

**535 лет
со дня рождения**

Рафаэль Санти

1483 - 1520

Рафаэль Санти из города Урбино был самым светлым и радостным художником эпохи Возрождения. В своем творчестве Рафаэль показал, как прекрасен должен быть человек: он должен иметь красивое, здоровое и сильное тело, всесторонне развитый ум, добрую и отзывчивую душу. Рафаэль изображал таких людей, каким был он сам.

Вид города Урбино

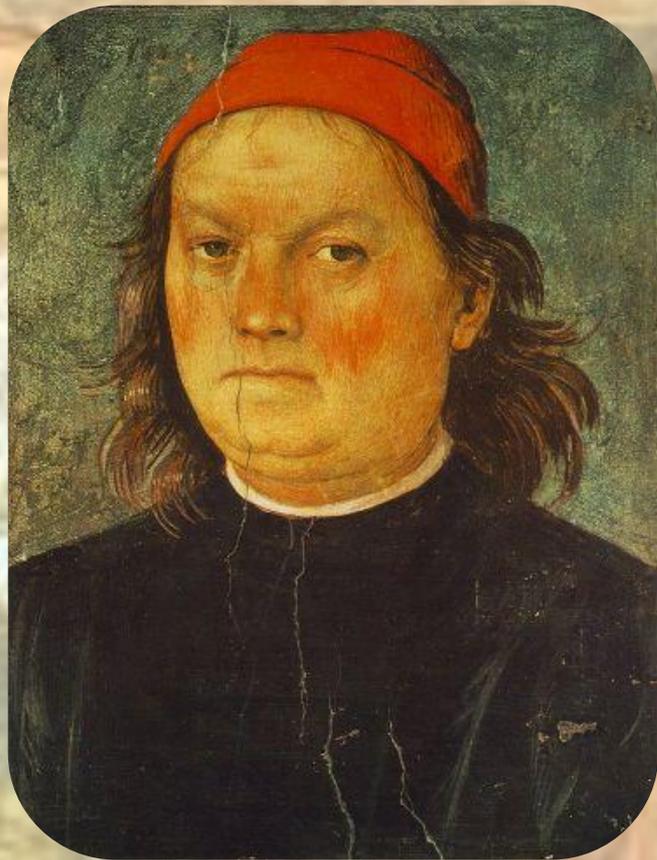
Ранний автопортрет
Рафаэля
(предположительно)

Живописец родился весной 1483 года в горном городке Урбино на востоке Италии. Отец, Джованни деи Санти, был придворным художником герцога. Мать, Марджи Чарла, растила сына и вела домашнее хозяйство.

Отец рано заметил талант сына, и понял, что тот превзойдет его. Он брал мальчика в замок, где работали мэтры, виртуозно владевшие кистью. Но нельзя назвать Рафаэля учеником отца или других мастеров. Он с первых же шагов поражал своих учителей своеобразностью гения. Учась у них, он и их учил. Хотя даже гений не может избежать влияния времени, пространства и людей.

Дом Рафаэля в Урбино

Перуджино. Автопортрет.
Ок. 1500

Рафаэль рано лишился родителей. Мать умерла, когда мальчику было всего лишь восемь лет. Уход самого дорого человека оставил след в творчестве живописца. Свет материнской любви, которую он недополучил в детстве, несут все портреты его мадонн и любимых женщин.

Отца Рафаэль потерял, когда ему было одиннадцать, и опеку над мальчиком принял на себя брат матери Симоне ди Батиста Чиарда. Он очень любил Рафаэля, понимал его талант и стремился дать ему развитие.

Художник считал его «вторым отцом».

Именно дядя в 1495 г. привез Рафаэля в Перуджу в мастерскую известного мастера Пьетро Вануччи, прозванного Перуджино, имеющего уже целую школу учеников. Обучение Рафаэля у него продолжалось 4 года.

