

Рафаэль Санти
(1483-1520)

Foto: Prater

Рафаэль Санти[итал.](#) *Raffaello Santi*

Дата рождения:[28 марта 1483](#)

Место рождения:[Урбино](#), [Папская область](#),
[Королевство Италия](#), [Священная Римская империя](#)

Дата смерти:[6 апреля 1520](#) (37 лет)

Место смерти:[Рим](#), [Папская область](#),
[Королевство Италия](#), [Священная Римская империя](#).

Похоронен в [Пантеоне](#)

Влияние:[Леонардо Да Винчи](#)
[Микеланджело](#)
[Перуджино](#)

Урбино. Детство и юность

Рафаэль рано потерял родителей. Мать Марджи Чарла умерла в 1491, а отец [Джованни Санти](#) умер в 1494^[3]. Отец был художником и поэтом, первый опыт художника Рафаэль получил в мастерской отца. Самая ранняя работа — фреска «Мадонна с младенцем», до сих пор находящаяся в доме-музее.

К числу первых работ относятся «Хоругвь с изображением Святой Троицы» (около 1499—1500) и алтарный образ «Коронование св. Николы из Толентино» (1500—1501) для церкви Сант-Агостино в [Читта ди Кастелло](#).

• **Обучение**

- В 1501 году Рафаэль приходит в мастерскую [Пьетро Перуджино](#) в [Перудже](#), поэтому ранние работы выполнены в стиле Перуджино.
- В это время он часто уезжает из Перуджи домой в [Урбино](#), в Читта ди Кастелло, совместно с [Пинтуриккьо](#) посещает [Сиену](#), выполняет ряд работ по заказам из Читта ди Кастелло и Перуджи.
- В 1502 году появляется первая рафаэлевская мадонна — «[Мадонна Солли](#)», мадонн Рафаэль будет писать всю жизнь.
- Первые картины, написанные не на религиозную тематику — «[Сон рыцаря](#)» и «[Три грации](#)» (обе — около 1504).
- Постепенно Рафаэль вырабатывает свой стиль и создаёт первые шедевры — «[Обручение Девы Марии Иосифу](#)» (1504), «[Коронование Марии](#)» (около 1504) для алтаря Одди.
- Помимо крупных алтарных полотен пишет небольшие картины: «[Мадонна Конестабиле](#)» (1502—1504), «Святой Георгий, поражающий дракона» (около 1504—1505) и портреты — «Портрет Пьетро Бембо» (1504—1506).
- В 1504 году в Урбино знакомится с [Бальдассаром Кастильоне](#).

«Коронование Марии»

- **Флоренция**
- В конце 1504 года переезжает во [Флоренцию](#). Здесь он знакомится с [Леонардо да Винчи](#), [Микеланджело](#), [Бартоломео делла Порта](#) и многими другими флорентийскими мастерами. Тщательно изучает технику живописи Леонардо да Винчи, Микеланджело. Сохранился рисунок Рафаэля с утраченной картины Леонардо да Винчи «Леда и лебедь» и рисунок со «Св. Матфеем» Микеланджело. «...те приемы, которые он увидел в работах Леонардо и Микеланджело, заставили его работать ещё упорнее, чтобы извлекать из них невиданную пользу для своего искусства и своей манеры.»^[4]
- Первый заказ во Флоренции поступает от Аньоло Дони на портреты его и жены, последний написан Рафаэлем под явным впечатлением от «[Джоқонды](#)». Именно для Аньоло Дони Микеланджело Буонарроти в это время создаёт [тондо](#) «[Мадонна Дони](#)».
- Рафаэль пишет алтарные полотна «Мадонна на троне с Иоанном Крестителем и Николаем из Бари» (около 1505), «[Положение во гроб](#)» (1507) и портреты — «[Дама с единорогом](#)» (около 1506—1507).
- В 1507 году знакомится с [Браманте](#).
- Популярность Рафаэля постоянно растёт, он получает много заказов на образы святых — «Святое семейство со св. Елизаветой и Иоанном Крестителем» (около 1506—1507). «[Святое Семейство \(Мадонна с безбородым Иосифом\)](#)» (1505—1507), «[Св. Екатерина Александрийская](#)» (около 1507—1508).

Святое Семейство (Мадонна с безбородым Иосифом)»

- **Флорентийские мадонны**

- Во Флоренции Рафаэль создал около 20 Мадонн. Хотя сюжеты стандартны: Мадонна либо держит Младенца на руках, либо он играет рядом с [Иоанном Крестителем](#), все мадонны индивидуальны и отличаются особой материнской прелестью (по-видимому, ранняя смерть матери оставила глубокий след в душе Рафаэля).
- Растущая слава Рафаэля приводит к росту заказов на мадонн, он создаёт «[Мадонну Грандука](#)» (1505), «[Мадонну с гвоздиками](#)» (около 1506), «Мадонну под балдахинном» (1506—1508). К лучшим произведениям этого периода относятся «Мадонна Террануова» (1504—1505), «Мадонна с щегленком» (1506), «Мадонна с Младенцем и Иоанном Крестителем („[Прекрасная садовница](#)“»)» (1507—1508).

