Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева

Реферат

на тему : ***Творчество Рафаэля: "Секстинская мадонна"***

Выполнил :

студент 301 группы

ф-та Истории и права

Костин Е. М.

Проверил : Житаев В. Л.

Саранск 2002

Эпоха Возрождения - время высочайшего художественного подъема, когда в Италии работало множество замечательных живописцев, скульпторов, архитекторов.

Творчество Рафаэля Санти принадлежит к числу тех явлений евпропейской культуры, которые не только овеяны мировой славой, но и обрели особое значение - высших ориентиров в духовной жизни человечества. На протяжении пяти веков его искусство воспринимается как один из образцов эстетического совершенства.

Гений Рафаэля раскрылся в живописи, графике, архитектуре. Произведения Рафаэля являют собой самое полное, яркое выражение классической линии, классического начала в искусстве Высокого Возрождения. Рафаэлем был создан “универсальный образ” прекрасного человека, совершенного физически и духовно, воплощено представление о гармонической красоте бытия.

Рафаэль [собственно Раффаэлло Санти (Санцио), Raffaello Santi (Sanzio)] [26 или 28.3 (по др. данным, 6.4). 1483, Урбино, - 6.4.1520, Рим], итальянский живописец и архитектор. Искусство Рафаэля, привлекающее своей гармоничностью, с наибольшей ясностью воплотило в себе гуманистические представления о прекрасном и совершенном мире, высокие жизнеутверждающие идеалы красоты, характерные для эпохи Высокого Возрождения. Рафаэль родился в семье живописца Джованни Санти. В 1500 переехал в Перуджу и поступил в мастерскую Перуджино. Уже в ранних произведениях Рафаэля, в их изящных фигурах, гармонирующих с пейзажем, чувствуется рука высокоодарённого художника ("Сон рыцаря", Национальная галерея, Лондон; "Три грации", Музей Конде, Шантийи; "Мадонна Конестабиле", Эрмитаж, Ленинград; все три - около 1500-02). Покинув мастерскую Перуджино, Р. создаёт алтарный образ "Обручение Марии" (1504, Галерея Брера, Милан), по пространственному построению близкий к фреске Перуджино "Передача ключей"; композицию увенчивает изящная купольная постройка, соотнесённая с полуциркульным обрамлением изображения. В 1504 Рафаэль отправляется во Флоренцию, где изучает произведения её выдающихся художников (в особенности Фра Бартоломмео и Леонардо да Винчи), а также анатомию и перспективу. В живописи Р. появляется больше действия, но общая система композиции по-прежнему остаётся строго уравновешенной ("Св. Георгий", около 1504-05, Национальная галерея, Вашингтон). Славу Рафаэль приносят многочисленные алтарные образы; его мадонны 1504-08, полные чистой материнской прелести, либо держат младенца на руках ("Мадонна Грандука", Галерея Палатина, Флоренция), либо сидят на зелёной лужайке, а младенец Христос играет с младенцем Иоанном ("Мадонна в зелени", Художественно-исторический музей, Вена; "Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем", или т. н. "Прекрасная садовница"). Менее удалась Рафаэлю многофигурная композиция, рассчитанная на драматический эффект ("Положение во гроб", 1507, Галерея Боргезе, Рим). В 1508 Рафаэль через Браманте получает от папы Юлия II приглашение в Рим (для работ в Ватиканском дворце); в Риме мастер ближе знакомится с античными памятниками, принимает участие в раскопках. Здесь Рафаэль создаёт наиболее капитальное произведение - росписи парадных зал (т. н. станц) Ватиканского дворца. Содержание этих фресок бесконечно шире их официальной программы (прославление католической церкви и папы римского): в них воспевается идеал свободы и земного счастья человека, всестороннего развития его физической природы и духовных сил. В многолюдных, торжественно-величавых композициях станц действие почти всегда происходит на фоне или внутри ренессансных зданий. Рафаэлю удалось блестяще связать изображенное пространство с реальным, не создав при этом впечатления обмана зрения. В Станца делла Сеньятура (1509-11) Р. представил 4 области человеческой деятельности: богословие ("Диспута"), философию ("Афинская школа"), поэзию ("Парнас"), юриспруденцию ("Мудрость, Мера и Сила" с примерами из истории светского и церковного права), а также соответствующие аллегорические фигуры, библейские и мифологические сцены (на плафоне). Во 2-м зале (Станца д'Элиодоро, 1511-14), где с особой силой проявилось дарование Рафаэля - мастера светотени, находятся фрески на историко-легендарные темы ("Изгнание Элиодора", "Встреча Льва I с Аттилой", "Месса в Больсене", "Освобождение апостола Петра из темницы"). Нарастающий драматизм фресок этой станцы принимает оттенок театральной патетики в росписях 3-го зала (Стацца дель Инчендио, 1514-1517), что объясняется не только всё большим участием учеников, но и воздействием усиливавшейся реакции, поколебавшей гуманистические принципы искусства Рафаэля К ватиканским фрескам примыкают работы Рафаэля над картонами к серии шпалер для украшения стен Сикстинской капеллы в праздники (1515-16, итальянских карандаш, раскраска кистью, Музей Виктории и Альберта, Лондон, и др. собрания). Духом античной классики с её культом чувственной красоты проникнута фреска "Триумф Галатеи" на вилле Фарнезина в Риме (1514). В Риме достигает зрелости талант Рафаэля -портретиста; в портретах он передаёт прежде всего наиболее устойчивые черты характера персонажей, например: сдержанную властность Юлия II (около 1511, Галерея Уффици, Флоренция), надменность неизвестного кардинала (около 1512, Прадо, Мадрид), душевную мягкость "Женщины в покрывале" ("Донна велата", около 1513, Галерея Палатина), приветливость, обходительность Б. Кастильоне, близкого друга Р., изнеженность папы-эпикурейца *Льва* Х ("Лев Х с кардиналами", около 1518, Галерея Палатина). В римских мадоннах Рафаэля настроение идиллии уступает место более глубокому чувству материнства ("Мадонна Альба", около 1510-11, Национальная галерея, Вашингтон; "Мадонна ди Фолиньо", около 1511-12, Ватиканская пинакотека; "Мадонна в кресле", около 1516, Галерея Палатина). Самое совершенное произведение Рафаэля - "Сикстинская мадонна" (1515-19, Картинная галерея, Дрезден), гармонически сочетающая в себе настроения тревоги и глубочайшей нежности.

