

Владимир Жабцев

Санти Рафаэль

Минск
Харвест

УДК 75.071.1(450)Рафаэль(084)
ББК 85.103(4Ита)
Ж12

Серия основана в 2007 году

Жабцев, В. М.

Ж12 Санти Рафаэль / В. М. Жабцев. — Минск : Харвест, 2010. — 128 с. : ил. — (Гении мировой живописи).

ISBN 978-985-16-8414-0.

Рафаэль Санти (1483—1520) — великий итальянский художник, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения. Непревзойденный мастер кисти оказал значительное влияние на многих выдающихся европейских живописцев, придал итальянской живописи особую окраску.

Настоящее издание знакомит читателя с характерными сторонами творчества Рафаэля. Представленные в книге в хронологическом порядке репродукции дают возможность проследить становление Санти как художника, а также оценить его вклад в процесс формирования мирового художественного искусства.

Все произведения живописи сопровождаются характеристиками, которые содержат не только название картины, но и сведения о времени написания, размере, использованных материалах, а также последнем месте хранения полотна.

УДК 75.071.1(450)Рафаэль(084)
ББК 85.103(4Ита)

ISBN 978-985-16-8414-0

© Подготовка, оформление.
ООО «Харвест», 2010

ВВЕДЕНИЕ

«Сколь велики милость и щедрость, проявляемые небом, когда оно сосредоточивает иной раз в одном лице бесконечные богатства своих сокровищ и все те благодеяния и ценнейшие дары, которые оно обычно в течение долгого времени распределяет между многими людьми, ясно видно на примере Рафаэля Санти из Урбино, чьи выдающиеся достижения ни в чем не уступали его личному обаянию. Он был от природы одарен той скромностью и той добротой, которые нередко обнаруживаются в тех, у кого некая благородная человечность их натуры, больше чем у других, блистает в прекраснейшей оправе ласковой приветливости, одинаково приятной и отрадной для любого человека и при любых обстоятельствах. Природа именно его и принесла в дар миру в то время, когда, побежденная искусством в лице Микеланджело Буонарроти, она в лице Рафаэля пожелала быть побежденной не только искусством, но и добронравием», — так начинает Джорджо Вазари жизнеописание одного из величайших художников эпохи Возрождения — Рафаэля Санти. Рафаэль не открывал новых миров в отличие от Леонардо и Микеланджело. Он не смущал современников дерзостью своих исканий, а стремился к высокому обобщению всего того, что было достигнуто до него.

Будучи наделенным от природы горячей любовью к прекрасному и глубоким пониманием земной и небесной красоты, мастер обладал мягким уравновешенным характером и необычайным трудолюбием. В отличие от Леонардо Рафаэль полностью принадлежал своему времени. В его произведениях нет ничего странного, таинственного и загадочного, в них все ясно и прозрачно, все прекрасно и совершенно. Все творчество мастера пронизано жизнеутверждающим началом, он с необычайным талантом смог воплотить в своих картинах положительный идеал прекрасного человека.

Художник рано достиг всеобщего признания, папа Лев X даже намеревался увенчать его шапкой кардинала — бывавшей для живописца наградой, и лишь преждевременная смерть Рафаэля помешала этому. В совершенстве владея умением облекать свои высокие замыслы в чарующие формы, он, несмотря на непродолжительность своей жизни, оставил после себя огромное количество произведений, в которых постепенно переходил от совершенного к прекрасному.

ЮНЫЙ ГЕНИЙ

Рафаэль Санти родился в Урбино — столице маленького итальянского герцогства — в 1483 году. Его отец Джованни Санти был придворным поэтом и живописцем урбинских герцогов, и мальчик уже с раннего детства рос в атмосфере искусства. Урбино во второй половине XV века был одним из заметных центров итальянской гуманистической культуры со своими художественными традициями, и это во многом определило необычную судьбу Рафаэля. Наибольшего расцвета Урбино достиг во время правления герцога Федерико да Монтефельтро (1444—1482 гг.), который был известен не только как знаменитый кондотьер, но и как покровитель искусства и науки. Его усилиями была собрана уникальная по количеству и качеству рукописей библиотека. В Урбино творили многие художники, чье творчество связано с расцветом искусства Раннего Возрождения в Италии. Здесь работал живописец Пьеро дела Франческа — крупнейший представитель умбрийской школы XV века. Известно также, что в Урбино прошли юношеские годы близкого к папскому престолу знаменитого гуманиста и великолепного архитектора Донато Браманте, создателя главного храма западного христианства — собора Святого Петра в Ватикане.

