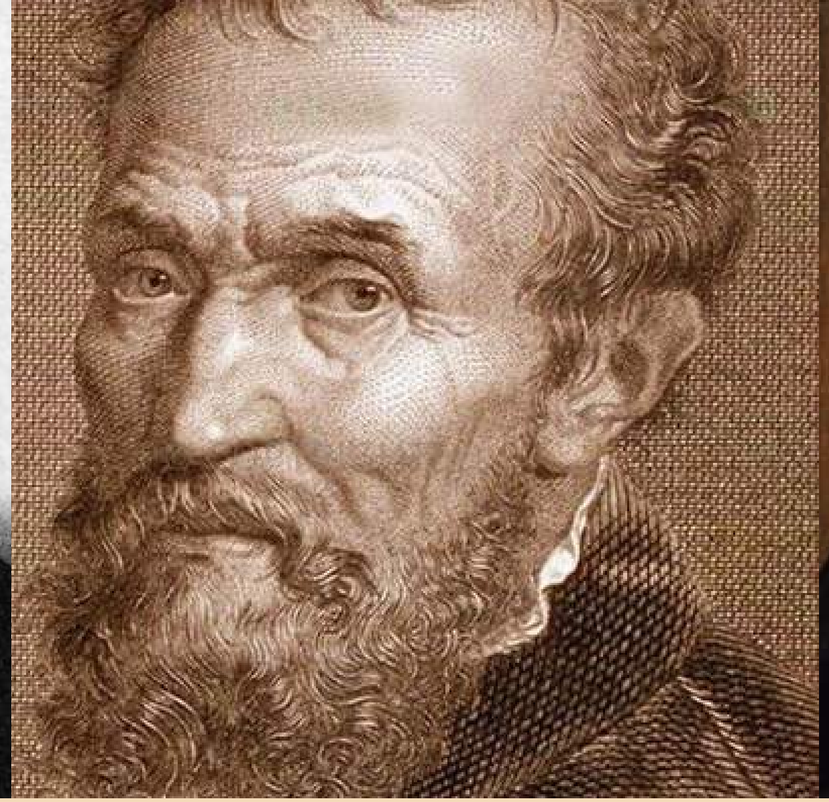


ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ:
Мастера и эпохи

- цикл виртуальных обзоров -

Рафаэль Санти - мастер из Урбино, или Красота спасёт мир

Рафаэль Санти

(итал. Raffaello Santi; 26 или 28 марта 1483, Урбино — 6 апреля 1520, Рим)

— итальянский живописец, график и архитектор умбрийской, а затем римской, школы. Один из ярчайших представителей искусства эпохи Высокого Возрождения, или римского классицизма начала XVI века.

Живописец родился весной 1483 года в 15-тысячном городке Урбино на востоке Италии. Отец Джованни деи Санти работал придворным художником герцога, мать Марджи Чарла растила сына и вела домашнее хозяйство. Семья Рафаэля располагала средствами для оплаты кормилицы, но Джованни настоял, чтобы супруга выкормила малыша самостоятельно. Уже в детстве Рафаэль Санти проявил способности к живописи. Отец заметил это, когда брал мальчика в замок, где работали мэтры, виртуозно владевшие кистью.

Паоло Уччелло, Лука Синьорелли – имена живописцев, известные каждому итальянцу. Мэтры рисовали портреты герцога и его родни, расписывали дворцовые стены. За кистью мастеров пристально наблюдали глаза юного Рафаэля. Вскоре Санти понял, что сын оставит в тени и его, и Уччелло с Синьорелли. Рафаэль Санти рано осиротел: едва ему исполнилось 8 лет, умерла мама. Уход самого дорогого человека оставил след в творческой биографии живописца – его мадонны и портреты любимых женщин словно светятся материнской любовью.

В 1504 году 21-летний Рафаэль Санти очутился во Флоренции: молодой живописец переехал в колыбель Возрождения следом за Перуджино. Переезд благотворно сказался на карьере и мастерстве юноши – учитель познакомил Рафаэля с именитыми живописцами, скульпторами и архитекторами. В городе на берегу Арно Санти встретил Леонардо да Винчи. Об утерянной картине гениального Леонардо «Леда и лебедь» мы знаем благодаря копии Рафаэля Санти. Флорентийский период художника подарил миру 20 рафаэлевских мадонн с младенцами, в которых Санти вложил всю тоску о матери.

