

Рафаэль – художник, оказавший монументальное влияние на то, как развивалось искусство. Рафаэля Санти заслуженно считают одним из трех великих мастеров итальянского Высокого Ренессанса. Автор невероятно гармоничных и безмятежных полотен, он получил признание современников благодаря изображениям мадонн и монументальным фрескам во дворце Ватикана.

За 37 лет жизни художник создал несколько самых красивых и влиятельных композиций за всю историю живописи. Композиции Рафаэля считаются идеальными, его фигуры и лица – безупречными. В истории искусства он фигурирует как единственный художник, которому удалось достичь совершенства.

Рафаэль родился в итальянском городе Урбино в 1483 году. Отец его был художником, но умер, когда мальчику было всего 11 лет. После смерти отца Рафаэль стал учеником в мастерской Перуджино. В первых его работах чувствуется влияние мастера, но к концу обучения молодой художник стал находить собственный стиль.

В 1504 году молодой художник Рафаэль Санти переехал во Флоренцию, где был глубоко восхищен стилем и техникой Леонардо да Винчи. В культурной столице он начал создание серии прекрасных мадонн; там же ему поступили первые заказы. Во Флоренции молодой мастер познакомился с да Винчи и Микеланджело – мастерами, оказавшими наиболее сильное влияние на творчество Рафаэля Санти. Также Флоренции Рафаэль обязан знакомством со своим близким другом и наставником Донато Браманте. Биография Рафаэля Санти в его флорентийский период является неполной и запутанной

- судя по историческим данным, художник в это время не жил во Флоренции, а часто туда приезжал.

Четыре года, проведенные под влиянием Флорентийского искусства, помогли ему достичь индивидуального стиля и уникальной техники живописи. По приезде в Рим Рафаэль сразу же становится художником при дворе Ватикана и по личной просьбе папы Юлия II работает над фресками для папского рабочего кабинета (*Stanza della Segnatura*). Молодой мастер продолжил роспись нескольких других помещений, которые на сегодняшний день известны как «комнаты Рафаэля» (*Stanze di Raffaello*). После смерти Браманте Рафаэль был назначен главным архитектором Ватикана и продолжил строительство собора Святого Петра.

Композиции, созданные художником, славятся изяществом, гармонией, плавностью линий и совершенством форм, с которыми могут соперничать лишь полотна Леонардо и произведения Микеланджело. Недаром эти великие мастера составляют «недостижимую троицу» Высокого Возрождения.

Рафаэль был чрезвычайно динамичным и деятельным человеком, поэтому, несмотря на короткую жизнь, художник оставил после себя богатейшее наследие, состоящее из произведений монументальной и станковой живописи, графических работ и архитектурных достижений.

При жизни Рафаэль был очень влиятельным деятелем культуры и искусства, его произведения считались эталоном художественного мастерства, однако после безвременной смерти Санти внимание переключилось на творчество Микеланджело, и вплоть до XVIII века наследие Рафаэля пребывало в относительном забвении.

Творчество и биография Рафаэля Санти делятся на три периода, основными и наиболее влиятельными из которых являются четыре года, проведенные художником во Флоренции (1504–1508 гг.), и остаток жизни мастера (Рим 1508–1520 гг.).

С 1504 по 1508 год Рафаэль вел кочевой образ жизни. Он никогда не оставался во Флоренции надолго, но несмотря на это, четыре года жизни, и особенно творчества, Рафаэля принято называть флорентийским периодом. Гораздо более развитое и динамичное, искусство Флоренции оказало глубокое влияние на молодого художника.

