЕВОЙ АНЖЕЛИКИ ВИТАЛЬЕВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд. филос. наук

_____
(подпись, дата)

Л.С. Пестрякова

Зав. кафедрой
профессор, док. пед. наук

_____
(подпись, дата)

И.Э. Рахимбаева

Саратов 2022

ВВЕДЕНИЕ

Опыт мирового искусства в области художественного надгробия поистине безграничен. Еще в глубокой древности, воздвигая на могиле надгробный памятник, люди стремились делать его как можно прочнее и лучше, так как он создавался "навечно" и заключал в себе оценку жизненного пути погребенного. В надгробии находили выражение социальные, морально-этические и эстетические идеалы времени. Формы их воплощения были в высшей степени многообразны.

Надгробный памятник в некоторых случаях предполагает синтетическое использование разных видов искусства при общем единстве их мемориального назначения. При всем бесконечном многообразии типов художественных надгробий в них есть нечто общее, объединяющее их в одну сложную разновидность искусства, - это их предназначенность. И если формы надгробий исторически меняются, они все же продолжают сохранять свою мемориальную функцию.

В качестве надгробий скульптуры устанавливались еще с древних времен. На сегодняшний день можно выделить несколько форм мемориальной скульптуры: статуи, обелиски, барельефы и кенотафы. Они представляют собой ростовые фигуры, чаще — ангела или плачущей женщины, реже — самого усопшего. При этом фигура может размещаться как в вертикальном (стоячем) положении, так и в сидячем или полулежащем. Иногда статуи использовали как элемент небольших мемориальных композиций, изображающих библейские или литературные драматические сюжеты.

Наибольшей популярности надгробья приобрели в Древнем Риме. Чести установки памятника были удостоены только императоры. Традиционно такой памятник имел вид величественной конной статуи. Также в ходу были мемориальные арки и обелиски, в честь правителей. Наиболее популярной формой надгробия, в Европе средних веков, был крест,

в самых разнообразных его формах, в зависимости от традиций того или иного региона.

Среди произведений, относящихся к этому жанру, существует множество образцов высокой художественной ценности. Особенно богато подобными произведениями искусство Ренессанс. В жанре надгробной скульптуры работали многие известные мастера: Донателло, Пизано, Верроккьо, Риццо, Амадео. Наивысшего расцвета достигают произведения Микеланджело Буонарроти.

Цель исследования: изучить мемориальную скульптуру Микеланджело Буонарроти.

В задачи работы входило:

- выявить предпосылки становления и основные черты искусства Возрождения;

- рассмотреть итальянскую надгробную скульптуру Ренессанса;

- изучить скульптуры гробницы Юлия II;

- проанализировать скульптуры капеллы Медичи;

Методологическую базу предоставляют труды М.В. Алпатова, Дж. Вазари, М.В. Ковалёвой, А. Кондиви, В.Н. Лазарева, Б. Нардини, Е.И. Ротенберга и др.

Структура исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и иллюстративного материала.

Во введении аргументированы цель и задачи исследования, указана его методологическая основа. В первой главе определены предпосылки становления Ренессанса, выявлены его основные черты, представлена его периодизация. В разделе 1.2 рассмотрена эволюция надгробия от средневековых памятников до усыпальниц позднего Возрождения. Выявлены особенности монументальной скульптуры.

Во второй главе в разделах 2.1 и 2.2 соответственно проанализированы скульптуры гробниц папы Юлия II и капеллы Медичи,

Результаты проведенного исследования сведены в заключении.

Список использованных источников состоит из 31 наименований включает работы из области искусствоведения, философии и культурологии.

Работа снабжена иллюстративным материалом.

Основное содержание работы

Ренессанс – важная веха в истории мировой культуры и в истории культуры Европы в частности. После почти тринадцати смутных и тёмных столетий Средневековья, достаточно скудных в культурном и просветительском плане, Европа переживает настоящее возрождение и возврат на новом уровне к идеалам античности: гуманизму и антропоцентризму – искусство разделяется на светское и церковное с преобладанием первого.

