

захожу, оставляю настоящее, i step in, i leave my present, вхожу в твое прошлое. i come into your past.

свет идет вместе со мной, он следует за мной. the light goes along with me, she follows me.

моя тень идет впереди, она ведет меня к твоему творению. my shadow precedes me, she guides me towards your work.

она растягивается с беспокойством и уважением, she stretches herself worried and respectful,

когда солнце склоняется на запад. while the sun goes down to west.

я подхожу ближе, слушаю глазами, полными преданности. i come closer, i listen to the place with my eyes full of devotion. ты, скульптор, художник, архитектор, поэт, встревоженный гений, you, sculptor, painter, architect, poet, troubled genius,

великий исследователь красоты, great beauty researcher, ты, живший для работы и работавший для удовольствия. you, that were living to work and were working for your own pleasure. ты, отделявший мрамор от мрамора, чтобы освободить свет. you that were taking marble away from marble to let its light free.

ты, создатель гигантов с мягкими и соблазнительными чертами, you, creator of giants made of soft and seductive lines,

чья сила спрятана в материи. strength held in the matter. я думаю о тебе, как при свете свечи i think of you, while with tallow's enlightenment

ты работал всю ночь, ожидая, когда свет авроры you were working all night long waiting for the light of the dawn просочится в восточное окно. seeping in the east window.

громко и медленно звучали удары молотка, the beats of the mallet were resounding loud and lengthy, пока ты рассматривал, как тень от бороды while you were studying the shadows of the beard

закручивалась на торжественном лице twisting around the solemn face

того, кто повстречался с вечным светом. of who met the eternal light.

ты, который создал пролившего свет на людей, you that brought into existence who shed the light on men,

можешь ли ты быть освещен? an you be lighted up?

пусть мой свет соберется на твоих отточенных фигурах, let my light be the gathering of your chiseled shapes,

как вознаграждение за все бессонные ночи. the summons of all wakefulness rewarded.

естественный и искусственный свет начинают разговор, natural light and artificial light create a dialogue, растворяясь в божественном свете, melting themselves in a spiritual principle of divine light

лежащем на мягких изгибах laid down on soft turns

и соблазнительных очертаниях, расписанных с мудростью. and seductive recesses, wisely painted.

следы, которые ты оставил рашпилем, the details you left to the rasp's scar прячутся от легкости света, conceal themselves to the lightness of the light

воспевающего формы, отполированные под тяжестью свинца. which glorifies polished shapes under the weight of the lead.

мы идем к будущему, в то время как красота остается, we move towards the future while beauty remains,

вечное настоящее. eternal present. Mour's Mour's

освещая свет illuminating the light

progetto project: restauro e progetto della luce, tomba di ajulio II, mosè di michelangelo tomba at giuno i, mose ai michetangeio luogo location: basilica di san pietro in vincoli, roma committente client: soprintendenza speciale per i beni archeologici di roma soprintendente superintendent: francesco prosperetti

ufficio stampa soprintendenza roma superintendence press office: luca del fra restauro restoration: architetto antonio forcellino

progetto luce light project: mario nanni progetto video project: architetto enrico ferrari ardicini fotografia photography: mario nanni corpi illuminanti light fittings:

sistema n55 system

grazie a thanks to

восхвалим древние времена, чтобы научиться жить в нашем

я посвящаю весь выпуск Viabizzuno report моей работе по восстановлению освещения усыпальницы юлия II, этот необычный проект заслуживает особого внимания, так как в нем удалось воссоединить и материализовать мои поиски динамичного света и определить некоторые потенциальные направления

сам моисей воплощает диалог: он является символической фигурой в трех монотеистических религиях - христианстве, иудаизме и мусульманстве, монопенсических религиях - христианстве, иудальне и мусульманстве, - поэтому он может установить связь между различными конфессиями. в свою очередь, моисей микеланджело - это результат диалога между божественным и земным, между велики понтификом эпохи возрождения и его самым блестящим художником, между творческим талантом и священным местом скульптура буонарроти - это диалог между материей и светом, между историей и памятью. сквозь века. восстановление скульптурного комплекса - это проект, в котором необходимо слушать и исследовать.

сколько света испускает мрамор?

я искал ответ на этот очевидный оксюморон в диалоге между пространством и находящимся в нем произведением, скрытом в драпировке, развевающейся бороде находищится пентроизведення», сървтом в драшировке, развевающего лоороде и коже, но, прежде всего, в складках времени. слушая историю римской базилики сан-пьетро-ин-винколи, я нашел свет, интенсивность и эмоции, созданные руками гениального человека, никогда не прекращающего свои поиски красоты.лучшей инструмент реставратора - это сочетание памяти и технологий. проект моисея имселанджело был простым, но не легким, так как рабочий метод должен был соответствовать методу, использованному художником эпохи возрождения во время своего мучительного творения.за сорок лет, потребовавшихся на создание мемориальной гробницы, она жила единой жизнью со своим создателем, менялись места, размеры, иконографические планы и очертания, запоздалые идеи менялись места, размеры, иконографические планы и очертания, запоздалые идеи приходили непрерывно, даже когда работа была практически окончена, об этом свидетельствует и то, что лицо моисея было обращено клучам заката, а не калтарю. микеланджело видел свои работы, когда они были еще огромными мраморными глыбами, которые художник лично выбирал на карьерах: используя молоток и долото, он освобождал их от материи, оживляя и приближая к божественному свету. процесс по восстановлению освещения моисея требовал удаления свету. Процесс по восстановлению освещения моисея греоовал удалени лишнего материала, что оказалось совсем непростой задачей, но использовани передовых технологий вернуло скульптуре ее прежнее великолепи в работе над моисеем микеланджело много внимания уделял солнечны ния уделял солнечным лучам: в своей мастерской в свете масляной лампы он представлял теплоту их прикосновения и создавал тени, его подход настолько живописен, что, говоря о скульптуре вазари назвал ее "работой больше кисти, чем зубила". имитируядвижениесолнца, реставрация освещения шедевраренессанса предлагает нашимсозерцательным взглядам увидетьскульптуру вее первоначальном величии восстанавливая диалог между местом и произведением, пространством и временем я не освещал моисея.

let's praise the ancient times to learn living in ours

l dedicate this entire issue of Viabizzuno report to my work of restoration of the lighting fixture of the masuoleum of julius II, an extraordinary work which worth a specific focus because of its capacity to reunite and materialize my search of a dynamic light, because it sketches out some potential lines of future development.

the story of the memorial tomb of julius II is one of encounter and dialogue moses himself embodies the dialogue: he is a symbolic figure in the three monotheistic religions - christianity, hebraism and muslim religion - who is therefore able to establish a relationship between the different faiths, michelangelo's moses, then, is the result of a dialogue between the divine and the earthly, between the supreme pontiff of the renaissance and its most brilliant artist, between its creative talent and a sacred place, buonarroti's sculpture is generated by the dialogue between matter and light, between history and memory, across the ages. In the same way, the restoration of the sculptural complex is a project of listening and discovery, how much light does marble emit?

I've searched an answer to this apparent oxymoron into the conversation between the space and the work contained within it, hidden as it was in the drapery, the flowing beard and the skin but, above all, in the folds of time, listening to the history of the roman basilica of san pietro in vincoli I discovered its light, its intensity and those emotions created by the work of a man, troubled and never satisfied in his research of beauty, that it is still capable of arousing, when approaching a restoration project, the best tool is memory, combined with technology, the project for michelangelo's moses was simple but not easy, which has required the same approach and the same methodology adopted by the renaissance artist during its tormented creation.during its forty-years development, the mausoleum went along with its creator's life, seeing places and dimensions changing, iconographics plans and appearances, with continuous af