Мадонна с щегленком

• Ватикан

- 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).
- На «Парнасе» изображён [Аполлон](#) с девятью [музами](#) в окружении восемнадцати знаменитых древнегреческих, древнеримских и итальянских поэтов. «Так, на стене, обращённой к Бельведеру, там, где Парнас и родник Геликона, он написал на вершине и склонах горы тенистую рощу лавровых деревьев, в зелени которых как бы чувствуется трепетание листьев, колеблемых под нежнейшим дуновением ветерков, в воздухе же — бесконечное множество обнажённых амуров, с прелестнейшим выражением на лицах, срывают лавровые ветви, заплетая их в венки, разбрасываемые ими по всему холму, где все овеяно поистине божественным дыханием — и красота фигур, и благородство самой живописи, глядя на которую всякий, кто внимательнейшим образом её рассматривает, диву даётся, как мог человеческий гений, при всем несовершенстве простой краски, добиться того, чтобы благодаря совершенству рисунка живописное изображение

- В станце Элиодоро были созданы «Изгнание Элиодора из храма» (1511—1512), «Месса в Больсене» (1512), «Аттила под стенами Рима» (1513—1514), но самой удачной стала фреска «Освобождение апостола Петра из темницы» (1513—1514). «Не менее искусства и таланта проявлено художником в той сцене, где св. Петр, освобождённый от своих цепей, выходит из тюрьмы в сопровождении ангела ... А так как история эта изображена Рафаэлем над окном, вся стена оказывается более тёмной, поскольку свет ослепляет зрителя, смотрящего на фреску. Естественный же свет, падающий из окна, настолько удачно спорит с изображёнными ночными источниками света, что кажется, будто ты в самом деле видишь на фоне ночного мрака и дымящееся пламя факела, и сияние ангела, переданные столь натурально и столь правдиво, что никогда не скажешь, что это просто живопись, — такова убедительность, с какой художник воплотил труднейший замысел. Ведь на доспехах можно различить и собственные, и падающие тени, и отражения, и дымный жар пламени, выделяющиеся на фоне такой глубокой тени, что можно поистине считать Рафаэля учителем всех остальных художников, достигшим в изображении ночи такого сходства, которого живопись допеле никогда не достигала» [4]

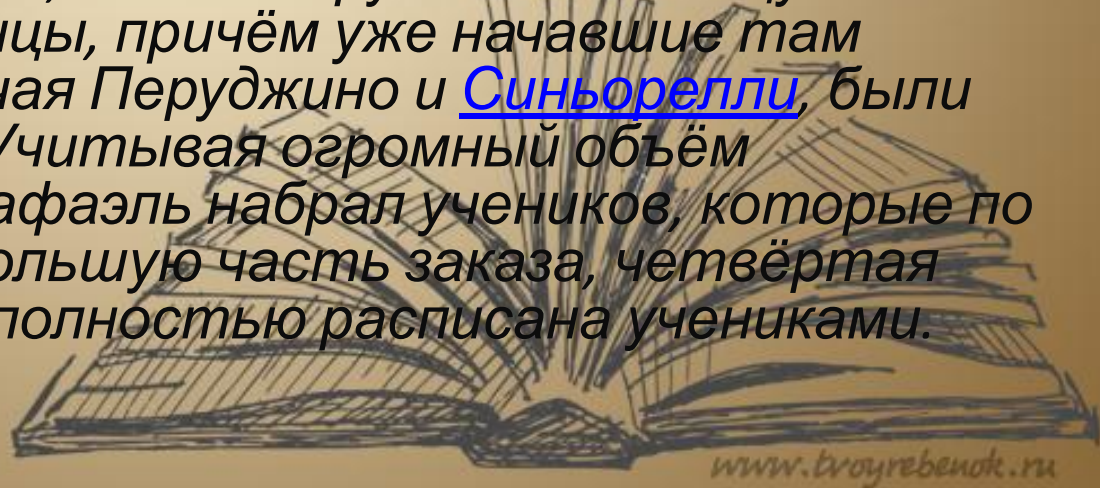

- В 1513—1516 годах Рафаэль по заказу папы занимался изготовлением картонов с сюжетами из [Библии](#) для десяти [шпалер](#), которые предназначались для [Сикстинской капеллы](#). Наиболее удачен картон «Чудесный улов» (всего до нашего времени дошло семь картонов).
- Ещё одним заказом от папы были лоджии, выходящие во внутренний ватиканский двор. По проекту Рафаэля они были возведены в 1513—1518 годах в виде 13 аркад, в которых по эскизам Рафаэля были расписаны учениками 52 фрески на библейские сюжеты.
- В 1514 умер Браманте, и Рафаэль стал главным архитектором строящегося в то время [собора Святого Петра](#). В 1515 году он получает и должность главного хранителя древностей.
- В 1515 году в Рим приезжает [Дюрер](#) и осматривает станцы. Рафаэль дарит ему свой рисунок, в ответ немецкий художник прислал Рафаэлю свой автопортрет, дальнейшая судьба которого неизвестна.

- «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 отрешённости и достойная похвалы за красоту и за столь подходящую для неё 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.

«Афинская школа»

«Портрет папы Юлия II»

- **Алтарная живопись**
- Несмотря на загруженность работами в Ватикане, Рафаэль выполняет заказы церквей на создание алтарных образов: «Святая Цецилия» (1514—1515), «Несение креста» (1516—1517), «Видение [Иезекииля](#)» (около 1518).
- Последним шедевром мастера является величественное «Преображение» (1518—1520), картина, в которой проглядывают черты [барокко](#). В верхней части Рафаэлем в соответствии с [Евангелием](#) на горе Фавор изображено чудо преобразования Христа перед [Петром](#), [Иаковом](#) и [Иоанном](#). Нижняя часть картины с апостолами и бесноватым отроком была завершена Джулио Романо по эскизам Рафаэля.