Сердце этого Возрождения – Италия, где Ренессанс в своём расцвете длился с XV по XVI век.

Впервые термин «Ренессанс» возникает в работе Джорджо Вазари «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1550) по отношению к изобразительному искусству XV–XVI веков, противопоставляя его готическому стилю в значении «творческий прорыв», не упоминая о связях с античностью.

В работах ренессансных мастеров основным направлением является реализм. Переориентирование с теоцентризма на антропоцентризм вынуждает мастеров обратиться к изучению пропорций человеческого тела.

Эта эпоха является переломным моментом и в истории архитектуры – на смену романской и готической архитектуре приходит новый стиль, основоположником которого считается флорентийский архитектор Филиппо Брунеллески. Особую роль в архитектуре эпохи Возрождения играют композиционные основы античного зодчества: симметрия, рациональные пропорции, тектоника, пришедшие на смену иррациональной по пропорциям, ассиметричной архитектуре Средневековья. Архитекторы эпохи Возрождения заимствовали характерные черты древнеримской классической архитектуры.

Но композиция зданий, их назначение, как и основные принципы градостроительства, существенно изменились с античных времён.

Скульптура в этот период является одним из важнейших видов искусства. Первые скульптурные портреты стали появляться ещё в готических соборах, однако в Средневековье скульптура была несамостоятельным, прикладным видом искусства и буквально сводилась к архитектурному убранству — капителям, перегородкам, карнизам. Постепенно интерес мастеров менялся, центром внимания вновь становится человек с его особенностями и помыслами. Как и во всём искусстве Ренессанса в целом, основным ориентиром служат античные образцы с их любованием человеческой красотой и мощью. Ренессанс, наиболее рано появившийся в Италии, стал переломным моментом не только в истории мировой культуры, но и в истории западного мира в целом.

По мнению ряда исследователей, отношение к смерти — один из показателей характера цивилизации. Видоизменение и упрощение христианской идеи, в том числе о ценности и реальности существования души, усиливало желание людей оставить память о себе на земле — надгробия эпохи Возрождения разительно отличаются от могил и памятников Средневековья.

Сам размер и расположение останков усопших в Тёмные века отражал отношение людей и Церкви к бренной телесной оболочке — могильные плиты обычно близко расположены к земле или вовсе находятся вровень с ней. Это напоминает нам о низменности плотского начала человека.

Переходным моментом от надгробий Средних веков, вмонтированных в пол церкви, к усыпальницам Ренессанса, часто представляющими собой отдельные монументальные строения, является стиль надгробий Проторенессанса — транзи. В эпоху Ренессанса надгробия становятся высокими, на них появляются скульптуры ангелов или даже самих усопших — немыслимая для Средневековья вещь. Внимание смещается с самого факта смерти как перехода в жизнь вечную на личность конкретного человека, значимость достижений и положения в его земной жизни.

Важную роль в надгробиях начинают занимать скульптуры – сначала пристенные, потом всё более самостоятельные, «отстающие» от стены и принимающие законченный трёхмерный облик.

Для скульптур усопших было характерно расположение на крышке саркофага (обычно – спящих) в ожидании Страшного Суда. Исключение составляли надгробные статуи воинов и некоторых правителей – они изображались полными сил и здоровья, верхом на коне, или, очень редко, стоящими в полный рост.

Итальянская надгробная скульптура в эпоху Возрождения прошла длительный путь развития от каменных плит Средневековья до грандиозных сооружений, являющихся вершиной архитектурного искусства и мастерства скульптуры. В жанре надгробной скульптуры и архитектуры работали многие известные мастера: Донателло, Пизано, Вероккио, Риццо, Микеланджело.