тема

atina the liaht

story of the tomb of julius II

the state of fac

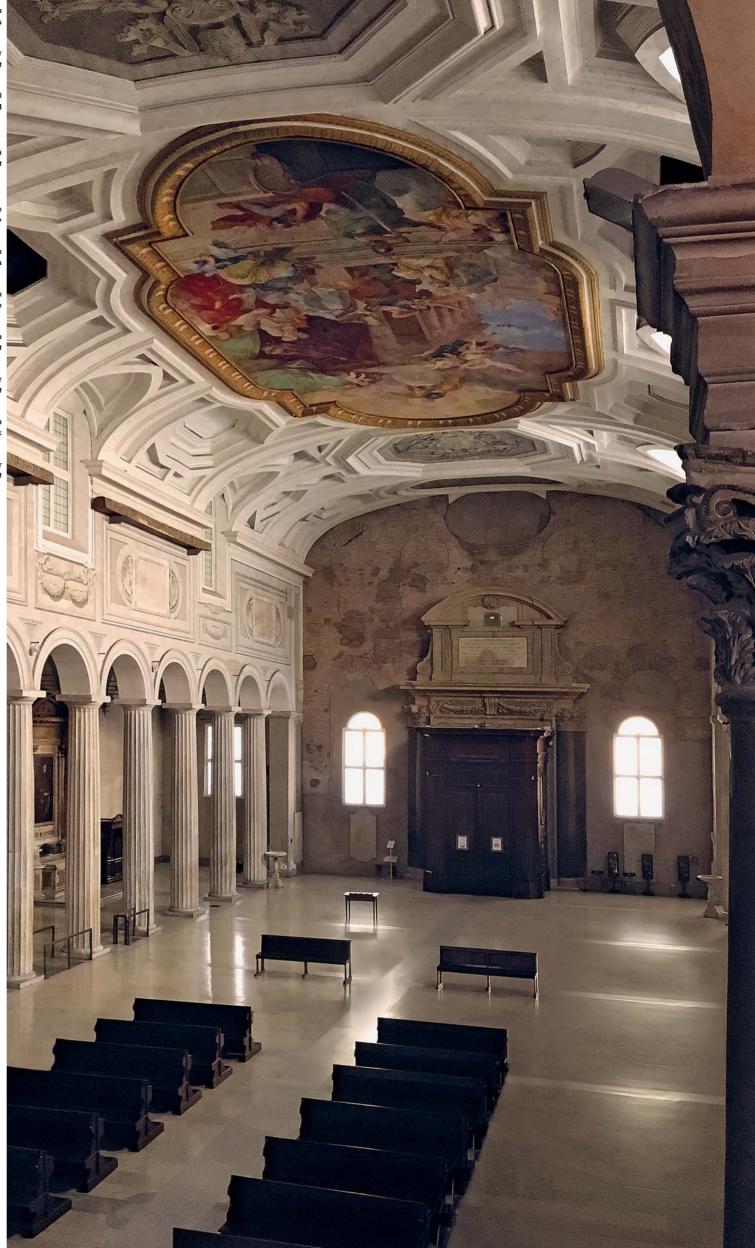
реставрация the restoratio

look at me

the restoration of the light

реализация проекта

the result

история гробницы юлия II story of the tomb of julius II

в марте 1505 года тридцатилетнего микеланджело вызвал в рим новый папа юлий II делла ровере (избран в 1503 году), чтобы построить большую усыпальницу в базилике святого петра в ватикане. архитектурная реконструкция базилики была незадолго поручена донато брамаі направился в каррару, чтобы лично выбрать мрамор для статуй. руководствуясь чертежом неопределенной даты, который находится сейчас в нью-йорке, можно ачально микеланджело собирался сделать очень внушительную стенную гробницу высотой чуть более десяти метров с центральным античным саркофагом, на который должен был быть помещен папа, поддерживаемый ангелами, большие статуи неопределенных фигур были расположены в нишах первого уровня и на углах второго уровня. в следующем году мрамор начал прибывать в рим, но за это время папа передумал, возможно, по финансовым соображ II лейстрительно столунулся с серьезной военной узмланией в пентральной италии усторая была направлена на возврат персовных земель - или возможно узм подозревал микеланджело, враги художника убедили понтифика не строить свою собственную гробницу при жизни. это привело к серьезному конфликту, и художник пьеро содерини, микеланджело уступил требованиям папы и встретился с ним в болонье, где изготовил для него бронзовую статую, водруженную над дверью сании в рим микеланджело удалось получить заказ на роспись потолка сикстинской капеллы, над чем он и работал до 1512 года. через несколько месяцев после завершения работы над сволами капеллы и смерти палы в феврале 1513 года микеланджело подписал новый контракт с его наследниками на изгото большого и очень дорогого памятника, 16 500 дукатов, часть которых была немедленно выплачена художнику, обязавшемуся работать исключительно над этим проект в течение следующих семи лет. в монумент входила двухуровневая платформа, прилегающая к одной из стен базилики святого петра, на которой располагались десятки статуй, и снова в центре второго уровня планировалось разместить статую папы, которого в славе несли ангелы, по углам были расположены несколько фигур, в том сивилла и другие пророки. на нижнем уровне располагалось двенадцать рабов, а в нишах - аллегории побед, сразу же после подписания ново весной 1513 года микеланджело начал интенсивно работать с мрамором, поручив работу над основанием тосканскому скульптору антонио да понтассьеве, в то время

поллеруал семью мелици в политическом перевороте 1494 года с 1500 года микеланджело работал для республики пьеро содерини, для которой и создал наиважнейшим и самым любимым символо республиканской свободы, в течение этого периода микеланджело, несомн работал над моисеем, сивиллой и двумя рабами, которые сейчас выставлены и ПУВОВ СТАТУИ НАХОЛИПИСЬ В ЛОМЕ-МАСТЕРСКОЙ ПРЕЛОСТАВЛЕННОЙ EMV НАСПЕЛНИКАМИ юлия II в мачелло-дей-корви, недалеко от колонны траяна, где он построил кузницу ения рабочих инструментов. в 1516 году микеланджело получил зака: от льва х на постройку фасада церкви сан-лоренцо во флоренции и оставил работу ровере и герцога урбино, франческо марию делла ровере, не обращая внимания на фасада церкви сан-лоренцо и в июле 1516 года заключил новый контракт с наследниками делла-ровере, в котором памятник был уменьшен до менес внушительных размеров. число статуй было сокращено с тридцати восьми д двадцати, а микеланджело получил шестилетнюю отсрочку на изготовлени памятника. проект по строительству фасада сан-лоренцо потерпел неудачу возможно, причиной тому стала чрезмерная амбициозность микела пытавшегося вырезать из тосканских гор гигантские блоки для колонн, которые разбились во время транспортировки несмотря на постоянные просьбь наследников юлия II, в 1520 году микеланджело взялся за новый заказ от медичи работать до 1532 года. чтобы успокоить протестующих наследников юлия II художник обязался выполнить работу над гробницей в своем доме во флорен но на самом лепе, в течение пятналнати пет своего прибывания во фпореннии он работал только над эскизами четырех рабов - сегодня в галерее академии во ции - и над скульптурой "гений победы" - сегодня в палаццо веккьо. несмотря на протесты герцога урбино, франческо марию делла ровере ело не предпринял никаких усилий для заверь оболренный зашитой нового папы римского, климента VII (1523-1534), который хотел любой ценой завершить свои собственные погребальные часовни в сан лоренцо. в 1527 году, в результате глубокого политического кризиса, разыгравшимся между папой климентом VII и императором карлом V, во флоренции было создано городских крепостей, после длительной осады в 1530 году над республиканским правительством произошла кровавая расправа, а микеланджело пришлось много дней прятаться за потайной дверью в полу церкви сан-лоренцо, чтобы избежать ярости племянника папы, кровожадного алессандро де медичи. помилованный нтом VII, художник согласился вернуться в рим, чтобы изобразить день страшного суда на стене сикстинской капеллы, кроме того, он решил завершить работу над гробницей юлия II, поскольку герцог урбино угрожал ему страшнь сулебным иском, обвинив его в том, что он присвоил огромную сумму ленег но ничего не создал. решив закрыть эту печальную главу, которую он сам называл "трагедией гробницы", 26 апреля 1532 года микеланджело заключил новый контракт с франческо марией делла ровере, обязуясь лично изготовить шесть статуй для памятника и заключить контракт с другими скульпторами на изгото архитектурного декора, теперь значительно уменьшенный в размере памятник стал настенной гробницей, для которой микеланджело сам выбрал новое место в базилике сан-пьетро-ин-винколи; эта церковь, как и другая более важная и более посещаемая, но обладающая менее удачным освещением базилика санта-мария дель-пополо, была связана с семьей делла-ровере. микеланджело думал, что сможет быстро завершить гробницу, установив в ней почти законченные статуи. которые он оставил в доме в мачелло-дей-корви перед отъездом во флоренцию и 1516 году, он намеревался расположить двух рабов, находящихся сейчас в лувре на нижнем уровне, сивиллу и пророка на уровень выше, они тоже были почти завершены, и высечь по новому проекту статуи папы и мадонны, которые следовало адаптировать к значительно уменьшенному размеру гробницы. уже в 1533 году строители начали работать над подготовкой трансепта базили пьетро-ин-винколи, в котором должна была быть размещена гробница, с правой стороны трансепта, над монашеским хором, он открывает большую арку, через которую падает свет из находящегося сзади окна, превращая стенную гробницу в трехмерную структуру с пространственной глубиной. сзади свет падает на гробницу позже во время реконструкции церкви и смежных зданий, центральная ниша первого уровня должна была оставаться пустой как идеальный вход в погребальнук часовню, украшенный по бокам четырьмя барельефами, которые микеланджело разместили здесь в конце тридцатых годов, и бронзовым барельефом на ентральной панели с изображением падения манны с небес, где манна представлена в форме желудей, геральдического символа юлия II. однако работе работать исключительно над страшным судом по приказу нового папы павла III . фарнезе (1534-1549), который в 1536 году выпустил особый папский рескрипт авший художника от всех других обязательств. только по оконча своего великого живописного шедевра в ноябре 1541 года микеланджело смог