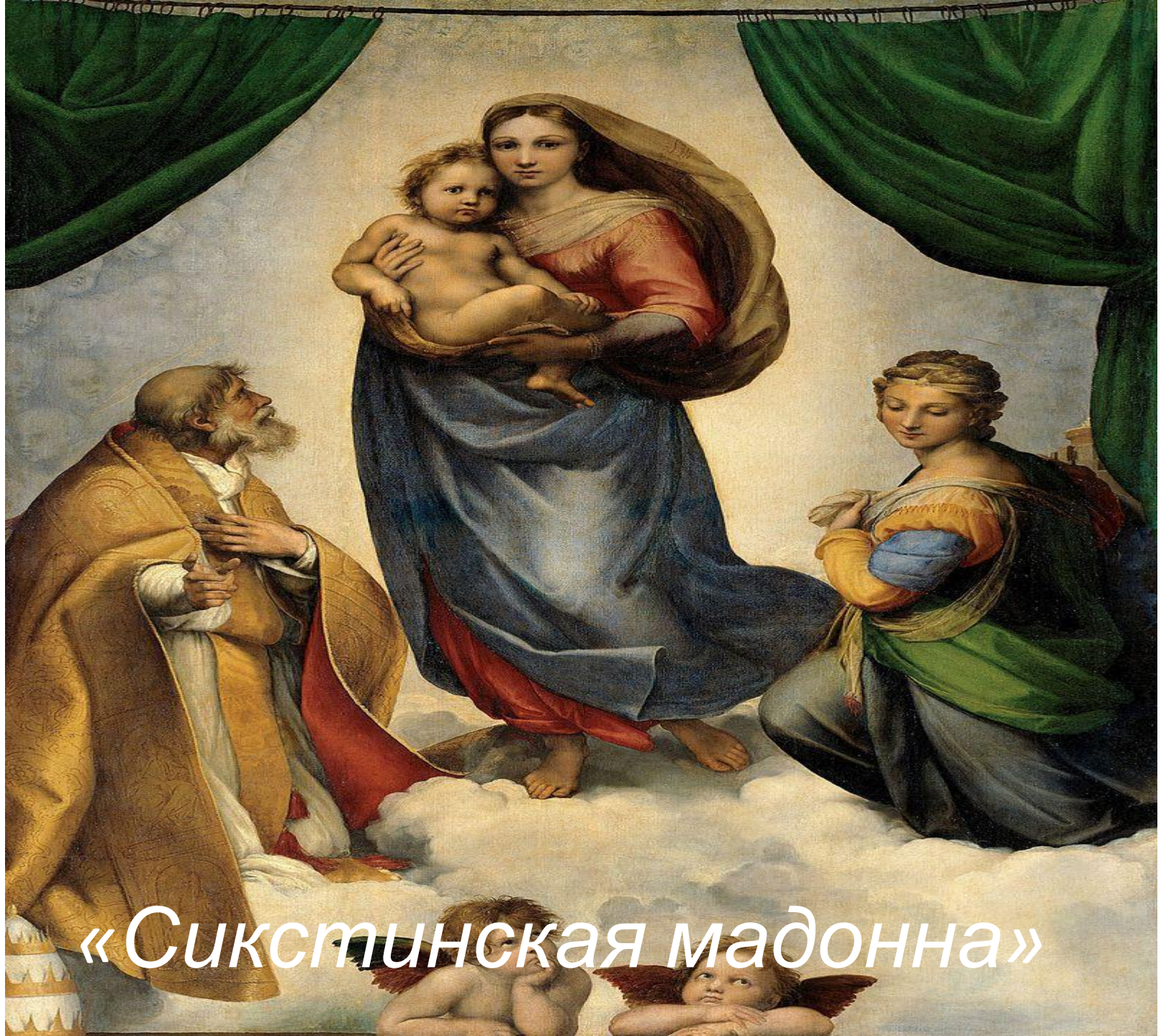
«Преображение»

• Римские мадонны

- В Риме Рафаэль написал около десяти Мадонн. Выделяются своей величественностью «[Мадонна Альба](#)» (1510), «Мадонна Фолиньо» (1512), «[Мадонна с рыбой](#)» (1512—1514), «Мадонна в кресле» (около 1513—1514).
- Самым совершенным творением Рафаэля стала знаменитая «[Сикстинская мадонна](#)» (1512—1513). Эту картину заказали монахи церкви Св. Сикста в [Пьяченце](#). «Сикстинская мадонна» поистине симфонична. Переплетение и встреча линий и масс этого холста изумляют своим внутренним ритмом и гармонией. Но самое феноменальное в этом большом полотне — это таинственное умение живописца свести все линии, все формы, все цвета в такое дивное соответствие, что они служат лишь одному, главному желанию художника — заставить нас глядеть, глядеть неустанно в печальные глаза Марии." ^[5]

«Сикстинская мадонна»