Эта картина уже давно снискала славу одного из шедевров мирового искусства. «Если бы ее создатель не написал ничего больше, она одна обеспечила бы ему бессмертие», — сказал о "Сикстинской мадонне" Гётте

Эпоха Возрождения, а его дар декоратора проявился в картонах к серии шпалер для капеллы. С 1514 г. Рафаэль он был главным архитектором собора св. Петра, ведал археологическими раскопками в Риме и его окрестностях. Однако тема мадонны , к которому он не раз обращался в своем творчестве. Сколько нежности, любви и душевной гармонии в образе Богоматери! Вершиной рафаэлевского духа и мастерства стала «Сикстинская мадонна». Она давно уже вошла в сознание многих поколений людей как формула красоты. Все в этой картине служит тому, чтобы приковать внимание зрителя к самой мадонне: и мотив раскрывающегося занавеса, и жесты святых Сикста и Варвары, и направленные вверх взгляды ангелов. Словно видение, появляется мадонна с младенцем на руках. В ее взгляде есть нечто такое, что будто позволяет нам заглянуть ей в душу. В чуть приподнятых бровях мадонны, в широко раскрытых глазах застыли тревога и предвидение трагической судьбы ее сына. Как создавался этот образ мадонны? Был ли у него реальный прототип? Эти вопросы, наверное, задает себе каждый, видевший картину. Не сохранилось ни рисунков, ни подготовительных этюдов к ней, и это способствовало появлению легенды о ее чудесном происхождении. Будто бы у художника было видение, под впечатлением которого он создал образ на приготовленном полотне. Исследователи находят в чертах лица мадонны сходство с моделью, изображенной на портрете «Дама в покрывале». Это — возлюбленная Рафаэля , которую легенда позднее назвала Форнариной и сохранила о ней не самые лестные воспоминания. "Сикстинская мадонна" лицом похожа на эту женщину, но наделена совершенно другой душой. Долгое время считалось, что «Сикстинская мадонна» была написана по заказу бенедектинских монахов монастыря св. Сикста в Пьяченце. И никому не приходило в голову, почему, находясь в зените своей славы, перегруженный заказами самых высокопоставленных особ, гениальный художник написал свое лучшее произведение для далекого от Рима провинциального городка. Почему рядом с мадонной он изобразил святых Сикста и Варвару? Дело в том, что Сикстинская мадонна создавалась не как алтарный образ для собора в Пьяченце. Она должна была висеть над местом захоронения благодетеля Рафаэля — папы Юлия II. Вот почему тиара, которую снял святой Сикст, покровитель рода Реверо, перед мадонной, увенчана желудем — гербовым знаком Юлия, и черты лица Сикста немного напоминают усопшего. Вот почему явилась ему мадонна со святой Варварой, которая, по преданию, облегчает муки умирающих. Наконец, занавес и фигуры ангелочков, выглядывающих из - под нижнего края полотна, являются характерными деталями ренессансных скульптурных надгробий. Похоронили Юлия не в соборе св. Петра, до завершения строительства которого он не дожил, а в небольшом храме Сан Пьетро Ин Винколи. Родственники папы вместо скульптурного надгробия предпочли заказать живописное. Потом почему - то передумали и установили там единственную статую из задуманной Микеланджело грандиозной гробницы. Это статуя «Моисей», которая сделала церковь Сан Пьетро местом паломничества всех, кто приезжает в Рим. Каким образом оказался в Пьяченце шедевр гениального живописца, до сих пор остается загадкой. С 1754 г. " Сикстинская мадонна" поселилась в Дрездене. Ее приобрел у монастыря король Август III всего за 200 талеров. Сохранилась легенда, что когда картину вносили в зал, проходу мешал трон, тогда король сам отодвинул его со словами: «Дорогу великому». В мае 1945 г. над " Сикстинской мадонной" нависла беда. По приказу