Перуджино. «Обручение
Мари и Иосифа».
1500-04

Рафаэль научился технике у своего учителя и настолько усвоил его манеру, что зачастую их работы было трудно различить. Но Рафаэль доводил до совершенства идеальную красоту и классицизм Перуджино.

Живописец учил мальчика до тех пор, пока искушенные знатоки не перестали отличать манеру письма Рафаэля от полотен Перуджино.

Работа Рафаэля «Обручение Марии и Иосифа» датирована 1504 годом. Здесь уже Рафаэль не следует Перуджино, а соревнуется с ним.

Рафаэль. «Обручение Марии и
Иосифа». 1504

Ранние мадонны Рафаэля

Мадонна из дома Санти.
1498

Самой первой мадонной Рафаэля является не полотно, а фреска на стене его дома в Урбино.

Ранние мадонны созданы Рафаэлем под влиянием учителя Перуджино. Для них характерна некоторая

скованность и недостаточная эмоциональность.

Мадонна Конестабиле.
ок.1504

Мадонна Солли. 1504

Пасадинская Мадонна.
Ок.1503

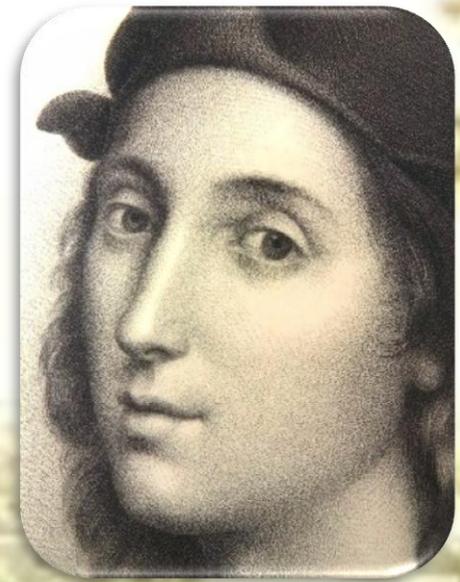
Создание «Мадонны Конестабиле» совпадает со временем переезда Рафаэля во Флоренцию. В 1871 г. она была приобретена Александром II у графа Конестабиле в подарок супруге. С тех пор картина выставляется в собрании Эрмитажа.

Панорама Флоренции

В 1504 году Перуджино переехал во Флоренцию, колыбель Возрождения, и следом за ним во Флоренции очутился 21-летний Рафаэль Санти. В то время здесь жили и работали величайшие художники Италии Леонардо да Винчи и Микеланджело. Это была великолепная школа для талантливого художника. Рафаэль старательно учился и работал. Более всего в это время его привлекал образ мадонны с младенцем.

Флорентийский период художника подарил миру 20 рафаэлевских мадонн с младенцами, в которых Санти вложил всю тоску о матери.

Флорентийский период

С годом переезда во Флоренцию совпадает создание Рафаэлем нескольких ранних шедевров. В 1504 году написаны полотно «Обручение Девы Марии» и картина «Сон рыцаря». Во Флоренции появились «Мадонна Конестабиле» и «Три грации».

Сон рыцаря.

Битва Святого Георгия с драконом.

Три грации

В ранних полотнах Рафаэля Санти прослеживается влияние учителя, но через 2-3 года художник уже показывает собственный авторский стиль.

Флорентийский период творчества Рафаэля называют «Периодом Мадонн». Нежной и юной матерью изображает Рафаэль мадонну, он прославляет в ней гармоничного человека, прекрасного душой и телом. Мадонны Рафаэля полны неизъяснимой прелести.

Мадонна с гвоздиками. 1507

Прекрасная садовница
ок. 1507

Мадонна со щеглом.
1505-1506

Мадонна с
безбородым Иосифом.
1506

Мадонна Темпи.
1508

Во Флоренции им созданы 19 образов мадонн. Для мадонн флорентийского периода характерны сложные пейзажные фоны.

