

РАФАЭЛЬ САНТИ

Родился Рафаэль Санти в апреле 1483 года, в Италии, в небольшом городке под названием Урбино. Спустя 8 лет умерла его мать, а через 3 года скончался и отец, потому Рафаэль остался круглой сиротой. Уже к этому времени многие известные художники видели в маленьком мальчике большой талант.

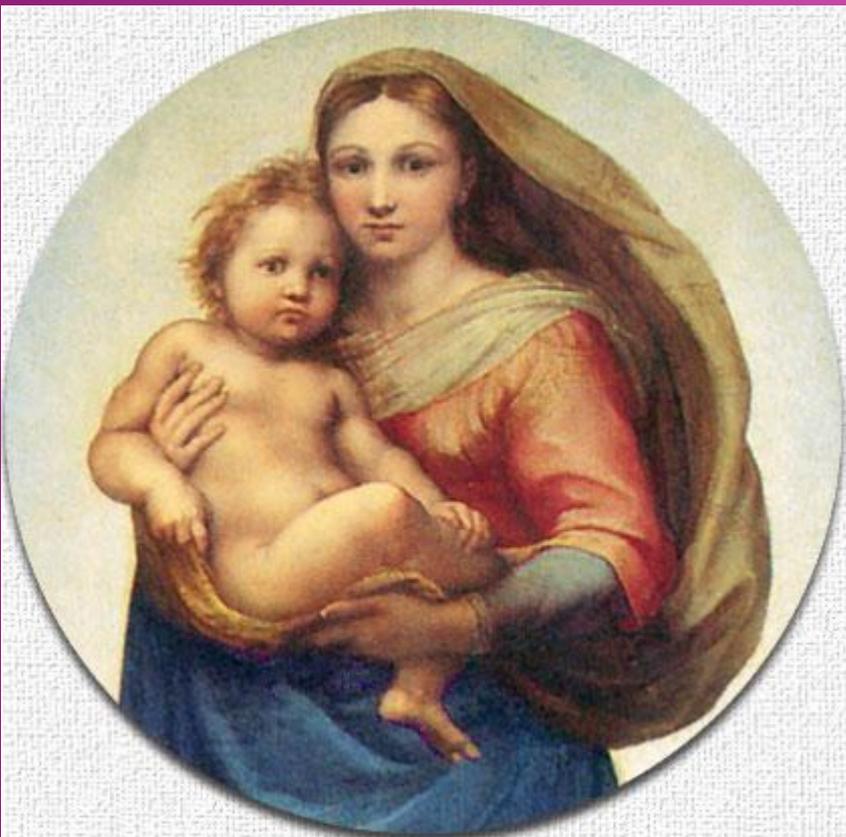
БИОГРАФИЯ

Первой картиной Рафаэля стало изображение церкви Сан-Агостино . Эту картину ему заказали в 1500 году. Его всегда восхищали картины итальянских художников, поэтому, когда ему исполнился 21 год, он решается учиться у самых знаменитых: Леонардо и Микеланджело. К концу 1508 г. он переезжает в Рим, где его нанимает на работу папа Юлий II. Это стало поворотным событием в жизни художника.

В 1514 году его пригласили на реставрацию храма Петра. Несмотря на то, что работы было очень много, Рафаэль смог успешно совместить эту работу с несколькими другими. В 1515 году он стал трудиться намного продуктивнее и папа Римский возложил на него ответственность за перепись различных античных мраморных изваяний и фресок. Хотя такие мастера как Микеланджело и Да Винчи были более талантливыми, однако они часто, в отличие от Рафаэля, оставляли свои работы незавершенными.

Рафаэль Санти никогда не был женат, однако хотел когда-то вступить в брак с племянницей одного важного кардинала. По мнению многих специалистов в области искусства, его ранняя смерть обусловлена его сексуальной невоздержанностью. Скончался этот знаменитый художник в свой 37-й День Рождения. Похоронен Рафаэль Санти в римском Пантеоне.

СИКСТИНСКАЯ МАДОННА

Картина Рафаэля Санти «Сикстинская мадонна» первоначально создавалась великим живописцем как алтарный образ для церкви Сан Систо (св. Сикста) в Пьяченце. Размер картины 270 х 201 см, холст, масло. На картине художником изображены дева Мария с младенцем Христом, папа Сикст II и святая Варвара. Картина «Сикстинская мадонна» принадлежит к числу наиболее прославленных произведений мирового искусства.

