

Певец Мадонны: Санти Рафаэль

К 540-летию со дня рождения итальянского художника

Рафаэль Санти (1483–1520) является одним из ярчайших представителей эпохи Возрождения. В своих произведениях он воплотил представление о самых светлых и возвышенных идеалах гуманизма.

Установить точную дату рождения великого живописца не удалось. По одним данным, он родился 26 или 28 марта 1483 года, по другим, – 6 апреля того же года в Урбино – маленьком горном городке области Марки Центральной Италии. Его отец Джованни Санти был придворным художником и поэтом. Первые уроки живописи Рафаэль получил у отца. В одиннадцать лет мальчик остался сиротой, его взял на воспитание близкий родственник семьи Санти – священник Барталамео. Живейшее участие в судьбе талантливого ребенка принял герцог Урбинский, оказывая ему всяческую поддержку, позволяющую юному художнику продолжить образование. Рафаэль учился у живописцев Эванджелиста да Пьяндимелето и Тимотео делла Вити.

Самыми ранними, сохранившимися до наших дней произведениями Рафаэля, считаются миниатюры «Сон рыцаря» и «Три грации».

Многому научившись у своих учителей, в 1500 году Рафаэль отправился в Перуджу –

главный город Умбрии. Здесь он поступил в мастерскую Пьетро Перуджино – основоположника умбрийской художественно-изобразительной школы. Примерно в 1504 году художник создал картину «Мадонна Конестабиле», в которой впервые представил образ Мадонны, в дальнейшем занявший одно из ведущих мест в его творчестве. Хранится картина в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, это одно из двух произведений Рафаэля в российских собраниях.

В поисках новых творческих идей в конце 1504 года живописец переехал во Флоренцию. Он изучил доступные ему творения Микеланджело и Леонардо да Винчи и впитал в себя все важнейшие завоевания художников флорентийской школы. Во Флоренции Рафаэль написал около двадцати картин с изображениями Мадонн. Художник создал такие произведения, как «Мадонна в зелени», «Мадонна со щеглёнком», «Мадонна-садовница» и другие. «Мадонна с безбородым Иосифом» этого периода хранится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, второе произведение Рафаэля в российских собраниях.

Рафаэль Санти. Автопортрет. 1506. Галерея Уффици, Флоренция, Италия

Рафаэль Санти. Сон рыцаря. 1504. Национальная галерея, Лондон

Рафаэль Санти. Мадонна Конестабиле. 1502–1504. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Рафаэль Санти. Мадонна с безбородым Иосифом (Святое семейство). 1506. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

После появления этих полотен современники очень скоро признали талант молодого художника, а его имя оказалось в одном ряду с выдающимися мастерами-живописцами Возрождения.

В 1508 году по протекции своего земляка – знаменитого архитектора Браманте Рафаэль переехал в Рим, где оказался в числе художников, приглашённых к папскому двору. Постепенно вокруг Папы сформировался кружок поэтов и учёных, проповедующих высокие гуманистические принципы и идеи. В эту атмосферу и попал прибывший из Флоренции Рафаэль Санти. Здесь, в непосредственной близости к античному наследию, его талант приобрёл новый размах и черты спокойного величия.

В Риме от Папы Юлия II Рафаэль получил заказ на роспись папских апартаментов в Ватиканском дворце – так

**Рафаэль Санти. Мадонна в зелени.
1506. Музей истории искусств,
Вена**

**Рафаэль Санти. Афинская школа. 1510–1511.
Фреска. Станца делла Сеньятура, Ватикан**

называемых станцев.

Именно этот период оказался поворотным в его жизни. Работы, выполненные по заказу Папы Юлия и сменившего его на этом посту Льва X, поставили имя живописца в один ряд с величайшими мастерами поколения. Фрески для Ватиканского дворца были созданы в период с 1509 по 1519. Лучшей из всех фресок и самым прославленным произведением в станцах считается «Афинская школа» – одно из величайших творений эпохи Возрождения, ренессансного искусства в целом и Рафаэля,

в частности. Русский живописец К. П. Брюллов в 1824–1828 годах для зала копий Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге написал в Италии маслом на холсте копию «Афинской школы» Рафаэля.