В творчестве Микеланджело-архитектора поиски новых средств выразительности, соответствующих его гению и мироощущению, неумолимо вели к разрушению основ эстетического мышления архитектурной классики Возрождения. Объективные начала красоты, заложенные в гармонической взаимосвязи ордерных элементов целого, у Микеланджело соединяются и порой даже уступают драматической силе эмоционального воздействия атектоничного сочетания частей. Одна из основных черт стиля Микеланджело – целостность общего замысла при динамичности частей. И потому, каждая скульптура усыпальниц, а не только лишь фигуры погребённых, является частью общего комплементарного образа, усиливает целостное впечатление от пребывания.

Главные произведения Микеланджело во втором десятилетии XVI в. являются частью работы над грандиозным заказом – гробницей папы Юлия II.

Гробница была заказана в 1505 году, и после многократных сокращений завершена лишь в 1545 в более скромном варианте. В центральной нише верхнего уровня находится статуя Мадонны с младенцем, а по бокам - Сивилла и Пророк. У подножия статуи Мадонны расположена полулежащая фигура

Папы Юлия II на мраморном саркофаге. На нижнем уровне - величественная статуя Моисея в окружении фигуры Рахили и Лии.

Образ Моисея, задуманный как центр проекта, являет собой героическую линию в творчестве Микеланджело. Моисей решён как вождь, способный повести за собой народ. Он представлен в момент, согласно Ветхому Завету. Моисей полон решимости спасти заблудших, уберечь их от праведного гнева. В его глазах - готовность не допустить гибели народа. Правой рукой пророк опирается на скрижали с Десятью заповедями Завета, левой касается длинной ниспадающей бороды. Правая часть тела напряжена и слегка выдвинута вперёд. Моисей словно собирается подняться, чтобы решительно действовать. Его исполинская фигура становится воплощением высокого духовного подвига.

Микеланджело создает образ, соответствующий идеям эпохи Возрождения. Это свободная героическая личность, способная нести возложенный на него груз ответственности за людей. Скульптурам отведено значительное место в ансамбле, в них заложен глубокий смысл. Статуи рабов трактованы как скованные враги папы Юлия II, как олицетворение завоеванных земель, или аллегии «свободных» искусств.

Четыре статуи рабов «Пробуждающийся раб», «Атлант», «Юный раб», «Бородатый раб», также незакончены. Они также представляют борьбу человека со сковывающими его силами. В этих изваяниях хорошо виден процесс работы Микеланджело, он не обрабатывает блок равномерно, углубляется в одних местах, оставляя другие почти не обработанными, будто извлекает фигуры из толщи камня; высвобождает изначально скрытый в камне образ. Представленные в напряженно-драматических позах «Рабы» как бы и сами пытаются вырваться из сковывающей их каменной массы.

Драматизм и эмоциональная наполненность скульптур доминирует в целостном ансамбле, где каждая скульптура в отдельности – произведение искусства, но вместе они производят поистине неизгладимое впечатление, усиливая и дополняя друг друга.

Не смотря на то, что работа над гробницей папы Юлия II превратилась для Микеланджело в подлинную трагедию длиной в 40 лет – шесть эскизов демонстрируют нам как изначально грандиозный план отдельного строения с более чем сорока статуями превратился в скромное пристенное надгробие с небольшим количеством статуй – мастер всё-таки смог воплотить общую идею целостности ансамбля, где каждая скульптура в отдельности – произведение искусства, но вместе они производят поистине неизгладимое впечатление, усиливая и дополняя друг друга.

Ещё один образец мастерства Микеланджело как архитектора – капелла семейства Медичи. Работа велась до 1526 года (к этому моменту было закончено лишь три скульптуры).

В сакристии расположены три гробницы – герцогов Немурского и Урбинского, а также сдвоенный саркофаг Лоренцо и Джулиано Старших.

С двух сторон в капелле находится по три ниши, статуя каждого из герцогов установлена в центральной. Декор имитирует фасад дворца. Микеланджело не только увеличил масштаб гробниц, он также впервые использовал в них фигуры в натуральную величину. Портретное сходство не было целью Микеланджело, он стремился выразить идею, мысль, а не отразить лицо конкретного человека. «Кто это [сходство] заметит через десять веков?» - говорил он. В отличие от гробницы Юлия II, здесь саркофаги расположены внизу, фигуры, пусть и больше человеческого роста, являются «земными» обитателями.