разместить там статуи, уже созданные микеланджело для гробницы юлия. теперь ситуация оказалась крайне тяжелой как для наследников юлия, так и для самого микеланджело, который сознавал, что его критикуют при итальянских дворах за присвоение большой суммы на изготовление грандиозного памятника и отсутствии результата. мошенничество усугублялось еще и отсутствием благодарности с его стороны в отношении своего величайшего защитника. благодаря политическому соглашению, которое, несомненно, стало возможным из-за сложной ситуации в италии того времени, когда опасались еще одного вторжения императора карла V на полуостров и новой войны между государствами, гундобагдо делла ровере смог устоять перед высокомерием павла III и принял другое решение, которое в марте 1542 года получило форму нового соглашения с микеланджело. соглашение предусматривало, что микеланджело отдаст на завершение своему коллеге рафазлю да монтелупо три статуи, которые были уже на последней стадии создания - сивиллы, пророка и мадонны, - в то время как он сам выполнит еще три: почти завершенных рабов и моисея. четвертая статуя, высеченная микеланджело, статуя папы, была уже завершена и установлена. увеличение количества статуй от шести до семи объясняется расположен в единственном подходящем по размеру месте: в центральной нише, где микеланджело уже разместила четыре барельефа, которые закрыла статуя. теперь, когда работа могла быть завершена всего за несколько дней, микеланджело решил радикально изменить иконографию памятника, убрав рабов, которые, по его собственным словам, "не вписывались в композицию" и поместив с обеих сторон от моисея две статуи активной и созерцательной жизни. это измененовало участие художника в современных религиозных дебатах, в которых он в течение многих лет принимал участие через свою глубокую интеллектуальную и эмоциональную связь с витторией колонной. 20 июля 1542 года микеланджело предложин повое соглашение, в соответствии с которым он должен был заниматься только статуем моисея, поручив завершение двух статуй активн

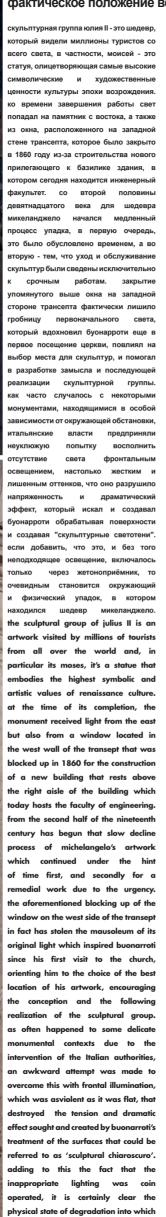
герцогу урбино гуидобалдо делла ровере. что он не только намерен сделать микеланджело заказ на украшение новой часовни в ватикане, капеллы паулине, но и

ed to rome by the new pope julius II della rovere (elected in 1503) to build a grand tomb in in march 1505, the then thirty year old michelangelo was sun st peter's basilica in the vatican, the architectural repoyation of the basilica had just been entrusted to donato bramante, having received a reaso elangelo moved to carrara in order personally to choose the marble for the statues. michelangelo's initial idea seems to have been as seen in a drawing of uncertain date now in new york, in which he sketched out a very high wall tomb, a little over ten metres high, with a central antique sarcophagus o which was the pope supported by angels. large statues of uncertain subjects were located in the niches of the first level and on the corners of the second level. rome the following year, but in the meantime the pope had changed his mind, - indeed, julius II was facing a serious military campaign in central Italy to retrieve the states of the church michelangelo suspected, because he had been convinced by the artist's enemies not to build his own tomb in his lifetime a fierce exchange took place and the artist left Rome without the permission of the pope, who commanded the aonfalonier of florence, pier soderini, to make the artist turn to the city. convinced by pier soderini to yield to the demands of the pope, michelangelo met the pontiff in bologna where he cast for him the bronze statue plac the door of san petronio, on his return to rome, michelangelo succeeded in obtaining the commission to paint the ceiling of the sistine chapel, where he worked until 1512. a few months after the completion of the sistine ceiling and the pope's death in february 1513, michelangelo signed a new contract with his heirs for a grand and very expensive monument, 16,500 ducats, part of which was paid immediately to the artist who undertook to work exclusively a platform with two levels, backing onto one of the walls of saint peter's basilica and ed by dozens of statues, once again the pope was at the centre of the second level, carried in alory by two angels, at the corners were some seated figures including moses, the sibyl and other prophets. on the lower level were twelve slaves, and in the niches, some allegories of victories ediately after the signing of the new contract in the spring of 1513, michelangelo began to work intensively on the marble, entrusting the tableau ork to the tuscan sculptor antonio da pontassieve, while he himself began work on the major statues. however the new pope leone x medi michelangelo, considerina him almost a traitor because he had abandoned

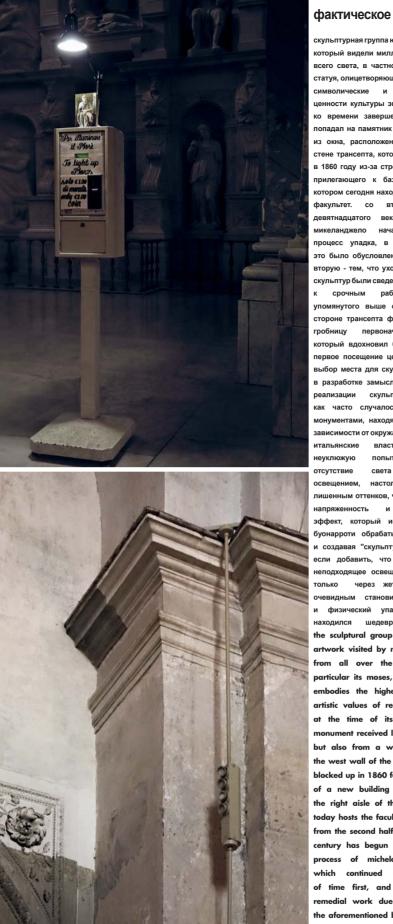
the medici in the political upheaval of 1494. from 1500 onwards michelo had served the pier soderini republic, for which he had carved his david, which became the most important and beloved symbol of republican liberty. during that period michelangelo undoubtedly worked on his moses, the sibyl and the two slaves now on display at the louvre, the statues were in the housecum-workshop put at his disposal by the heirs of julius II at macello dei corvi close to trajan's column, where he had built a forge to temper the work tools. in 1516, michelangelo received a commission from leone x to build the facade of the church of san lorenzo in florence and he abandoned work on the tomb infuriating the heirs of the pope, cardinal leonardo grosso della rovere and the duke of urbino, francesco maria della rovere, heedless of the legitimate protests of the duke and the cardinal, michelangelo undertook the construction of the facade of the church of san lorenzo and, in July 1516, entered into a new scale, the number of statues was reduced from thirty eight to twenty and michelangelo obtained a six year extension to the mon the project to build the facade of san lorenzo failed, maybe also because elo was too ambitious in trying to carve out from the tuscan mou gigantic blocks for the columns that broke during transportation. despite the persistent requests of the heirs of julius II, in 1520 michelangelo accepted a new nmission from the medici: construction of the funeral chapel in san lorenzo on which he was to work until 1532. to placate the protests of the heirs of julius II, the artist undertook to carry out work on the tomb at his home in floren but in reality, during the fifteen years he was in florence, he only worked on the drafts of the four slaves – today in the accademia gallery in florence - and on the sculpture 'the genius of victory' – today in the palazzo vecchio. despite the protestations of the duke of urbino, francesco maria della rovere michelangelo made no effort to complete the tomb of julius II, emboldened by the protection of the new medici pope, clement VII (1523-1534), who wanted at all costs to complete his own funeral chapels in san lorenzo, in 1527, as a result of the deep political crisis that developed between pope clement VII and emperor charles V, a republican government was established in florence in which michelangelo took on the position of governor of the city's fortresses. after a protracted siege in 1530, the republican government was overthrown with loss of life and michelangelo was forced into hiding for many days behind a trap door angelo was forced into hiding for many days behind a trap door under the floor of the church of san lorenzo, to escape the fury of the resta led by the nephew of the pope, the bloodthirsty alessandro de medici. pardoned by clement VII, the artist agreed to return to rome to paint the last judgement on the wall of the sistine chapel but he was also persuaded to complete the tomb of julius II, since the duke of urbino threatened him with a strong legal action, accusing him of having pocketed a huge sum of money without having yet produced anything. deciding to close this painful chapter, which he himself called 'the tragedy of the tomb', on 26 April 1532 michelangelo entered into with francesco maria della rovere, undertaki statues for the monument by his own hand and to contract out to others the production of the architectural decoration, the monu size, became a wall tomb and it was michelangelo himself who chose its new on in the basilica of san pietro in vincoli, a church linked to the della rover name like the other more important and frequented santa maria del popolo where, however, according to michelangelo, the light conditions were not good. michelangelo thought he could complete the tomb quickly, by installing some ost finished statues there that he had left in the macello dei corvi house before he left for florence in 1516. he intended using the two slaves that are now in the louvre on the lower level, the sibyl and the prophet on the level above, these also almost completed, and to sculpt a new design of a statue of the pope and one of the madonna, both of which would have had to be adapted to the now greatly educed space. already in 1533 michelangelo had started the masons v to prepare the transept of san pietro in vincoli to accommodate the tomb. at the end of the right transept, by the choir of the friars, he opened a large arch that receives light from the window behind it transforming the wall tomb into a threenal structure with spatial depth. the light struck the tomb from the rear from two high windows, one to the left and one to the right, the latter later being noved when the church and the adjacent buildings underwent restructuring the central niche of the first level was to remain empty as an ideal entrance to the funeral chapel, decorated on its sides by four bas-reliefs that michelangelo placed there at the end of the thirties and a bronze bas-relief in the central panel with a representation of the fall of the manna from heaven, where the manna is in the shape of acorns, the heraldic symbol of julius II. once again, however, the works were unfortunately destined to remain incomplete because michelangelo had to work exclusively on the last judgement at the command of the new pope paul III farnese (1534-1549) who in 1536 issued a motu proprio to free the artist from all other tasks. only at the end of the grand pictorial enterprise in november of 1541 was michelangelo able to go back to working on the tomb, but on 23 november 1541, paul III told the new duke of urbino guidobaldo della rovere that, not only did he intend to use michelangelo to decorate his new chapel in the vatican, the pauline chapel, but

