

Филиппова Ольга Николаевна,
Педагог-психолог, Ассоциация искусствоведов,
г. Москва

ТВОРЧЕСТВО РАФАЭЛЯ – ТАЛАНТЛИВОГО ХУДОЖНИКА И АРХИТЕКТОРА

Аннотация: Честь, богатство и слава – это можно сказать о Рафаэле, который считается одним из самых талантливых художников и архитекторов, когда-либо живших на Земле. Его гений получил признание не только у современников, но и в последующие века. Это было замечательное время, когда – по оценкам современников и исследователей последующих поколений – итальянское искусство достигло в своем развитии вершины величия и гармонии. Леонардо и Микеланджело традиционно считаются великими художниками-новаторами того времени, в то время, как Рафаэль обычно воспринимается чаще всего как мастер синтеза, художник, способный с необычайным изяществом соединять и совершенствовать чужие идеи.

Ключевые слова: Рафаэль, творчество, талантливый художник и архитектор, честь, богатство, слава, гений Возрождения, Леонардо да Винчи, Микеланджело.

Рафаэлло Санти родился 6 апреля 1483 года в Центральной Италии, в небольшом городке Урбино. Его фамилия часто произносилась на латинский лад, как Сантиус или Санцио, а сам художник, подписывая картины, использовал латинизированную форму своего имени – Рафаэль. Именно под этим именем он и стал известен всему миру. Отец Рафаэля, Джованни Санти, тоже был художником и служил при дворе герцога Урбинского, где царил высокая культура, терпимость и утонченность. Джованни Санти не считался даровитым художником, однако был умным и образованным человеком, не только живописцем, но и поэтом, и благодаря отцу Рафаэль очень рано смог познакомиться с жизнью герцогского двора. Эти знания пригодились Рафаэлю позже, когда жизнь свела его с заказчиками из самых знатных и богатых слоев общества. В отличие от большинства художников он славился своей выдержкой и умением общаться с людьми. В 1491 году умерла мать Рафаэля, Маджиа. Его отец вскоре вновь женился. От этого брака родилась дочь Элизабетта, но вскоре, 1 августа 1494 года, умер и сам Джованни Санти. Рафаэль, которому едва исполнилось 11 лет, стал круглым сиротой, и его взял на воспитание дядя Бартоломео, священник. К этому времени у Рафаэля уже явственно обнаружился талант художника, и знаменитый биограф Джорджо Вазари видел причину этого в том, что еще мальчиком Рафаэль «помогал своему отцу писать картины, которые Джованни создал, живя в Урбино». К сожалению, мы точно не знаем ни о том, как Рафаэль помогал в работе своему отцу, ни о том, как и где он учился основам мастерства. Никаких документов, относящихся к этому периоду жизни Рафаэля, не сохранилось, и мы вынуждены ограничиваться одними догадками. Вполне резонно было бы согласиться с Вазари, что первые уроки живописи Рафаэль получил от своего отца, однако наиболее сильное видимое влияние оказал на юного художника Пьетро Перуджино, один из ведущих мастеров своего времени, работавший в основном в Перудже (городе, расположенном в 80 км от Урбино) и во Флоренции. Вазари полагает, что Рафаэль был представлен Перуджино очень юным. Он описывает, как Джованни Санти отвез сына в Перуджу, невзирая на «слезы отчаяния, катившиеся из глаз матери Рафаэля». Если это правда, то Рафаэлю было тогда не более восьми лет, потому что он лишился матери именно в этом возрасте. Действительно, обучение художников иногда начинается с детства, однако у нас нет других свидетельств тому, что Рафаэль в самом деле был учеником Перуджино. Многие современные исследователи склоняются к тому, что Вазари в этом эпизоде допустил



