Приложение 2

Дополнительный материал к презентации: «Рафаэль Санти»

(Презентация 2. ppt.)

1. ***О каком художнике идет речь?***

Вазари писал: «В нём блистали самые редкие душевные качества, с которыми соединялось столько грации, трудолюбия, красоты, скромности и доброй нравственности, что их было бы достаточно, чтобы извинить все пороки, как постыдны они ни были бы… Он постоянно имел множество учеников, которым он помогал и которыми он руководил с чисто отеческой любовью. Поэтому, отправляясь ко двору, он был всегда окружен полсотней художников, всё людей добрых и смелых, составлявших ему свиту, чтобы воздать ему честь. В сущности, он прожил не как художник, а как князь». [1] ***Рафаэль Санти***

Рафаэль Санти (1483 – 1520) с наивысшей полнотой воплотил в своем творчестве представление о самых светлых и возвышенных идеалах гуманизма Возрождения. Рафаэль родился в городе Урбино, в семье придворного художника и поэта Джованни Санти, который и был его первым учителем. В 17 лет он отправился в Перуджу учиться у известного мастера Перуджино. Через четыре года Рафаэль уже был во Флоренции. Достижения мастеров предыдущих веков и великих современников проходят перед его глазами. (Презентация 2. ppt. 2,3 слайд)

В это время Рафаэль создает серию прекрасных мадонн: («Мадонна Конестабиле», «Мадонна со жегленком», «Мадонна в зелени», «Мадонна дель Грандука») (Презентация 2. ppt. 4, 5 слайд).

Среди величайших творений портретной живописи – знаменитый портрет Кастильоне кисти Рафаэля. Среди итальянских гуманистов начала XVI века Кастильоне занимал выдающееся положение. Герой его книги «Кортеджиано» (придворный) является неким олицетворением великой эпохи. Кастильоне хочет создать идеальный образ человека Возрождения, совершенного и физически и духовно. В идеале совершенного кортеджиано нашел точку опоры для своих высоких устремлений Рафаэль. До самой смерти он был дружен с Кастильоне. Художник и писатель имели друг на друга большое влияние. Кастильоне изображен в зрелом возрасте. Его лицо спокойно и приветливо, взгляд умный и одухотворенный. Он весь – уравновешенность, строгая грация и внутреннее достоинство. Одежда преимущественно темного цвета: таков и был вкус самого Кастильоне (из трех основных здесь тонов – черного, серого и белого – Рафаэль создает исключительно богатую красочную гамму). (Презентация 2. ppt. 6 слайд)

Одно из лучших своих произведений – «*Обручение Марии»* (1504). Действие картины разворачивается в перспективе площади, ведущей к храму. На переднем плане показано, как священник совершает обручение Марии и Иосифа. Красноречива выразительность поз, движений, жестов. В картине нет второстепенных деталей. праздничный колорит, подчеркивающий торжественность момента, возникает из сочетания красных, темно – зеленых, голубых и охристых цветов. (Презентация 2. ppt. 7 слайд)

Папа Юлий II был личностью колоритной и незаурядной, а роль его в истории тогдашней Европы – значительной. Этот первосвященник был нрава крутого и решительного. Несмотря на сан и на годы, он садился на коня и сам руководил армией в сражениях. При Юлии Рим стал крупнейшим политическим и культурным центром Италии. Он понимал, что искусство может возродить былую славу вечного города и прославить его самого. Знаменитые архитекторы и художники работают у него в Риме.

На портрете работы Рафаэля мы видим его в глубоком раздумье. Суровое и властное лицо, с плотно сжатыми губами, белой бородой. Об этом портрете сказано, что это сама история папства в его типическом облике. (Презентация 2. ppt. 8 слайд)

«Донна Велата» («женщина под покрывалом») - один из известнейших портретов художника. (Презентация 2. ppt. 9 слайд)

Наиболее важен римский период творчества Рафаэля, когда им были созданы *росписи Ватиканского дворца.* Рафаэль расписывал *станцы* – помещения для официальных приемов и церемоний. Здесь видно, на какой титанический размах был способен художник. Крупномасштабные композиции, населенные десятками фигур, покрывают все стены трех залов. В одном из них - четыре фрески, посвященные богословию, философии, поэзии и правосудию. Художник задумал отразить идею синтеза христианской религии и античной культуры. Каждая фреска занимает целую стену. Достигнуто абсолютное согласие между архитектурным пространством и иллюзорным пространством росписей. (Презентация 2. ppt. 10 слайд)