Несмотря на загруженность работами в Ватикане, Рафаэль выполнял заказы церковью на создание алтарных образов: «Святая Цецилия» (1514–1515), «Несение креста» (1516–1517), «Видение Иезекииля» (около 1518). В Риме Рафаэль написал около десяти «Мадонн». Эти произведения выделяются величием и ясностью композиции: «Мадонна Альба» (1510), «Мадонна с диадемой» (1510–1511), «Мадонна с вуалью» (1511–1512), «Мадонна Фолиньо» (1512), «Мадонна с рыбой» (1512–1514), «Мадонна в кресле» (около 1513–1514).

Римский период в творчестве Рафаэль отмечен высокими достижениями в области портрета. Он отказывается от пейзажного фона, чтобы сосредоточить всё внимание на фигуре.

**Рафаэль Санти. Мадонна с рыбой.
1513–1514. Прадо, Мадрид**

Рафаэль Санти. Портрет папы Юлия II. 1511. Национальная галерея, Лондон

Живописец создал образы Папы Юлия II (1511), Папы Льва X с кардиналами Людовиком Деи Росси и Джулиано Деи Медичи (1518) и другие. Эти произведения надолго остались настоящим каноном в создании портретов особ высокого ранга. Кроме того, Рафаэль написал множество портретов своих друзей.

В 1515 году художник приступил к созданию полотна, которое принесло ему огромную славу. «Сикстинская мадонна» ознаменовала собой наивысшую точку творческих достижений живописца. Этот алтарный образ долгое время считался самым совершенным произведением искусства,

когда-либо созданным человеком. Картина была куплена в 1754 году

Рафаэль Санти. Сикстинская мадонна. 1512–1513. Галерея старых мастеров, Дрезден

королем Фридрихом III Саксонским у церкви Сан-Сикксто, в Пьяченце, за сумму, которая шокировала бы даже современного почитателя искусства. В XVIII веке распространилась легенда (не подтверждённая историческими документами), что моделью для Мадонны стала возлюбленная Рафаэля, семнадцатилетняя дочь пекаря Маргарита Лути. Рафаэль назвал её Форнарина (от итал. fornago – пекарь). Прообразом святого Сикста послужил сам папа Юлий (племянник Сикста IV), для святой Варвары – его племянница Джулия Орсини. Сходство с папой отмечали Дж. Б. Кавальказелле и многие другие, в качестве прототипа святой Варвары также упоминалось имя Лукреции Делла Ровере, другой племянницы понтифика.

Последние годы своей жизни Рафаэль был на пике славы и признания. Даже многочисленные ученики не справлялись с огромным количеством заказов, поступающих от римского Папы, знати и иностранных монархов. Художник был полностью поглощён новыми планами, масштабными архитектурными и декоративными работами. Последним шедевром мастера является величественное «Преображение» (1516–1520), картина, в которой заметны новые черты. В верхней части Рафаэлем в соответствии с Евангелием изображено чудо преобразования Христа на горе Фавор перед апостолами Петром, Иаковом и Иоанном. Нижняя часть картины с апостолами и бесноватым отроком была завершена Джулио Романо по эскизам Рафаэля.

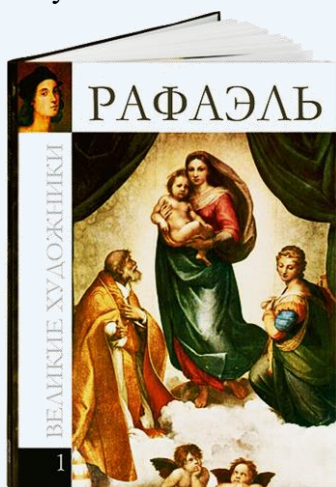
Когда Рафаэль скончался 6 апреля 1520 года, несколько дней, пока в его доме в Борго проходили печальные проводы, неоконченная картина «Преображение» находилась у изголовья кровати покойного. После смерти Рафаэля «Преображение» было выставлено рядом с «Воскрешением Лазаря» в Ватикане.

