

Шедевры Высокого Возрождения

Рафаэль Санти

Raffaello Santi,

28 марта 1483,

Урбино — 6 апреля

1520, Рим) —

великий

итальянский

живописец, график

и архитектор,

представитель

умбрийской школы.

Мадонна Конестабиле

**Рафаэль Санти 1502—04 г. Холст (переведена с
дерева), темпера. 17,5×18 см
Государственный Эрмитаж
, Санкт-Петербург**

- **«Мадонна Конестабиле»** — миниатюрное и, вероятно, неоконченное изображение Девы Марии и младенца Христа, принадлежащее кисти 20-летнего Рафаэля. Традиционно считается последней работой, созданной Рафаэлем в Умбрии, до переезда во Флоренцию (художник, скорее всего, оставил её незавершённой в связи с переездом).
- Картина, в старину именовавшаяся «Мадонной с книгой» (*Madonna del Libro*), происходит из семьи графа Конестабиле из Перуджи, у которого она была приобретена Александром II в 1871 году. Царь подарил его своей супруге, Марии Александровне. С тех пор картина выставляется в собрании Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

"Афинская школа" 1510-1511 г.г.

Станца делла Сентьятура, Ватикан.

- Свое название, «Афинская школа», фреска получила через много лет после создания. Целью же автора было изобразить Академию Платона в Афинах, существовавшую в IV веке до н.э. Как известно, эта Академия собиралась в оливковой роще и не имела здания для своих занятий, но Рафаэль решил поместить всех выдающихся философов того времени под сводами созданного его воображением грандиозного сооружения в классическом стиле. Многофигурная композиция содержит некоторые персонажи, которые невозможно идентифицировать, но фигуры древнегреческого философа Платона и Аристотеля, его ученика, можно узнать, если взглядеться в названия книг, которые каждый из них держит в руках. При этом свободная рука Платона направлена вверх, что символизирует его абстрактные философские идеи, рука же Аристотеля обращена ладонью к земле, что должно означать его приверженность к более практичным и логически обоснованным идеям.

Платон и Аристотель

- В нише левой стены Рафаэль поместил статую Аполлона, которая размерами превосходит человеческие фигуры. Бог Аполлон был не только воплощением разума и мужской красоты, но и богом музыки. Это символизирует лира в его руках. Справа Рафаэль симметрично расположил статую Минервы. Это богиня мудрости и войны, одновременно и покровительница учебных заведений.