that he intended to place the statues produced by michelangelo for the tomb of julius in that selfsame chapel, at that point the situation appeared extremely dire both for julius' heirs and for michelangelo himself, who was conscious that he was being criticised in the italian courts for having pocketed t a grand monument without having produced anything, the fraud was made worse by the perception of a lack of gratitude on his part towards his greatest protector btedly made possible by the difficult situation at that time in italy, during which it was feared that there would be anoth of the peninsula by emperor charles V and new wars between the states, auidobaldo della rovere stood up to the arrogance of paul III and contracted a different raffaello da montelupo to complete three statues, which were already at a very advanced stage of completion - a sibyl, a prophet and the statue of the madonna te three more; those of the slaves, which were almost finished, and the one of moses, a fourth statue sculpted by miche one of the pope, had already been completed and installed in the work. the transition from six to seven statues is explained by the need to pay for the work carried out by montelupo and, therefore, the consequent loss of value of the statues that no longer bore the name of michelangelo. the moses would be pos atible with its size: the central niche where michelangelo had already placed the four bas reliefs now made invisible by the statue. at this time, when everything could have been concluded in just a few days, michelangelo decided to radically change the iconography of the monument, eliminating the slaves that, words, 'don't fit into this design' and placing on either side of moses the two statues of active life and contemplative life. this change m powerful entrance into contemporary religious debate, in which he participated for years through his deep intellectual and emotional bond with vittoria colonna sed a new tentative agreement that provided for his exclusive com statues of active and contemplative life to raffaello da montelupo, the artist's new requests were rejected and michelangelo resigned himself to completing the two new sculptures too, promising to remodel the face of the pope's statue, something that did not happen because the beard has remained unco in ignuary of 1545 all the sculptures were placed in the work and the long 'tragedy of the tomb' finally came to its end, the works by michelangelo gre e pope, moses, active life and contemplative life, while raffaello da montelupo completed those already sketched by michelangelo: the n and child, the sibyl and the prophet, as far as the items of the first level are concerned, there is still no credible critical hypothesis about their authorship

michelangelo's masterpiece had fallen.

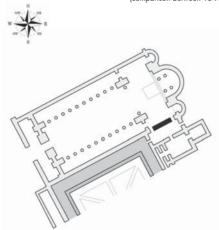

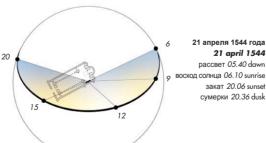

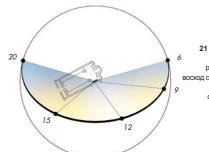
исследование the study

с полной самоотдачей и чрезвычайной чувствительностью мы слушали это место, сочетая современные инструментальные исследования и традиционное изучение древних документов. среди находок было письмо микеланджело к другу. в письме художник отверг возможность размещения мемориального памятника в римской церкви санта-мария-дель-пополо, потому что там не хватало [...] соответствующего освещения, так мы осознали, что для буонарроти свет являлся важным элементом, вокруг которого он строил свою собственную работу. изначально в базилике сан-пьетро-ин-винколи с обеих сторон от памятника было два окна. изучение шедевра микеланджело несомненно указывает на то, что при работе с мрамором скульптор учитывал и свет, просачивающийся через окно справа от скульптурной группы, и создаваемые им тени. на самом деле взгляд скульптуры моисея был обращен к закату таким образом, чтобы его лицо озарялось светящимися лучами, символом спасения, возврат к изначальным условиям, позволившим микеланджело создать правильную форму, стал фундаментальным этапом в процессе реставрации, необходимым для того, чтобы "просто" вернуть произведению искусства его собственный до заката, чтобы оживить мрамор и придать ему движение, раскрыть цвета и эффекты светотени, которые хотел передать микеланджело, фотографическое оборудование стало незаменимым помощником для определения взаимосвязи между холодом мрамора и изменяющейся температурой света солнечных лучей оно позволило составить субъективную мозаику форм и цветов, драгоценных фрагментов света, вдохновлявших нас при создании проекта освещения with constant dedication and extreme sensibility, we listened with the most traditional study of ancient documents. among these, one of the findings was a letter from michelangelo to his friend. in the letter, the artist refuted the possibility of setting up the funeral monument in the roman church of santa maria del popolo because it was lacking [...] appropriate lighting. from here originated the awareness that, for buonarroti, light was the essential element around which to build its own work. originally, in the basilica of san pietro in vincoli there were two windows on the walls at the sides of the monument. according to the study of the work by michelangelo, there is no doubt that as he was sculpting the marble, the sculptor took into account the light that was filtering through the window positioned to the right of the sculpture group as well as the shadows cast by the sculpture itself. indeed moses was sculpted with his gaze turned to the light of the sunset, to let his face strucked by the luminous rays, symbol of salvation. $restarting from the artwork {\it 's initial conditions, which allowed michelange lotoshape}$ it properly, it has been a fundamental step of the activity, indispensable to 'simply' give back to the artwork its light and its shadow instead of an easy lighting practice. we have carefully studied the natural light inside the church at different hours of the day, verifying the intensity, warmth and color of the light path, from the dawn to the sunset, in order to bring back to life the marble and give it vibrations, revealing the colors and the chiaroscuro effects that michelangelo wanted to convey. photographic techniques have been invaluable in recording the relationship between the still coldness of the marble and the changing light temperature of the sun rays, composing a suggestive mosaic of shapes and colors, precious fragments of light that inspired the lighting design project.