гитлеровского командования был подготовлен список картин Дрезденской галереи, подлежащих уничтожению, «чтобы не досталось русским». Его возглавил шедевр Рафаэля. Только благодаря решительным действиям советских разведчиков, картины были спасены. " Секстинскую мадонну " нашли в заминированной сырой штольне, в товарном вагоне. Московские реставраторы возвратили ей первозданную красоту, и она заняла свое прежнее место в Дрезденской картинной галерее - где собранна одна из крупнейших в мире коллекций живописи, входящая в состав Дрезденских художественных собраний. Основана в 1560 как дворцовое собрание саксонских курфюрстов, расширена в 1722; после постройки специального здания (1847-1856, архитекторы Г. Земпер, М. Хенель; разрушено при бомбардировке Дрездена в феврале 1945, восстановлено к 1956), вошедшего в дворцовый ансамбль Цвингер, была открыта для публики. В 1945 значительная часть собрания Картинной галереи, извлеченная из непригодных для хранения произведений искусства тайников, была вывезена в СССР и после реставрации возвращена в 1955 в Дрезден. Основная часть Картинной галереи - Галерея старых мастеров: картины Я. ван Эйка, Джорджоне, Рафаэля (в том числе знаменитая "*Сикстинская* *Мадонна*"), Тициана, Корреджо, П. Веронезе, А. Дюрера, Х. Хольбейна Младшего, Л. Кранаха Старшего, П. П. Рубенса, Рембрандта, Я. Вермера Делфтского, Д. Веласкеса, Н. Пуссена, А. Ватто и других. Галерея новых мастеров (расположена в замке Пильниц близ Дрездена) хранит живописные произведения европейских художественных школ XIX-XX вв. Помимо Картинной галереи в Дрезденские художественные собрания входят Музей художественного ремесла, Нумизматический кабинет, Скульптурное и Графическое собрания, "Зеленый свод" - уникальная коллекция произведений декоративно-прикладного искусства.

В последние годы недолгой жизни Рафаэль был так перегружен заказами, что передоверял выполнение многих из них [фрески в "лоджии Психеи" виллы Фарнезина (1514-18), а также фрески и лепнина из стукко в Лоджиях Ватикана (1519)] своим помощникам и ученикам (Джулио Романо, Дж. Ф. Пенни, Перино дель Вага и др.), обычно ограничиваясь общим наблюдением над работами; в этих произведениях отчётливо проявляется тяготение к маньеризму. Позднейшим, неоконченным алтарным образом Рафаэль является "Преображение" (1519-1520, Ватиканская пинакотека).

Исключительное значение имеет деятельность Рафаэля -архитектора, представляющая собой связующее звено между творчеством Браманте и Палладио. После смерти Браманте Рафаэль занял должность главного архитектора собора св. Петра (составив новый, базиликальный план) и достраивал начатый Браманте ватиканский двор с Лоджиями. В Риме им построена круглая в плане церковь Сант-Элиджо дельи Орефичи (с 1509) и изящная капелла Киджи церкви Санта-Мария дель Пополо (1512-20). Р. также построил палаццо: Видони-Каффарелли (с 1515) со сдвоенными полуколоннами 2-го этажа на рустованном 1-м этаже (надстроен), Бранконио дель Аквила (окончен в 1520, не сохранился) с богатейшей пластикой фасада (оба - в Риме), Пандольфини во Флоренции (строился с 1520 по проекту Рафаэля архитектора Дж. да Сангалло), отличающийся благородной сдержанностью форм и интимностью интерьеров. В этих произведениях Рафаэля неизменно связывал рисунок и рельеф фасадного декора с особенностями участка и соседней застройки, размерами и назначением здания, стараясь придать каждому дворцу как можно более нарядный и индивидуализированный облик. Интереснейшим, но лишь частично осуществленным архитектурным замыслом Рафаэля, является римская вилла Мадама (с 1517 строительство продолжил А. да Сангалло Младший, не окончено), органически связанная с окружающими дворами-садами и огромным террасным парком.