Римский период

Папа Юлий II заметил Рафаэля, когда приезжал в Урбино, и был поражен его талантом. В 1508 г. вместе с другими художниками он вызвал его в Рим для оформления залов Ватиканского дворца.

Юлий II был в таком восторге от живописи Рафаэля, что приказал очистить все поверхности стен от прежних росписей, чтобы художник заново создал фрески. С 1509 года до дня кончины Рафаэль Санти оставался в Вечном городе, разрисовывая станцы (парадные помещения дворца).

Станцы Рафаэля – это четыре зала величиной 6 на 9 метров, в каждом из которых по четыре фресковых композиции. Художнику помогали ученики, одна фреска выполнена после смерти живописца по его эскизам.

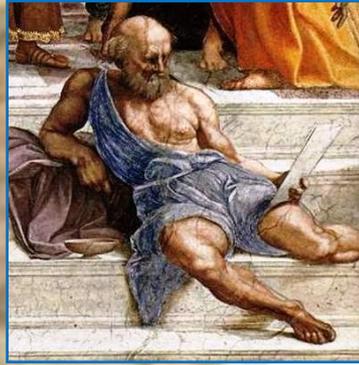

Станца делла Сеньятура

Из залов, расписанных Рафаэлем, лучшим является Станца делла Сеньятура – зал скрепления печатями. Каждую из стен зала занимает огромная фреска на темы: богословие («Диспут»), поэзия («Парнас»), юриспруденция («Мудрость, Мера и Сила») и философия («Афинская школа»).

Аполлон с музами

Диоген

Микеланджело
в образе Гераклита

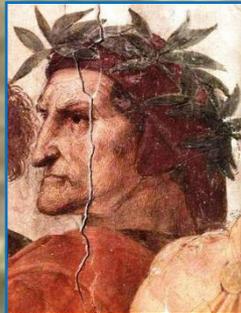
Сократ с учениками

Пифагор с учениками

Петрарка

Данте
(присутствует
на двух
фресках)

Данте, Гомер,
Вергилий

Архитектор
Браманте

Рафаэль и его
друг Содомо

Станца делла Сеньятура была
расписана Рафаэлем в 1508-
1511 годы. Тема росписей —
духовная деятельность человека.

На фресках можно найти
изображения мифологических,
библейских персонажей,
известных в истории ученых,
философов и поэтов, а также и
знаменитых современников
Рафаэля.

В Риме Рафаэль встретил женщину-музу, образ которой запечатлен во внешности многих рафаэлевских мадонн.

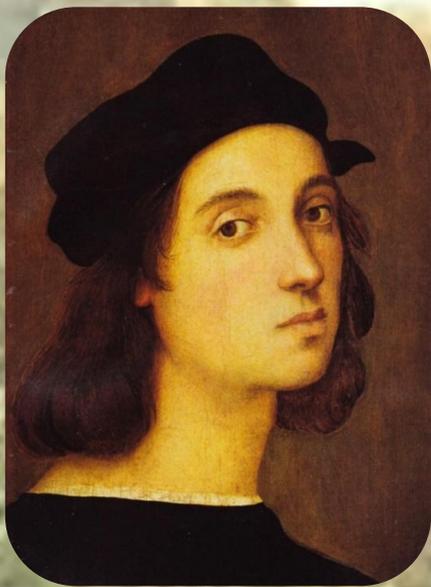
30-летний художник увидел девушку в саду Киджи, где он трудился над образами Амура и Психеи. Это была Маргарита Лути, 17-летняя дочь булочника. Рафаэль заплатил отцу девушки 3 тысячи золотых, чтобы он отпустил красавицу к нему натурщицей. Избалованный любовью и преклонением женщин, Рафаэль впервые влюбился. Он называл ее Форнариной (булочка).

Среди искусствоведов бытует версия, что Маргарита была тайной женой Рафаэля. Это объясняет неоднократные отклонения Рафаэлем брачных предложений от кардинала Баббиене, который покровительствовал Рафаэлю и мечтал женить его на своей родственнице. Даже обручил его с ней.