сан-пьетро-ин-винколи в основные часы дня (сравнение между 1544 и 2017 годами) solar arch incidence on the basilica of san pietro in vincoli during the main hours of the day (comparison between 1544 and 2017)

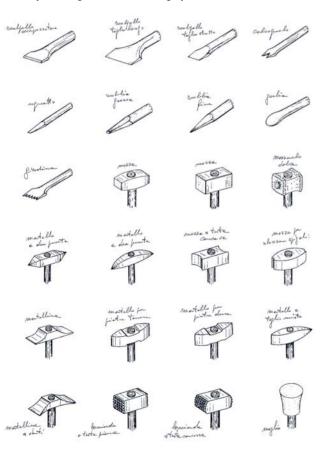

21 апреля 2017 года **21 april 2017** рассвет *05.52* dawn солнца *06.21* sunrise закат 19.58 sunset сумерки 20.27 dusk

реставрация the restoration

реставратор имеет возможность не только смотреть, но физически прикоснуться к мрамору. скользя по поверхности, руки дополняют впечатления от увиденного рукам легче, чем глазам понять, что микеланджело создал, высек и обработал поверхности своих скульптур по-разному. по каким-то поверхностям руки скользят как по шелку. зубило, затем пемза и свинец превратили мрамор в чистейший камень, камень, как зеркало, отражающий солнечный свет, в других местах рука останавливается на более грубой поверхности. здесь микеланджело работал меньше, создав материальную тень, которая должна была проявиться под солнечным светом. микеланджело создает на мраморе игру света, которая оживает при попадании на него солнечного света, символизируя бога, этот свет оживает и светит ярко. поэтому наши усилия были направлены не только на то, чтобы снова зажечь свет мрамора созданного зубилом микеланджело, но и другой свет, путь которому преградили закрытые окна. возможно, менее божественный, чем тот, который видел и любил микеланджело, но немного более правдивый, антонио форчеллино and not just visual contact with the marble, the hands that slide over its surface complete vision with touch, hands realised, before eyes, that michelangelo had created, finished and sculpted the surfaces of his sculptures differently. the hands slid over certain details, like over cold silk. the chisel, followed by pumice and then lead, had transformed the marble into the purest stone, a stone which reflects light like a mirror when the sun shines into it. in other points, the hand gets stuck, the flesh becomes rough because michelangelo stopped sooner with his tools, creating a shadow in the matter which would also have taken shape under the light in the sun. the light is created by michelangelo in the marble, but only when caught by the other light, that of the sun, as if it was a symbol of god, that light comes alive and shines brightly. this is why our every effort has been aimed at reigniting no only the light of marbles created by michelangelo's chisel, but also the other light, that blocked out by closing the windows. possibly less divine is that seen and loved by michelangelo but, at last, it is slightly more truthful. antonio forcelling

инструменты для обработки камня: молоток, мягкий железный молот для обрезки, киянки, двусторонние молотки, квадратный наконечник для углов, прямой молоток для мягкого камня, зубчатый молот для более твердых камней, молот для разных типов резки, плоское зубило, круглообразное зубило. Рядом с ними, такие инструменты для последующей обработки, как мелкие или крупные зубила, различные резцы, стамески, железные наконечники (также называемые "круглым инструментом"), необходимые для придания поверхности законченности. tools for stone working: hammer, soft iron hammer for chipping, mallets, two-point socket head to square, slotting head for corners, straight shear hammer for tender stones, notched cut hammer for harder stones, mixed-cut hammer, flat head chisel, convex head chisel. next to them, the tools to refine the process, such as fine or large chisels and other similar tools named as subbio, scalcagnolo, gradina, ugnetto, gorbia (also named "round iron") to give the exposed surface a pleasant appearance.

посмотри на меня look at me

в фильме "посмотри на меня" запечатлены некоторые моменты очистки и "восстановления света" гробницы юлия II, благодаря видеомонтажу были особо выделены жесты и детали скульптуры, этот фильм представляет собой результат долгосрочного сотрудничества с антонио форчеллино и марио нанни: он отражает все особенности, идеи и размышления, появившиеся за время исследова и изучения скульптуры, делая их доступными зрителям в форме видео, это не документальный фильм, а осязательное чтение работы микеланджело через сознательные и спокойные жесты реставраторов и техников. я архитектор режиссер и режиссер-архитектор мои работы всегла нахолятся между этими проекте, возникшем из архитектурного подхода к работе микеланджело. начиная с осмотра места (церковь сан-пьетро-ин-винколи) и его характеристик (пространство освещение, история), я начал исследовать скульптуру и ее особенности. в первую очередь следовало создать временной интервал, позволяющий зафиксировать условия освещения внутри трансепта, наблюдая за движением солнечного диска в течение всего дня. это оказалось важным инструментом для работы и размышлений для всех нас. свет - это создание. это принцип. с этого я начал размышлять о работах микеланджело и воплощать свой проект. поэтому фильм видео свет определяет объемы, пространство и тела, это необходимый элемент шедевра микеланджело, составленный из специально изученных контрастов света и тени, усиленный мудрым использованием скульптурных методов на пределе выразительных возможностей, мрамор изгибается по воле художника. возвращаясь к своей первоначальной целостности благодаря терпеливой очистке, выполненной командой антонио форчеллино. постепенно раскрывается работа мастера, появляются уникальные и беспрецедентные, спрятанные временем детали, способные приковать внимание зрителя своей сложностью объектив приближается к обнаженному камню, исследует, рассматривает складки драпировок, обработанные только зубилом, делает акцент на различной степени шлифовании камня: преднамеренно непрозрачном на затененных участках и невероятно блестящем на освещенных, камера ловит изменения света на материи и следит за ними в такт музыке. конечности, тела и движения души открывает и определяет свет, вернувшийся в первоначальное состояние благодаря работе марио нанни. заново открытый шедевр снова привлекает и приковывает взгляды: фильм "посмотри на меня" заканчивается триптихом, визуальной хореографией, состоящей из трех запечатленных в разное время моментов. на первом - моисей, сурово взирающий на постоянный поток стоящих перед ним посетителей, в какой-то удивительной смене ролей. на двух других зафиксировань изменения освещения внутри трансепта в соответствии с движением солнца, они свидетельствуют о состоянии освещения (естественного и искусственного) условий. свет и тень преследуют друг друга в непрерывной последовательности и отстукивают время, как метроном. энрико феррари ардичини the video artwork 'look at me' depicts some passages of the cleanup and of the 'restoration of the light' of julius II mausoleum, through an edit able to highlight gestures and sculpted details. the video is the result of the long-lasting collaboration with antonio forcelling and mario nanni: it reflects all the considerations, the insights and reflections matured during this period of study and research, returning them to the viewer through the medium of the video it is therefore not a documentary work, but a tactile reading of the work of michelangelo, quietly accomplished, through the conscious and composed gestures of restorers and technicians. I am a filmmaker architect and an architect director, my works always oscillate between these two poles, between these two sensibilities: two visions that inevitably converge in this work, which originated from an undoubtedly architectural approach to the work of michelangelo. starting from the place examination (the church of san pietro in vincoli) and its characteristics (space, lighting, history), I left myself discover the work and its peculiarities. in order to accomplish this, the first and fundamental step has been the creation of a time-lapse able to record the lighting conditions inside the transept, observing the evolution of the solar dish throughout a whole day. this proved to be an important working and reflecting tool for us all. light is creation, is the principle, this is the premise from which I started to reflect on the works of michelangelo and carry on my work, the video thus opens on the inside of the church of st. peter in chains' natural light. inside the video, light defines volumes, space and bodies, the condition sine aug non elements of michelangelo's work, made up of studied contrasts in light and shade, enhanced by the clever use of the sculpting technique, here taken to the extreme of its expressive possibilities. marble bends to the artist's will, returning to its original integrity, thanks to the patient cleaning work carried out by antonio forcellino and his team. the master's work is gradually revealed, uncovering unique details and unprecedented viewpoints behind the coat of time able to grasp the viewer with the complexity of its own genesis. the lens approaches the bare stone, investigates, penetrating into the folds of a drapery left at the gradin stage, pausing on different stone sanding deliberately opaque in its shadowed portions, and though so incredibly brilliant in the projecting ones. the camera records the light changes within the field, chasing them, meeting the music and floating on its strains. members, bodies, motions of the soul, investigated and defined by light light which returns to its original state thanks to mario nanni's work the rediscovered artwork, now asks to be watched, observed: look at me the video ends up with trittico, a visual choreography consisting of three different time-lapse, the first time-lapse sees moses' look settling severe on the constant flow of visitors standing before him, in a sort of surprising role reversal. the remaining two, recording the evolution of lighting inside the transept, according to the solar dish, bear witness to the lighting conditions (natural and artificial) of pope julius II mausoleum, before the original lighting conditions were restored. lights and shadows chase one another in a ceaseless succession and, like a metronome, beat the time, enrico ferrari ardicin

