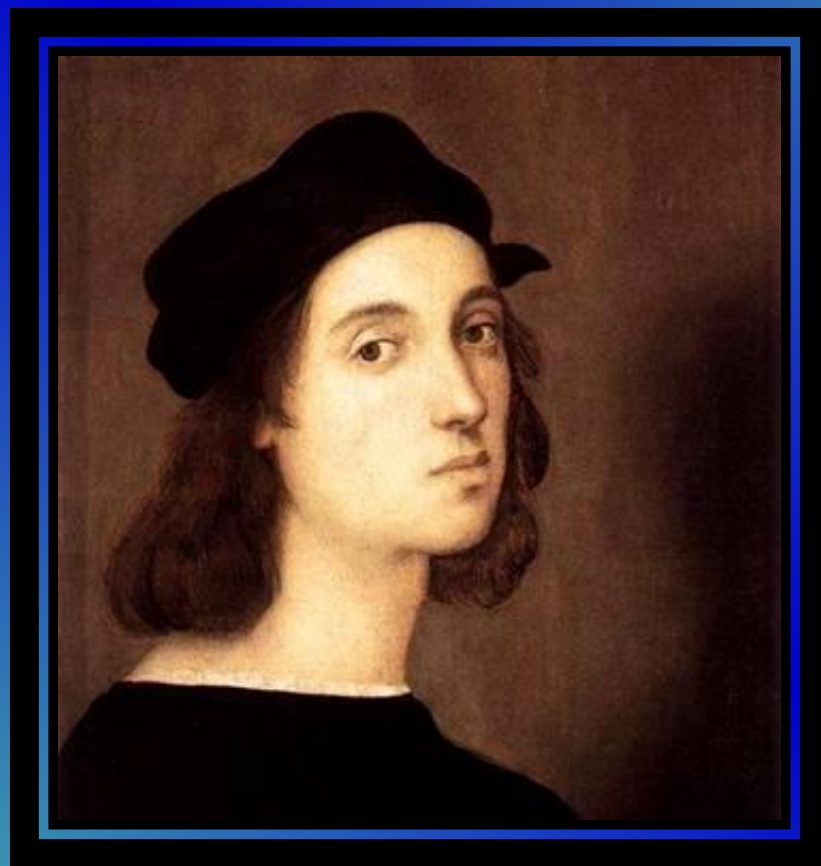

РАФАЭЛЬ САНТИ

БИОГРАФИЯ

Рафаэль (Рафаэлло) Санти (Санцио) Урбинский (1483 - 1520) - живописец и архитектор, сын урбинского живописца Джованни Санти. Работы: фрески в дворцовых помещениях - Урбино с дворцом, выстроенным Лучано Лаураной и украшенным работами Пьеро делла Франчески и других живописцев и скульпторов. С 1499 г. - в Перудже в мастерской Перуджино. В 1504 г. - первая поездка, в 1505 г. (или в 1506) - вторая поездка во Флоренцию. На родине в 1507 г. С 1508 г. Рафаэль в Риме, где в том же году начинаются работы для папы в Ватикане и в 1511 г. - на вилле Фарнезина для Агостино Киджи. В 1514 г., после смерти Браманте, Рафаэль назначен главным архитектором строительства собора св. Петра, в 1515 г. Комиссаром древностей (ведущим охраной памятников античности), в том же году сопровождал папу Льва X во Флоренцию (возможно, был и в Болонье). Рафаэль умер в Риме 6 апреля 1520 г. Последнее пятилетие жизни в исполнении многочисленных заказов все большее участие принимали помощники и ученики.

БИОГРАФИЯ

Родился Рафаэль в именитейшем итальянском городе Урбино в три часа ночи в страстную пятницу 1483 года от некоего Джованни деи Санти, живописца не слишком выдающегося, но человека одаренного и способного направлять детей по верному пути. Когда мальчик подрос, отец стал упражнять его в живописи, обнаружив в нем большую склонность к этому искусству и прекраснейшее дарование. Не прошло и много лет, как Рафаэль будучи еще совсем юнцом, оказался отличным помощником во многих работах, которые Джованни выполнял для Урбинского государства. Наконец, когда этот примерный и любящий отец убедился в том, что сын его, оставаясь при нем, мало что мог от него еще получить, он решил поместить его к Пьетро Перуджино, который, как ему говорили, занимал в то время первое место среди живописцев. В 1500 году