Рафаэль Санти. Преображение. 1516–1520. Пинакотека, Ватикан

Рафаэль был богат, жил в роскоши, не отказывал себе в удовольствиях. Любимый всеми и прославляемый соотечественниками, мастер, скорее всего, был счастлив, но судьбой ему была отпущена, увы, короткая жизнь, умер Рафаэль в возрасте 37 лет от сердечной недостаточности.

Талант Рафаэля и его гениальные произведения с XVI века и по сей день восхищают ценителей искусства.

Познакомиться с творчеством и жизнью художника можно в изданиях из фондов библиотек Новомосковской библиотечной системы.

- ✓ Алтаев, А. Л. Впереди веков. Рафаэль / А. Л. Алтаев. – Москва : Изд. дом Мещерякова, 2017. – 192 с
- ✓ Гращенков, В. Н. Рафаэль : альбом / В. Н. Гращенков. – 2-е изд. – Москва : Искусство, 1975. – 214 с.
- ✓ Лебедевский, М. С. Портреты Рафаэля / М. С. Лебедевский. – 2-е изд. – Москва : Изобразит. искусство, 1988. – 144 с.
- ✓ Леонардо да Винчи. Микеланджело. Рафаэль. Рембрандт : биографические очерки / автор вступительной статьи Л. А. Аннинский. – Москва : Республика, 1993. – 320 с.
- ✓ Леонардо да Винчи. Микеланджело. Рафаэль. Рембрандт. – Санкт-Петербург : Глория ЛДТ, 1998. – 384 с. – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова).
- ✓ Махов, А. Б. Рафаэль / Александр Махов. – Москва : Молодая гвардия, 2011. – 384 с. – (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : серия биографий / основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 1524 (1324)).
- ✓ Пирс, Й. Загадка Рафаэля : роман / Й. Пирс ; перевод с английского Г. О. Весниной. – Москва : АСТ : Люкс, 2005. – 240 с. – (Bestselle).
- ✓ Прусс, И. Е. Рафаэль : альбом / И. Е. Прусс. – Москва : Изобразит. искусство, 1983. – 120 с.
- ✓ Рафаэль Санти (1483–1520) : альбом. – Москва : Директ-Медиа, 2009. – 48 с. – (Великие художники. Т. 1).
- ✓ Рафаэль Санти (1483–1520) : альбом / главный редактор А. Барагамян. – Москва : Директ-Медиа, 2010. – 48 с.
- ✓ Рафаэль Санти / автор–составитель М. И. Боженкова, А. И. Роцин. – Санкт-Петербург : Пальмира, 1994. – 168 с.
- ✓ Рафаэль. Микеланджело : гении эпохи Возрождения. – Москва : Рипол-Классик, 2021. – 256 с. – (Великие биографии).
- ✓ Художественная галерея. Рафаэль / главный редактор А. Жаркова. – Москва : Де Агостини, 2007. – 42 с.

Источники

- Рафаэль Санти (1483–1520) : альбом. – Москва : Директ-Медиа, 2009. – 48 с. – (Великие художники. Т. 1).
- Рафаэль Санти – биография и произведения художника. Рафаэль Санти. – Текст : электронный. – URL : <https://biographe.ru/znamenitosti/raffaello-sanzio/?ysclid=lfidrmimlz457077179> (дата обращения 30.03.2023).

Составила: Рязанова Е. С., Новомосковская центральная библиотека им. А. С. Пушкина, информационно-библиографический отдел. 2023