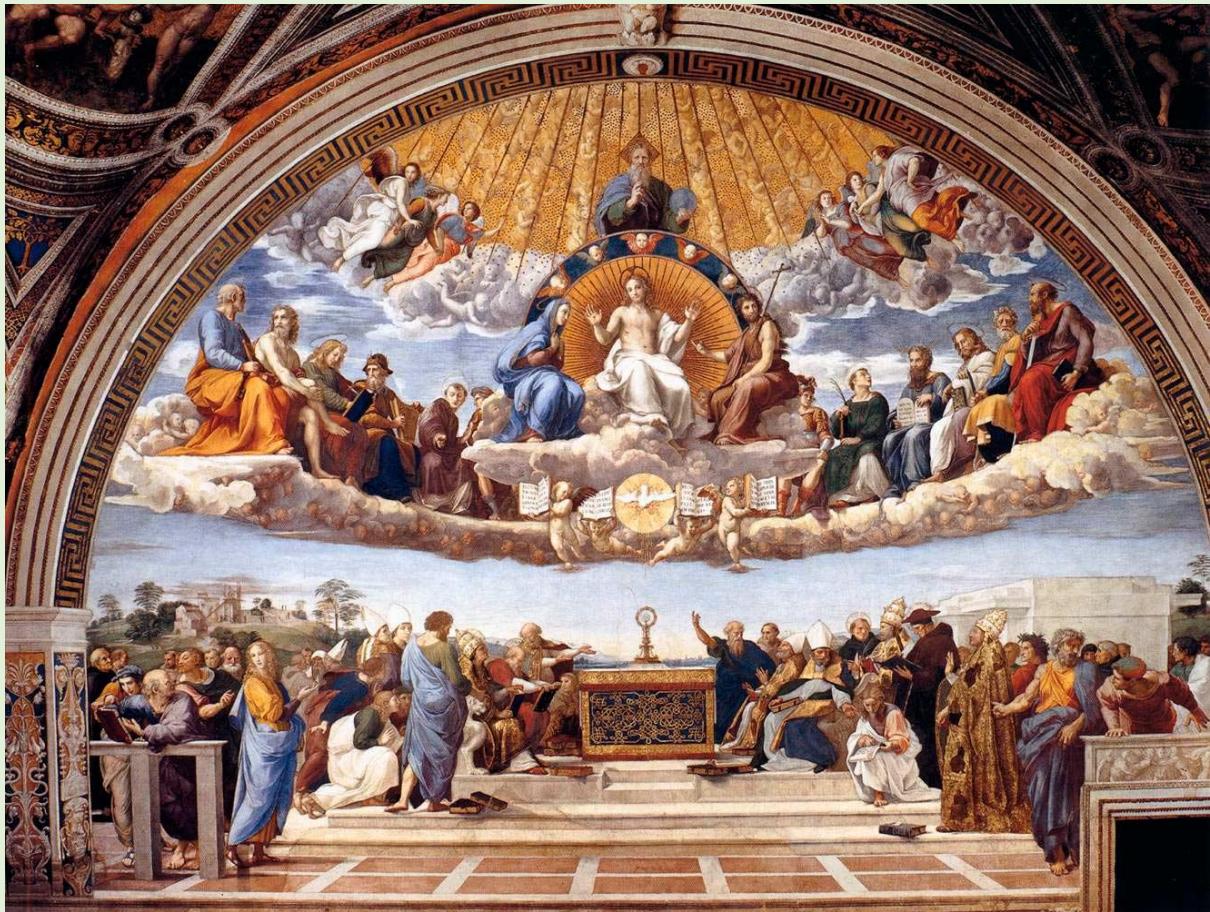
Переход от влияния Перуджианской школы к более динамичному и индивидуальному стилю заметен в одной из первых работ флорентийского периода – «Три грации». Рафаэль Санти сумел ассимилировать новые тенденции, при этом оставаясь верным своему индивидуальному стилю. Изменилась и монументальная живопись, о чем свидетельствуют фрески 1505 года. В настенной росписи прослеживается влияние Фра Бартоломео.

Рафаэль. Аллегория (Сон рыцаря). Ок. 1504

Однако ярче всего в этот период прослеживается влияние да Винчи на творчество Рафаэля Санти. Рафаэль ассимилировал не только элементы техники и композиции (сфумато, пирамидальное построение, контрапост), которые были нововведениями Леонардо, но и заимствовал некоторые из идей уже признанного на тот момент мастера. Начало этого влияния прослеживается даже в картине «Три грации» — Рафаэль Санти использует в ней более динамичную композицию, чем в ранних работах.

В 1508 году Рафаэль приехал в Рим и жил там до конца своих дней. Дружба с Донато Браманте, главным архитектором Ватикана, обеспечила ему теплый прием при дворе папы Юлия II. Практически сразу после переезда Рафаэль начал масштабную работу над фресками для Stanza della Segnatura. Композиции, украшающие стены папского кабинета, до сих пор считаются идеалом монументальной живописи. Фрески, среди которых особое место занимают «Афинская школа» и «Спор о причастии», обеспечили Рафаэля заслуженным признанием и нескончаемым потоком заказов.

Рафаэль. Спор о евхаристии (Диспут). 1510-1511

В Риме Рафаэль открыл самую большую мастерскую времен Возрождения – под присмотром Санти трудились более 50 учеников и помощников художника, многие из которых впоследствии стали выдающимися живописцами (Джулио Романо, Андреа Саббатини), скульпторами и архитекторами (Лоренцетто).

Римский период характеризуется и архитектурными изысканиями Рафаэля Санти. Непродолжительно он был одним из самых влиятельных архитекторов Рима. К сожалению, немногие из разработанных планов удалось реализовать из-за безвременной его кончины и последующих изменений в архитектуре города.