К этому времени состояние художника стало настолько обеспеченным, что он смог выстроить дом в антично-римском стиле недалеко от Ватикана, куда и привел Форнарину.

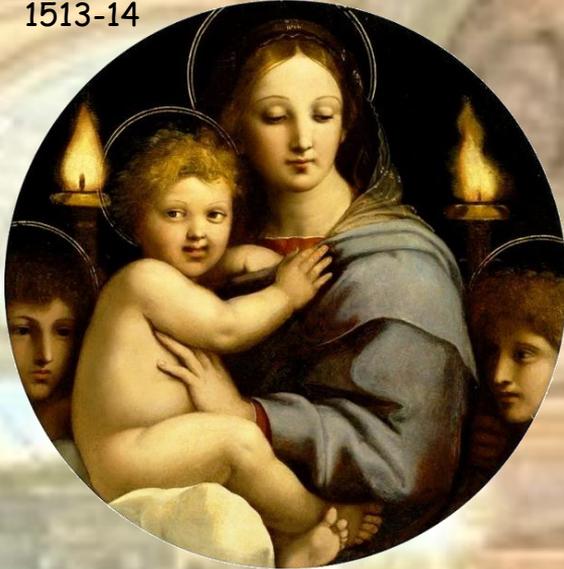
Донна Велата
(Дама с вуалью).
1516 .

Автопортрет. 1504-06.

Римские мадонны

Мадонна с
канделябрами
1513-14

Мадонна Альдобрандини
Ок. 1510

Мадонна
с розой.
1518

В мадоннах римского периода уже виден авторский почерк живописца, его индивидуальность. Лики женщин чувственны, в глазах тревога за ребенка. Пейзажные композиции на втором плане вносят смысловые оттенки в картину.

Мадонна Альба.
Ок. 1511

Мадонна
с вуалью.
1511-12

Мадонна в
Кресле.
1513-14

Сикстинская мадонна

«Сикстинская мадонна» – последнее значительное произведение, которое было завершено Рафаэлем в 1518 г. (за два года до его смерти).

Создавая неповторимый образ Мадонны, он с трепетом переносил на холст черты своей возлюбленной Форнарины.

С Мадонной изображены папа Сикст II и святая Варвара. По имени папы Сикста, картина со временем получила свое название.

Для всеобщего обозрения, однако, «Мадонна» стала доступна лишь в 1855 году: 230 лет она провисела в главном алтаре монастырской церкви в Пьяченца, затем у монахов монастыря ее приобрел саксонский курфюрст Август III для Дрезденской галереи, где она еще 100 лет была скрыта от глаз публики. Лишь после возведения в 1855 г. выставочных помещений в ансамбле Цвингер люди узнали об этом шедевре.

Картина сразу стала знаменитой и любимой.

В. А. Жуковский передал свои впечатления от картины Рафаэля следующими словами:

«Час, который провел я перед этой Мадонною, принадлежит к счастливым часам жизни...

Вокруг меня все было тихо; сперва с некоторым усилием вошел в самого себя;

потом ясно начал чувствовать, что душа распространяется; какое-то трогательное чувство величия в нее входило;

неизобразимое было для нее изображено, и она была там, где только в лучшие минуты жизни быть может. Гений чистой красоты был с нею. Он лишь в чистые мгновенья Бытия слетает к нам,

и приносит откровенья, благодатные сердцам».

Достоевский во время поездки за границу часами стоял перед любимым полотном, (по словам его жены Анны Григорьевны) "умиленный и растроганный". И во многих произведениях писателя картина появляется с постоянством наваждения и всегда в разных образах.

В отличие от своих друзей - Жуковского и Кюхельбекера - Пушкин никогда не выезжал за границу и не видел в Дрездене легендарную "Сикстинскую Мадонну", которая на долгие годы стала для русской интеллигенции сущностью творчества Рафаэля и высшей точкой развития гуманистических идей Возрождения. Но связь между двумя гениями была выше физического присутствия.