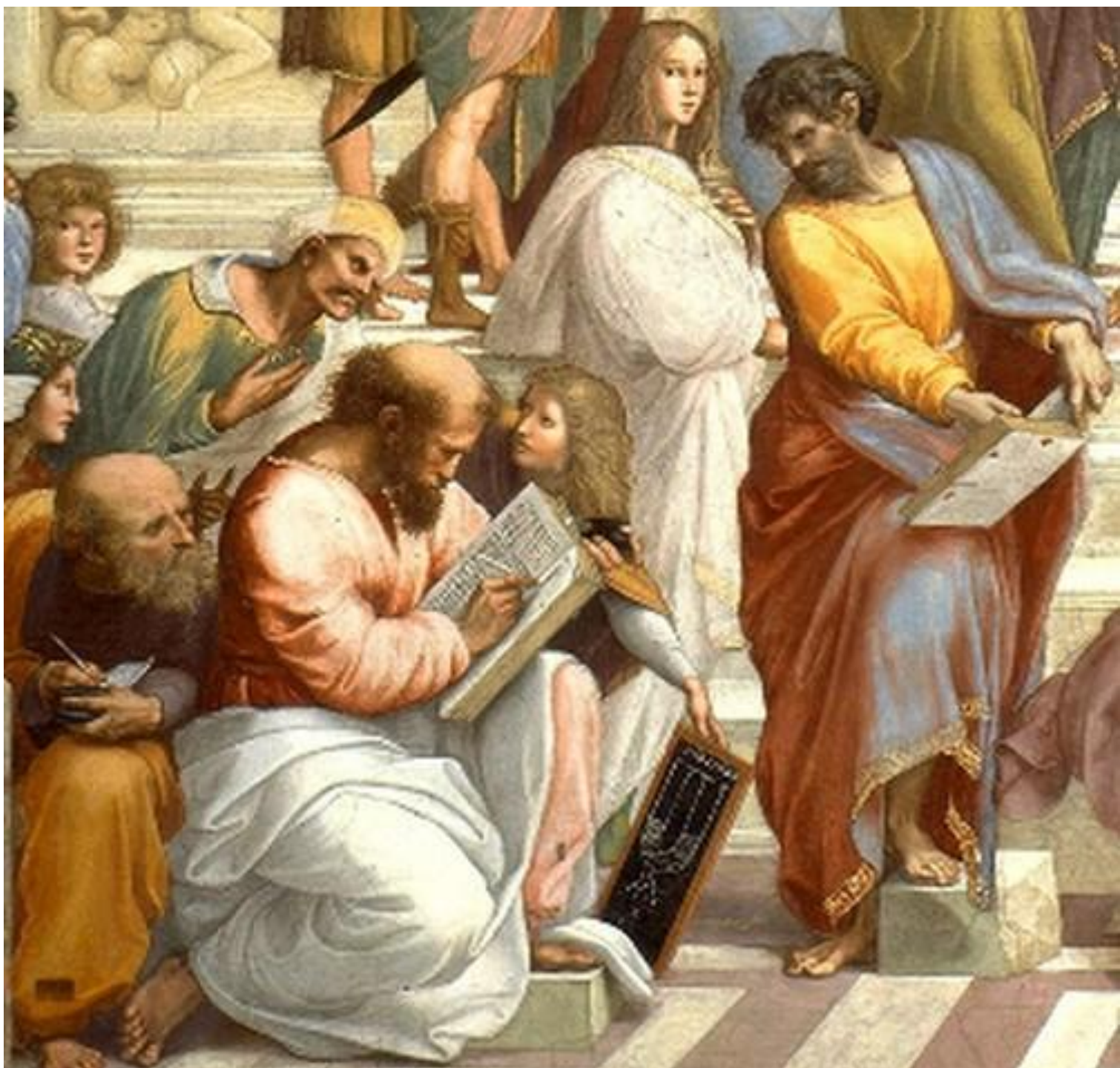
Изображение статуи Аполлона

-

- У подножия статуи Аполлона, но ближе к переднему краю фрески, мы видим Пифагора, который, занимаясь математикой, пытался найти связь между нею и музыкой. Поэтому его положение на фреске в непосредственной близости от статуи Аполлона весьма символично. В руках он держит табличку с начертанными на ней математическими формулами и выкладками. С их помощью он пытался описать музыкальную гармонию, которая, в свою очередь, должна была помочь познать мировую гармонию. Эти формулы Платон применил для расчета гармонических пропорций человеческой души, что и было им изложено в труде «Тимей» (именно с ним он изображен на фреске).

●
Пифагор с
учениками

- Человек, сидящий на ступенях в довольно неудобной позе, — это Диоген, известный большинству из нас тем, что жил в бочке. Философия этого древнегреческого мыслителя основывалась на том, что единственным способом достижения свободы и независимости является аскетический образ жизни и отказ от всяческих удобств. Свою теорию Диоген подтверждал собственным примером.

Диоген

-

- Рафаэль изобразил также и математика Евклида с учениками. Им он показывает чертежи на лежащей на полу табличке. Они должны доказать правоту его математических выкладок. По мнению некоторых экспертов, в качестве модели Рафаэлю послужил его товарищ, архитектор Браманте. Ученики же Евклида изображены художником так, что по выражению их лиц можно судить о степени их понимания теории своего учителя.