Мадонны Рафаэля

Рафаэль потерял мать в раннем детстве. Тонкий и ранимый, он всю жизнь чувствовал острую потребность в материнской любви и нежности. И конечно, это нашло отражение в его искусстве. Мадонна с младенцем — один из самых важных

сюжетов для Рафаэля. Исследовать взаимоотношения между матерью и ребенком он будет постоянно. Во Флоренции за 4 года он напишет более 20 картин на тему «Мадонна с младенцем». От статичных, проникнутых перуджиновским настроением, до зрелых, наполненных чувствами и жизненной силой.

За свою богатую карьеру Рафаэль создал более 30 полотен с изображением Марии и младенца Иисуса. Мадонны Рафаэля Санти подразделяются на Флорентийские и Римские.

Флорентийские мадонны – созданные под влиянием Леонардо да Винчи полотна, изображающие молодую Марию с младенцем. Часто рядом с Мадонной и Иисусом изображен Иоанн Креститель. Флорентийские мадонны характеризуются спокойствием и материнской прелестью, Рафаэль не использует темных тонов и драматических пейзажей, поэтому главным фокусом его картин являются прекрасные, скромные и любящие матери, изображенные на них, а также совершенство форм и гармония линий.

Рафаэль. Мадонна с щеглёнком. 1506

Римские мадонны – картины, на которых кроме индивидуального стиля и техники Рафаэля не прослеживается больше никакого влияния. Еще одним отличием римских полотен является композиция. В то время как Флорентийские мадонны изображены на три четверти, римские чаще написаны во весь рост. Основным произведением этой серии является великолепная «Сикстинская Мадонна», которую называют «совершенством» и сравнивают с музыкальной симфонией.

Рафаэль. Сикстинская мадонна. 1513-1514

Станцы Рафаэля

Монументальные полотна, украшающие стены папского дворца (а ныне Музея Ватикана), считаются величайшими произведениями Рафаэля. Трудно поверить, что работу над Stanza della Segnatura художник закончил за три с половиной года. Фрески, среди которых великолепная «Афинская школа», написаны чрезвычайно детально и качественно. Судя по рисункам и подготовительным наброскам, работа над ними была невероятно трудоемким процессом, что в очередной раз свидетельствует о трудолюбии и художественном таланте Рафаэля.

Четыре фрески из Stanza della Segnatura изображают четыре сферы духовной жизни человека: философию, теологию, поэзию и правосудие - композиции «Афинская школа», «Спор о причастии», «Парнас» и «Мудрость, умеренность и сила» («Мирские добродетели»).

Рафаэль получил заказ на роспись двух других комнат: Stanza dell'Incendio di Borgo и Stanza d'Eliodoro. Первая содержит фрески с композициями, описывающими историю папства, а вторая - божественное покровительство церкви.

Рафаэль Санти: портреты

Портретный жанр в творчестве Рафаэля занимает не такую видную роль, как религиозная и даже мифологическая или историческая живопись. Ранние портреты художника технически отстают от остальных его полотен, однако последующее развитие техники и изучение человеческих форм позволило Рафаэлю создавать реалистичные портреты, проникнутые свойственной художнику безмятежностью и ясностью.

Рафаэль. Портрет папы Юлия II. 1511-1512

Написанный им портрет папы Юлия II по сей день является примером для подражания и объектом стремления для молодых художников. Гармония и баланс технического исполнения и эмоциональной нагрузки картины создают уникальное и глубокое впечатление, добиться которого мог только Рафаэль Санти. Фото сегодня не способно на то, чего в свое время добился портрет Папы Юлия II – люди, впервые видевшие его, пугались и плакали, настолько идеально Рафаэль сумел передать не только лицо, но и настроение и характер объекта изображения.

Еще один влиятельный портрет в исполнении Рафаэля – «Портрет Бальдассаре Кастильоне», который в свое время копировали Рубенс и Рембрандт. Работа считается одной из самых известных произведений Рафаэля, а также прекрасным образцом портретного искусства. Сам Бальдассаре был поражен сверхъестественным реализмом, натурализмом и созданным эффектом человеческого присутствия.

Рафаэль. Портрет Бальдассаре Кастильоне. 1503

Архитектура

Архитектурный стиль Рафаэля подвергся вполне ожидаемому влиянию Браманте, именно поэтому недолгий период пребывания Рафаэля главным архитектором Ватикана и одним из наиболее влиятельных архитекторов Рима так важен для сохранения стилистического единства строений. К сожалению, немногие из строительных замыслов великого мастера существуют по сей день: некоторые из планов Рафаэля не были осуществлены из-за его смерти, а некоторые из уже построенных проектов были либо снесены, либо перемещены и переделаны.

Руке Рафаэля принадлежит план внутреннего двора Ватикана и расписных лоджий, выходящих в его сторону, а также круглой церкви Sant' Eligio degli Orefici и одной из капелл в церкви Святой Марии дель Попполо.

Графические работы

Живопись Рафаэля Санти является не единственным видом изобразительного искусства, в котором художник достиг совершенства. Совсем недавно один из его рисунков («Голова молодого пророка») был продан на аукционе за 29 миллионов фунтов, став самым дорогим рисунком за всю историю искусства.