реставрация света the restoration of the light

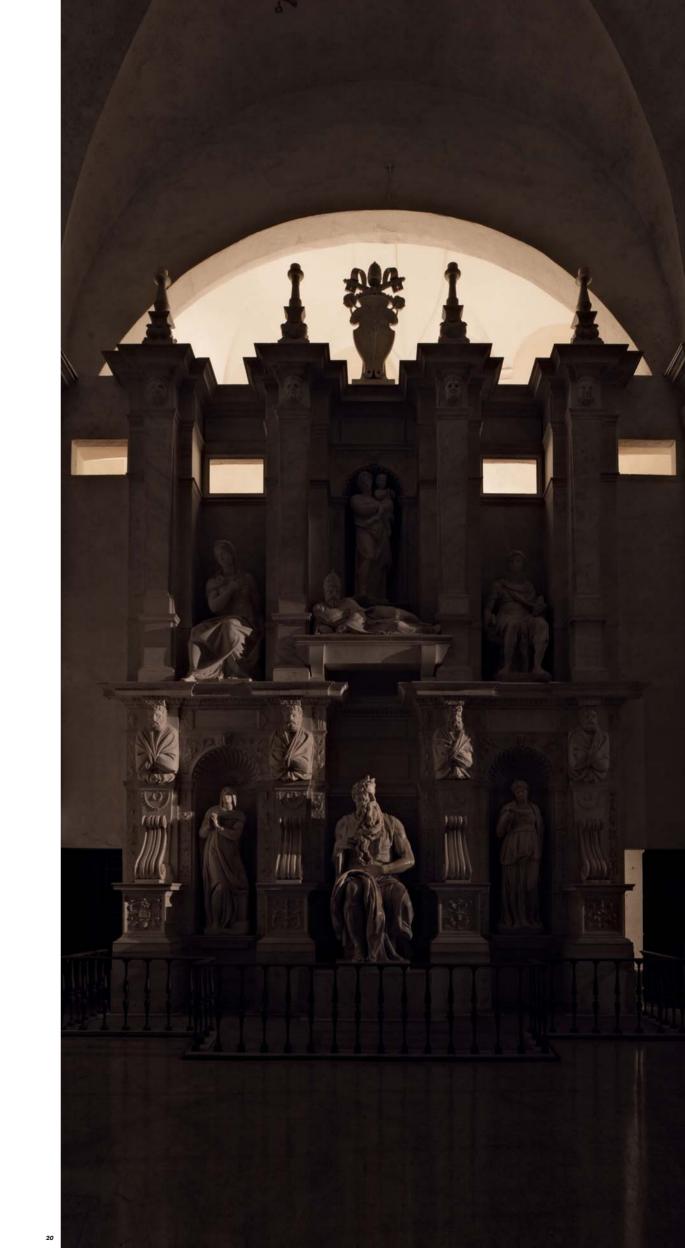
в процессе реставрации скульптурной группы антонию формеллино заметил, что в зависимости от света и необходимого эффекта микеланджело обрабатывал мрамор разными инструментами, от градины, зубила с острием в форме собачьего зуба, до детской мочи, пемзы и свинцовых листов для получения различной степени полировки, по-разному поглощающей или отражающей свет. освещение играет основополагающую роль в его работах. Таким образом, художник эпохи возрождения придал скульптуре эффект светотени, подобный тому, который он создавал в своих картинах с помощью белого цвета. достаточно вспомнить о роли света в "обращении савла" в капелле паолина. цель проекта по реставрации освещения заключается в возврате памятнику достойного освещения посредством восстановления той светящейся атмосферы, которая вдохновляла и руководила работой буонарроти. изучая произведение микеланджело, мы поняли вдохновившую его идею и начали работать над устранением множества совершенных в прошлом серьезных ошибок. Мывосстанавливаем первоначальные характеристики помещения, понностью измененные сегодня как из-за закрытого окна на восточной стороне трансепта, так и из-за нынешнегоисусственногоосвещения, искажающегосветотеневыеэффектыматерии, устраняющеготрежмерныйэффектинедающеговозможностьправильноинтерпретироватьшедевь during the restoration of the group sculpture, antonio forcellino noticed that, depending on the light and the emotions sought, michelangelo worked the marble with children's urine to pumice and up to lead sheets, obtaining different degrees of polishing to absorb or reflect light in different ways. Iight is in fact an essential element in his works, the renaissance artist thus gave the sculpture a chiaroscuro effect similar to the one in his paintings when he used the color white. It's enough to think about the role of the light in saulo's conversion of the pauline chapel, the restoration project of the lighting aims to give the monument the limelight it deserves, through the recovery of that luminous atmosphere that inspired and guided

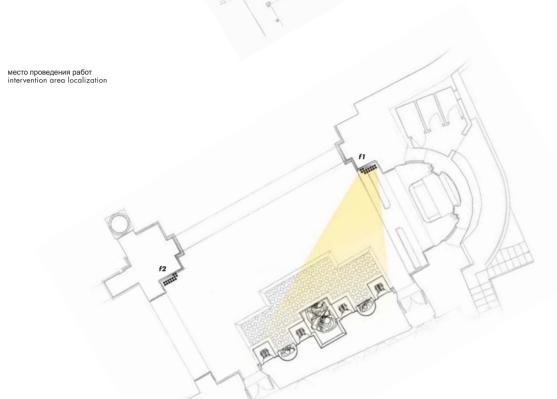

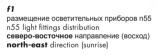
проект the project

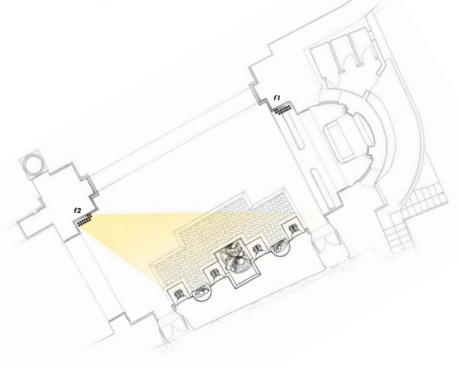
цель нашей работы - воссоздать первоначальные световые условия, в которых микеланджело создал свой шедевр, для этого мы метафорически открываем окно, на которое обращен взгляд моисея, это необходимо для усиления смысла и материи, света и символизма. изучая характеристики помещения и самой скульптурной группы, мы задались вопросом: как камень отреагировал бы на естественный свет, учитывая, что он обладает собственной яркостью. так как изменить архитектуру здания было невозможно, мы разработали проект, который мог бы раскрыть весь глубокий смысл скульптуры. это положило конец длительному периоду безразличия и невежества, скрывавших гениальных замысел, которому микеланджело посвятил всю свою жизнь: высекать из света. из тьмы всегда начинается повествование: мы тшательно изучали и исследовали свет, который попадал в базилику через восточное и западное окна в выбранный день в апреле 1546 года, когда микеланджело должен был представить законченные скульптуры, следя за движением солнца в течение лля от рассвета до заката и за его влиянием на мрамор было создано освещение достойное гения единственного в мире художника способного придать камню форму солнечными и лунными лучами, словно в светящимся танце, в нашей работе мы интерпретируем естественный свет, попадающий в церковь, и разделяем его на четыре акта: рассвет, восход солнца, закат и сумерки постепенными колебаниями как цветовой температуры, так и интенсивности, со спектром цветопередачи от оранжевого до красного, и сливается с окружающим естественным светом. кажется, свет исходит от самого моисея, это происходит благодаря тщательной полировке левой руки и лица, на которые изначально солнце светило на закате, освещая пророка как физически, так и символически каждая статуя группы изолирована от остальных и взаимодействует с различными лучами света. оживляющими ее в течение разного времени суток благодаря особому вниманию к глубине и текстуре, наш проект позволяет зрителю вновь увидеть моисея микеланджело таким, каким его задумал автор our intervention is a real philological restoration of the original light conditions, in which we put ourselves at disposal of michelangelo's artwork through the metaphorical reopening of the left side window to which moses turn his gaze, in order to enhance matter, meaning, light and symbolism how the stone would have reacted to natural stone itself had its own luminosity. as it was impossible to operate from an architectural point of view, a project was developed, which could tell the profound meaning of the work. this ended a continuum of indifference and ignorance, which potentially obscured the touch of genius to which michelangelo had consecrated his entire life: the ability to sculpt light. from darkness always begin a story; we carefully examined and studied the light that came into the basilica through the windows in the east and in the west on the chosen day of april 1546, the agreed term for michelangelo to deliver his sculptures. following the path of the light throughout the day, from dawn to dusk and its effect on the marble, it has been recreated a lighting mindful of the genius of the only artist in the world able to give shape to stone through the rays of the sun as in a luminous choreography, the intervention understand the natural light spilling inside the church and divided it into four acts: dawn, sunrise, sunset and dusk. the artificial lighting mimics the solar light path, with a regular gradual fluctuation of both the color temperature and intensity, with a color rendering that shades from the orange to the red, integrate itself with the ambient natural light the light seems to come from moses himself, thanks to the notable polishing of the left arm and of the face, on which originally the sun shone at sunset, illuminating the prophet both physically and symbolically. each statue of the monument has been isolated and enhanced by different light beams that brig it to life during the four different parts of the day by highlighting depth and texture, the project lets the viewer to meet michelangelo's moses truly the way the author had intended it.