-

Евклид с учениками

- Фреска Рафаэля «Афинская школа» интересна и тем, что на ней художник изобразил себя в группе в нижнем правом углу. Автопортрет весьма характерен и легко узнаваем.

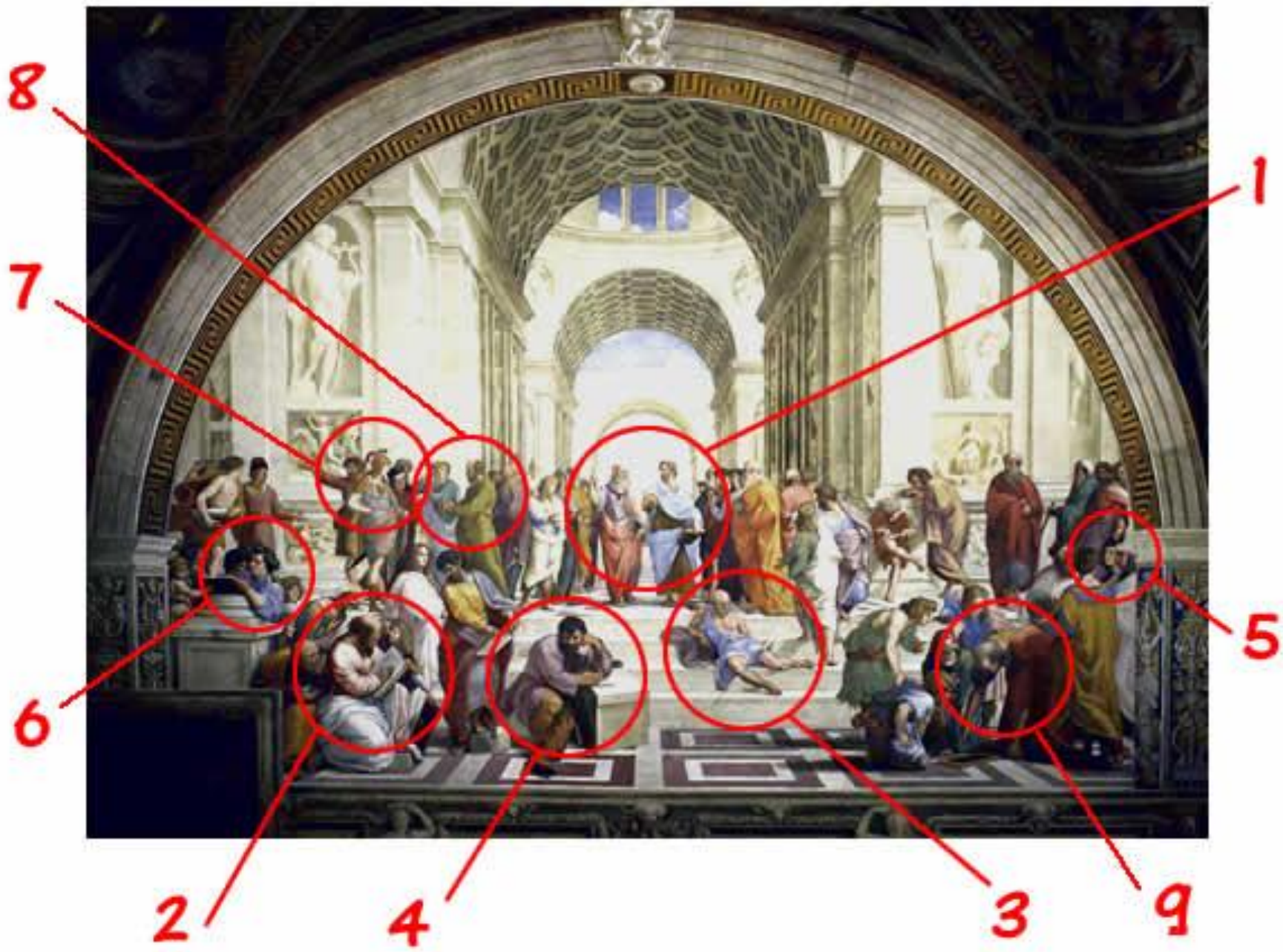
- Автопортрет Рафаэля в группе древних философов

