

«Эпоха Рафаэля Санти»

виртуальный урок к 540-летию со дня рождения
итальянского художника, архитектора Рафаэля

Рафаэль Санти – великий итальянский художник, скульптор и архитектор, яркий представитель Эпохи Возрождения. Автор нескольких десятков изображений Богоматери, среди которых знаменитая «Сикстинская Мадонна». Эпоха Возрождения подарила миру множество великолепных мастеров изобразительного искусства, архитектуры и графики. В плеяду божественных гениев вошел и Рафаэль Санти, ставший лучшим последователем умбрийской и римских школ. Его полотна, отражающие самую суть эпохи Ренессанса, стали символом перехода человечества от Средневековья к периоду Просвещения и Нового времени.

Художник родился в восточном регионе Италии весной 1483 года. Родителями Рафаэля были Джованни Санти, служивший при дворе покровителя искусств герцога Урбинского, и Марджи Чарла – домохозяйка. Мальчик рано потерял родителей – ему было около десяти лет.

Лука Синьорелли

Творческие способности у мальчика проявились в раннем детстве. Отец заметил способности сына к рисованию, когда брал его с собой в замок к герцогу, который всегда был полон искусных живописцев. Среди художников, рисовавших портреты герцога и его домочадцев, были такие мэтры, как Лука Синьорелли и Паоло Уччелло. Маленький Санти, как замороженный, наблюдал за работой великих мастеров, ловил каждое движение кисти. Когда мальчик начал пробовать свои силы на холсте, отец понял – его сын превзойдет всех.

Паоло Уччелло

После смерти супруги Джованни женился во второй раз. Мачехой Рафаэля стала Бернардина, которая не смогла полюбить пасынка. Вскоре скончался отец, и мальчик остался один в окружении чужих людей. В таланте юного Санти уже тогда никто не сомневался, поэтому его отдали на обучение к художнику Пьетро Перуджино. В мастерской Рафаэль был лучшим из учеников, его часто ставили перед классом в пример. Юноша не загордился, он продолжал впитывать наставления учителя и совершенствовать свое мастерство. Перуджино давал Рафаэлю писать копии собственных полотен, и вскоре ни один профессионал не мог отличить их от оригинала.

Пьетро ди Кристофоро Ваннуччи
(Пьетро Перуджино)

В начале 16-го века начинающий живописец вслед за своим учителем отправился во Флоренцию – туда, где зародился Ренессанс. Благодаря этому переезду юноша многое приобрел, познакомившись с гениальными художниками, архитекторами и скульпторами. Здесь он встретил великих Леонардо да Винчи, Бартоломео делла Порта, Микеланджело и многих других флорентийских мэтров.

«Прекрасная садовница»

Ту часть жизни, которую художник провел на берегах Арно, теперь принято называть Флорентийским периодом в его творческой биографии. Здесь родилось два десятка мадонн с младенцами на руках, изображая которых молодой Санти передавал свою грусть от потери матери. Мадонн великий Рафаэль будет писать всю жизнь.

«Сон рыцаря»

«Обручение Девы Марии»

В первый же год жизни во Флоренции Рафаэль создал ряд полотен, ставших мировым наследием изобразительного искусства. Среди них знаменитые картины «Сон рыцаря» и «Обручение Девы Марии».

В ранних работах Санти чувствуется подражание Перуджино, но уже через пару лет живописец выработал свой уникальный стиль.

В 1508 году художник по приглашению Юлия II переехал в Рим. Слава о молодом гении уже достаточно распространилась, и римский папа решил поручить ему роспись станцев – парадных помещений во дворце Ватикана. Рафаэль создал пробную фреску, увидев которую священник был восхищен. Он приказал удалить со стен все старые рисунки и все поверхности отдал в распоряжение Санти. С этого момента и до конца своих дней живописец не оставлял Вечный город, трудясь над фресками во дворце.