МАДОННА СО ЩЕГЛОМ

Мария словно закрывает собой Младенца Христа и маленького Иоанна. Мягкие линии ее фигуры, текучие складки одеяния, как и ставший типичным для Рафаэля идиллический пейзаж на заднем плане с плавными очертаниями ландшафта, погруженный в легкую дымку и тающий вдали, наполняют картину настроением умиротворения. Но щегол, символ Страстей Христовых, в руке Иоанна Крестителя, к которому тянется Младенец, вносит тревожную ноту в изображенное. При этом лицо Мадонны, нежное, с опущенными глазами, обрамленное мягкими волосами, выражает спокойствие, которое передается и зрителю.

АВТОПОРТРЕТ

Юноша с вдохновенным лицом, лицом молодого гения - таков Рафаэль (1483-1520), смотрящий на нас с автопортрета. От его облика исходят спокойствие и небесная гармония, которыми отличается вся живопись художника. Колорит этой картины подчеркнута сдержан - нейтральный фон, темные волосы, такая же шапочка. Между темным одеянием и кожей теплого цвета виднеется узкая белая полоска рубашки - в этом тончайшем переходе от глухого черного к живым тонам лица и шеи - весь Рафаэль, чувствовавший глубинные законы живописи.

ПРЕКРАСНАЯ САДОВНИЦА

Фигуры юной Богоматери, Ее прекрасного Младенца и маленького Иоанна Крестителя очень органичны и словно растворяются в пейзаже. Детали ландшафта, с любовью выписанные мастером-и растения, и дальние горы, и городские стены, - притягивают внимание зрителя. Духовная и физическая красота находят воплощение в облике Богоматери, дивный лик которой светится бесконечной любовью к Сыну. В Его чистых глазах читается глубокое взаимное чувство, слитое с детской преданностью Матери

ДАМА С ЕДИНОРОГОМ

Картина Рафаэля Санти «Дама с единорогом». Размер картины 65 x 51 см, холст, масло. Единорог, мифическое животное с телом быка, лошади или козла и одним длинным прямым рогом на лбу. Единорог является символом чистоты и девственности. По преданию, лишь невинная девушка может укротить свирепого единорога. Картина «Дама с единорогом» написана Рафаэлем Санти по мотивам популярного во времена ренессанса и маньеризма мифологического сюжета, который использовали в своих картинах многие художники. Например, живописец Доменикино создал фреску «Девушка с единорогом» в Палаццо Фарнезе в Риме и т.п. Стилизованный единорог на картине Рафаэля больше похож на милого домашнего зверька. Картина «Дама с единорогом» по мнению некоторых исследователей творчества Рафаэля Санти является предполагаемым портретом Джулии Фарнезе.

СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ

На момент написания этой картины Рафаэлю было немногим больше двадцати лет, но к этому времени он уже считался одним из самых известных мастеров в Италии. В его «Святом Георгии» нет ничего драматического. Образ христианского воина превращен в прекрасного сказочного рыцаря «без страха и упрека», идеальное олицетворение мужества и благородства. Легкая фигура мужчины на боевом коне, мечтательный образ молящейся принцессы - все это на полотне живописца проникнуто сказочной поэзией и волшебством. Даже сам дракон скорее забавен, чем страшен. Хотя сцена динамична, ей свойственна композиционная уравновешенность и то чувство гармонии, к которому всегда стремился Рафаэль. Лирическая тонкость пейзажного мотива с хрупкими деревцами и холмами округлых очертаний, покрытыми светлой, нежной зеленью, указывает на ранний период творчества художника. Известно, что даже самые незамысловатые живописные композиции Рафаэль тщательно прорабатывал в многочисленных подготовительных рисунках.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Художник тонко передал и свет, который исходит от Христа, и ощущение, что Он поднимается ввысь, и ошеломление ослепленных этим видением апостолов. В нижней части картины, которую заканчивали ученики Рафаэля - Джулио Романо и Франческо Пенни, все погружено в полумрак. Здесь представлено исцеление апостолами бесноватого мальчика, и резкая светотень, патетичные позы и жесты теснящихся персонажей оказываются противопоставленными сцене вверху, изображенной светло и ясно

АФИНСКАЯ ШКОЛА

На этой фреске можно найти и другие портреты современников художника: Платон напоминает Леонардо да Винчи, а Гераклит - Микеланджело, причем они написаны в манере каждого из этих мастеров. Фигура первого гармонична, как и картины да Винчи, она уравновешенна и заключена в невидимый овал, а лицо выражает спокойствие. Второй сидит в сложной, «закрученной» позе, в нем чувствуется горение беспокойной мысли, его облик отсылает воображение зрителя к огромной фреске, которую тогда в Сикстинской капелле создавал Микеланджело: эта фигура напоминает пророков с плафона. Таким образом, Рафаэль словно подмигнул своему вечному сопернику, лишний раз подчеркнув, насколько сильно мировое братство художников.