Первые навыки живописного мастерства Рафаэль почерпнул у своего отца Джованни. Но обучение продолжалось недолго. В восьмилетнем возрасте Рафаэль потерял мать, а через три года умер и отец. Одиннадцатилетний мальчик остался сиротой на попечении своего дяди фра Бартоломео, который определил его в ученики к придворному художнику урбинских герцогов Тимотео Вити. Во время почти пятилетнего пребывания Рафаэля в его мастерской юный художник уже более сознательно освоил художественные традиции умбрийской школы. Значительное влияние на формирование творческого облика Рафаэля оказало также искусство Пьеро дела Франческа с его стремлением к совершенному воплощению идеальных представлений о гармонии мироздания, с его поисками изначальных, первичных элементов ясной и упорядоченной, уподобленной простейшим сферическим телам, формы. Большое значение имели опыты Пьеро дела Франческа в области цвета, его взаимодействие с освещением и окружающим предметом воздухом. Известно, что поклонником творчества этого яркого представителя Раннего Возрождения был и отец юного художника.

Время отрочества Рафаэля совпало с бурным расцветом в Италии живописного искусства, и в то же время Урбино как художественный центр стремительно терял свое значение. Семнадцатилетний Рафаэль полностью освоил все, что мог ему дать провинциальный учитель, и стремление к совершенству побудило его отправиться в Перуджу, в мастерскую знаменитого в то время художника Пьетро Кристофоро Ваннуччи по прозвищу Перуджино.

В мастерской этого живописца Рафаэль усвоил все лучшие особенности его стиля, главным образом стремление к выразительной поэтичной трактовке сюжетов, нежной гармонии красок, благородству форм, характерных для всей умбрийской школы.

Значительное влияние Пьетро Кристофоро Ваннуччи можно увидеть в первых самостоятельных работах молодого

Автопортрет. 1506. Дерево, масло. Галерея Уффици, Флоренция.

Автопортрет написан Рафаэлем в двадцатитрехлетнем возрасте. Голова его и плечи четко вырисовываются на гладком фоне. Контур необыкновенно тонок, чуть волнист. Само исполнение портрета позволяет предположить, что художник уже приобщился к живописным открытиям Леонардо.

Долгое время считалось, что это — подлинный автопортрет Рафаэля, теперь его авторство оспаривается некоторыми. Но, как бы то ни было, именно он дает нам представление о самом гармоничном художнике Высокого Возрождения — «божественном Санцио».

художника. Композиционные приемы, формы фигур, типы красоты, колорит, характерные для Перуджино, встречаются на протяжении нескольких лет и у Рафаэля.

Вскоре талантливый ученик полностью овладел стилем своего учителя, и в его первых известных работах уже без труда можно обнаружить ту музыкальную плавность линий и то же свободное расположение фигур в окружающем пространстве. Лишь к 1504 году Рафаэль постепенно освобождается от влияния своего учителя, не отрицая его искусства, но перерабатывая его в более совершенные, более гармоничные формы.

Кроме того, заимствуя некоторые сюжеты мастера, Рафаэль смог обогатить их новыми повествовательными мотивами и более строгой композиционной логикой. К числу таких произведений относится его картина «Обручение Марии и Иосифа».

*Пьетро Перуджино. Автопортрет. Фрагмент фрески в зале приемов
правления биржи в Перудже. 1497–1500.*

Святой Себастьян. 1501–1502.
43 × 34 см. Дерево, масло.
Галерея Академии Каррара, Бергамо.

«Св. Себастьян» — это типичная ранняя работа Рафаэля, ее декоративная красота и элегическое настроение очень напоминают полотна Перуджино.

На картине изображен мученик III века н. э. Себастьян, командир преторианцев знатного рода, уверовавший во Христа. Император Диоклетиан приговорил его к казни. Юношу привязали к столбу в Колизее, и отряд легионеров выпустил в него тысячу стрел. Себастьяна оставили умирать.