БИОГРАФИЯ

Вскоре Рафаэль, изучил манеру Перуджино так, что подражал ей настолько точно и решительно во всем, что его копии невозможно было отличить от оригиналов его учителя, и нельзя было установить никакой разницы между его вещами и вещами Пьетро. Об этом ясно свидетельствуют в той же церкви Сан Франческо в Перудже фигуры, написанные им маслом на дереве для госпожи Магдалины дельи Одди, а именно вознесенная Богоматерь и венчающий ее Иисус Христос, внизу же вокруг гробницы – двенадцать апостолов, созерцающих небесное видение, а в мелко фигурной пределле, находящейся под образом, в разбитой на трисцены - Богоматерь, принимающая благую весть от ангела, волхвы, поклоняющиеся Христу, и он же в храме на руках Симеона. Вещь эта выполнена поистине с предельным умением, и всякий, непривычный к этой манере, был бы твердо уверен в том, что картина написана рукой Пьетро, в то время как она, без сомнения, написана рукой Рафаэля. Так же известны самые ранние юношеские три работы Санти: "Архангел Михаил, поражающий сатану", "Три грации", и "Сон рыцаря". Юному рыцарю на этой картине, как и самому молодому художнику, грезятся сладкие сны.

Но даже и во сне приходится делать непростой выбор - между

БИОГРАФИЯ

К этому же периоду относится и картина Проповедь Святого Иоанна Крестителя.

Исследователи предполагают, что это единственное дошедшее до нас изображение из пределлы (нижней створки алтаря) Мадонны Ансидеи в Перудже. Декоративная манера письма и некоторая схематичность в построении композиции напоминают о том, что молодой Рафаэль в эту пору находился под влиянием своего учителя Пьетро Перуджино. В 1504 году Рафаэль покинул стены мастерской и отправился во Флоренцию. Переезд сыграл огромную роль в творческом становлении художника. Первостепенное значение для него имело знакомство с методом Леонардо да Винчи. Вслед за Леонардо он начинает много работать с натуры, изучает анатомию, механику

движений, сложные позы и ракурсы, ищет компактные, ритмически сбалансированные композиционные формулы. В последних флорентийских работах Рафаэля

("Положение в гроб", 1507, галерея Боргезе, Рим; "Св. Екатерина Александрийская", около 1507-1508, Национальная галерея, Лондон) появляется интерес к сложным формулам драматически-

БИОГРАФИЯ

Главная тема живописи флорентийского периода -
Мадонна с младенцем, которой посвящено не менее
10 работ.

В последствии Рафаэлю пришлось вернуться в Урбино, где, за смертью матери и отца его Джованни, все его имущество оставалось без присмотра. И вот, в бытность свою в Урбино, он написал для Гвидобальдо, военачальника у флорентийцев, две маленькие, но прекраснейшие картины во второй своей манере, которые находятся и поныне у светлейшего и превосходительнейшего Гвидобальдо, герцога Урбинского. Для него же он выполнил небольшую картину с изображением Христа, молящегося в саду, и трех апостолов, уснувших неподалеку от него. Картина эта настолько выписана, что нельзя представить себе миниатюры лучше и иначе

БИОГРАФИЯ

После этих работ Рафаэль, уладив свои дела, вернулся снова в Перуджу, где он написал в церкви братьев сервитов на доске, находящейся в капелле семейства Ансидеи, св. Иоанна Крестителя и св. Николая, а в Сан Северо, небольшом монастыре камальдульского ордена в том же городе, а именно в капелле Богоматери, он выполнил фреской Христа во славе Бога-отца в окружении ангелов и шести идящих святых по три с каждой стороны: св. Бенедикта, св. Ромуальда, св. Лаврентия, св. Иеронима, св. Мавра и св. Плацидия. Произведение это почитавшееся в то время прекрасным образцом фресковой живописи, Рафаэль подписал своим именем большими и очень хорошо видными буквами. К числу лучших работ Рафаэля-монументалиста относятся также выполненные по заказу банкира и мецената Агостино Киджи росписи сводов капеллы Киджи (около 1513-1514, Санта Мария делла Паче, Рим) и полная языческой жизнерадостности

БИОГРАФИЯ

Выполненные в 1515-1516 годах картоны для шпалер с эпизодами истории апостолов Петра и Павла (Музей Виктории и Альберта, Лондон)

В них появляются уже первые признаки истощенности классического стиля Рафаэля, - черты

холодного совершенства, увлечение зрелищным началом, эффектностью поз, избытком жестукуляции. В еще

большей степени это свойственно фрескам ватиканской Станцы дель Инчендио (1514-1517),

выполненным по рисункам Рафаэля его помощниками Джулио Романо и Дж. Ф. Пенни.