- За спиной Рафаэля находится, предположительно, его учитель Перуджино. Человек, стоящий спиной к зрителю и держащий в руках земную сферу, — Птолемей. Он был астрономом и считал Землю центром Вселенной. Лицом к нему стоит, предположительно, персидский пророк Зороастр. В руках у него небесная сфера.

- Во второй половине 1508 года Рафаэль переезжает в Рим (там он проведёт всю оставшуюся жизнь) и становится при содействии Браманте официальным художником папского двора. Ему поручено расписать фресками Станцу делла Сеньятура. Для этой станцы Рафаэль пишет фрески, отражающие четыре вида интеллектуальной деятельности человека: богословие, юриспруденцию, поэзию и философию — «Диспута» (1508—1509), «Правосудие» (1511), и самые выдающиеся «Парнас» (1509—1510) и «Афинскую школу» (1510—1511).

- «Афинская школа» — блестяще выполненная многофигурная (около 50 персонажей) композиция, на которой представлены древние философы, многим из которых Рафаэль придал черты своих современников, например, **Платон** написан в образе Леонардо да Винчи, **Гераклит** в образе Микеланджело, а стоящий у правого края **Птолемей** очень похож на автора фрески. «На ней представлены мудрецы всего мира, спорящие друг с другом на все лады... Среди них есть и **Диоген** со своей миской, возлежащий на ступенях, фигура — очень обдуманная в своей отрешенности и достойная похвалы за красоту и за столь подходящую для нее одежду... Красота же упомянутых выше астрологов и геометров, вычерчивающих циркулем на табличках всякие фигуры и знаки, поистине невыразима.»[\[4\]](#)
- Папе **Юлию II** работа Рафаэля очень понравилась, даже когда она была ещё не закончена, и папа поручил живописцу расписать ещё три станцы, причём уже начавшие там росписи художники, включая Перуджино и Синьорелли, были отстранены от работ. Учитывая огромный объём предстоящей работы, Рафаэль набрал учеников, которые по его эскизам выполнили большую часть заказа, четвёртая станца Константина — полностью расписана учениками.

Кто есть кто на фреске «Афинская школа»

- 1- Леонардо да Винчи в образе Платона и Аристотель
- 2- Пифагор; 3- Диоген Синопский
- 4- Микеланджело в образе Гераклита
- 5- автопортрет; 6- Эпикур
- 7- Александр Македонский
- 8- Сократ; 9- Евклид

- Фреска «Афинская школа» изображает не реальную группу афинян – здесь находятся не только афиняне (к примеру, философы Парменид и его ученик Зенон не были гражданами Афин), и даже не только современники, но также мыслители, жившие в другое время и в других странах (например, персидский философ-мистик Зороастр, живший за несколько веков до Платона, или мусульманский переводчик и комментатор Аристотеля Аверроэс, живший на много веков позже).
- Таким образом, «Афинская школа» представляет идеальное сообщество мыслителей классической эпохи, сообщество учителей и учеников. Однако, изображая этих выдающихся людей прошлого, Рафаэль придает им черты своих выдающихся современников.
- Всего на фреске представлено свыше 50 фигур. Многие из них не поддаются атрибуции, насчет некоторых нет единой точки зрения.