Мать одного казненного христианина выходила мученика, она убеждала его бежать из Рима. Но Себастьян открыто заявил о своей вере и на ступенях императорского дворца выступил в защиту осужденных христиан.

Диоклетиан вторично приказал казнить Себастьяна. Братья по вере нашли его тело и похоронили в катакомбах рядом с могилами св. Петра и св. Павла.

Себастьян был канонизирован Католической Церковью. В V веке на его могиле построен храм. В прошлом св. Себастьяна призывали на помощь больные чумой, он считается покровителем солдат, лучников, гончаров.

Обычно этого святого изображали юношей, привязанным к столбу и пронзенным стрелами. На картине Рафаэля Себастьян держит стрелу — символ его мученичества. Он облачен в красный плащ и рубашку с золотой вышивкой, волосы его изящно уложены.

**Общий вид
Перуджи.**

Перуджа имеет древнюю историю, уходящую корнями во времена Римской империи. В средние века город попеременно находился во власти восточно-римских императоров, лангобардов и пап. И только в XIV веке он стал независим и подчинил своей власти довольно значительные владения. В 1543 году Перуджа вошла в состав папских владений, получив в 1553 году частичное самоуправление.

Ранее Перуджа была довольно значительным культурным центром. Так, еще в XIII веке здесь был основан университет. В эпоху Возрождения город играл выдающуюся роль как центр умбрийской художественной школы. Жители Перуджи и сегодня гордятся древними памятниками архитектуры и искусства, созданными их далекими предками.

Пьетро Перуджино.
Обручение Марии. Около
1500–1504. 234 × 185 см.
Дерево, масло. Музей
изящных искусств, Кан.

**Обручение Марии
и Иосифа. 1504.**
170 × 117 см. Дерево,
масло. Галерея Брера,
Милан.

Эта картина по сюжету близка произведению Перуджино. Но здесь Рафаэль уже не подражает своему учителю, а соревнуется с ним. Очевидно, молодой художник позаимствовал у знаменитого мастера схему композиции. Однако он привнес в нее некоторые тонкости, детали и частности, которые придают картине поистине рафаэлевское очарование. В отличие от Перуджино, Рафаэль изобразил здание целиком и отнес его в глубину, что расширило пространство, которое обрело воздух и какую-то реальную глубину. В самой композиции он сознательно нарушил строгую симметрию, что придало всей группе большую естественность и позволило убедительнее раскрыть основную тему сюжета — обмен кольцами. Правда, в некоторых лицах Рафаэль оставляет перуджиновский канон красоты как последнюю дань своему учителю: правильный овал лица с заостренным подбородком. В целом же, по сравнению с несколько тяжеловатой верхней частью перуджиновской композиции, у Рафаэля все удивительнейшим образом располагается гармонично и на своем месте.

Сон рыцаря. 1504—1505. 17 × 17 см. Дерево, масло. Национальная галерея, Лондон.

Основой сюжета для этой картины, вероятно, стала легенда, связанная с Гераклом, известная еще с античных времен, а вернее уже поздний, литературно переработанный ее вариант. История повествует о том, что герою, Гераклу или рыцарю (в данном случае), во сне являются две женские фигуры, одна из которых олицетворяет Порок, а другая — Добродетель. Два жизненных пути. И каждая из них соблазняет героя следовать ее дорогой.

В картине еще заметно влияние Перуджино, но сам факт изображения фигуры рыцаря в достаточно сложном ракурсе уже говорит о растущем мастерстве молодого художника.

Для большей цельности и устойчивости композиции Рафаэль несколько искусственно в центре, за спиной спящего, поместил вертикаль дерева. Интересно и то, что и Порок, и Добродетель представлены здесь в виде равно изящных и милостивых девушек. Если не знать сути сюжета, то трудно представить себе, что речь идет о выборе диаметрально противоположных жизненных позиций.

*Три Грации.
1504–1505.
17 × 17 см.
Дерево,
масло. Му-
зей Конде,
Шантийи.*

Предполагают, что эта миниатюра создавалась как парная картина ко «Сну рыцаря». Заказчик изящного диптиха остается неизвестным, хотя существует гипотеза, согласно которой эта работа была выполнена для Франческо Мария делла Ровере, сына Джованни Фельтриа и наследника престола урбинских герцогов.