Еще Белинский писал о своем свидании с шедевром Рафаэля в Дрездене:

"Я невольно вспомнил Пушкина: то же благородство, та же грация выражения, при той же верности и строгости очертаний! Недаром Пушкин любил Рафаэля: он родня ему по натуре".

Это заочное родство выразилось и в таком созвучном романтизму, на котором выросло поколение Пушкина, совпадении:

Александр Сергеевич, как и Рафаэль, как и Моцарт прожил только 37 лет. Недаром этот возраст называют «возрастом гения».

А.С. Пушкин

Мадонна

Посвящая
Наталье Николаевне
сонет, Пушкин
вдохновлялся образом
Бриджуотерской мадонны
Рафаэля Санти.

*Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я всегда желал свою обитель,
Чтоб суеверно им дивился посетитель,
Внимая важному суждению знатоков.*

*В простом углу моем, среди медленных трудов,
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш божественный спаситель —*

*Она с величием, он с разумом в очах —
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.*

*Исполнились мои желанья. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.*

Рафаэль - архитектор

Рафаэль Санти, наряду с работавшим в Риме архитектором Браманте, на протяжении 1514—1520 гг., был несомненно, самым значительным зодчим Италии.

Архитектурные произведения Рафаэля:

Капелла семьи Агостино Киджи в церкви Санта Мария дель Пополо (1512—1520).

Палаццо Видони-Кавфарелли в Риме (оконч. 1520)

Палаццо дель Аквила в Риме (оконч. 1520)

Палаццо Пандольфини во Флоренции (1516—1520)

Палаццо да Брешиа в Риме (оконч. 1520; снесено 1936)

С 1514 г., после смерти Браманте, Рафаэль был назначен руководителем строительства собора св. Петра и участвовал во многих архитектурных проектах. В августе 1515 г. он заменил умершего Фра Джокондо и стал хранителем римских древностей.

Вилла «Фарнезина» в Риме (1506-1510)

Церковь Сант Элиджо дельи Орефици (начата в 1509)

Смерть прервала активную деятельность Рафаэля. Он не жил, он горел. Нагрузка была колоссальная. Физические силы, в отличие от творческих, оказались не безграничны. После очередного похода в каменоломни, где нашли античную статую, он слег с лихорадкой. 6 апреля 1520 г. в свой день рождения в возрасте 37 лет он скончался. Посмертную службу по Рафаэлю служил сам Папа римский. Его похоронили в одном из красивейших зданий Рима – в Пантеоне, шедевре римской архитектуры (ок.125 н.э.), который стал усыпальницей великих людей Италии... Надпись на гробнице гласит: «Здесь покоится великий Рафаэль, при его жизни природа опасалась быть побежденной, а после его смерти боялась умереть».

Могила Рафаэля

Судьба Форнарины

Последний незаконченный портрет Форнарины

Шесть лет Маргарита была музой художника, вдохновлявшей его на создание шедевров. После смерти Рафаэля Форнарина получила в наследство дом и содержание, но отказалась от всего и ушла в монастырь. В списке монахинь монастыря она обозначила себя как «Маргарита Лути, вдова Рафаэля». Знатки итальянского искусства, предполагают, что её сослали в монастырь насильно. Брак был тайный, и Рафаэль был похоронен, как жених племянницы кардинала. Чтобы тайна не открылась ученик и друг Рафаэля – Джулио Типпи (Романо) покрасил обручальное кольцо и браслет с надписью «Рафаэль Урбинский» на последнем незаконченном портрете Маргариты Лути.

Как и многие художники его времени,
как например, Микеланджело,
Рафаэль писал стихи.