поэтическую вольность, а на самом деле знакомство Рафаэля с Перуджино произошло лишь на рубеже столетий. К этому времени Рафаэль, приблизившийся к своему двадцатилетию, был уже вполне сложившимся художником: в документе, датированном 1500 годом, он назван «магистром» (мастером). Но если это так, то совместную работу Рафаэля и Перуджино можно назвать содружеством двух равноправных художников, а не союзом мастера и подмастерья. Первой достоверно документированной работой Рафаэля был запрестольный образ для церкви Сан-Агостино в Чита-ди-Кастелло, городке, расположенном между Урбино и Перуджей. Этот образ, посвященный святому Николаю Толентинскому, был заказан художнику в декабре 1500 года и завершен им в сентябре 1501 года. На протяжении нескольких последующих лет Рафаэль выполняет еще ряд заказов от церквей в Читади-Кастелло и Перудже, включая несколько больших запрестольных образов. В те же годы он пишет небольшие картины для частных собраний. Ближе к концу 1504 года Рафаэль переезжает во Флоренцию. Этот город он считает самым подходящим местом для того, чтобы изучать и совершенствовать технику письма. Несмотря на свой достаточно большой практический опыт, Рафаэль, которому исполнился всего лишь 21 год, понимает, что пришла пора учиться мастерству у самых выдающихся художников, у титанов, живущих во Флоренции – Леонардо да Винчи и Микеланджело. Во Флоренции Рафаэль проводит более четырех лет, и это время в биографии художника часто называют «флорентийским периодом». Впрочем, у Рафаэля, по всей видимости, так и не появилось постоянного дома в этом городе, и он продолжает выезжать из Флоренции на работу, которую ему предлагают в различных уголках Центральной Италии. Документально подтверждено, что Рафаэль посещал Перуджу в 1505 и 1507, и Урбино в 1506 и 1507 годах. Вполне вероятно, что в те же годы он навещал Рим, хотя убедительные доказательства этого отсутствуют. На протяжении «флорентийского периода» большинство работ было написано Рафаэлем по заказу частных клиентов из Перуджи, а среди больших картин с религиозным содержанием числится только одна – запрестольный образ «Мадонна под балдахин» для церкви Святого Духа во Флоренции (в настоящее время эта картина находится во дворце Питти). Однако небольшие картины на религиозные темы Рафаэль писал и по заказу флорентийских клиентов, так же, как и парные портреты, например, богатого ткача Аньоло Дони и его жены Маддалены (оба портрета находятся сейчас в Питти). Рафаэль успевал не только поражать заказчиков изысканностью своего искусства, но и завязывать новые знакомства с местными художниками. В их числе был и фра Бартоломео, ставший ведущим флорентийским художником после того, как в 1506 году город одновременно покинули Микеланджело, уехавший в Рим, и перебравшийся в Милан Леонардо да Винчи. Именно под влиянием Бартоломео прежний легкий и изящный стиль Рафаэля меняется и становится более величественным и мощным. Ближе к концу 1508 года Рафаэль переезжает в Рим, как полагают, по приглашению архитектора Донато Браманте, своего дальнего родственника, и вскоре художника нанимает на работу сам папа Юлий II – первая запись о выплаченных деньгах за выполненную Рафаэлем работу датируется январем 1509 года. Заказ, полученный от Юлия, стал поворотным пунктом в судьбе Рафаэля. До этого в свои 25 лет Рафаэль оставался художником, подающим большие надежды, известным, но еще не достигшим истинных высот. Сам он не мог и предположить, что получит когда-нибудь столь важный и престижный заказ. Представившийся ему шанс он использовал просто прекрасно, и с этого момента карьера художника была тесно связана с именами Юлия и сменившего его Льва X. Работы, выполненные по их заказу, позволили Рафаэлю занять выдающееся положение и стать первым художником Рима. До Станца делла Сеньятура Рафаэлю редко приходилось иметь дело с фресками, однако он на удивление уверенно сумел справиться со своей задачей и написал в этой комнате свою «Афинскую школу», ставшую одним из величайших шедевров не только Рафаэля, но и всей живописи Ренессанса. Почти вся живопись



