

Виртуальная выставка

Рафаэль Санти. Путь к совершенству

(540 лет со дня рождения)

Библиотека Армавирского филиала ГБОУ ИРО Краснодарского края
Составитель зав. библиотекой Е.А. Бондаренко

2023

Рафаэль Санти. Путь к совершенству.

Рафаэль Санти – великий итальянский художник, скульптор и архитектор, яркий представитель Эпохи Возрождения. Он прожил всего тридцать семь лет и за свою недолгую жизнь стал одним из самых прославленных и богатых художников Италии. 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 – итальянский художник, 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.

Рафаэль Санти «Автопортрет»,
1506 .

Рафаэль Санти. Путь к совершенству.

Портрет Рафаэля Санти
в юности

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, когда с разницей в три года они умерли. Семья Санти была довольно обеспеченной, и могла себе позволить нанять кормилицу для Рафаэля. Но по настоянию отца, мать выкармливала детей сама. Творческие наклонности 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.

Рафаэль Санти. Путь к совершенству.

Маленький Санти, как замороженный, наблюдал за работой великих мастеров, ловил каждое движение кисти.

Когда мальчик начал пробовать свои силы на холсте, отец понял – его отпрыск затмит и его самого, и Синьорелли с Учелло. После смерти супруги Джованни женился во второй раз. Мачехой Рафаэля стала Бернардина, которая не смогла полюбить сына мужа. 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.

Так выглядит Урбино – город, где родился художник

Рафаэль Санти. Путь к совершенству.

Перуджино, автопортрет, 1497-1500 года.

Перуджино давал Рафаэлю писать копии собственных полотен, и вскоре ни один профессионал не мог отличить их от оригинала.

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 Porta, Микеланджело и многих других флорентийских мэтров. Мир никогда не узнал бы о существовании утерянного полотна да Винчи «Леда и лебедь», если бы не копия Рафаэля. Ту часть творческой биографии, которую художник провел на берегах Арно, теперь принято называть Флорентийским периодом.

Рафаэль Санти. Путь к совершенству.

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.

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

Первое полотно, изображающее богинь Невинности, Красоты и Любви, в настоящее время является экспонатом музея города Шантийи во Франции.

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

«Автопортрет с другом», 1519.

Рафаэль Санти. Путь к совершенству.

Рафаэль Санти

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.

Рафаэль Санти. Путь к совершенству.

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.

В 1514 году Юлий II скончался, и римским 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. Галерея рафаэлевских мадонн продолжилась и здесь – из-под пера мастера в этот период вышло уже 42 полотна.

«Афинская школа» Рафаэля Санти.

Рафаэль Санти. Путь к совершенству.

«Сикстинская Мадонна»

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 несет чувственность и тревогу за свое дитя. Появились усложненные пейзажи на заднем плане, добавляющие смысловые ноты в полотно.

Во флорентийский период в кватроченто привнесена чувственность, а в римских мадоннах уже проглядывается зарождающийся стиль барокко.

Рафаэль Санти. Путь к совершенству.

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.

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»

Рафаэль Санти. Путь к совершенству.

«Мадонна Конестабиле»

«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 зато 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.

Рафаэль Санти. Путь к совершенству.

Еще одно гениальное произведение – «Мадонна с щеглом», ставшая плодом флорентийского периода.

Ее мастер написал на заказ для знакомого купца, в подарок на свадьбу. Судьба деревянного полотна непростая – оно сильно повредилось, когда дома 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 натурщица Маргарита Лути.

На картине изображена Богоматерь, спускающаяся с небес держа в руках младенца, взгляд которого по-взрослому серьезен. На Земле мать и дитя встречают Святая Варвара и папа римский Сикст II. В нижней части полотна художник изобразил двух ангелов, бесстрастно смотрящих вдаль. Их видимым равнодушием живописец передал мысль о неизбежности божественного промысла.

«Мадонна с щеглом»

Рафаэль Санти. Путь к совершенству.

«Портрет папы Юлия II»

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. В римскую галерею художника вошли картины «Портрет молодой женщины, или Форнарина» и «Дама с вуалью, или Донна Велата». Их Рафаэль рисовал со своей пассии – натурщицы Маргариты Лути.

Искусствоведы заметили на пальце девушки колечко с рубином, которое являлось обручальным. То, что Маргарита была замужем, подтверждают и украшения на ее голове.

Рафаэль Санти. Путь к совершенству.

В музее Боргезе хранится полотно «Портрет дамы с единорогом», датируемое 1506 годом. В роли натурщицы выступила Джулия Фарнезе, которой приписывали любовную связь с папой Александром VI. Эта работа примечательна своей многослойностью — мастер несколько раз ее дорабатывал. Изначально Санти хотел изобразить собаку, но потом решил поменять ее на единорога.