Рафаэлевские станцы – это масштабная работа в четырех залах, каждый из которых украсили по четыре композиции. Он работал не один – помогали ученики, которые после смерти мастера закончили еще одну фреску по его эскизу. Самой знаменитой фресковой композицией стала станца «Афинская школа», или как ее еще называют – «Философские беседы». На ней изображены древние философы, в лицах которых можно было узнать современников Санти. Так, Гераклита он писал с Микеланджело, а Платона – с Леонардо да Винчи.

«Афинская школа»

В 1514 году Юлий II скончался, новым папой стал Лев X. Он назначил Рафаэля на должность главного архитектора и хранителя реликвий. Мастер начал работу над возведением Базилики Святого Петра, усовершенствовав проект Доната Браманте. Помимо этого, Санти построил еще несколько храмов и переписал все памятники Древнеримской империи.

«Мадонна в кресле»

Галерея рафаэлевских мадонн продолжилась и здесь – из-под пера мастера в этот период вышло уже 42 полотна. Как и первые работы, римские картины пронизаны уважением к материнству, это выражается в каждом взгляде, жесте, линии одеяний. Однако, в этих мадоннах уже проглядывается индивидуальный стиль живописца, его уникальный почерк. Каждый женский лик выражает чувственность и тревогу за свое дитя.

«Малая Мадонна Каупера»

По мнению исследователей, в ранних мадоннах превалировал стиль кватроченто: художник изображал фигуры преимущественно фронтально, лица героев — спокойными и торжественными. Во флорентийский период в кватроченто привнесена чувственность, а в римских мадоннах уже проглядывается зарождающийся стиль барокко.

В настоящее время дом в Урбино, где жил и творил мэтр, является музеем Рафаэля. Один из экспонатов – раннее полотно «Мадонна из дома Санти» вызывает у искусствоведов бурные дискуссии. Существует мнение, что работа написана не Рафаэлем, а Санти-старшим, который изобразил супругу с сыном. На полотне указана дата – 1498 год.

«Мадонна из дома Санти»

Самой загадочной картиной художника считается «Мадонна Грандука», хранящаяся в музее Уффици во Флоренции. Ее мастер создал в 1505 году. Сделав рентгеновский снимок, исследователи обнаружили наличие второго слоя, нанесенного через сто лет после создания картины. Ученые пришли к выводу, что темный фон был нанесен художником Карло Дольчи, который посчитал, что такое решение будет соответствовать религиозным обрядам.

«Мадонна Грандука»

«Мадонну Конестабиле» Рафаэль создал в Умбрии, будучи 20-летним юношей. Эту миниатюру художник завершить не успел в связи с переездом во Флоренцию. Второе название полотна – «Мадонна с книгой». На нем изображена Богоматерь, нежно и с грустью смотрящая на своего сына, рука которого лежит на книге (скорее всего, Святом Писании).

В конце 19-го века русский император Александр II приобрел эту миниатюру в подарок супруге. Через несколько лет полотно решили перевести с деревянной основы на холст, при этом изображение повредилось. Но при реставрационных работах выявилась тайна полотна – верхний слой скрывал, что изначально мадонна держала в руке не книгу, а гранат, символизирующий пролитую Христом кровь.

В этой картине есть еще одна ценность – это рама, которая является ровесницей полотна. Как предполагают ученые, над ее эскизом работал сам Рафаэль.

Еще одно гениальное произведение – «Мадонна с щеглом» флорентийского периода. Ее мастер написал на заказ для знакомого купца, в подарок на свадьбу. Судьба деревянного полотна непростая – оно сильно повредилось, когда дом купца обрушился. Рентгеновское исследование показало, что картину собрали почти из двадцати элементов.

В Дрезденской галерее хранится бесценный шедевр, созданный Санти в Риме. Натурщицей для «Сикстинской Мадонны» стала юная Маргарита Лути. На картине изображена Богоматерь, спускающаяся с небес с младенцем на руках, взгляд которого по-взрослому серьезен. На Земле мать и дитя встречают Святую Варвару и папу римского Сикста II. В нижней части полотна художник изобразил двух ангелов, смотрящих вдаль. Их видимым равнодушием живописец передал мысль о неизбежности божественного промысла.