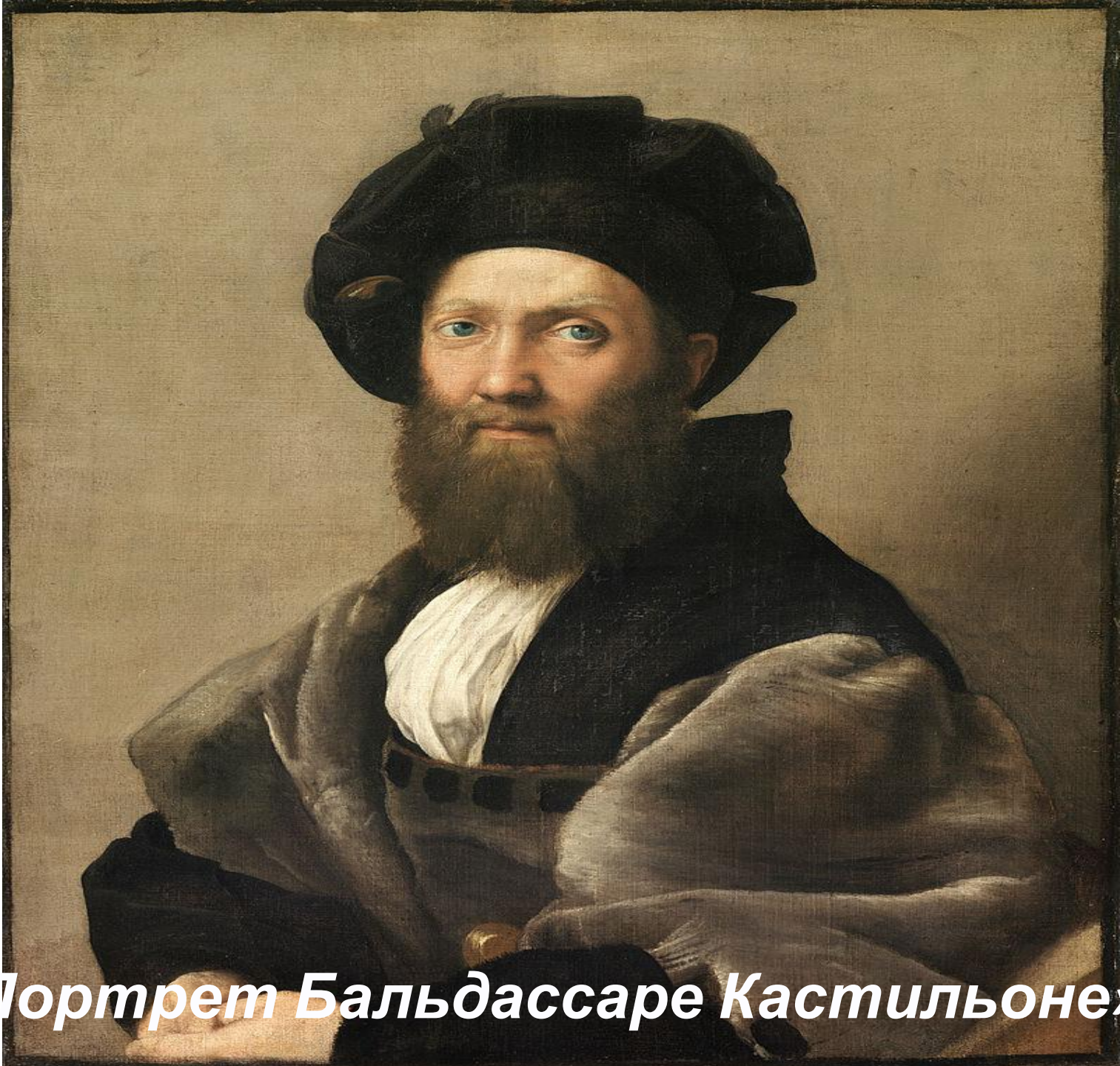
Портреты

Помимо большого количества картин на религиозные темы, Рафаэль создаёт и портреты. В 1512 году Рафаэль пишет «Портрет папы Юлия II». «В это же время, пользуясь уже величайшей известностью, он написал маслом портрет папы Юлия, настолько живой и похожий, что при одном виде портрета люди трепетали, как при живом папе.»^[4] По заказам папского окружения были написаны «Портрет кардинала Алессандро Фарнезе» (около 1512), «Портрет Льва X с кардиналами Джулио Медичи и Луиджи Росси» (около 1517—1518).

Особо выделяется «Портрет Бальдассара Кастильоне» (1514—1515). Спустя много лет этот портрет будет копировать [Рубенс](#), [Рембрандт](#) сначала зарисует его, а затем под впечатлением от этой картины создаст свой «[Автопортрет](#)». Отвлёкшись от работы в станцах, Рафаэль пишет «Портрет Биндо Альтовити» (около 1515).

Последний раз Рафаэль изобразил себя на «Автопортрете с другом» (1518—1520), хотя какому именно другу на картине Рафаэль положил руку на плечо, неизвестно, исследователи выдвинули множество малоубедительных версий.

