

МБОУ «СОШ №10»

ПРОЕКТ

По МХК

На тему: «Рафаэль –
первый среди великих».

Выполнили: Джапарова Б.Т
Семенова М.С

Руководитель: Антонова С.Ю

д. Березняки
2016-2017 уч.г.

Вступление:

Выбор темы «Рафаэль – первый среди великих» обусловлен тем, что эта тема очень интересна и познавательна для тех, кто интересуется искусством.

Цели:

1. Рассказать биографию художника.
2. Показать некоторые картины мастера.
3. Рассказать удивительные факты из жизни Рафаэля.

Более пяти столетий имя Рафаэля окружено ореолом поклонения и восхищения. Как никто другой из живописцев, Рафаэль умел убедить в правдивости созданных им образов и в то же время зародить в душе стремление к поискам прекрасного. Свои творческие искания он воплотил в совершенных образах Мадонны, в монументальных фресках, алтарных картинах и реалистических портретах.

Автопортрет.
Около 1506г.
Галерея Уффици, Флоренция.

БИОГРАФИЯ РАФАЭЛЯ САНТИ.

Рафаэль Санти (1483 – 1520) – живописец эпохи Высокого Возрождения.

Родился Рафаэль 24 марта 1483 года в Урбино, Италия. Первое обучение художественному мастерству в биографии Рафаэля проводил его отец – Джованни Санти. Оставшись в 11 лет сиротой, Рафаэль стал обучаться у Пьетро Перуджино – известного итальянского художника.

Переехав во Флоренцию, и, ознакомившись с величайшими работами Микеланджело, Рафаэль учиться пропорциональному изображению человеческих тел. Творческий пик в биографии Рафаэля начинается примерно в 25-летнем возрасте. Он переезжает в Рим, где получает несколько ценнейших заказов. Так он выполняет фрески во дворцах и соборах.

Там же Рафаэль проявил себя как архитектор – был одним из руководящих строительством собора Святого Петра. Картины Рафаэля более всего прославлены благодаря его Мадоннам. Он написал множество полотен с изображением Богоматери. Одним из самых известных картин Рафаэля – «Сикстинская Мадонна» (1513), «Мадонна Конестабиле» (1504), «Маленькая Мадонна».

ЖИВОПИСЬ.

Рафаэлем написано более 20-ти Мадонн, среди которых достойное место занимает ранняя работа - "Мадонна Конестабиле". На фоне пейзажа изображена молодая женщина с ребенком на руках. Задумчивое, немного грустное лицо обращено к книге Священного Писания. Рассеянным взглядом она скользит глазами по давно знакомым строчкам. В это время шаловливый ребенок пытается перевернуть страницы книги. Молодая мать и ее дитя удивительно трогательны и простодушны. Рафаэль мастерски вписывает фигуры Марии и малыша в очень сложную для живописцев форму тондо (итал. "круг").

Мадонна Конестабиле.
1502-1503 гг.

С вдохновением и любовью Рафаэль пишет непревзойденную "Сикстинскую Мадонну", давно уже вошедшую в наше сознание как символ жертвенной любви во имя спасения человечества. Дева Мария медленно сходит на землю... Она только что сделала шаг навстречу людям, но главное ее движение еще впереди. Взгляд Марии лучистый, глаза широко и доверчиво открыты, они светятся нежностью и добротой. Мадонна держит на руках младенца-самое дорогое, что есть у нее в этом мире.

Сикстинская Мадонна.