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.

«Голова молодого апостола»

Рафаэль Санти. Путь к совершенству.

Портрет Рафаэль Санти и Маргарита Лути.

Рафаэль жил в шикарном особняке, построенном по его проекту в античном стиле. Его мастерство было оценено при жизни: дабы не допустить, чтобы талантливого итальянца переманили за границу, покровители ему хорошо платили. Он был завидным женихом – многие состоятельные купцы и дворяне мечтали выдать за него своих дочерей. Но Санти не торопился обустривать личную жизнь, отказывая самым высокопоставленным вельможам.

Однажды кардиналу Биббиене удалось организовать помолвку именитого живописца со своей племянницей, но перед самой свадьбой Рафаэль жениться отказался.

Единственной женщиной, которой мастер открыл свое сердце, стала Маргарита Лути.

Рафаэль Санти. Путь к совершенству.

Она была дочерью булочника, за что в последствии Санти дал ей прозвище «Форнарина» (в переводе пышка или булочка).

Юную Маргариту он встретил. Когда трудился над Амуром и Психеей в саду Киджи. Художник дал отцу девушки вознаграждение за то, чтобы он позволил ей поработать натурщицей. Вскоре молодая красавица стала музой творца, и он выкупил ее у родителя за большие деньги.

На протяжении шести лет Маргарита позировала мастеру и вдохновляла его на новые шедевры. Когда любимый скончался, «Форнарине» в наследство остались дом и приличное содержание. Оставив все это, убитая горем девушка уехала в монастырь. Сохранившиеся монастырские записи свидетельствуют о том, что Маргарита считалась вдовой живописца.

«Последние мгновения жизни Рафаэля», Henry Nelson O'Neil, 1866.

Рафаэль Санти. Путь к совершенству.

Памятник Рафаэлю Санти

Точной причины смерти творца не знает никто. Существует версия художника Вазари о том, что виной всему стало распутство Рафаэля. Проведя бурную ночь с любовницей, Санти почувствовал резкое недомогание. Он позвал врача, который сделал кровопускание. Состояние еще больше ухудшилось, и Санти умер. По другой версии художник скончался от сильной простуды, которой заболел во время раскопок погребальных галерей.

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

Рафаэль Санти Его картина «Сикстинская Мадонна» — одна из самых узнаваемых в истории; она была вдохновительницей и любимым полотном русского писателя Фёдора Достоевского.

Рафаэль Санти. Основные работы.

Коронование Девы (Алтарь Одди). 1502—1504. Холст, темпера (переведена с дерева). Ватикан, Пинакотека

«Мадонна с безбородым Иосифом (Святое семейство)». 1506. Холст, темпера, масло (переведена с дерева). Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

«Мадонна с щеглом». 1505—1506. Дерево, масло. Уффици, Флоренция

Рафаэль Санти. Основные работы.

«Освобождение Святого Петра из темницы». Деталь фрески Станца д'Элиodoro. 1513—1514.

Портрет папы Юлия II. 1511. Дерево, масло. Национальная галерея, Лондон

«Сикстинская мадонна». 1512—1513. Холст, масло. Галерея старых мастеров, Дрезден

Рафаэль Санти. Основные работы.

«Триумф Галатеи». 1511. «Лоджия Галатеи». Вилла Фарнезина, Рим.

Портрет Бальдассаре Кастильоне. 1514—1515. Холст, масло. Лувр, Париж.

«Преображение». 1516—1520. Дерево, темпера. Пинакотeka, Ватикан.

Рафаэль Санти. Основные работы.

Рафаэль. Лукреция. Между 1483 и 1520. Бумага, перо, чернила, мел. Метрополитен-музей, Нью-Йорк.

«Донна Велата (Дама под покрывалом)». 1516. Холст, масло. Палаццо Питти, Флоренция.

«Голова молодого апостола».

Рафаэль Санти. Основные работы.

«Прекрасная садовница».

«Святой Георгий и дракон».

"Мадонна Альба" (1511).

Рафаэль Санти. Основные работы.

«Мадонна Грандука».

"Портрет кардинала».

«Обручение девы Марии» (1504).

Рафаэль Санти. Основные работы.

Портрет Льва X с двумя кардиналами (1518).

Портрет Биндо Альтовити (1515).

Сон рыцаря. ок. 1504.

Рафаэль Санти. Основные работы.

«Три грации»

«Портрет молодого человека»

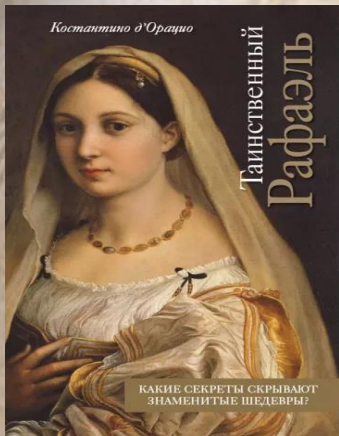

«Мадонна Конестабиле»

Рафаэль Санти. Интересные факты.