Портрет Бальдассаре Кастильоне

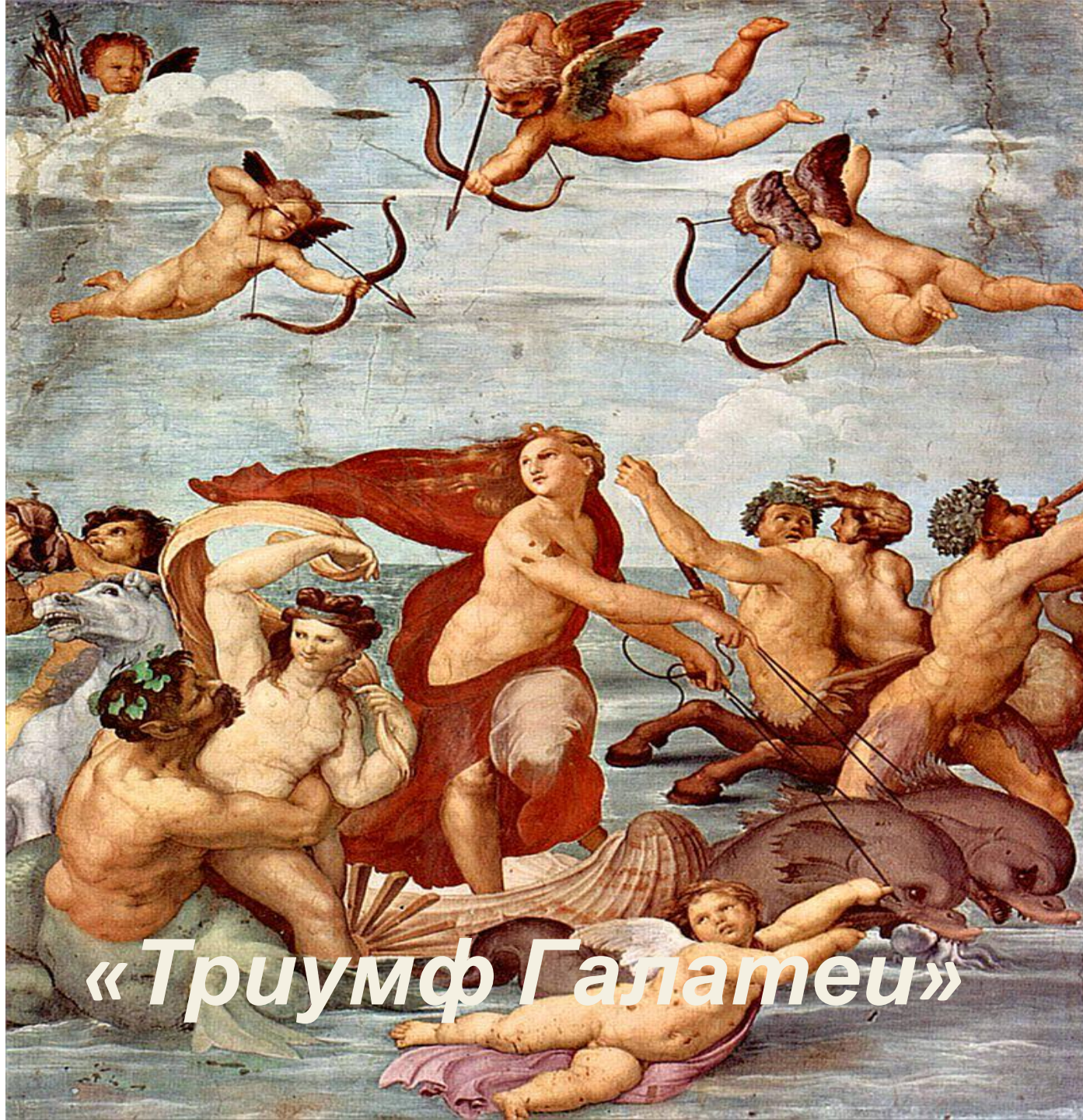

Вилла Фарнезина

Банкир и покровитель искусств [Агостино Киджи](#) построил на берегу [Тибра](#) загородную виллу и пригласил Рафаэля для её украшения фресками на сюжеты из античной мифологии. Так в 1511 году появилась фреска «[Триумф Галатеи](#)». «Рафаэль изобразил в этой фреске пророков и сивилл. Это по праву считается его лучшим произведением, прекраснейшим в числе стольких прекрасных. Действительно, женщины и дети, там изображённые, отличаются своей исключительной жизненностью и совершенством своего колорита. Эта вещь принесла ему широкое признание как при жизни, так и после смерти.»^[4]

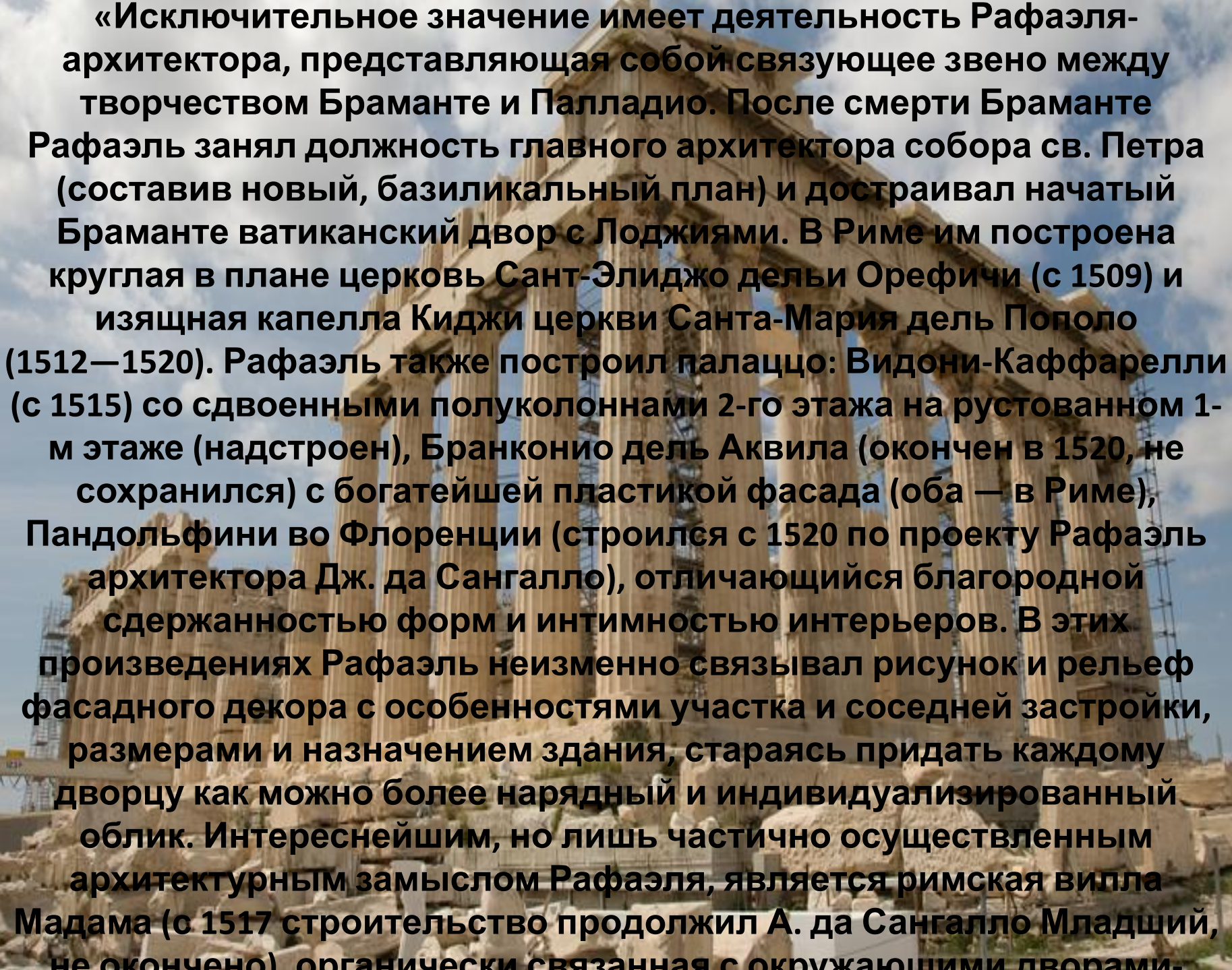
Остальные фрески по эскизам Рафаэля расписали его ученики. Сохранился выдающийся эскиз «Свадьба Александра Македонского и Роксаны» (около 1517) (сама фреска была расписана [Содомой](#)).