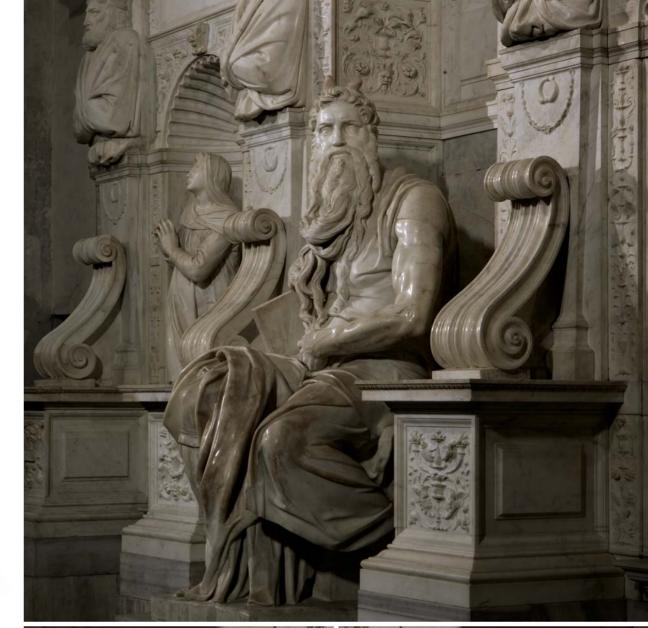

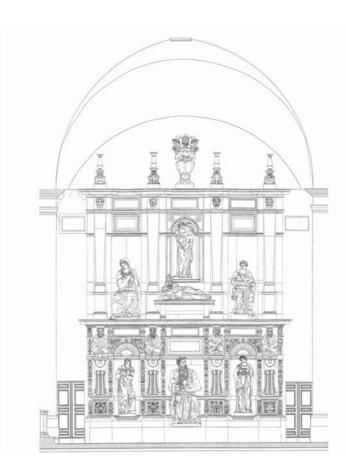

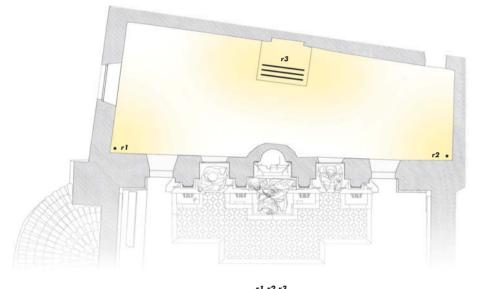

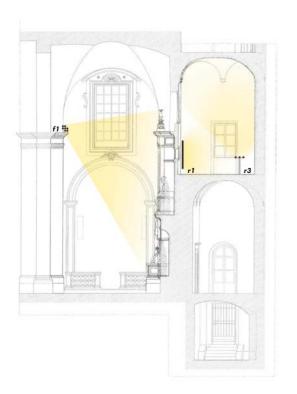

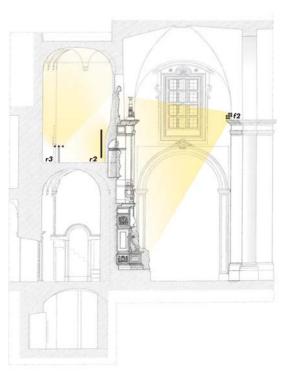

перспектива скульптурного ансамбля prospect of the sculputure ensamble

r1 r2 r3
хоры позади скульптурного ансамбля, размещение осветительных приборов fi50 choir behind the sculpture ensamble, fi50 light fittings distribution

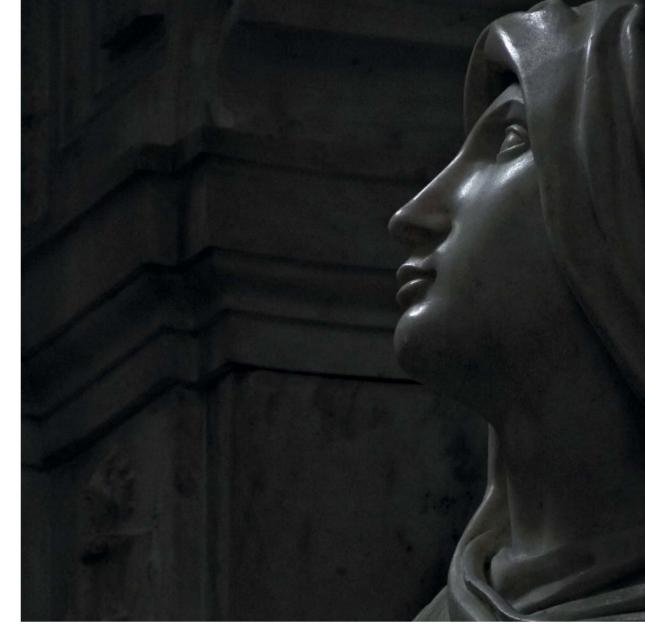

реализация проекта the work

работа над усыпальницей юлия II требовала динамического освещения находящегося в симбиозе с естественным светом в течение суток. светодиодные светильники n55 с запатентованной технологией и эксклюзивной оптической системой Viabizzuno воссоздают естественный солнечный свет и его градуальные изменения, улучшая текстуру света и его контакт с более гладкой или шероховатой поверхностью мрамора; можно с уверенностью заявить, что трехмерность памятника, его тени и живописные особенности, составляющие значительную часть художественного замысла, были вновь обретены в полном объеме только сегодня. проект предусматривает установку чрезвычайно скромных по размеру светильников n55, спрятанных на капителях рядом с существующим и замурованным окном. система оснащена эксклюзивной светодиодной технологией, специально разработанной Viabizzuno, излучающей свет высокого качества, очень схожий с естественным солнечным освещением, а в частности со светом, попадающим в церковь в разное время суток, в том числе с лунным. световая арматура для подсветки скульптур имеет следующие характеристики: значение Rg равно 103 (индекс гаммы) и значение Rf - 96 (индекс точности) по шкале TM-30 (IES - метод оценки цветопередачи источника света), в системе использовано 99 световых образцов, включая насышенные, и мало насышенные. потенциальный разрушающий фактор составляет всего 0,150 мВт/лм, это один из самых низких показателей, который удалось достичь современным технологиям, для сравнения, аналогичные значения при солнечном освещении или при использовании традиционных галогенных ламп превышают 75 мВт/лм, что в 500 раз выше, чем светильники Viabizzuno. их световая эффективность варьируется от 115 до 96 лм/ индекс сті (индекс цветопередачи) равен 98. относится к 14+1 цветам, а не ограничивается 8 основными цветами, как и у большинства производителей, обеспечивая повышенное значение, особенно для насыщенного красного-учитывая, что R9 является наиболее проблематичным цветом для светодиодной технологии. работают светильники при различных температурах - 2200, 3000, 4000 и 5000 К соответственно. они не излучают уф- и ик-лучи, не мерцают, ступень эллипса макадама равна 1. n55 легко взаимозаменяемы, техническое обслуживание и снижают затраты, они оснащены запатентованной системой динамического рассеивания тепла. в завершение проекта в трансепте хоров были установлены пять светильников Viabizzuno fi50 с индексом сri, равным 95, добавляющих глубину всей стене скульптурного комплекса и выделяющих верхние контуры задней подсветкой эти светодиоды имеют три разные цветовые температуры: 3000, 4000 и 5000 К. система освещения управляется контроллером dmx, обеспечивающим максимальную точность и чередование различных световых моментов, и чувствительность, свойственную только естественному свету.

