

Ф. П. — с вечной благодарностью

СОДЕРЖАНИЕ

Главные действующие лица	8
Основные даты, места и произведения	17
В центре Ренессанса	19
ГЛАВА 1. Юный маэстро	23
ГЛАВА 2. В поисках пространства	40
ГЛАВА 3. Новый соперник	58
ГЛАВА 4. Материнское горе	74
ГЛАВА 5. Портрет семьи в экстерьере	90
ГЛАВА 6. В нужное время в нужном месте	97
ГЛАВА 7. Титанический труд	114
ГЛАВА 8. Под покровом ночи	141
ГЛАВА 9. Любовное гнездышко	164
ГЛАВА 10. Мечта Рафаэля	186
ПРИЛОЖЕНИЕ: папе Льву X	200
Благодарности	214
Источники изображений	216

ГЛАВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Художники

Джованни Санти (1433–1494), отец художника. Без него жизнь Рафаэля была бы совершенно иной. Именно в его мастерской в юном гении проснулась страсть к искусству. Джованни — небесталанный художник — следовал манере Пьеро делла Франческа¹, смягчив ее цветовой палитрой Джованни Беллини². Но он пробовал свои силы и в поэзии — сочинил знаменитую *«Рифмованную хронику»*, в которой дал оценки главным художникам своего времени. В некоторых его произведениях, кажется, заметна и кисть молодого Рафаэля, но на этот счет у искусствоведов до сих пор нет единого мнения.

Эванджелиста да Пиан ди Мелето (1460–1549). Ученик Джованни Санти, работал под его началом до самой смерти маэстро. Возможно, именно он руководил мастерской в Урбино, пока Рафаэль не достиг совершеннолетия. Его имя фигурирует в контракте на написание *«Коронования св. Николая из Толентино»*, но по тем немногим фрагментам картины,

---

¹ Пьеро делла Франческа (1420–1492) — крупнейший художник и теоретик эпохи Раннего Возрождения. Здесь и далее примечания редактора.

² Джованни Беллини (1433–1516) — величайший представитель венецианской школы живописи.

что до нас дошли, невозможно определить долю его участия. Он оставил несколько образцов алтарной живописи в предместьях Урбино в манере, напоминающей Мелоццо да Форли¹.

Пьеро Ваннуччи, известный под именем **Перуджино** (1448–1523). Пока еще никому не удалось установить, как складывалось сотрудничество между Перуджино и посещавшим его мастерскую Рафаэлем. Мы не знаем, работал ли юный художник на старшего коллегу, но в его первых работах заметно сильное влияние картин Ваннуччи. Это и неудивительно, учитывая, что Перуджино был наиболее плодовитым художником Центральной Италии в конце XV века, под его началом работали одновременно мастерские в Перудже и Флоренции, а также группа мастеров, приглашенных папой Сикстом IV для росписи стен Сикстинской капеллы.

Бернардино ди Бетто ди Бьяджо, известный под именем **Пинтуриккьо** (1452–1513). Изначально работал в жанре книжной миниатюры и приобрел вкус к декоративным деталям. После обучения в мастерской Перуджино начал блистательную самостоятельную карьеру, которая увенчалась работой с четырьмя папами. В Риме до сих пор можно увидеть несколько его шедевров: от капеллы делла Ровере в Санта-Мария-дель-Пополо до апартаментов Борджиа в Ватикане. Рафаэль предоставил ему несколько рисунков для Библиотеки Пикколомини² в Сиене, но Пинтуриккьо использовал их крайне своеобразным образом.

¹ Мелоццо да Форли (1438–1494) — один из главных последователей Пьеро делла Франческа в Тоскане.

² Создана в 1492 году по воле кардинала Франческо Пикколомини Тодескини, чтобы разместить в ней собрание ценных книг папы римского Пия II (в миру — Энеа Сильвио Пикколомини), и украшена великолепными фресками Пинтуриккьо.

Донатто «Доннино» ди Анджеоло ди Паскуччо, известный под именем **Браманте** (1444–1514). Его обычно называют зачинателем возрождения античной архитектуры в Риме, куда он приехал в 1500 году для работы над двориком и маленьким внутренним храмом при церкви Сан-Пьетро-ин-Монторио. Очень скоро Браманте приняли при папском дворе, где Юлий II назначил его своим доверенным советником и личным архитектором. Именно он создал основной план переустройства базилики Св. Петра, и, возможно, ему же принадлежит решение пригласить в Вечный город Рафаэля, чтобы, с одной стороны, поддержать своего земляка, а с другой — испортить обедню своему конкуренту Микеланджело.

Джованни Антонио Бацци, известный под именем **Содома** (1477–1549). Вырос в Пьемонте, обучался в мастерских Верчелли и Милана, но известным стал во время работы в Сиене. Главные свои шедевры создал в Риме, где судьба неоднократно сталкивала его с Рафаэлем. Папа Юлий II доверил ему роспись своих апартаментов, но затем передал это в руки недавно прибывшему в город Рафаэлю. В дальнейшем Содома получил задание расписать спальню на вилле Агостино Киджи, и в это же время Рафаэлю удалось привлечь внимание богатого банкира, который поручил ему фрески в основных покоях. Хотя Содома и проиграл оба раза своему конкуренту, судя по всему, они тем не менее остались друзьями, и Рафаэль не раз искреннее восхищался талантом своего коллеги.