Афинская школа

1509-1510; 770 см у основания; фреска Станца
делла Сеньятура, Ватикан

- с бородой, в коричневой тоге – Спевсипп, философ, племянник Платона
- в синей тоге – Менексен, философ, ученик Сократа
- в белой тоге – Ксенократ, философ, ученик Платона
- в желтовато-зеленоватой – философ Сократ
- в синеватой – предположительно Александр Македонский, ученик Аристотеля
- в темном головном уборе, низенький – Ксенофонт, философ, ученик Сократа
- в шлеме – Алкивиад, полководец и политик, ученик Сократа
- с вытянутой рукой – Есхин, философ, ученик Сократа
- в розовом – Критий, философ, оратор, писатель, дядя Платона
- с обнаженным торсом – Диагор Мелосский, поэт по прозвищу «Безбожник»
- рядом с амуром – философ Зенон, ученик Парменида
- следующий за Зеноном – Навсифан, философ, последователь Демокрита, учитель Эпикура
- в венке – философ Демокрит (по другой версии – Эпикур)
- мальчик за его спиной – Диоген Лаэртский, историк философии
- в белом тюрбане – Аверроэс, арабский философ
- лысый, в желтоватом одеянии на первом плане – Анаксимандр, философ, ученик Фалеса
- в белом одеянии, с книгой – Пифагор, философ и математик
- с длинными волосами – Анаксагор, философ, математик и астроном
- стоит в белом – Гипатия, женщина-математик, астроном и философ

- *стоит и держит книгу* – философ Парменид
- *сидит опершись на куб* – философ Гераклит
- *лежит на ступенях* – философ Диоген
- *сидят на коленях и стоят согнувшись* – ученики Евклида, в 27 м.б изображен герцог Федерико Гонзага
- *с циркулем* – Евклид, математик (по другой версии – Архимед)
- *в белой одежде с небесным глобусом* – Зороастр, астроном и философ-мистик
- *спиной к зрителю, с земным шаром* – Птолемей, астроном и географ
- *в белом берете* – Иль Содома, художник, друг Рафаэля (по другой версии – Перуджино, учитель Рафаэля)
- *в темном берете* – Рафаэль
- *в темной тоге* – философ Аркесилай (по другой версии – Плотин)
- *опершись рукой о стену* – философ Пиррон
- *на одной ноге* – ?
- *в голубом и розовом, спускается* – Аристипп, философ, друг Сократа
- *всходит по ступеням* – философ Эпикур
- *спиной, в розовом* – ?
- *с бородой, в желтоватом плаще* – Теофраст, философ и ученый, ученик Платона и Аристотеля
- *вплотную к Теофрасту стоит* – Евдем, философ, ученик Аристотеля

Самым совершенным
творением Рафаэля
стала знаменитая
**«Сикстинская
мадонна»**
(1512—1519)
Картинная галерея
Дрезден

Из глубины сцены на облаке на
нас движется мать с ребенком.
Вокруг прозрачные головки.
Ниже слева – папа Сикст IV,
справа – св. Варвара. Внизу,
опираясь на борт – два
ангелочка. Слева на борту

стоит тиара папы

- Сикстинская мадонна
- "Сикстинская Мадонна" была заказана Рафаэлю в 1512 году как алтарный образ для капеллы монастыря Святого Сикста в Пьяченце. Папа Юлий II, в ту пору еще кардинал, собирал средства для строительства часовни, где хранились мощи Святого Сикста и Святой Варвары.
- Все важные и неотложные дела в Риме Рафаэль бросил, чтобы написать мадонну для церкви в глухой провинции. Словно чувствовал: станет она вершиной его творчества. Утверждают иногда - создание картины связано с памятью о папе Юлии II. Возможно и другое: Рафаэль хотел навсегда, навечно оставить образ любимой в далекой Пьяченце, надежнее защищенной от всевозможных катаклизмов, чем шаткий великолепный Рим. Сочетание идеала и глубоко земного образа. "Сикстинскую мадонну" писал уже признанный мастер мадонн. Так именовали Рафаэля.