Легкостью, изяществом, богатством фантазии отличаются чисто декоративные росписи,

выполненные помощниками Рафаэля по его рисункам в зале Психеи виллы Фарнезина

(около 1515-1516) и в т. н. Лоджиях Рафаэля Ватиканского дворца (1518-1519).

В 1519 г., по его рисункам Рафаэля,

были богато украшены разнообразной росписью потолок и стены так называемых "Ватиканских лож" – длинной

галереи с арками, открывающимися на двор св. Дамаза, построенной Браманте для

БИОГРАФИЯ

Между тем все больше и больше разрасталась слава Рафаэля, а равным образом и награды, им получаемые.

И вот, чтобы оставить о себе память, он построил себе в Риме, в Борго Нуово, дворец, который был оштукатурен по указаниям архитектора Браманте.

Когда же молва об этих и многих других творениях этого знатнейшего

художника проникла вплоть до Франции, а также Фландрии.

Альбрехт Дюрер,

удивительнейший немецкий живописец и гравер на меди, выпускавший прекраснейшие оттиски, посылал Рафаэлю свои вещи и в том

числе головной автопортрет, выполненный им гуашью на тончайшей ткани так, что его можно было рассматривать одинаково с обеих сторон, причем блики были без белил и прозрачными,

а прочие светлые места изображения были нетронутыми с расчетом на просвечивающую ткань, будучи только едва подкрашены и тронуты цветной акварелью.

Вещь эта показалась Рафаэлю

поразительной, и потому он послал ему много листов с собственными рисунками, которыми Аль Брехт особенно

ТВОРЧЕСТВО

Творчество Санти может считаться высшим достижением и слиянием воедино всех лучших приобретений итальянского гения в сфере искусства, добытых общими усилиями множества художников за всю эпоху итальянского

Возрождения. Самой последней, предсмертной работой Рафаэля было "Преображение Господне" (в ватиканском музее); великий художник успел исполнить в этой картине только верхнюю часть; остальное исполнено в ней его учениками, уже после его кончины. Он умер в Риме, 6 апреля 1520 г. Жизнь Рафаэля Санти была непродолжительной, но и отпущенного судьбой времени оказалось достаточно для того, чтобы о нем вспоминали как об одном из великих мастеров Высокого Возрождения. Его внезапная смерть прервала соперничество двух великих мастеров. Принимавших участие в создании и украшении Ватикана - Рафаэля и Микеланджело, который был тоже старше Рафаэля, но после его смерти прожил еще много лет. Прах его был похоронен с теми почестями, которые заслужил столь благородный дух, и не было художника,

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Жизнь и творчество Рафаэля: до 1500 г. - Хоругвь с Распятием и Мадонной

(для братства Карита) в Пинакотеке в Читта ди Кастелло 1501-1502:

"Коронование св. Николая

Толентинского" - части в пинакотеках Неаполя и Брешиа;

"Воскресение" в музее Сан Пауло (Бразилия); "Воскресение" (Лондон, частное собрание);

"Св. Себастьян" (Бергамо, академия Каррара);

"Мадонна Солли" (Берлин, музей). 1503: "Распятие" (Лондон, Национальная галерея); части пределлы

"Чудо св. Кирилла" (Лиссабон, музей) и "Чудо св.