Лоренцо Лотто (1480–1557). Известный своими загадочными аллегориями и великолепными портретами Лотто прошел весьма сложный творческий путь в Венеции, Риме, Ломбардии и регионе Марке. Перед тем как окончательно переехать в городок Лорето и принять постриг, Лотто создал такие шедевры, как *«Аллегория порока и добродетели»*

и «Благовещение», написанное для одной из церквей городка Реканати. Он один из тех художников, которых Юлий II отстранит от росписи своих апартаментов с приездом Рафаэля, который, тем не менее, позаимствовал из картин Лотто яркость и выразительность отдельных оттенков.

Микеланджело Буонарроти (1475–1564). В хрониках эпохи Кватроченто¹ о нем пишут как о человеке мрачном и раздражительном. Беспокойный гений, блистательно владевший кистью, неподражаемый скульптор, для всех художников своего поколения он стал образцом. Рафаэль тоже не смог устоять перед силой его неистового таланта и не раз заимствовал для своих рисунков созданные им на стенах Сикстинской капеллы образы.

Себастьяно Лучани, известный под именем **Себастьяно дель Пьомбо** (1485–1547). Венецианский художник, чья творческая карьера сложилась весьма необычным образом. Его школой были произведения Беллини и Джорджоне, но успехом он обязан тонкому чутью банкира Агостино Киджи, который взял его с собой в Рим и доверил ему отделку своей виллы в Трастевере. В Вечном городе он сблизился с Микеланджело и вступил в яростную творческую дуэль с Рафаэлем. Несмотря на довольно разгульный образ жизни, Себастьяно дель Пьомбо стал доверенным лицом Климента VII, который назначил его «хранителем печатей» — ответственным за создание и хранение булл и апостольских посланий (от слова «piombo», то есть «свинец, пломба, печать», и происходит его прозвище). Эта должность заставила его облачиться в монашеские ризы, но не помешала заниматься живописью.

¹ Общепринятое обозначение эпохи итальянского искусства XV века, соотносимой с периодом раннего Возрождения.

Балдассаре Перуцци (1481–1536). Архитектор, художник, декоратор и военный инженер, Перуцци был человеком разносторонне одаренным. Из родной Сиены он переехал в Рим при папе Юлии II. Земляк Агостино Киджи поручил ему проектирование и отчасти роспись своей виллы на берегу Тибра, где он познакомился с Рафаэлем. Однако самым значительным его произведением остается Палаццо Массимо алле Колонне, одна из самых эксцентричных жилых построек римского Возрождения.

Франческо Франча (1450–1517). Художник, ювелир, специалист по выплавке медалей, работавший в Болонье, тесно сотрудничал с мастерами феррарской школы, благодаря чему впоследствии стал придворным художником при семье Гонзага. Согласно переданной Вазари¹ легенде, он полностью отказался от живописи, когда увидел в Болонье «*Экстаз св. Цецилии*» своего друга Рафаэля.

Маркантонио Раймонди (1480–1534). Гравер, работавший с Рафаэлем в Риме. Оттиски с рисунков молодого художника принесли ему большую прибыль. Впоследствии сотрудничал с последователями Рафаэля — наиболее успешным оказалось издание весьма фривольных рисунков Джулио Романо.

Джованни Монсиньори, известный как **Фра Джокондо** (1433–1515). Доминиканец, гуманист и архитектор, оказавший большое влияние на зрелого Рафаэля. О его жизни до нас

---

¹ Джорджо Вазари, прозванный Аретино (1511–1574) — флорентийский живописец и архитектор, писатель, историк искусства. См.: Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее известных живописцев, ваятелей и зодчих. Полное издание в одном томе: Пер. с ит. А. Г. Габричевского» и А. И. Бенедиктова. — М.: Альфа-Книга, 2008. Глава «Жизнеописание Франческо Франча Болонца, ювелира и живописца».

дошло мало сведений, но известно, что он работал в Неаполе, во Франции и в Венеции. В Рим приехал в зрелом возрасте и помогал Рафаэлю в работе над строительством собора Св. Петра, начатым Браманте. Хотя они работали вместе всего год, юный художник навсегда сохранит о Фра Джокондо благодарное воспоминание.

Меценаты

Таддео Таддеи (1470–1529). Флорентийский гуманист, одним из первых поверил в гений Рафаэля. Благодаря ему молодой художник стал вхож в гостиные меценатов, которые предлагали ему работы над все более значительными проектами. Возможно, был обладателем барельефа Микеланджело, изображавшего Мадонну с младенцем («*Мадонны Таддеи*»).