Грации в римской мифологии (в древнегреческой — хариты) — благотворные богини, олицетворяющие радостное, доброе и вечно юное начало жизни, дочери Юпитера, нимф и богинь. Имена Граций (харит), их происхождение и число в разных мифах различны.

В древние времена богинь изображали в ниспадающих мягкими складками хитонах, а позднее — обнаженными, чтобы ничто не скрывало их божественной красоты. По греческим мифам, богини были неразрывно связаны с природой и покровительствовали искусствам. В чем-то они близки Аполлону. Здесь уже явно прослеживается стремление Рафаэля к воплощению гуманистических идеалов Возрождения. В этом произведении художник, следуя античной традиции, изобразил богинь обнаженными и обнимающимися, с яблоками в руках. Предполагается, что это яблоки Гесперид — плоды вечной молодости.

*Битва
святого
Георгия с
драконом.
1505.
31 × 27 см.
Дерево, ма-
сло. Лувр,
Париж.*

Св. Георгий Победоносец — по церковному преданию, происходил из знатного рода и занимал высокое положение в войске. Когда во время правления императора Диоклетиана начались гонения на христиан, он сложил с себя военный сан и сам стал проповедником. Как сторонник христианства Георгий был обезглавлен после жестоких истязаний.

Легенда приписывает Георгию победу над змеем-людоедом. Впоследствии самому поединку был придан более глубокий религиозный смысл: благодаря молитве Георгия обессиленный и укрощенный змей (дракон) сам падает к ногам святого. Георгия обычно изображают воином на белом коне, поражающим дракона копьем.

В картине Рафаэля присутствуют чисто умбрийские приметы ландшафта, пространственная широта далей. Прозрачные и декоративные кроны деревьев в глубине, крепко, уверенно прорисованная, материально написанная лошадь со всадником. Это еще не выходит за пределы перуджиновской стилистики, но показывает по крайней мере незаурядность многообещающего дарования еще очень молодого художника.