*Амур, умерь слепящее сиянье
Двух дивных глаз, ниспосланных тобой.
Они сулят то хлад, то летний зной,
Но нет в них малой капли состраданья.*

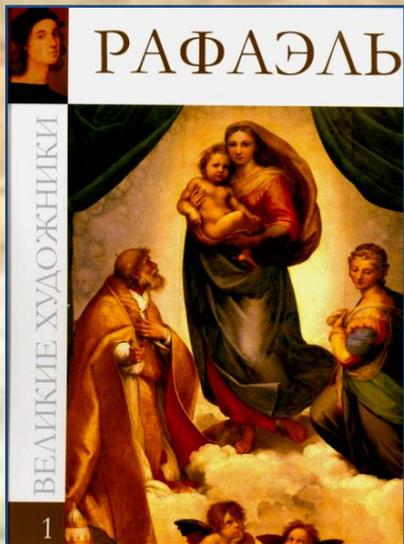
*Едва познал я их очарованье,
Как потерял свободу и покой.
Ни ветер с гор и ни морской прибой
Не справятся с огнём мне в наказанье.*

*Готов безропотно сносить твой гнёт
И жить рабом, закованным цепями,
А их лишиться — равносильно смерти.*

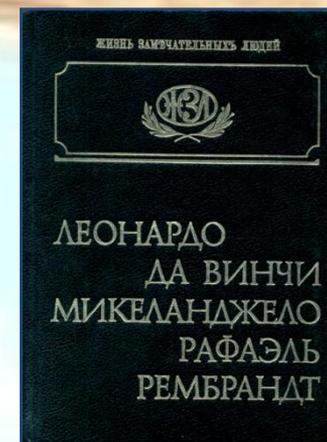
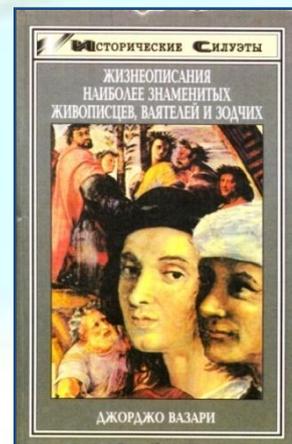
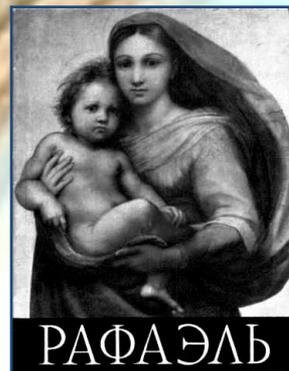
*Мои страдания любой поймёт,
Кто был не в силах управлять страстями
И жертвой стал любовной круговерти.*

Памятник Рафаэлю в Урбино

Книги о Рафаэле в ОХЛ.

Рафаэль Санти, 1483–1520 : [альбом] / М. Гордеева. – М. : Комсомольская правда ; [Б. м.] : Директ-Медиа, 2009. – 48 с. : в осн. цв. ил. – (Великие художники ; т. 1).

Рафаэль и его время : научно-популярная литература / ред.: Л. С. Чиколони [и др.]. – М. : Наука, 1986. – 255 с. : ил.

Элиасберг Н.Е. Рафаэль : научное издание / Н. Элиасберг. – М. : Искусство, 1961. – 96 с., [2] л. цв. ил.

Вазари Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих : пер. с итал. / Джорджо Вазари, . – Ростов н/Д : Феникс, 1998. – 541 с. – (Исторические силуэты).
Из содержания: Рафаэль / пер. Б.Грифцова. – С. 333–358

Леонардо да Винчи. Микеланджело. Рафаэль. Рембрандт [Текст] : Биографические очерки / [М. М. Филиппов, С. М. Бриллиант, А. Калинина]. – СПб. : Редактор, 1995. – 318 с. – (Жизнь замечательных людей: Биографическая Библиотека Ф. Павленкова).
Из содержания: Бриллиант, С. М. Рафаэль / С. М. Бриллиант. – С. 171–240

Алтаев, Ал. Рафаэль: повесть / А. Алтаев. – Петрозаводск : Карельское книжное издательство, 1966. – 111с.