Аньоло Дони. Богатый флорентийский купец, продемонстрировавший необыкновенное чутье в выборе художников. Он заказал Микеланджело знаменитое тондо — одно из первых живописных произведений мастера, и поручил Рафаэлю собственный портрет, а также портрет жены.

Джулиано делла Ровере (1443–1513). Избранный на роль папы в 1503 году под именем Юлия II, Джулиано делла Ровере уделял много внимания территориальному расширению Папской области. Возглавлял папское войско в сражениях с Болоньей и Феррарой — как победоносных, так и неудачных для него. Стремился внести личный вклад в *renovatio urbis* — масштабную программу изменения облика Рима, начиная с собора Св. Петра. Сыграл роль наиболее важного мецената Рафаэля.

Агостино Кижди (1466–1520). Тосканский банкир и предприниматель, завоевавший успех в Риме, где ему довелось

работать на службе у трех различных пап. Страсть к деньгам сочеталась в нем с любовью к искусству, которую он удовлетворял сооружением капелл в церквях Санта-Мария-дель-Пополо и Санта-Мария-делла-Паче, а также блистательной виллы на виа делла-Лунгара. Рафаэль сыграл главную роль в реализации всех этих проектов.

Джованни де Медичи (1475–1521). Под именем Льва X стал понтификом в 1513 году, после смерти Юлия II. Его правление отличалось пышностью и праздничной атмосферой: он спустил значительную часть ватиканских финансов на церемонии и народные гулянья, а также на продолжение строительных и декоративных работ, начатых предшественником. Стиль Рафаэля покорило его настолько, что он доверил мастеру полный контроль над всеми ватиканскими строительными проектами.

Бальдассаре Кастильоне (1478–1529). Гуманист, писатель и дипломат, состоявший в разное время на службе у папского двора и герцогов Мантуи и Урбино. Его самое знаменитое произведение — трактат *«Придворный»*, руководство для придворных по достижению личного совершенства, бестселлер своего времени, оказавший влияние и на Рафаэля. Кисти художника принадлежит знаменитый портрет Кастильоне, написанный в период их тесного общения в Риме.

Бернардо Довици Биббиена (1470–1520). Кардинал, но прежде всего — драматург, одна из ключевых фигур при ватиканском дворе при Льве X. Прототип одного из персонажей *«Придворного»* Бальдассаре Кастильоне, который помогает ему в постановке комедии *«Каландрия»*, вышедшей в Риме с декорациями Перуцци. Рафаэль расписал его апартаменты в Апостольском дворце, представляющем на сегодня наиболее выразительный и великолепный пример классического вкуса в архитектуре и живописи.

Мастерская Рафаэля

Джулио Пиппи де Яннуцци, известный под именем Джулио Романо (1499–1546). Немедленно по приезде в Рим начал работать под началом Рафаэля над росписью ватиканских станц. С тех пор сотрудничество между ними не прекращалось, Джулио помогал своему учителю во всех его проектах. Искусствоведы часто высказывают гипотезы о его участии в некоторых работах Рафаэля, например в «*Форнарине*». Напротив, несомненно его авторство в отношении наиболее известных работ — от Зала Константина в Ватикане до Палаццо дель Те в Мантуе. Рафаэль в завещании назначил его своим наследником.

Джованни да Удине (1487–1561). Очень одаренный и столь же невезучий художник, попавший в мастерскую Рафаэля как эксперт по гротеску. Любитель аллюзий на античное искусство, внимательно изучавший природу, он, возможно, был самым талантливым из учеников Рафаэля. Рассеяние римского творческого сообщества после разграбления города в 1527 году коснулось и его. Он вернулся в Удине, где не нашел применения своим умениям. Закончил свою жизнь в Риме в крайней бедности. Похоронен в Пантеоне, рядом со своим учителем.

Джанфранческо (Джованни Франческо) Пенни (1488–1528). Очень молодым попал в мастерскую Рафаэля и работал прежде всего над росписью апартаментов Юлия II на вилле Киджи. После смерти учителя сотрудничал с Джулио Романо в Риме и в Мантуе. Затем начал работать самостоятельно в Неаполе, где остался до конца жизни.

Любимые женщины

Маргерита Лути. Возможно, она на самом деле никогда не существовала. Считается, что она послужила моделью для «Форнарины» Рафаэля и была дочерью Франческо Сенезе, пекаря из Трастевере. В одном документе 1520 года содержится предположительно свидетельство о ее поступлении в монастырь Св. Аполлонии в Риме вскоре после смерти художника. Существует гипотеза, что они были тайно женаты и что она дала обет под впечатлением от кончины супруга.

Империя Коньяти (1486–1512). Самая известная и желанная куртизанка Рима. Среди ее клиентов были Юлий II, Агостино Киджи и многие кардиналы. Рафаэль, потрясенный ее красотой, пишет с нее свою проникнутую чувственностью фреску «Триумф Галатеи», а кроме того, по некоторым предположениям, украшает внешнюю стену ее дома изумительным изображением Венеры. На ее похоронах в базилике Св. Августина присутствовала половина папской курии, и сам Юлий II в траурных одеждах предводительствовал похоронным кортежем.