ТРИУМФ ГАТЕИ

На фреске 1511 г. Галатея изображена убегающей от чудовища Полифема (он виден внизу слева) в огромной раковине моллюска, которую тянут за собой дельфины. Над ее головой парят четыре путти, а вокруг в волнах резвятся тритоны и nereиды. Фреска была написана в открытой лоджии виллы, принадлежавшей папскому банкиру Агостино Киджи, расположенной на берегу Тибра в Риме. Сцена на картине должна была воспроизводить вид из лоджии на дальний берег реки.

ДИСПУТА

В пространство стены, ограниченное, как и в остальных случаях, полуциркулярной аркой, художник вписал сложную и в то же время ясную композицию. В ее центре - Троица: бог Отец, Христос и Святой Дух, спускающийся к стоящей на алтаре монстрации (разновидности дароносицы) с гостией (евхаристическим хлебом, пресуществившимся в плоть Христову). Это - та смысловая ось, на которую «нанизывается» все изображение, развиваясь затем по горизонтали. Рядом с Христом сидят Богоматерь и святой Иоанн Креститель, а на полукруглом облаке - праотцы, пророки, святые Петр, Павел, Иоанн Евангелист и другие. Внизу, по сторонам от алтаря со Святыми Дарами, о которых и идет диспут, представлена церковь земная, и здесь можно видеть отцов Римско-католической церкви, понтификов и других христиан, чья вера оставила след в истории.

ВЕДЕНИЕ ИЕЗЕКИИЛЯ

Это небольшое полотно было написано Рафаэлем маслом около 1518 г. для частного заказчика. Фон картины полностью соответствует библейскому описанию этого видения: «...бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него» (Иезекииль 1:4). В самом же видении Бог изображен плывущим по воздуху, поддерживаемый «подобиями четырех животных». Христианская традиция отождествляет их с четырьмя крылатыми созданиями: человек или ангел, лев, бык и орел, которые символизируют в изобразительном искусстве четырех Евангелистов (Марка, Иоанна, Матфея и Луку). Именно этой традиции, а не собственно описанию видения Иезекииля следовал Рафаэль при написании сей картины.

МАДОННА С МЛАДЕНЦЕМ И СВЯТЫМИ

Картина является ранней работой Рафаэля, чье творчество представляет собой одну из вершин итальянского Возрождения, и изначально находилась в монастыре святого Антония Падуанского в Перудже. Изображение Мадонны с Младенцем и предстоящими святыми было центральной частью алтаря, который в 1678 попал в собрание герцогов Колонна в Риме. Отсюда второе название произведения - «Алтарь Колонна».

КОРОНОВАНИЕ МАРИИ

В верхней части изображена сцена коронования Богоматери после Ее вознесения на небо. Христос возлагает на голову Марии корону, а вокруг музицируют ангелы и летают херувимы. Снизу апостолы смотрят на происходящее, стоя вокруг опустевшей гробницы, где покоилось тело Мадонны до ее воскресения, а теперь выросли белоснежные лилии, символизирующие ее непорочность, и розы - цветы Царицы Небесной.

ЧУДЕСНЫЙ УЛОВ

Чудесный улов рыбы — одно из чудес, сотворенных Христом, — первый сюжет в серии из десяти эскизов для гобеленов, которые Папа Лев X заказал Рафаэлю для Сикстинской капеллы в Риме. Рафаэль нарисовал эти эскизы в 1515-1516 гг.; скопированные многими ткачами, они получили широкую известность по всей Европе. В первом сюжете показан чудесный улов рыбы: согласно Евангелию, Христос посоветовал двум братьям, Симону (прозванного Петром) и Андрею, вновь забросить сети в озеро после безрезультатной ловли, продолжавшейся всю ночь, и призвал их стать «ловцами человеков». Они послушались совета, и их сети пришли полны рыбы. И хотя Христос изображен незаметно сидящим у правого края картины, но именно он является драматическим центром композиции: жесты Петра и Андрея привлекают к нему внимание зрителя.