Лучшая из фресок – *«Афинская школа».* Под высокими сводами на ступенях широкой лестницы Рафаэль расположил непринужденные группы афинских мудрецов и поэтов, занятых беседой или погруженных в ученые занятия и размышления. (Презентация 2. ppt. 11 слайд)

В центре, на верху лестницы – Платон и Аристотель. Платон озарен вдохновением. Он похож на библейского пророка. Перстом указывая на небо, он вещает о мире идей. Лицо Аристотеля светится разумом и добротой. Спокойствие, умеренность, подлинная сила, повелевающая человеческими страстями, запечатлены в его образе. (Презентация 2. ppt. 12 слайд)

Собрание мудрецов классической древности («Афинская школа») соседствует с собранием отцов христианской церкви («Диспута»). Прошлое сливается с настоящим: философы античного мира беседуют перед сводами дворца в стиле высокого Возрождения, и среди них, с краю, Рафаэль изобразил самого себя, а среди отцов церкви – художников и поэтов Италии: Данте, Браманте, Анджелико. (Презентация 2. ppt. 13 слайд)

«Парнас» Поэты классической древности общаются с поэтами Возрождения. (Презентация 2. ppt. 14 слайд)

Флорентийские мадонны Рафаэля – это прекрасные, трогательные матери. Мадонны, созданные им в Риме – это владычицы, богини добра и красоты, облагораживающие мир.*«Мадонна в кресле», «Мадонна с рыбой», «Мадонна дель Фолиньи»* и другие всемирно известные мадонны знаменуют новые искания Рафаэля в воплощении идеального образа богоматери. (Презентация 2. ppt. 15 слайд)

Большая алтарная композиция Рафаэля *«Сикстинская Мадонна»* в истории искусства считается эталоном красоты. Мария идет по облакам, неся своего ребенка. Слава ее ничем не подчеркнута. Ноги босы. Но как повелительницу встречает ее, преклонив колени, папа Сикст, облаченный в парчу; святая Варвара опускает глаза с благоговением, а два ангелочка устремляют вверх задумчивый взор. Она идет к людям, юная и величавая, что – то тревожное затаив в душе; ветер колышет волосы ребенка, и глаза его глядят на мир с такой великой силой и с таким озарением, словно видит он и свою судьбу и судьбу всего человеческого рода. Это не реальность, а зрелище. Недаром же сам художник раздвинул перед зрителями на картине тяжелый занавес. (Презентация 2. ppt. 16 слайд)

Высказывания классиков литературы, культуры искусства:

- Зрелище это волнует и по сей день. А сколько прекрасных и верных слов сказано о ней.

- Жуковский:«Перед глазами полотно…все стеснено в малом пространстве, и, несмотря на это, все необъятно, все неограниченно… Занавесь раздвинулась, и тайна небес открылась глазам человека… В богоматери, идущей по небесам, не приметно никакого движения; но чем больше смотришь на нее, тем более кажется, что она приближается».

- Брюллов: «Чем больше смотришь, тем более чувсвуешь непостижимость сих красот: каждая черта обдумана, переполнена выражения грации, соединена со строжайшим стилем…»

- Достоевский видел в «Сикстинской мадонне» высшую меру человеческого благородства, высочайшее проявление человеческого гения. Большая ее репродукция висела у него над диваном, на котором он о скончался.

- Белинский: «В ее взоре есть что – то строгое, сдержанное, нет благодати и милости, но нет гордости, презрения, а вместо всего этого какое – то не забывающее своего величия снисхождение».

- Герцен: «Внутренний мир ее разрушен, ее уверили, что ее сын – сын божий, что она – богородица; она смотрит с какой – то нервной восторженностью, с материнским ясновидением, она как будто говорит: «Возьмите его, он не мой». Но в то же время прижимает его к себе так, что, если б можно, она убежала бы с ним куда – нибудь вдаль и стала бы просто ласкать, кормить грудью не спасителя мира, а своего сына».

- Так немеркнущая красота подлинно великих произведений искусства воодушевляет и в последующие века лучшие таланты и умы.

Спасение шедевра в годы Великой Отечественной войны

- ...А в годы Второй мировой войны человечество навсегда могло бы потерять шедевр Рафаэля. Перед своим крахом гитлеровцы спрятали картины знаменитой Дрезденской галереи в сырых известняковых шахтах и готовы были вообще взорвать и уничтожить бесценные сокровища, лишь бы те не попали в руки русских. Но по приказу советского командования солдаты Первого Украинского фронта два месяца вели поиск величайших шедевров.
 «Сикстинская Мадонна» великого Рафаэля находилась в ящике, который был сделан из тонких, но прочных и хорошо обработанных планок. На дне ящика был укреплен толстый картон, а внутри ящика — рамка, обитая войлоком, на которой и покоилась картина. Но в дни войны ящик не мог служить надежной защитой. В одно мгновение он мог вспыхнуть, и...
 Когда ящик открыли, перед людьми предстала, широко раскрыв лучезарные глаза, женщина дивной, неземной красоты с божественным младенцем на руках. И советские солдаты и офицеры, несколько лет шагавшие тяжелыми дорогами войны, сняли перед ней фуражки и пилотки...