Рафаэль. Голова молодого апостола. Ок. 1516 г.

На сегодняшний день насчитывается около 400 рисунков, принадлежащих руке Рафаэля. Большинство из них является набросками к живописным работам, однако есть и такие, которые могут с легкостью считаться отдельными, самостоятельными произведениями.

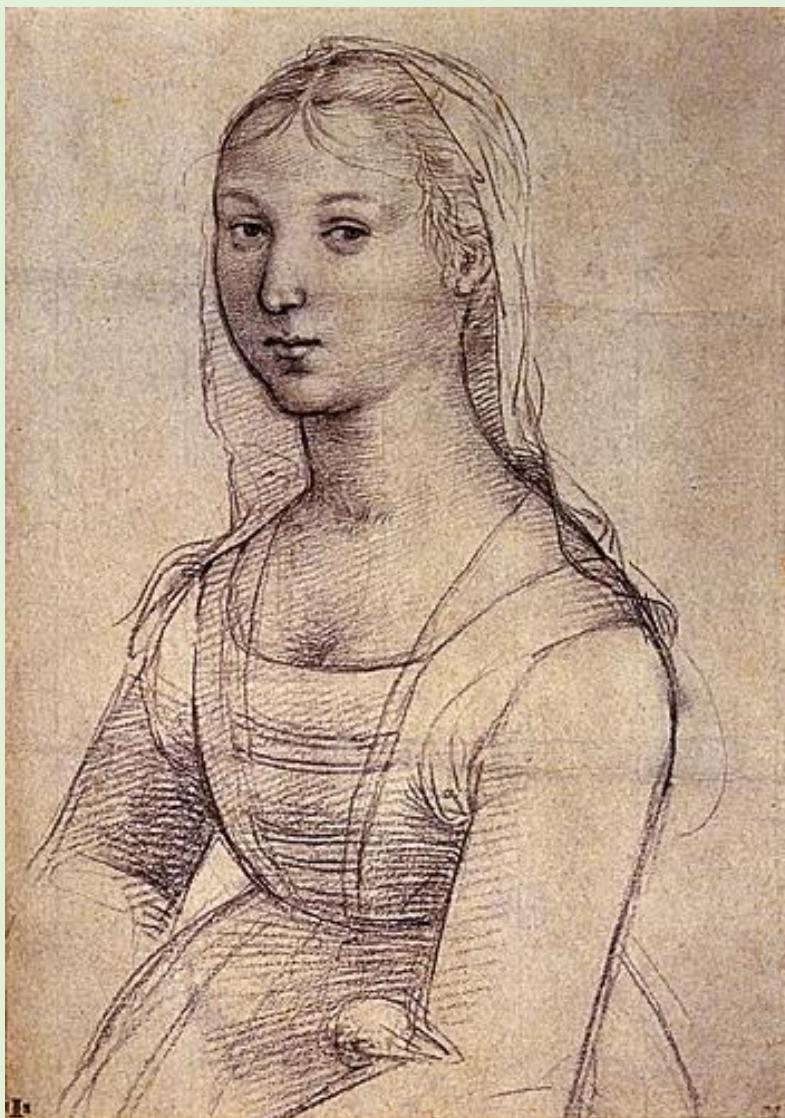
Среди графических работ Рафаэля есть несколько композиций, созданных в сотрудничестве с Маркантонио Раймонди, который создал множество гравюр по рисункам великого мастера.

Художественное наследие

Сегодня такое понятие, как гармония форм и цветов в живописи, синонимично с именем Рафаэль Санти. Эпоха Возрождения приобрела уникальное художественное видение и практически идеальное исполнение в творчестве этого замечательного мастера.

Рафаэль оставил потомкам художественное и идейное наследие. Оно настолько богато и разнообразно, что в это тяжело поверить, взглянув на то, какой короткой была

его жизнь. Рафаэль Санти, несмотря на то что его творчество было временно накрыто волной маньеризма, а затем барокко, остается одним из самых влиятельных художников в истории мирового искусства.

Рафаэль. Портрет девушки. 1504

На основе открытых и творческих достижений своего учителя Перуджино, великих современников Микеланджело и Леонардо да Винчи, Рафаэль создает свой стиль, который был уникален уже только тем, что нравился всем без исключения. Некоторые художники шли к признанию своего таланта тернистой дорогой протяженностью в долгую жизнь, Рафаэлю же хватило для этого двух десятков лет. Одни только «Мадонны» могли бы прославить его имя в веках, а ведь они составляют лишь часть его огромного творческого наследия.

Много веков спустя, изучая искусство Рафаэля, Пабло Пикассо скажет: «Если Леонардо обещал нам рай, то Рафаэль нам его подарил!»