

День информации

«Рафаэль Санти. Путь к совершенству»

28 марта в библиотеке КРИППО прошел День информации «Рафаэль Санти. Путь к совершенству» - к 540 -летию со дня рождения итальянского живописца и архитектора эпохи Возрождения.

Для наших читателей были оформлены:

- выставка-вернисаж «Рафаэль Санти – мастер Мадонн»;
- рекомендательный буклет «Великий мастер высокого Возрождения».

Иллюстративная выставка осветила множество картин художника, писавшего Мадонн. Творчество Рафаэля принято делить на три периода:

1. Ранее творчество (до 1504 г.)
2. Флорентийский период (1504-1508гг.)
3. Римский период (1508-1520гг.)

Великий художник, Рафаэль Санти, потерявший мать в раннем возрасте, обладал тонкой и ранимой душой, всю свою жизнь испытывал глубокую потребность в материнской любви и нежности. И это не могло не найти отражение в его искусстве. Поэтому, Мадонна с младенцем, Святое семейство — один из самых важных сюжетов для живописца.

По предсмертному пожеланию отца, он был отправлен в мастерскую знаменитого художника Пьетро Перуджино. Тем и интересна первая Мадонна Рафаэля, созданная им в 1498г., когда на творческий стиль художника, скорее всего, влияние оказывал только его отец. В настоящее время эта фреска «Мадонна с младенцем» хранится в доме-музее художника.

Не удивительно, что в период **раннего** творчества Рафаэля (до 1504) его Мадонны были созданы под влиянием Перудже, в стиле кватроченто. И Рафаэль писал Мадонн в идиллических образах (безмятежности, в обстановке не имеющих никаких бед и проблем), где сами Мадонны имели некоторую сухость, скованность в позах и схожесть в написании. «Мадонна с младенцем и святыми Иеронимом и Франциском».

«Мадонна Грандука»

Но, художественный гений Рафаэля вскоре превзошёл своего учителя Перудже, и уже ко второму, флорентийскому периоду его творчества, Мадонны Рафаэля начали приобретать собственный стиль. Для Мадонн этого периода были уже свойственны более сложные пейзажные фоны и образы Мадонны, где на первый план выступала эмоциональность.

«Madonna di Pasadena»

«Мадонна Конестабиле» (Madonna Conestabile).

Эта картина имеет миниатюрный размер 17,5×18 см. Традиционно считается последней работой, созданной Рафаэлем в Умбрии, до переезда в Флоренцию. Она осталась одной из двух работ Рафаэля, хранящихся в российских собраниях.

В флорентийский период творчества Рафаэля пишутся такие картины, как «The Holy Family with a Pal»,

«The Madonna of the meadow»,

«Святое семейство», еще одна картина, оставшаяся в России.

«Colonna Madonna»,

«Мадонна с гвоздикой»

«Прекрасная садовница»

«Bridgewater Madonna». Копией этой картины в 1830 года любовался Пушкин. Именно о ней великий Пушкин писал своей невесте Н. Н. Гончаровой (30 июля 1830 г.):

«... Прекрасные дамы просят меня показать ваш портрет и не могут простить мне, что его у меня нет. Я утешаюсь тем, что провожу часы перед белокурой мадонной, похожей на вас как две капли воды; я бы купил ее, если бы она не стоила 40 000 рублей».

Ближе к концу 1508 года Рафаэль переезжает в Рим по приглашению архитектора Донато Браманте, своего дальнего родственника, и вскоре художника нанимает на работу сам папа Юлий II. В свои 25 лет Рафаэль оставался художником, подающим большие надежды, известным, но еще не достигшим истинных высот. Молодой художник продолжал совершенствовать свое мастерство, быстро добиваясь все новых и новых успехов. Заказ на роспись комнат (станс) в Апостольском дворце, полученный от Юлия, стал поворотным пунктом в судьбе Рафаэля. Работы, выполненные по его заказу, позволили Рафаэлю занять выдающееся положение и стать первым художником Рима.

В римский период творчества были созданы такие работы, как

«Мадонна Альдобрандини»,

одной из первых работ написана картина «Мадонна Альба». В картине больше естественности, позы изящней и мягче. Рафаэль находился тогда на самом пике развития своего таланта.

«Мадонна с канделябрами». На картине Дева Мария с младенцем Иисусом с двумя ангелами. Канделябры по бокам — отсылающий к древнеримским императорам, служит символическим представлением Христа и Марии как царя и царицы небес. Светотени и гамма цвета, придаёт персонажам мягкие и деликатные черты.

«Мадонна в кресле»

«Святое семейство»

Но, более всего гений Рафаэля раскрылся уже в третий, римский период. А общепризнанной и абсолютной вершиной его творчества в образах Мадонн считается «Сикстинская мадонна» (1514), где тревога гармонично сплетена с восторгом и счастьем материнства богом.

Также очень популярен и отдельный фрагмент с ангелочками картины Сикстинская мадонна, который присутствует на огромном количестве различных репродукций, открыток и публикаций.

«Мадонна в шатре». На картине изображена Мария, обнимающая младенца Христа. За ними наблюдает Иоанн Креститель.

«Прогулка Марии»

В конце жизни художник создает полотна с еще более усложненными позами и жестами, в которых некоторые специалисты ищут и всё больше находят символизм и гностицизм. Изменяется и общий фон картин: мерцающие, более «глубокие» краски в полумраке, где фигуры пропорционально удлиняются. Некоторые из этих картин он создает совместно со своим учеником — Джулио Романо.

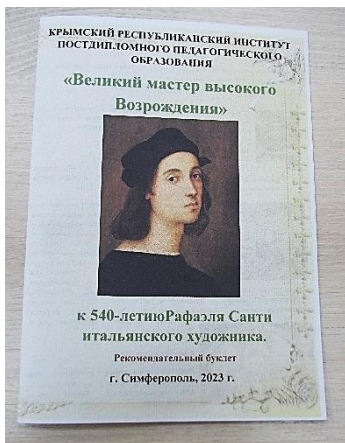
«The Holy Family»

«Святое семейство под дубом»

Рафаэль не открывал новых миров, в отличие от Леонардо и Микеланджело он не смущал современников дерзновенностью своих исканий: он стремился к высшему синтезу, к лучезарному завершению всего, что было достигнуто до него, и этот синтез был им найден и воплощен.

В рекомендательном буклете, «Великий мастер высокого Возрождения», были представлены картины Рафаэля Санти в музеях мира.

Большая часть работ Рафаэля Санти была выполнена в Италии: Урбино, Флоренции, Риме и Ватикане. Многие его знаменитые картины были приобретены коллекционерами разных стран мира и переданы в государственные музеи.

В настоящее время картины Рафаэля находятся в музеях Италии, Франции, Германии, Англии, Испании, России и других стран.

В Российском Эрмитаже сохранены две картины «Мадонна Конестабиле» и «Святое семейство» (Мадонна с безбородым Иосифом).