Лоджии Ватикана (работа Рафаэля и его учеников) – это длинная галерея, равномерно пересеченная 12 арками. С каждым шагом перед вами открываются живописные картины, причудливые орнаменты. На 12 небольших плафонах – все главные эпизоды библейской легенды (потому эту роспись называют «библией Рафаэля»). (Презентация 2. ppt. 17 слайд)

Копии лоджий Рафаэля можно увидеть в Эрмитаже. В [1792](https://ru.wikipedia.org/wiki/1792) году по заказу императрицы Екатерины II архитектор [Джакомо Кваренги](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE) в здании [Большого Эрмитажа](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B6) создаёт галерею с копиями [рафаэлевских](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B_%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8F) [фресок](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0) — знаменитые «Лоджии Рафаэля». (Презентация 2. ppt. 18 слайд)

«Изведение апостола Петра из темницы», на которой изображено чудесное освобождение апостола Петра из темницы. Она стала самой сильной и тонкой по колориту из ватиканских фресок Рафаэля (Презентация 2. ppt. 19 слайд)*.*

И столь же непревзойденными образцами монументального повествования в изобразительном искусстве явились картоны Рафаэля на евангельские сюжеты для знаменитой серии ковров. «Чудесный лов рыбы» *Ковер. Деталь.
 1517 – 1519 гг.* (Презентация 2. ppt. 20 слайд)

Рафаэль не открывал новых миров, в отличии 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. Его искусство, радостное и счастливое, выражает некую нравственную удовлетворенность, царство гармонии, красоты и добра. Рафаэль умер в полном расцвете сил, в зените славы – тридцати семи лет (Презентация 2. ppt. 21 слайд).

Вопросы для повторения:

1. В каких городах проходило творчество Рафаэля Санти?
2. Какие произведения относятся к раннему творчеству мастера?
3. Какие выдающиеся портреты кисти Рафаэля вы знаете?
4. Чем отличались мадонны римского периода от флорентийских?
5. Какое произведение Рафаэля Санти считается эталоном красоты?
6. Что представляют собой лоджии Ватикана? Каким образом наши соотечественники могут получить представление об этом произведении, не выезжая в Ватикан?

Рассказы с ошибками

(рассказы выдаются студентам трех групп, которые выслушали выступление подготовленных студентов)

Рассказ для 1 группы студентов

Рафаэль Санти (1483 – 1520) родился в селении Анкиано недалеко от городка Винчи.

Обучившись живописи, Рафаэль отправился в Венецию, где стал признанным главой венецианской школы.

Такие произведения как «Мадонна в зелени», «Мадонна со щегленком», «Прекрасная садовница» созданы художником в Риме.

На фреске Ватиканского дворца «Афинская школа» в образе Платона мастер использовал портретные черты Микеланджело Буонарроти.

Копию знаменитых лоджий Рафаэля – большой галереи, пересеченной 12 – ю арками с изображением на плафонах сцен из Библии можно увидеть в Москве, в Третьяковской галерее.

Рассказ с исправлением ошибок

Рафаэль Санти (1483 – 1520) родился в *селении Анкиано недалеко от городка Винчи (в ошибочном варианте речь идет о Леонардо да Винчи. Рафаэль родился в городе Урбино)*

Обучившись живописи, Рафаэль отправился в *Венецию, где стал признанным главой венецианской школы (во Флоренцию, где обучался достижениям выдающихся мастеров Возрождения – в ошибочном предложении речь идет о Тициане)*

Такие произведения как «Мадонна в зелени», «Мадонна со щегленком», «Прекрасная садовница» созданы художником в *Риме (во Флоренции).*

На фреске Ватиканского дворца «Афинская школа» в образе Платона мастер использовал портретные черты *Микеланджело Буонарроти (Леонардо да Винчи)*.

Копию знаменитых лоджий Рафаэля – большой галереи, пересеченной 12 – ю арками с изображением на плафонах сцен из Библии можно увидеть в *Москве, в Третьяковской галерее (в Санкт – Петербурге, в Эрмитаже).*

Рассказ для 2 группы студентов

Рафаэль Санти (1483 – 1520) прожил долгую жизнь, наблюдая крушение идеалов гуманизма. Он родился в Венеции, учился у Беллини.