- **"Сикстинская мадонна"** - самая знаменитая картина Рафаэля и, вероятно, самая знаменитая из всех вообще картин, когда-либо написанных. Рафаэль создавал ее в 1515-1519 гг. (Картинная галерея, Дрезден). Образ Марии исполнен сдержанного волнения. Серьезно и печально смотрит она вдаль. Ее благородный облик полон душевной чистоты и красоты. Она несет ребенка, чтобы отдать его в жизнь, боль оттого, что не во власти воспротивиться неизбежному, бессилие перед неотвратимым и вынужденное смирение.
- Кажется, что занавес только что раздвинулся и взорам верующих открылось небесное видение - легко ступающая по облаку Дева Мария с младенцем Иисусом на руках. Мадонна держит доверчиво приникшего к ней Иисуса по-матерински заботливо и бережно. Держа в руках своего младенца, она спускается на землю к людям, и движение ее, едва уловимое, передано Рафаэлем с исключительным мастерством.

- Слава ее ничем не подчеркнута. Ноги босы. Но как повелительницу встречает ее, преклонив колени, Святой Сикст, облаченный в парчу, охваченный благоговением и восторгом при виде мадонны. Старик повернул голову вверх, глядя на лица матери и ребенка. Левую руку прижал к груди, разделяя ее тревогу. Правую руку протянул к зрителю и чуть вверх, вытянув указательный палец. Принявший мученическую смерть в 258 г. н.э. и причисленный к лику святых, папа Сикст, покровитель монастыря, как бы просит Марию о заступничестве за всех, кто молится ей перед алтарем. Слева на борту стоит тиара папы.
- Справа - Святая Варвара, которая считалась покровительницей города Пьяченцы. Она изображена прелестной юной девушкой. Поза Святой Варвары, ее лицо и потупленный взор выражают покорность и благоговение.

- В глубине картины, на заднем плане, едва различимые в золотой дымке, смутно угадываются лица ангелов, усиливая общую возвышенную атмосферу. Внизу, на переднем плане, подперев пухлыми ручонками головы, стоят два мальчика-ангелочка с крылышками, как у бабочек, и смотрят вверх отрешенным, мечтательно-задумчивым взором. Присутствие этих крылатых мальчиков, больше напоминающих мифологических амуров, придает полотну особую теплоту и человечность.
- Спокойно сидящий на руках у мадонны младенец полон недетской серьезности, взгляд пристальный и внимательный. Гений Рафаэля словно заключил божественного младенца в магический круг, образуемый левой рукой Мадонны, ее ниспадающим покрывалом и правой рукой Иисуса. В картине царит мера. Уравновешенность и гармония. Ее отличают плавные и закругленные линии, мягкий и мелодичный рисунок, богатство и сочность колорита. Сама Мадонна излучает энергию и движение. Этим произведением Рафаэль создал самый возвышенный и поэтический образ Мадонны в искусстве Ренессанса.

- Этой картине посвящены восторженные строки таких разных писателей и критиков, как В. А. Жуковский, В. Г. Белинский, Н. П. Огарев. Два великих русских писателя, Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский, имели репродукции "Сикстинской Мадонны" в своих рабочих кабинетах.
- Послушаем их суждения о деве, несущей младенца с недетским, удивительным взором, об искусстве Рафаэля и о том, что хотел он выразить в этих образах.
- **"Одной картины я желал быть вечно зритель..." - сказал о ней Пушкин.**
- **Жуковский: "Перед глазами полотно, на нем лица, обведенные чертами, и все стеснено в малом пространстве, и, несмотря на то, все необъятно, все неограниченно... Занавесь раздвинулась, и тайна небес открылась глазам человека... В богоматери, идущей по небесам, не приметно никакого движения; но чем более смотришь на нее, тем более кажется, что она приближается".**

- **Брюллов: "Чем больше смотришь, тем более чувствуешь непостижимость сих красот: каждая черта обдуманна, переполнена выражения грации, соединена со строжайшим стилем..."**

- **Великий ум Гете не только оценил Рафаэля, но и нашел меткое выражение для своей оценки: "Он творил всегда то, что другие только мечтали создать".**