Успех его был так велик, что искусство стали делить на эпохи "до Рафаэля" и "после". Сам Рафаэль считал себя представителем умбрийской школы, опиравшейся на римскую античность. Исследователи считали, что он склонен к подражаниям, но сам художник всегда учился - у Перуджино - идеальному типу красоты, у Леонардо - пространственному мышлению, Всю жизнь он соперничал с титанами своего времени - Леонардо да Винчи и Микеланджело. Он не обладал ни интеллектом первого, ни мощью второго, но был счастливым учеником, много и напряженно работал. Поняв, что превзойти Микеланджело в изображении обнаженного тела невозможно, он стал красиво драпировать свои фигуры; композиционные приемы Леонардо он соединил с характерными движениями Джорджоне. Огромная популярность Рафаэля объясняется тем, что он создал стиль, понятный и приятный всем без исключения. Его искусство - это в полном смысле слова "золотая середина" в сравнении с его вечно ищущими, мятущимися, страдающими от невозможности достичь идеала собратьями по живописи. В упорной работе Рафаэль постепенно достигал идеального совершенства формы, ясности, уравновешенности, свойственным римскому классицизму. Он был блестящим мастером композиции, в которые всегда входили архитектурные формы, приобретавшие стилеобразующее значение("Обручение Марии", "Афинская школа").
Наиболее известны рафаэлевские мадонны, которые под его кистью стали символом идеальной гармонии. "Мадонна Конестабиле" - композиция в круге - тондо, излюбленная художником; "Мадонна на лугу" - классический треугольник. Самая знаменитая из них - "Сикстинская мадонна"(1515-19) стала эталоном для академического искусства и нормой "хорошего вкуса".

"Сикстинская мадонна" Рафаэля и сейчас вдохновляет людей на написание песен, вот одна из них на музыку Александра Гейнца и слова Сергея Данилова

Сбросив с глаз, утомленных обыденным, саван ладоней,

Исповедуя веру в искусство, забыв Ватикан,

Я Иду анфиладой навстречу Мадонне,

Из реликвии ставшей религией еретика.

Мир тебе поклоняется преданно - свято и слепо.

Я прошу: пред твоими очами предстать

Призови Тех кто мерит планету аршином

Фамильного склепа, Почитая вершиной творения храм на крови.

Тех, кто истинный лик свой скрывает посредством личины,

Тех, кому безразлично, кто рядом - друзья иль враги,

И Того, кто напрасно решился на смех без причины,

И Того, кто придумал причину для плача других.

"А если ты - первый, Кто призван Мадонной?"

Портьеры и стены Шептали со стоном. А если я - первый,

Кто призван Мадонной?! Кто призван Мадонной?!

Снизойди до детей своих, юная дева Мария,

Прежде выяснив твердо: прекрасны ли мы,

А пока Бесполезны молитвы, хоть тысячу раз повтори их

Улыбнется младенец, мадонна уйдет в облака

Постепенно следование манере Рафаэля привело к перерождению в академизм. Рафаэль был очень чувствителен к славе и известности. Несмотря на загруженность заказами, он успевал вести светскую жизнь, полную удовольствий. Его красота привлекала женщин, многие из которых позировали ему. Он написал много портретов, заказчики которых расплачивались золотыми монетами, уложенными в один, а то и два ряда на плоскости картины. Жизнь Рафаэля оборвалась неожиданно в возрасте 37 лет 6 апреля 1520 года. Великому художнику были оказаны высшие почести: прах его был погребен в Пантеоне. Гордостью Италии Рафаэль был для современников и остался ею для потомков.

Хотя Рафаэль и не имел среди своих учеников достойных преемников, его искусство долгое время сохраняло значение непререкаемого авторитета и образца (его примером вдохновлялись Н. Пуссен, А. А. Иванов и др.). Однако на наследие Рафаэль опирались и защитники академизма, видевшие в его произведениях высшие образцы идеализирующего искусства; поэтому противники академизма нередко выступали против Рафаэля , недооценивая при этом истинные, глубоко реалистичные основы его творчества.

Список литературы :

1. Рафаэль Санти. [Альбом. Вступит. ст. А. Габричевского], М., 1956;

2. Лебедянский М. С., Портреты Рафаэля, М., 1983.

3. Гращенков В. Н., Рафаэль, 2 изд., М., 1975.

4. Алпатов М. В., Этюды по истории западноевропейского искусства, 2 изд., М., 1963

5. Дажина В. Д., Рафаэль и его время, М., 1983.