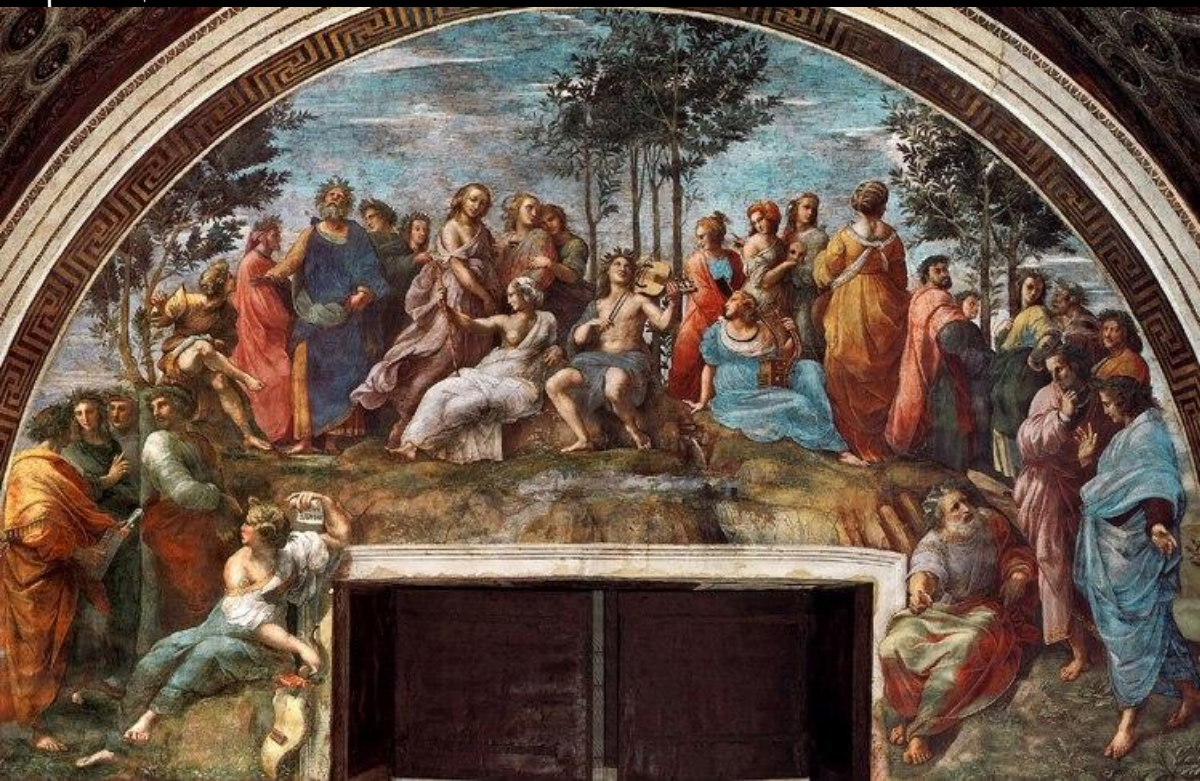
1515-1519гг.

Картинная галерея, Дрезден.

В 1508 г. по приглашению папы римского Юлия II Рафаэль переехал в Рим. Здесь он получил ответственный заказ-расписать несколько помещений второго этажа дворца в Ватикане. В Станца делла Сеньятура, слушившей одновременно библиотекой и кабинетом папы римского, Рафаэль создал четыре известнейшие фрески: "Афинская школа", "Парнас", "Диспута" и "Юриспруденция". Каждая из них посвящена разным формам духовной деятельности человека: философии, искусству, богословию и законодательству.

Фреска "Парнас" посвящена теме поэзии. В центре фрески изображена гора Парнас, где вокруг Аполлона, играющего на виоле в окружении муз, собрались поэты и литераторы всех времен, от Гомера, Вергилия и Сафо до Петрарки, Данте и современников Рафаэля. В греческой мифологии Парнас - гора в Аркадии, место обитания Аполлона и Муз. В переносном смысле Парнас - мир поэзии и поэтов.

Вокруг Аполлона в центре собрались музы. Девять дочерей Зевса и богини памяти Мнемозины, покровительницы разных областей науки и искусства: Каллиопа - эпическая поэзия, Эвтерпа - лирика, Эрато - любовные песни, Мельпомена - трагедия, Талия - комедия, Терпсихора - танец, Клио - история, Урания - астрономия, Полигимния - священные гимны. У каждой музы был свой атрибут — символический предмет, говорящий о том, с каким принципом она связана.

Фреска "Парнас"
1509-1510гг.
Ватикан.

Действие фрески "Диспута" разворачивается между двумя царствами: земным и небесным. Сверху к людям спускается святая троица: Бог, его сын и святой дух. Видно, как на троне возвышается Иисус Христос со своим крестителем и матерью, сидящим по бокам от него. Далее по бокам располагаются все Евангельские пророки. Внизу, представителями земного царства изображены священнослужители римской католической церкви. Они с нетерпением ждут, когда святая троица спустится на землю и оценит дары земные. Но пока что между представителями земного царства происходит диспут по поводу даров. Это и послужило названием для картины. Особенностью данной композиции является строящаяся церковь, изображенная Рафаэлем в стороне. Художник, таким образом, продемонстрировал будущий собор Петра, который во время работы над изображением находился на начальном этапе постройки.