Полотно было приобретено Людовиком XIV у наследников кардинала Мазарини в 1661 году и вместе с королевской коллекцией вошло в сокровищницу Лувра.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3	Афинская школа	56
Юный гений	4	Афинская школа. Аристотель. Фрагмент	59
Автопортрет	4	Афинская школа. Платон. Фрагмент	59
Святой Себастьян	6	Афинская школа. Пифагор, окруженный учениками. Фрагмент	60
Обручение Марии и Иосифа	7	Афинская школа. Аверроэс (вверху), Анаксимандр (слева), Пифагор (справа). Фрагмент	60
Сон рыцаря	8	Афинская школа. Заратустра, Клавдий Птолемей и Протоген. Фрагмент	63
Три Грации	9	Афинская школа. Алкивиад. Фрагмент	65
Битва святого Георгия с драконом. 1505	10	Станца делла Сеньятура. Свод	66
Битва святого Георгия с драконом. 1505—1506	11	Станца делла Сеньятура. Философия. Фрагмент	67
Небесное и земное	12	Станца делла Сеньятура. Религия. Фрагмент	67
Мадонна Конестабиле. Мария с Младенцем	14	Станца делла Сеньятура. Поэзия. Фрагмент	67
Мадонна на троне с Младенцем, Иоанном Крестителем и святым Николаем	14	Станца делла Сеньятура. Суд Соломона. Фрагмент	67
Мария на троне с Младенцем и Иоанном Крестителем	15	Станца делла Сеньятура. Аполлон и Марс. Фрагмент	67
Мадонна Террануова. Мария с Младенцем и двумя святыми	16	Станца делла Сеньятура. Правосудие. Фрагмент	68
Малая Мадонна Каупера	17	Станца делла Сеньятура. Первоисточник движения. Фрагмент	68
Мадонна Грандука. Мария с Младенцем	17	Станца делла Сеньятура. Адам и Ева. Фрагмент	68
Мадонна в зелени. Мария с Младенцем и Иоанном Крестителем	18	Портрет папы Юлия II	69
Мадонна со щеглом. Мария с Младенцем и Иоанном Крестителем	18	Станца д'Элиодоро. Фрески «Освобождение Апостола Петра из темницы» и «Встреча с Атиллой»	70
Бриджуотерская Мадонна	19	Станца д'Элиодоро. Фрески «Изгнание Илиодора» и «Месса в Больсене»	71
Мадонна под балдахинном	20	Станца д'Элиодоро. Фрески «Месса в Больсене» и «Встреча Льва I с Атиллой»	71
Мадонна семейства Колонна	20	Изгнание Илиодора	72
Прекрасная садовница. Мария с Младенцем и Иоанном Крестителем	21	Месса в Больсене	74
Святое Семейство под пальмой	24	Освобождение апостола Петра из темницы	77
Святое Семейство, или Мадонна с безбородым Иосифом	24	Встреча Льва I с Атиллой	81
«Святое Семейство» Каниджани. Святое Семейство со святой Елизаветой и Иоанном Крестителем	25	Станца д'Элиодоро. Свод	81
Святое Семейство с агнцем	26	Станца дель Инчендио ди Борго. Пожар в Борго	82
Мадонна Эстерхази. Мария с Младенцем и Иоанном Крестителем	27	Станца дель Инчендио ди Борго. Коронация Карла Великого	85
Святая Екатерина Александрийская	27	Станца дель Инчендио ди Борго. Битва в Ости	86
Святое Семейство. 207×140 см	28	Явление Креста. Зала Константина	87
Святое Семейство. 39×30 см	29	Победа Константина над Максенцием. Зала Константина	88
Мадонна Альба. Мария с Младенцем и Иоанном Крестителем	29	Крещение Константина. Зала Константина	89
Мадонна в короне. Мария и Иоанн Креститель поклоняются стящему Младенцу Иисусу	30	Гобелены	90
Мадонна в кресле. Мария с Младенцем и Иоанном Крестителем	31	Чудесный лов рыбы	90
Мадонна перед занавесом. Мария с Младенцем и Иоанном Крестителем	32	Святой Павел проповедует в Афинах	91
Мадонна дель Импанната	32	Паси овцы мои	91
Святое Семейство под дубом с Иоанном Крестителем	33	Смерть Анании	93
Станцы Рафаэля	34	Исцеление хромого	94
Станца делла Сеньятура. Фрески «Афинская школа» и «Парнас»	36	Святой Павел перед проконсулом	95
Станца делла Сеньятура. Фрески «Диспут о Причастии» и «Торжество права» (Правосудие)	37	Сикстинская Мадонна	96
Диспут о Причастии	39	Триумф Галатеи	97
Торжество права (Правосудие)	46	Сикстинская Мадонна. Мария с Младенцем, папа Сикст II и святая Варвара	99
Парнас	49	Плафон лоджии Психеи	101
		Портреты	102
		Портрет молодой женщины	102
		Дама с покрывалом («Донна Велата»)	103
		Портрет Елизаветы Гонзага	103

Портрет Гвидобальдо да Монтефельтро	104	«Божественный Санцио»	114
Портрет Франческо Мария дела Ровере	104	Алтарь Бальони. Центральная часть. Положение во гроб ...	115
Портрет молодого человека	104	Алтарь Бальони. Пределла с изображениями	
Портрет молодой женщины с единорогом	105	главных добродетелей. Вера (<i>Fides</i>) и два ангела	117
Женский портрет («Беременная»)	105	Алтарь Бальони. Пределла с изображениями главных	
Портрет Аньоло Дони	106	добродетелей. Надежда (<i>Spes</i>) и два ангела	117
Портрет Магдалены Дони	107	Алтарь Бальони. Пределла с изображениями главных	
Портрет дамы (Немая)	108	добродетелей. Любовь (<i>Caritas</i>) и два ангела	117
Портрет кардинала	108	Несение Креста	118
Портрет Бальдассаре Кастильоне	109	Святой Иоанн Креститель	119
Портрет Биндо Альтовити	109	Иоанн Креститель	120
Портрет Томазо Ингирами	110	Архангел Михаил	121
Портрет Иоанны Арагонской	110	Видение пророка Иезекииля	122
Портрет папы Льва X с кардиналами		Автопортрет с другом, учителем фехтования	114
Джулио деи Медичи и Луиджи деи Росси	111	Преображение Христово	123