- ❑ Художник всегда комфортно чувствовал себя в светском окружении и мог поддержать разговор, особенно, если он касался искусства. И это все при том, что сам он походил не из высшего общества.
- ❑ Полной сиротой он стал в 11-летнем возрасте. За имущество художника активно сражалась мачеха. На протяжении многих лет мальчика защищал опекун. Он же представлял его на судебных заседаниях, которые инициировала вторая жена отца.
- ❑ «Сикстинская мадонна» создана исключительно самим Санти. В процессе создания громадной и сложной работы не принимали участия его ученики. Картина была написана на заказ бенедиктинцев, которые известны, как «черные монахи».
- ❑ Те, кто изучал биографию Санти (один из них – художник-живописец Визави) уверяют, что для создания многих образов Мадонны использовался облик Форнарины – девушки удивительной красоты, которая в свое время была дочерью булочника, проживавшего в том же городе, что и Санти.
- ❑ Разные историки дают ей различные характеристики. Одни считают, что она была развратницей, вторые – настоящей любовью художника, из-за которой он отказался вступить в законный брак с дамой из высшего общества.
- ❑ Одна из картин художника «Форнарина», на которой изображена одноименная девушка, стала причиной скандалов и обсуждений. На ней натурщица изображена в полуобнаженном виде. При этом на одной груди заметно небольшое голубоватое пятно. Это повод предположить, что молодая девушка была больна раком.
- ❑ Искусствовед Визави уверял, что Санти работал художником у Папы Римского. При этом он не был верующим человеком. Многие другие исследователи не согласны с такими данными.
- ❑ Современники смогли увидеть до 400 работ известного человека, учитывая и первые наброски.

Рафаэль Санти. Литература.

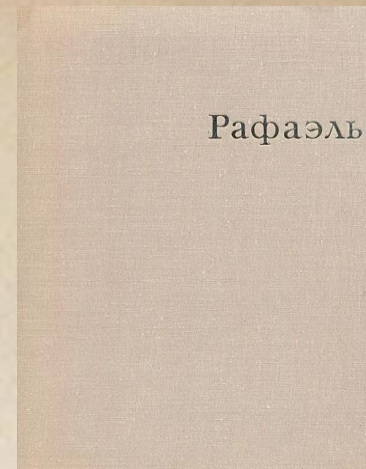
Д'Орацио, Костантино (1974-). Таинственный Рафаэль [Текст] : [какие секреты скрывают знаменитые шедевры? : 16+] / Костантино д'Орацио ; [пер. с итал. Р. Евстифеевой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 215 с., [8] л. цв. ил., портр. : ил.; 21 см. - (Таинственное искусство).; ISBN 978-5-04-092596-4

Рафаэль Санти / [Авт. ст. и сост. М. И. Боженкова, А. И. Рощин]. - СПб. : Творч. об-ние "Пальмира", 1994. - 117,[2] с., [24] л. ил., цв. ил. : ил.

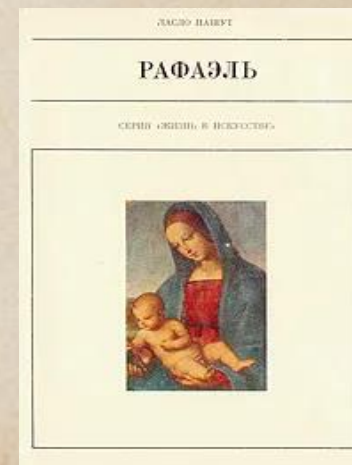
Лебединский, Михаил Сергеевич. Рафаэль / Михаил Лебединский. - Москва : Изобразительное искусство, 1995. - 127 с. : ил., цв. ил.; 29 см. - (Великие мастера прошлого; Т. 1).; ISBN 5-85200-215-1.

Гращенков, Виктор Николаевич. Рафаэль [Текст]. - 2-е изд. - Москва : Искусство, 1975. - 213 с. : ил.

Дажина, Вера Дмитриевна. Рафаэль и его время : (К 500-летию со дня рождения) / В. Д. Дажина. - Москва : Знание, 1983. - 56 с. : ил.; 19 см. - (Новое в жизни, науке, технике).

Пашут, Ласло. Рафаэль : [Пер. с венг.] / Ласло Пашут; [Послел. и коммент. В. Дажиной]. - Москва : Искусство, 1981. - 600 с. : 33 л. ил.. - (Сер. "Жизнь в искусстве").