«Триумф Галатеи»

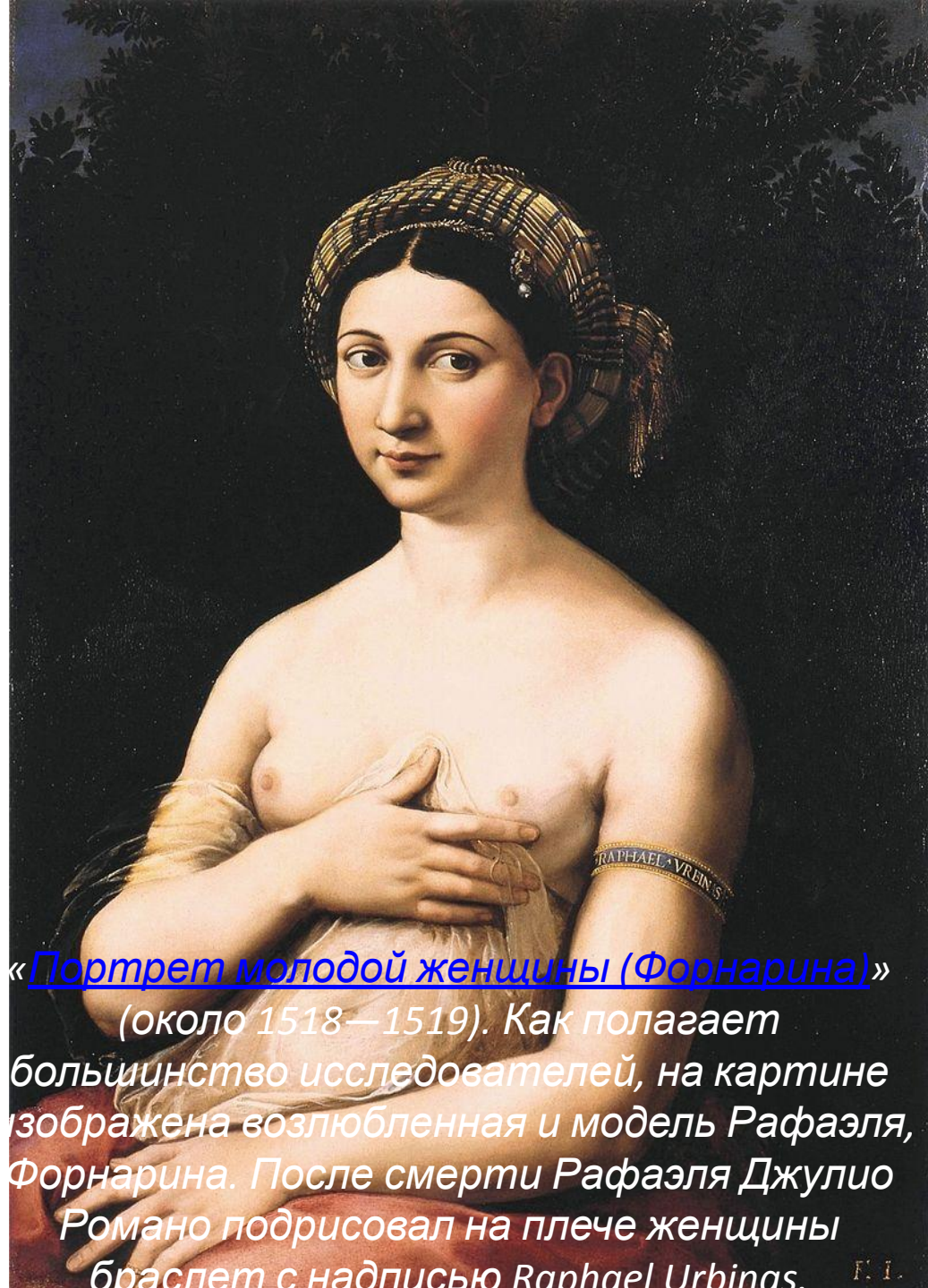
«Исключительное значение имеет деятельность Рафаэля-архитектора, представляющая собой связующее звено между творчеством Браманте и Палладио. После смерти Браманте Рафаэль занял должность главного архитектора собора св. Петра (составив новый, базиликальный план) и достраивал начатый Браманте ватиканский двор с Лоджиями. В Риме им построена круглая в плане церковь Сант-Элиджо дельи Орефичи (с 1509) и изящная капелла Киджи церкви Санта-Мария дель Пополо (1512—1520). Рафаэль также построил палаццо: Видони-Каффарелли (с 1515) со сдвоенными полуколоннами 2-го этажа на рустованном 1-м этаже (надстроен), Бранконио дель Аквила (окончен в 1520, не сохранился) с богатейшей пластикой фасада (оба — в Риме), Пандольфини во Флоренции (строился с 1520 по проекту Рафаэль архитектора Дж. да Сангалло), отличающийся благородной сдержанностью форм и интимностью интерьеров. В этих произведениях Рафаэль неизменно связывал рисунок и рельеф фасадного декора с особенностями участка и соседней застройки, размерами и назначением здания, стараясь придать каждому дворцу как можно более нарядный и индивидуализированный облик. Интереснейшим, но лишь частично осуществленным архитектурным замыслом Рафаэля, является римская вилла Мадама (с 1517 строительство продолжил А. да Сангалло Младший, не окончено) органически связанная с окружающими дворами-