Одна из ранних его работ «Мадонна с цветком».

Рафаэль работал во Флоренции и Риме. В Риме он создает свое самое знаменитое произведение «Тайная вечеря».

Рафаэль был не только живописцем, но и прекрасным архитектором. Мастер работал над созданием купола собора Святого Петра в Риме.

Рассказ с исправлением ошибок

Рафаэль Санти (1483 – 1520) прожил *долгую жизнь, наблюдая крушение идеалов гуманизма (Рафаэль прожил всего лишь 37 лет. В ошибочном варианте речь идет о Микеланджело).* Он родился *в Венеции, учился у Беллини (в городе Урбино. Учился у Перуджино. В ошибочном варианте речь идет о Тициане).*

Одна из ранних его работ *«Мадонна с цветком» («Мадонна с цветком» - это картина Леонардо да Винчи. Одна из ранних работ Рафаэля «Мадонна Конестабиле»).*

Рафаэль работал во Флоренции и Риме. *В Риме* он создает свое самое знаменитое произведение *«Тайная вечеря» («Тайная вечеря» - это картина Леонардо, Рафаэль создает шедевр «Сикстинская мадонна»).*

Рафаэль был не только живописцем, но и прекрасным архитектором. Мастер работал над созданием купола собора Святого Петра в Риме (В ошибочном варианте говорится о Микеланджело)

Рассказ для 3 группы студентов

Рафаэль Санти (1483 – 1520) родился в городе Урбино, учился в мастерской Андрея Верроккьо.

Еще в Урбино двадцатилетний художник, рано оставшийся без матери, одним порывом души написал тондо «Маданна Дони».

Однако самым выдающимся его творением стала роспись потолка (плафона) Сикстинской капеллы в Ватикане. Она прославляет духовную и телесную красоту человека.

Наиболее полно мастерство пространственной композиции художника проявилось при росписи им личных апартаментов папы римского в Ватикане. Наиболее известная фреска «Парнас», где изображены мудрецы классической древности.

В Эрмитаже хранятся выдающиеся произведения Рафаэля Санти: «Кающаяся Мария Магдалина» и «Святой Себастьян».

Рассказ с исправлением ошибок

Рафаэль Санти (1483 – 1520) родился в городе Урбино, *учился в мастерской Андрея Верроккьо (У Верроккьо учился Леонардо да Винчи. Рафаэль учился у Пьетро Перуджино).*

Еще в Урбино двадцатилетний художник, рано оставшийся без матери, одним порывом души написал *тондо «Мадонна Дони» (тондо «Мадонна Дони» написал Микеланджело, а Рафаэль написал тондо «Мадонна Конестабиле»).*

Однако самым выдающимся его творением стала *роспись потолка (плафона) Сикстинской капеллы в Ватикане. Она прославляет духовную и телесную красоту человека (Это также работа Микеланджело. Самым выдающимся произведением Рафаэля считается «Сикстинская мадонна»).*

Наиболее полно мастерство пространственной композиции художника проявилось при росписи им личных апартаментов папы римского в Ватикане. *Наиболее известная фреска «Парнас»,* где изображены мудрецы классической древности *(самая известная фреска – «Афинская школа». Фреска «Парнас» изображает поэтов классической древности, общающихся с поэтами эпохи Возрождения).*

В Эрмитаже хранятся выдающиеся произведения Рафаэля Санти: *«Кающаяся Мария Магдалина» и «Святой Себастьян» (в ошибочном варианте перечислены произведения Тициана.* [*Рафаэль Санти*](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8)*представлен также двумяработами — «*[*Мадонна Конестабиле*](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5)*» и «Святое семейство»).*

- *Используя глоссарий, составьте как можно больше вопросов, которые были бы связаны с творчеством Рафаэля Санти.*

Примеры вопросов:

1. *Назовите живописца умбрийской школы, который был наставником Рафаэля.*
2. *Как называлась книга гуманиста Кастильоне – друга Рафаэля Санти?*
3. *Что означает понятие «кортеджиано»?*
4. *Какое произведение в форме тондо написано Рафаэлем в возрасте двадцати лет?*
5. *Почему тондо «Мадонна Конестабиле» так названо?*
6. *Где храниться сейчас «Мадонна Конестабиле»?*
7. *Что такое станцы? Как они связаны с именем Рафаэля?*
8. *Что такое диспут? Как это понятие связано с творчеством Рафаэля?*
9. *Как называлась священная гора в Греции, где обитали музы? Как это название связано с творчеством Рафаэля?*

Примечание: *глоссарий используется студентами на протяжении всего урока****.***