Год переезда во Флоренцию ознаменовался написанием Рафаэлем нескольких ранних шедевров. 1504 годом датируются полотно «Обручение Девы Марии» и картина «Сон рыцаря». Во Флоренции появились «Мадонна Конестабиле» и «Три грации». На последнем полотне, которое сейчас хранится в музее французского города Шантийи, изображены богини Невинность, Красота и Любовь, держащие в руках золотые шары – символы совершенства. В ранних полотнах Рафаэля Санти прослеживается влияние учителя, но через 2-3 года художник демонстрирует авторский стиль.

С 1508 года живописец живет в Риме, куда получил приглашение от папы Юлия II. Наслышанный о юноше священник пригласил Санти расписать станцы – парадные помещения Ватиканского дворца. Увидев эскиз фрески Рафаэля, Юлий II пришел в такой восторг, что отдал живописцу все поверхности, приказав убрать старые рисунки.

Станцы Рафаэля – это четыре зала величиной 6 на 9 метров, в каждом из которых по четыре фресковых композиции. Художнику помогали ученики, одна фреска выполнена после смерти живописца по его эскизам.

Талант художника оценили при жизни: покровители, не желая, чтобы мастера переманили французы, оплачивали его труд щедро. У Рафаэля был особняк в античном стиле, построенный по авторскому проекту. Выдать дочь замуж за именитого живописца мечтали купцы и герцоги, но тонкий ценитель женской красоты держался стойко. Кардинал Биббиена, желавший породниться с Санти, добился помолвки Рафаэля с племянницей, но маэстро отказался в последний момент.

Женщиной, которая смогла покорить сердце 30-летнего Рафаэля, стала дочь булочника, которую Санти прозвал «Форнарина» (булочка, пышка). 17-летнюю Маргариту Лути художник увидел в саду Киджи, где трудился над образами Амура и Психеи. Рафаэль Санти заплатил булочнику 50 золотых, чтобы дочь позировала ему, да так увлекся юной красавицей, что выкупил у отца за 3 тысячи монет. Шесть лет Маргарита была музой художника, вдохновлявшей на шедевры.

После смерти Рафаэля «Форнарина», получив в наследство дом и содержание, отказалась от всего и ушла в монастырь. В записях монастыря Маргарита значится как вдова живописца.

Умер художник 6 апреля 1520 года. Местом последнего приюта стала гробница в римском Пантеоне. На плите, укрывшей останки, выгравирована эпитафия:

«Здесь покоится великий Рафаэль, при жизни которого природа боялась быть побежденной, а после его смерти она боялась умереть».

«Святой Себастьян» (1501-1502 гг.)
Академия Каррара, Бергамо

«Святая Екатерина Александрийская»
(ок. 1507 г.)
Национальная галерея, Лондон

«Вера»

(1507 г.)