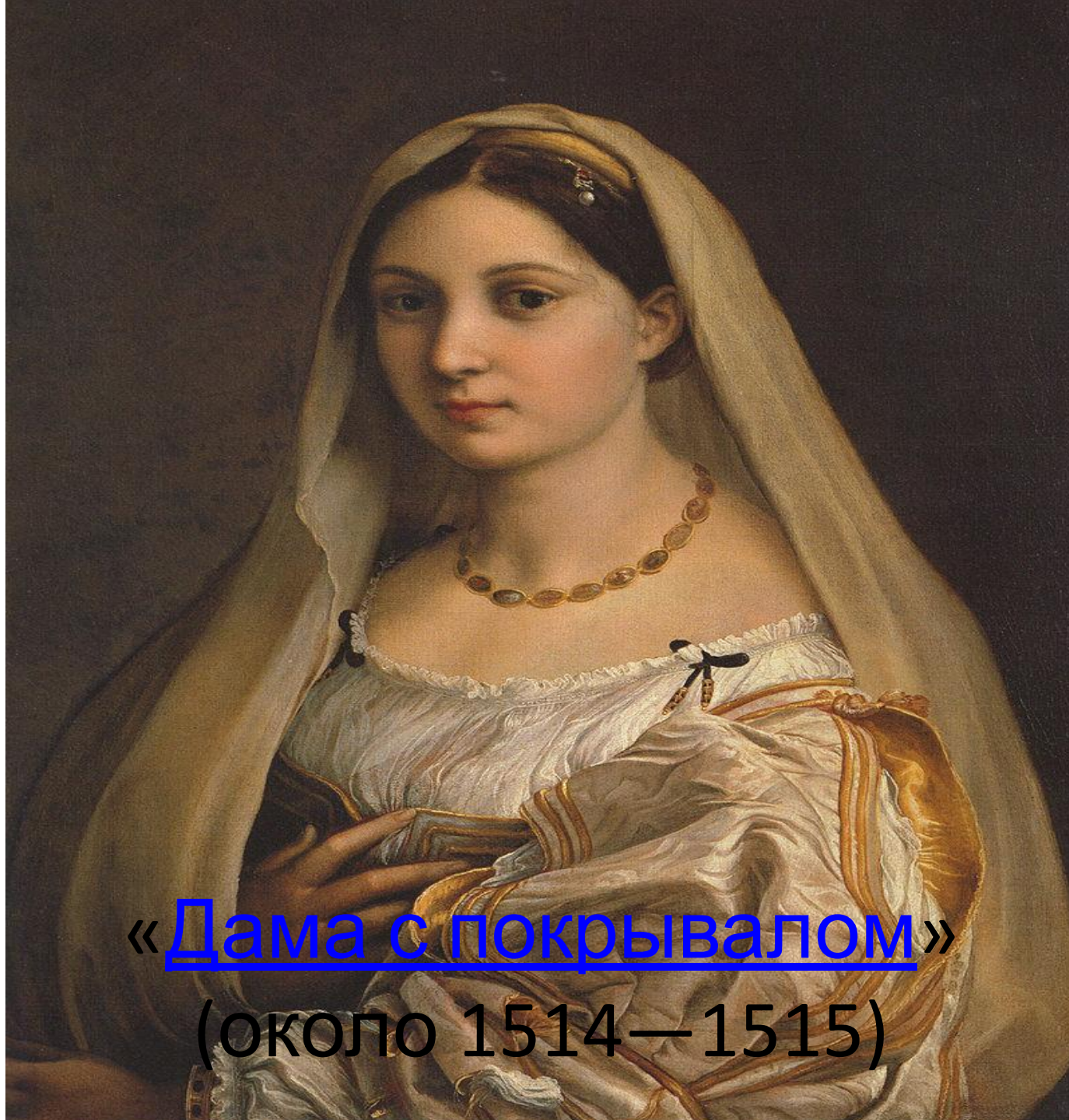
Маркантонио Раймонди.
«Лукреция» (1510—1515)

«[Портрет молодой женщины \(Форнарина\)](#)»
(около 1518—1519). Как полагает
большинство исследователей, на картине
изображена возлюбленная и модель Рафаэля,
Форнарина. После смерти Рафаэля Джулио
Романо подрисовал на плече женщины
браслет с надписью *Raphael Urbinas*. F. I.