Фреска "Диспута".
1509-1510гг.
Ватикан.

Не идеализируя и ничуть не приукрашивая, Рафаэль изображает известного мецената Анджело Дони, придавая ему черты общественного деятеля эпохи Возрождения. Перед нами человек, полный жизненной энергии, спокойной собранности и силы воли. Контрастность внешнего облика портретируемого усилена строгим черным костюмом с широкими красными рукавами и белым воротничком. Массивные перстни украшают пухлые, немного женственные руки. Фигура Анджело дана на фоне пейзажа, усиливающего эмоциональное воздействие произведения на зрителя.

Портрет Анджело Дони.
Около 1506г.
Галерея Питти, Флоренция.

Талант Рафаэля был удивительно разносторонен. Он занимался не только живописью, но и архитектурой, декоративно-прикладным искусством. Им построены палаццо во Флоренции и вилла неподалеку от Рима, создан целый ансамбль портиков, павильонов, парков с прекрасными растениями и сверкающими бассейнами. Ему мы обязаны сохранением знаменитого Колизея, белый туф которого растаскивали несколько веков на всевозможные стройки.

"ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ"

Рассматривая эту картину, мы видим, что на первом плане помещены апостолы, которые возлежат в различных позах в ожидании сошествия Христа. Сам Иисус парит в круге света над остальными людьми, он невесом и прекрасен. Люди протягивают к нему руки, а старик и мальчик замерли в ожидании исцеления. Также художник изобразил коленопреклоненную женщину, которая вместе со всеми ожидает чуда. Все эти люди указывают на Христа, их лица полны трепетного волнения. Он приходит и исцеляет ребенка, прогоняя злой дух. Верхняя часть картины освещена божественным светом, исходящим от Христа, нижняя же затемнена.

По имеющимся сведениям верх картины написал сам художник, а нижнюю часть дописывали его ученики, так как Рафаэль Санти трагически скончался в 1520 году.

Но его бессмертное полотно можно считать образцом для подражания современных художников.

Картина "Преображение Господне".
1518-1520гг

ТРАГИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ.

6 апреля 1520 г. Рафаэль умер на 37 году жизни от горячки, которую он схватил при раскопках; она была смертельна для его истощенного необыкновенным напряжением организма. Рафаэль не был женат, но был обручен с племянницей кардинала Биббиены. По словам Вазари, Рафаэль до самой смерти был горячо привязан к своей возлюбленной Форнарине, дочери булочника, и её черты, кажется, легли в основу лица Сикстинской мадонны Молва, что причиною ранней смерти Рафаэля была безнравственная жизнь, появилась позднее и ни на чем не основана. Современники отзываются с глубоким уважением о нравственном складе Рафаэля, Тело Рафаэля было погребено в Пантеоне. В 1838 г. вследствие возникших сомнений, гробница были открыта, и останки Рафаэля найдены в полной целости.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ БИОГРАФИИ.

1. Рафаэль Санти родился в семье придворного поэта и художника, и сам был любимым живописцем при дворе короля, легко и уютно чувствуя себя в светском обществе. Но происхождения он был невысокого. Он остался сиротой с 11 лет, а его опекун годами судился с его мачехой за семейное имущество.
2. Он писал для французского короля, для кардиналов Ватикана, для банкиров и меценатов, толпой осаждающих его мастерскую и почитающих за честь иметь в своем собрании картин Мадонну кисти Рафаэля.
3. Рафаэлю не было и 20 лет, когда он написал великолепную картину «Мадонна Конестабиле»
4. «Сикстинскую мадонну» знаменитый живописец написал по заказу «черных монахов» — бенедиктинцев. Он создавал свой шедевр на огромном холсте, один, без участия учеников или помощников.
5. Как и многие художники его времени, как например, Микеланджело, Рафаэль писал стихи.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ БИОГРАФИИ.