Важно отметить, что, сохраняя по форме типичное для того времени оформление пристенных надгробий, мастер углубляет суть, соединяя скульптурную и архитектурную части капеллы в стилистически и композиционно единый ансамбль, смысловое содержание которого с одной стороны – бессилие человека перед всепоглощающим временем, а с другой – торжество памяти над забвением (на это указывают вертикально, а не горизонтально расположенные фигуры герцогов и схожесть ниш с триумфальными арками).

Мемориальная скульптура капеллы Медичи – программное произведение Высокого Ренессанса, представляющее собой новое слово в содержании образов и в их пластическом воплощении. Скульптуры поражают мастерством композиционного решения, изображения обнаженного тела, глубиной эмоционального содержания, конкретной индивидуализацией образов. При этом художник не интересуется внешней привлекательностью персонажей, а сосредотачивается на передаче их душевных переживаний.

Скульптуры по содержанию и художественному решению контрастны. Однако их единство не нарушается, а понимается как единство противоположностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ренессанс – неоценимый по значимости этап в истории мировой культуры. Раньше всего начался и ярче всего он проявился в Италии, где в своём расцвете длился с XV по XVI век. Приходя на смену Средневековью, этот период является настоящим прорывом, затронувшим не только культурный, но и общесоциальный контекст. Причиной тому послужили политические, экономические и научные предпосылки. Они повлияли на отношение к человеку в системе мира, создав философскую идею гуманизма.

Антропоцентризм отразился во всех сферах искусства, в том числе, живописи, архитектуре и скульптуре, где основным стилистическим направлением стал реализм. Антропоцентризм с его вниманием к человеческой жизни повлиял на отношение человека к смерти. Желание скрыть греховную плоть человека, «спрятать» его за пристенными и напольными плитами в средневековье, в эпоху Ренессанса трансформировалось в желание сохранить память о себе как можно дольше. Внимание смещается с самого факта смерти как перехода в жизнь вечную на личность конкретного человека, значимость его достижений и положения в земной жизни.

Новое понимание смерти выразилось в трансформации надгробной скульптуры. В эпоху ренессанса в жанре надгробной скульптуры работали

многие известные мастера: Донателло, Пизано, Верроккьо, Риццо, Амадео. Наивысшего расцвета достигают произведения Микеланджело Буонарроти.

В число выдающихся достижений искусства эпохи Высокого Возрождения входит скульптурное убранство гробницы Юлия 2 и капеллы Медичи, созданные Микеланджело Буонарроти. В них мастер отразил все идеалы эпохи: от героического пафоса до кризисного состояния гуманистического миропонимания. В скульптурах воплотились основные черты и идеи его творчества — пластическая мощь, драматизм образов, внутренняя напряжённость, монументальность и преклонение перед человеческой красотой.

Мемориальная скульптура капелл – программные произведения Высокого Ренессанса, представляющие собой новое слово в содержании образов и в их пластическом воплощении. Скульптуры поражают мастерством композиционного решения, изображения обнаженного тела, глубиной эмоционального содержания, конкретной индивидуализацией образов. При этом художник не интересуется внешней привлекательностью персонажей, а сосредотачивается на передаче их душевных переживаний. Скульптуры по содержанию и художественному решению контрастны. Однако их единство не нарушается, а понимается как единство противоположностей.

Важно отметить, что при доминировании в гробницах скульптурных образов, наделенных глубоким смыслом, Микеланджело сохраняет типичное для того времени оформление пристенных надгробий, соединяя скульптурную и архитектурную части капеллы в стилистически и композиционно единый ансамбль, смысловое содержание которого с одной стороны – бессилие человека перед всепоглощающим временем, а с другой – торжество памяти над забвением.