«Дама с покрывалом»

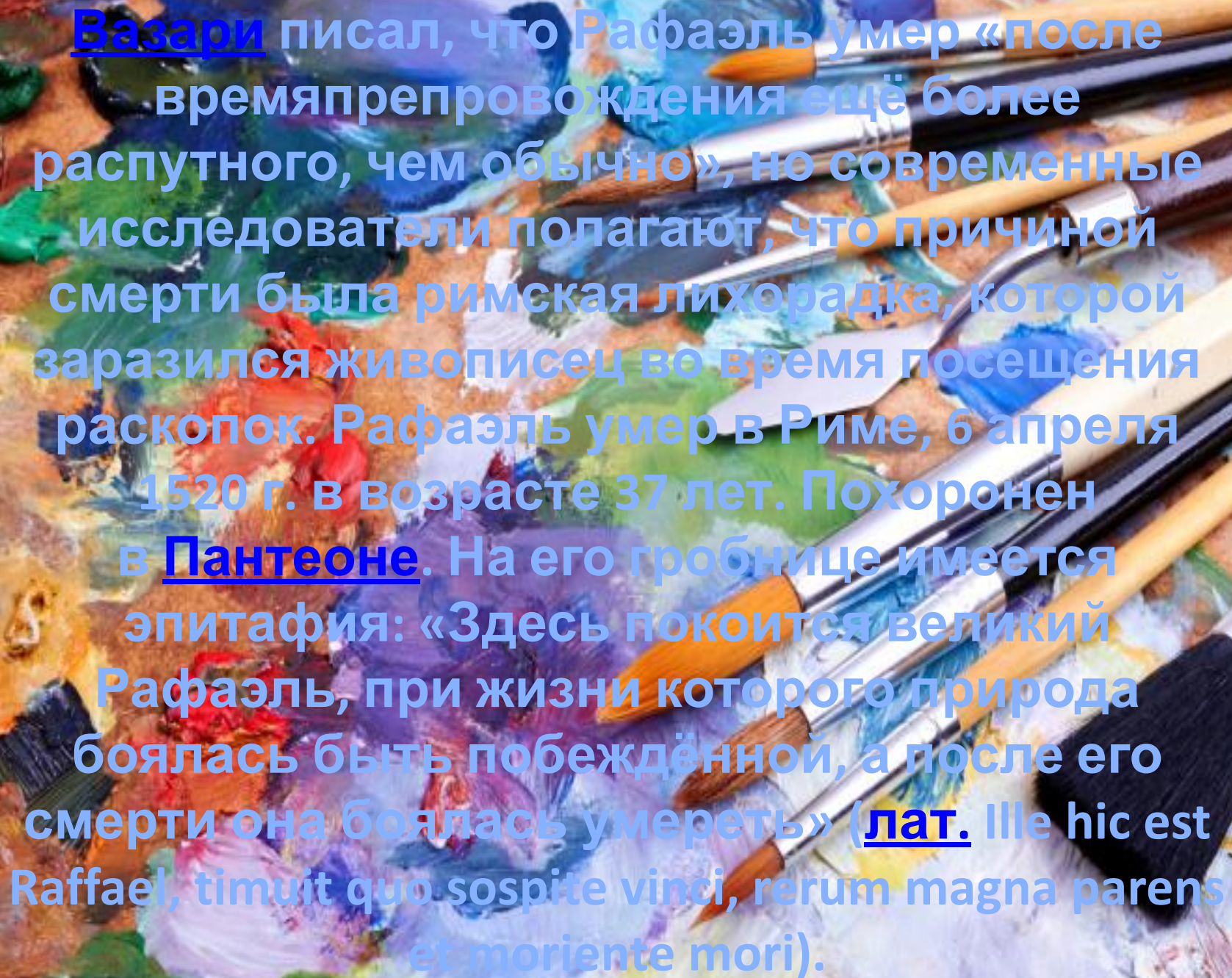
(около 1514—1515)

У Рафаэля были многочисленные ученики, хотя никто из них не вырос в выдающегося художника. Самым талантливым был [Джулио Романо](#). После смерти Рафаэля он создал цикл порнографических рисунков, что вызвало скандал, из-за которого он был вынужден переехать в [Мантую](#). Его произведения, выполненные в стиле учителя, а порой и по его эскизам, современники не оценили. Джованни Нанни вернулся в [Удине](#), где создал ряд хороших картин. Франческо Пенни переехал в [Неаполь](#), но умер молодым. Перин дель Вага стал художником, работал во Флоренции и [Генуе](#).

Смерть Рафаэля

Вазари писал, что Рафаэль умер «после времяпрепровождения ещё более распутного, чем обычно», но современные исследователи полагают, что причиной смерти была римская лихорадка, которой заразился живописец во время посещения раскопок. Рафаэль умер в Риме, 6 апреля 1520 г. в возрасте 37 лет. Похоронен в Пантеоне. На его гробнице имеется эпитафия: «Здесь покоится великий Рафаэль, при жизни которого природа боялась быть побеждённой, а после его смерти она боялась умереть» (лат. Ille hic est Raffael, timuit quo sospite vinci, rerum magna parens et moriente mori).