«Сикстинская Мадонна»

К римскому творческому периоду Рафаэля относится еще одна картина – «Мадонна Альба». До 30-х годов прошлого века полотно хранилось в Эрмитаже, но в 1931 году ее продали Национальной галерее искусств Соединенных Штатов. В Российскую Империю картина попала в начале 19-го века – ее за 14000 фунтов приобрел государь Николай I.

Помимо работ религиозной тематики, Санти писал портреты. Его шедевр «Портрет папы Юлия II» настолько реалистичен, что зритель смотрит на изображение, как на живого человека.

Картина «Голова молодого апостола», созданная гением в 1519 году, стала одной из последних его работ. Это эскиз, который должен был стать фрагментом полотна «Преображение». На аукционе «Сотбис» в 2012 году это произведение было продано почти за 30 миллионов фунтов стерлингов. Это стало рекордом – до сих пор графические изображения за такую сумму не продавались.

Творения Рафаэля Санти бесценны, а интерес к его работам не иссяк и по сей день. В 2016 году Государственный музей им. А. С. Пушкина встретил в своих залах сокровища, созданные великим мастером. На выставке было представлено восемь полотен и три рисунка итальянского живописца.

Дата смерти маэстро – 6 апреля 1520 года. Он был с почестями захоронен в одной из гробниц Римского Пантеона.

Список литературы из фонда ЦДСЧ

1. Вазари, Джорджо (1511-1574). Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих : пер. с итал. / Джорджо Вазари ; ред. и вступ. ст. А. Эфроса. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. - 544 с.
2. Громова, Нелли Шамильевна. Художники : [самое интересное о великих художниках : для младшего школьного возраста] / Н. Ш. Громова ; [худож. О. Ким-Борзенко]. - Москва : Эксмо, 2015. - 64 с.
3. Камминг, Роберт. Живопись [Изоматериал] / Роберт Камминг ; [пер. с англ. А. Саминского ; гл. ред. Е. Мирская]. - Лондон : Дорлинг Киндерсли, [1998]. - 104 с.
4. Камминг, Роберт. Художники [Изоматериал] / Роберт Камминг ; [пер. с англ. А. Богдановского]. - М. : Слово, 2001. - 112 с.
5. Клиентов, Алексей Евгеньевич. Искусство Возрождения / Алексей Клиентов. - М. : БЕЛЫЙ ГОРОД, 2004. - 48 с.
6. Леонардо да Винчи ; Микеланджело ; Рафаэль ; Рембрандт : биографические очерки. - Москва : Республика, 1993. - 320 с.
7. Любимов, Лев Дмитриевич. Искусство Западной Европы : Средние века. Возрождение в Италии / Лев Любимов. - 3-е изд., испр. - М. : Просвещение, 1996. - 320 с.
8. Пятьдесят кратких биографий мастеров западноевропейского искусства XIV-XIX веков ; сост. Ю. Г. Шапиро, О. Персианова, К. Мытарева, Н. Аране. - Ленинград : Аврора, 1971. - 316 с.
9. Рафаэль : альбом репродукций. - Москва : УНИСЕП, 1995. - 64 с.
10. Санти, Б. Рафаэль / Б. Санти. - Москва : Слово, 1995. - 80 с.
11. Элиасберг, Нора Ефимовна. Рафаэль в собрании Галереи Питти [Изоматериал] / Н. Элиасберг. - М. : Изобразительное искусство, 1972. - 48 с.

Составление, дизайн, верстка: Веселова С.В.,
главный библиотекарь читального зала

Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина
(Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина)

Адрес: 170100, г. Тверь, ул. Советская, 64
тел. : (4822) 34-48-11
e-mail: asplib@yandex.ru