Музеи Ватикана, Ватикан

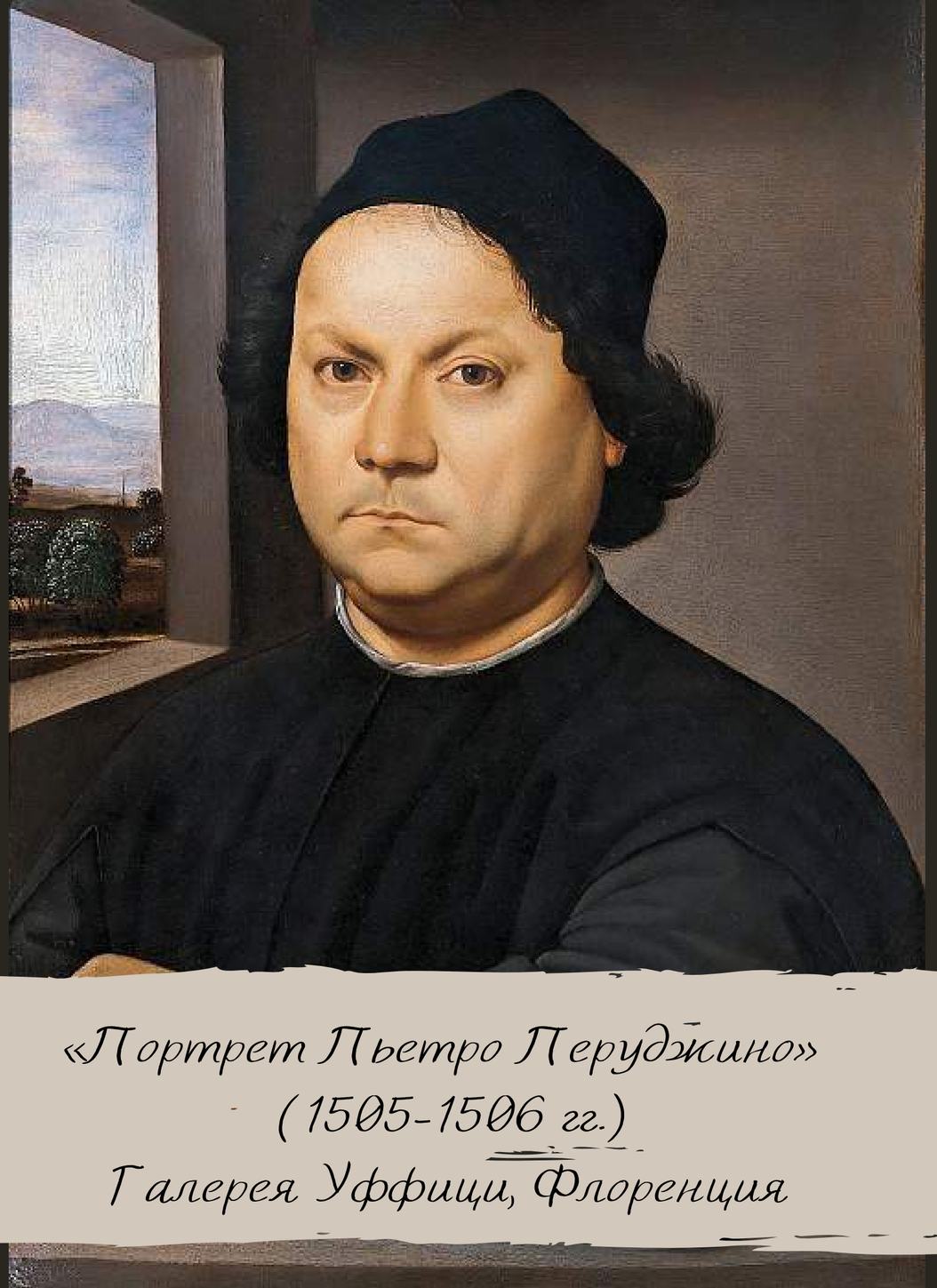
«Мадонна Грандука» (1504 г.)
Палаццо Питти, Флоренция

«Мадонна с младенцем между архангелом Рафаилом, Товией и Св. Иеронимом»
(1513-1514 гг.)
Прадо, Мадрид

«Станца делла Сеньятура: Роспись потолка (фрагмент) - Богословие» (1511 г.)
Музеи Ватикана (фрески), Ватикан

«Станца делла Сеньятура: Роспись потолка (фрагмент) - Поэзия» (1511 г.)
Музеи Ватикана (фрески), Ватикан

«Портрет Аньоло Дони»
(1504 г.)
Палаццо Питти, Флоренция



«Портрет Пьетро Перуджино»
(1505-1506 гг.)
Галерея Уффици, Флоренция

«Бог отделяет землю от воды»
Музеи Ватикана (фрески), Ватикан

«Б индо Альтовити» (ок. 1515 г.)
Национальная галерея искусств,
Вашингтон

«Мужской портрет»
(ок. 1502 гг.)
Музей Лихтенштейн, Вена

Итальянский художник эпохи Ренессанса, гениальный график и мастер архитектурных решений, Рафаэль Санти впитал опыт умбрийской школы живописи. В его полотнах, как в зеркале, отразились идеалы Возрождения. Мир стал добрее и чище, когда на него посмотрели глаза рафаэлевских мадонн – Сикстинской, Конестабиле, Пасадинской, Орлеанской.

Виртуальный обзор подготовлен Воробьевой Д. Н. – сотрудником отдела литературы на иностранных языках ВОУНБ им. И. С. Никитина