в Станца делла Сеньятура выполнена самим Рафаэлем. Правда, при работе над последующими тремя комнатами он в целях экономии времени уже достаточно широко привлекал помощников, осуществлявших замысел мастера. Рафаэль очень умело руководил работой своей мастерской, и в этом отразился не только талант художника, но и его открытая, щедрая душа. Работая в сфере искусства, где всегда царит дух соперничества, Рафаэль, казалось, никогда не испытывал ревности к успехам своих друзей-художников, и поэтому Вазари не раз отмечает его «изящество, трудоспособность, красоту, скромность и удивительный характер». Мы знаем, что Вазари порой был склонен к преувеличениям, однако, то, что Рафаэль в самом деле обладал чудесным характером, за который все любили его, отмечено и в других источниках. В 1514 году Рафаэля приглашают в качестве архитектора на реконструкцию самого большого в мире христианского храма Святого Петра, который начали перестраивать при Юлии II. Это приглашение поступило после смерти Браманте, под руководством которого храм обновлялся начиная с 1506 года. Несмотря на то, что после смерти самого Рафаэля его планы реконструкции храма Святого Петра были пересмотрены, он успел за короткий период спроектировать несколько других построек, сумев при этом зарекомендовать себя с самой лучшей стороны, и получил признание не только, как первый художник, но и как первый архитектор Рима. К сожалению, большинство архитектурных сооружений Рафаэля были впоследствии снесены или перестроены, поэтому сейчас мы не имеем возможности составить представление о его достижениях в этой сфере искусства. Еще интенсивнее Рафаэль начал трудиться с 1515 года, когда папа Лев X возложил на художника ответственность за сохранение и перепись античных мраморных изваяний. На документе имеется любопытная приписка, из которой следует, что античные римские изваяния зачастую использовали в то время как строительный материал при постройке новых зданий. Спустя два года Рафаэль назначается главным хранителем римских древностей и в этом качестве разрабатывает план по детальной переписи всех античных памятников. С этого времени Рафаэль становится самым тесным образом связанным со всеми предприятиями, проводимыми по инициативе папы римского, но при этом успевает выполнять еще и частные заказы богатых клиентов. Ему всего 35 лет, но, как художник он уже успел добиться наивысшей славы и богатства. Леонардо да Винчи и Микеланджело были не менее, а может быть, и более талантливы, чем Рафаэль, однако Леонардо часто оставлял свои работы незавершенными, а Микеланджело отличался сложным, взрывным характером. Рафаэль же был мечтой любого заказчика – исполнительным гением с ангельским характером. Вазари отмечает еще одну черту Рафаэля – его страсть к женщинам. Он никогда не был женат, хотя в 1514 году намеревался вступить в брак с племянницей кардинала Биббьены, Марией, однако невеста неожиданно умерла. Другая женщина, с именем которой часто связывают имя Рафаэля, была куртизанкой, известной как Форнарина («Дочь пекаря»). Ее считали возлюбленной Рафаэля, но нет никаких доказательств, что Форнарина существовала на самом деле. Сохранились два портрета работы Рафаэля, на которых, как считают, изображена Форнарина, однако это скорее всего портреты двух разных женщин. Рафаэль умер в свой 37 день рождения и был похоронен в римском Пантеоне. Таким образом, в работах Рафаэля, созданных им в зрелом возрасте, просматриваются удивительная способность художника синтезировать в своем творчестве все лучшие достижения как старых, так и современных ему мастеров, и в первую очередь Леонардо да Винчи и Микеланджело.

Список литературы:

1. Художественная галерея: еженедельное издание / издатель и учредитель: ООО "Де Агостини". – Москва: Де Агостини, 2004. – №2. – 32 с.
2. Филиппова О.Н. Портрет в творчестве Рафаэля (1483-1520) // Молодий вчений. – 2019. – №6 (70). – С. 311-318.



3. Филиппова О.Н. Человек Ренессанса (о творчестве Леонардо да Винчи) // Флагман науки. – №8 (8). Сентябрь. – 2023. – С. 52-54.

4. Филиппова О.Н. Божественный Микеланджело // Инновационный потенциал развития науки в современном мире: технологии, инновации, достижения / Сборник научных статей по материалам XIII Международной научно-практической конференции (6 октября 2023 г., г. Уфа) / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. – С. 107-110.