6. Историк живописи Вазари, а за ним и другие биографы Рафаэля говорят, что в чертах многих «мадонн» воплощена дочь булочника Маргарита Лути, известная как Форнарина. Одни полагают ее расчетливой развратницей, другие – честной возлюбленной, из-за которой художник даже отказался жениться на женщине знатного происхождения. Но многие искусствоведы считают, что все это – романтический миф о любви.
7. Существует версия, что, будучи папским живописцем, художник на самом деле не верил ни в Бога, ни в черта.
8. Рафаэль был ещё и великим архитектором. Он украсил «вечный город» — Рим дворцами, церквями, виллами. Эта работа требовала нечеловеческих сил и напряжения — здоровье Рафаэля было подорвано.
9. Вокруг него всегда было много учеников. Он наставлял их с той любовью, что обычно питают не к художникам, а к родным детям.
10. Он умер в 37 лет. У его изголовья стояла неоконченная картина «Преображение». Весь Рим пришел прощаться со своим любимцем
11. 5 декабря 2012 года на аукционе Сотбис был продан рисунок Рафаэля «Голова молодого апостола» (1519—1520) к картине «Преображение». Цена составила 29 721 250 фунтов стерлингов, вдвое превысив стартовую. Это рекордная сумма для графических работ.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ХУДОЖНИКА.

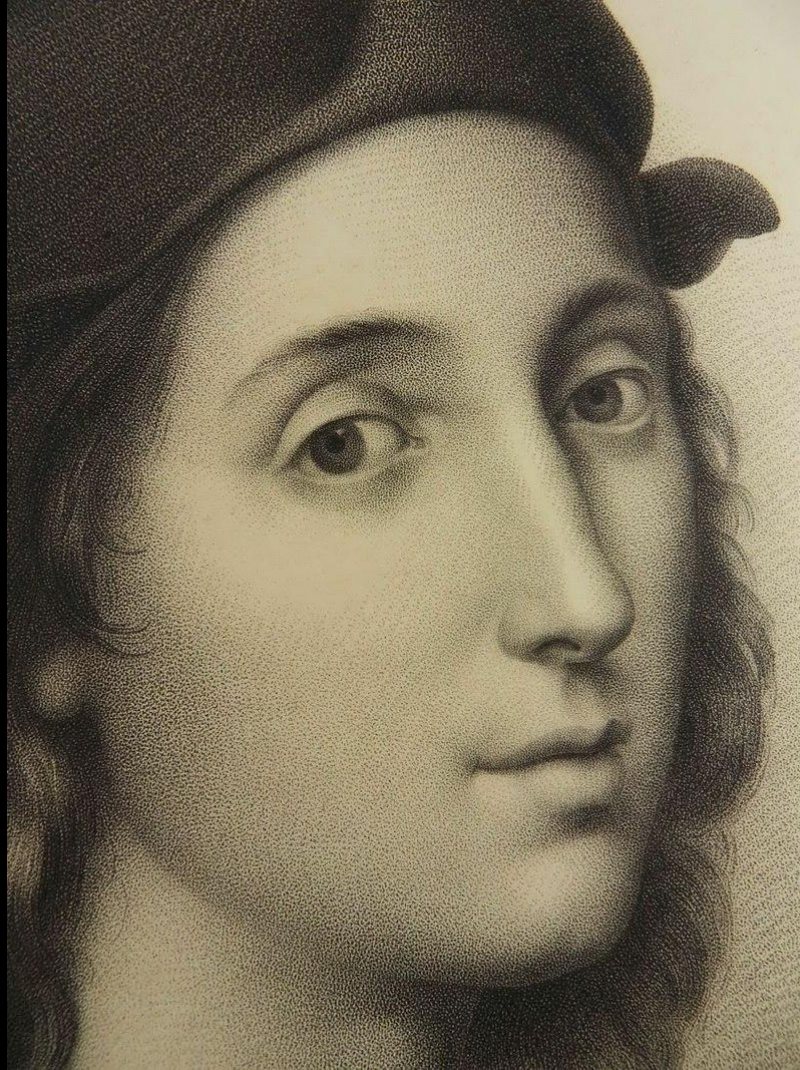

Форнарина. Рафаэль Санти.

Рафаэль и Форнарина. 1846 г.
Жан Огюст Доминик Энгр.

Если вы заинтересовались жизнью и творчеством Рафаэля Санти, то вам следует прочесть книгу Джорджо Вазари «Жизнеописания самых знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих».

СПАСИБО ЗА