Иеронима" (Ричмонд, собрание Кук); "Коронование Богоматери" (Ватикан, Пинакотека). 1504:

"Обручение Богоматери" (Милан, Брера); "Мадонна Диотисальви" (Берлин, музей);

"Мадонна ди Терранова" (там же); "Мадонна Коннестабиле"

(Санкт-Петербург, Эрмитаж); "Мадонна дель Грандука"

(Флоренция, галерея Питти) в том же году или немного раньше; портреты

Элизабеты Гонзага (Флоренция, Уффици);

юноши с яблоками (там же); Эмилии Пиа (Балтимора,

собрание Эпштейна); автопортрет (Мюнхен, Пинакотека);

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ

"Сон рыцаря" (Лондон, Национальная галерея); "Св. Михаил с Люцифером" (Париж, Лувр); "Св. Георгий" (там же); "Три грации" (Шантильи, галерея). 1506: Алт образ (Пала Колонна) с Мадонной и четырьмя святыми в пределле "Моление о "Восхождение на Голгофу", "Оплакивание" (Нью-Йорк, Метрополитен-музей); Алтарный образ (Пала Ансидеи) с Мадонной, Иоанном Крестителем и св. Николаем (Лондон, Национальная галерея); пределла "Проповедь св. Иоанна Крестителя" (Лондон, собрание Лендсдаун); Мадонна Эстергази (Будапешт, Музей изобразительных искусств); "Мадонна Орлеанская" (Шантильи, галерея); "Мадонна с щегленком" (Флоренция, Уффици); « Мадонна на лугу" (Вена, Художественно-исторический музей); "Святое семейство с безбородым Иосифом" (Санкт-Петербург, Эрмитаж); "Святой Георгий" (Вашингтон, Национальная галерея); "Благословляющий Христос" (Брешиа, Пинакотека); портреты Маддалены и Аньоло Дони (Флоренция, галерея Питти); "Портрет беременной женщины" (там же); женский портрет (Рим, галерея Боргезе). 1507-1508: "Положение во гроб" (Рим, галерея Боргезе), пределла с аллегорическими изображениями Веры, Надежды и Любви в тондо (Ватикан, Пинакотека); "Святое семейство Каниджа" (Мюнхен, Пинакотека); "Святое семейство с ягненком" (Мадрид, Прадо); Святое семейство под пальмой" (Лондон, галерея Бриджуотер); "Мадонна Бриджуотер" (Лондон, собрание Эльсмир);

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ

портрет Кастильяна (Берлин, музей); "Мадонна-садовница" (Париж, Лувр);
"Мадонна Пессингера" (Флоренция, галерея Питти);
"Мадонна Темпи" (Мюнхен, Пинакотека); "Святая Екатерина"
(Лондон, Национальная галерея); "Автопортрет «Хемптон-Корт»";
"Портрет Гвидо-бальдо да Монтефельтро" (Флоренция, Уффици). 1510:
"Мадонна Альдобрандини"
(Лондон, Национальная галерея); "Мадонна Альба" (Вашингтон,
Национальная галерея). 1511-1512: "Мадонна из Фолиньо" (Ватикан,
Пинакотека); Портрет кардинала" (Мадрид, Прадо); "Портрет папы
Юлия II" (Флоренция, Уффици). 1513-1514: "Мадонна с рыбой" (Мадрид,
Прадо); "Мадонна с занавешенным окном" (Флоренция, галерея Питти);
"Святая Цецилия" (Болонья, Пинакотека); "Мужской портрет" (Краков,
музей). 1515-1516:
"Сикстинская Мадонна" (Дрезден, галерея); "Мадонна делла Тенда"
(Мюнхен, Пинакотека); "Мадонна в кресле" (Флоренция, галерея Питти);
"Христос, несущий крест" (Мадрид, Прадо); портреты: Кастильоне
(Париж, Лувр), Ингирами (Бостон, музей, реплика во флорентийской
галерее Питти); женщины под покрывалом (там же). С 1515: работа над
картоном для ватиканских гобеленов. Работы последних лет жизни:
"Видение Иезекииля" (Флоренция, галерея Питти); Лев X с двумя
кардиналами" (Флоренция, Уффици); "Святой Михаил" (Париж, Лувр);
"Святое семейство" (там же); "Святое семейство" (Мадрид, Прадо);
"Посещение Марией Елизаветы" (там же); "Преображение" (Ватикан

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ

**Сикстинская
Мадонна**

**Мадона Бальдаччино (1513 - 1516)
(1505-1509)**

**Лоджия Психеи
в вилле
Фарнезина
(1515-17)**

**Папа Юлий II
делла
Ровере'**

(1503, 1513)

**Венера, Церера и Юнона
в лоджии Виллы
Фарнезина
(1569)**

**Папа Лев X
Медичи(1517-1519)**

**Беременная
женщина(1506)**

**Лоджия виллы Мадама,
Рим (начата в 1516)**