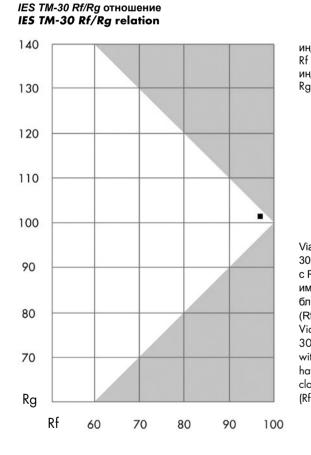

"марио! благодаря твоему свету мы спасли папу, 'mario! we saved the pope with your light, он стал другим человеком!" another person has shown!' антонио форчеллино antonio forcellino

the intervention on the tomb of julius II required dynamic lighting operating in symbiosis with natural light throughout the twenty-four hour period. n55 led light fittings with proprietary technology and an exclusive optical system by Viabizzuno recreate natural sunlight and its gradual variations, enhancing the texture of light and its contact with smoother or rougher marble surfaces, the tridimensional quality of the monument, its shadows and the pictorial features which are a substantial part of an artwork today we can claim as recovered. the intervention consists in the installation of n55 extremely small light fittings concealed on the capitals nearby both the existing window and the walled one. the system is and equipped with an exclusive led technology specially developed for Viabizzuno, emitting an extremely high quality of light, extremely similar to natural sunlight entering the church during the different times of the day and able to reproduce moonlight. the light fittings required to illuminate the sculptures have: a Rg value of 103 (gamut index) and a Rf value of 96 (fidelity index) in the TM-30 value scale (IES Method for Evaluating Light Source Color Rendition), a system employing 99 sample colours, including both the saturated and lightly saturated ones. a 0.150mW/lm damage factor, one of the lowest possible using modern technology, considering the sun or a traditional halogen source reach a value of over 75mW/lm, 500 times larger than Viabizzuno led sources. 115lm/W and 96lm/W, the maximum possible energy saving (A++ grade). allowing a CRI (Color Rendering Index) value of 98, referred to 14+1 colors, and not limited to $the 8\,main colors \,as\,with\,most\,manu facturers, providing\,an\,elevated\,value\,especially$ with saturated red-considering R9 is the most problematic color with led technology. color temperatures 2200K, 3000K, 4000K 5000K respectively. they are both uv and ir and flicker free and have a 1-step macadam ellipse. reducing dissipation. propulsion dynamic in order to complete the project, five Viabizzuno fi50 light fittings with a cri equal to 95 were placed in the transept of the choir, adding depth to the whole wall of the sculptural complex and highlighting its backlit upper contours. have three different colour temperatures: 3000K, 4000K e 5000K. ensuring the sensitivity that only the natural light is able to donate.

индекс точности Rf Rf fidelity index индекс гаммы Rg Rg gamut index

> Viabizzuno 3000 K LED c Rf 96/Rg 103 имеет качество света, близкое к солнечному (Rf 100/Rg 100). Viabizzuno's 3000K LED with Rf 96/Rg 103 have a quality of the light close to the one of the sun (Rf 100/Rg 100).

источник света light source

Viabizzuno社のLED QT12-RE + УФ-фильтр QT12-RE + UV filter лампа накаливания incandescent lamp

разрушающий фактор f (мВт/лм) damage factor f (mW/lm)

0.149 0.160

75

цветовой векторный график color vector graphic

график искажения цвета color distortion graphic

2700K

CIE

Ra 98 R9 98

TM-30 Rf 96 Rg 102

3000K

CIE

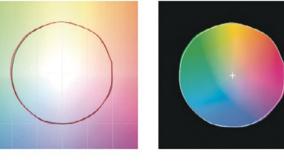
Ra 98

R9 98

TM-30

Rg 103

Rf 96

TM-30 Rf 93 Rg 103

выдающиеся цветовые характеристики системы n55 outstanding color performance of n55 system

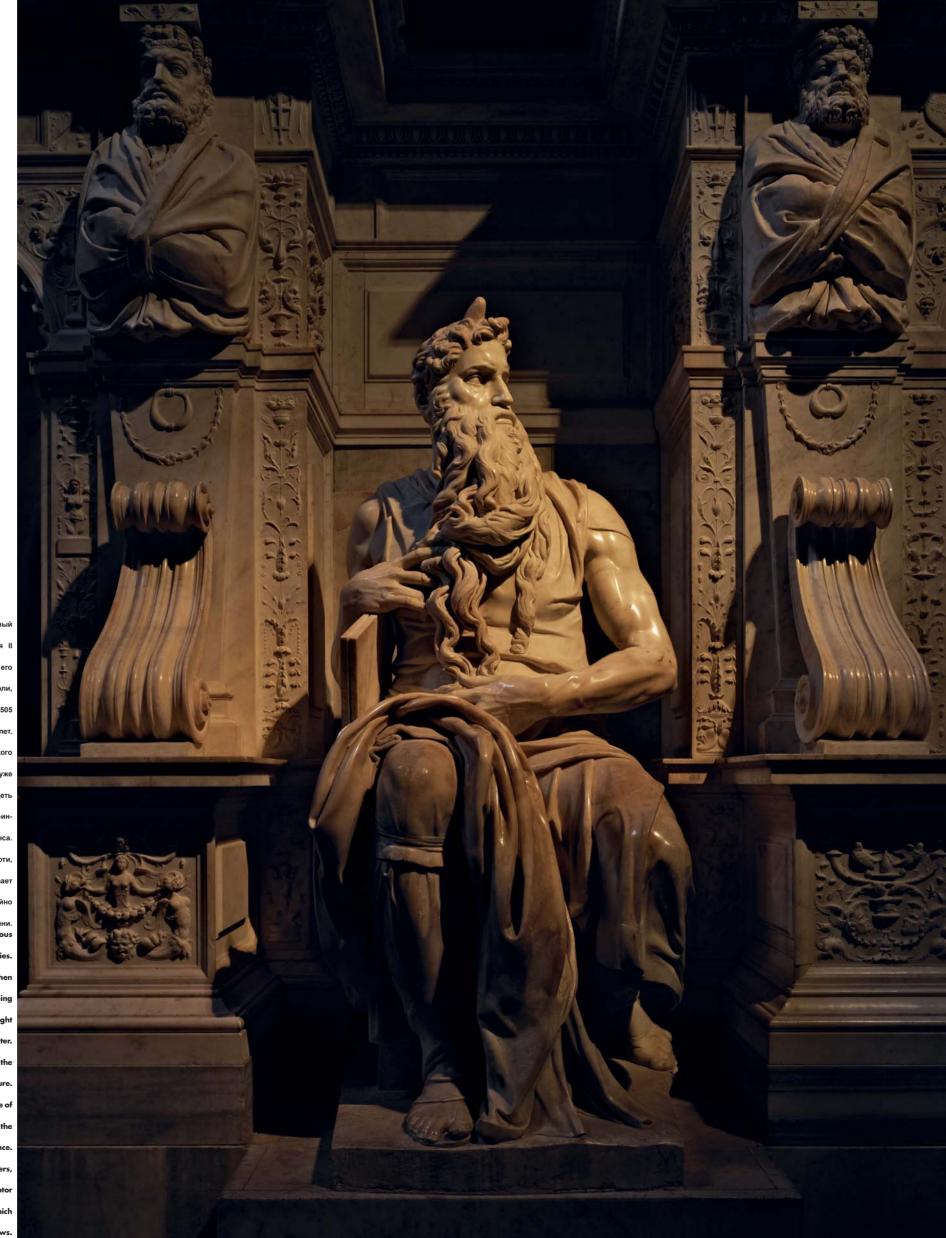

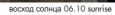

результат the result

более чем через сто пятьдесят лет статуе моисея был возвращен свет, задума для него микеланджело; спустя столетия знаменитая усыпальница юлия II мрамора, а также сложные детали скульптуры микеланджело. даже те, кто уже знаком с этим произведением искусства, должны снова вернуться и увидеть construction and figures of the extraordinary project which was thought of in 1505, redesigned several times and finally realized forty years later. any visitors to rome will finally be able to see the original colours of the carrara marble and also the sophisticated details of michelangelo's sculpture. even those who already know of this work of art must return to see it, because of the restoration of the light which has given people who go to san pietro in vincoli the sights and emotions that were originally conceived by this master of the renaissance.the 'burial tragedy', as it was once defined by one of buonarroti's biographers, now has a happy outcome: the new lighting reveals michelangelo as sculptor of light in addition of marble, in an intervention of rare sensibility which has not only given the light to moses, but has returned him its shadows.

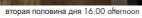

утро 09.00 morning

закат 20.06 sunset

сумерки 20.36 dusk

