Тема урока: “Влияние творчества Рафаэля на русскую литературу.”

Введение в тему урока:

Краткая биография Рафаэля :

Рафаэль Санти (28 марта 1483 — 6 апреля 1520) — великий итальянский живописец, график и архитектор.

Рафаэль рано потерял родителей. Мать Марджи Чарла умерла в 1491, а отец Джованни Санти умер в 1494. Отец был художником и поэтом, первый опыт художника Рафаэль получил в мастерской отца. Самая ранняя работа — фреска «Мадонна с младенцем», до сих пор находящаяся в доме-музее.

В 1501 году Рафаэль приходит в мастерскую Пьетро Перуджино в Перудже, поэтому ранние работы выполнены в стиле Перуджино.

В конце 1504 года переезжает во Флоренцию. Здесь он знакомится с Леонардо да Винчи, Микеланджело, Бартоломео делла Порта и многими другими флорентийскими мастерами. Тщательно изучает технику живописи Леонардо да Винчи, Микеланджело.

Во второй половине 1508 года Рафаэль переезжает в Рим (там он проведёт всю оставшуюся жизнь) и становится при содействии Браманте официальным художником папского двора.

Рафаэль умер в Риме, 6 апреля 1520 г. в возрасте 37 лет. Похоронен в Пантеоне. На его гробнице имеется эпитафия: «Здесь покоится великий Рафаэль, при жизни которого природа боялась быть побеждённой, а после его смерти она боялась умереть».

Влияние Рафаэля на русское искусство:

Первым ценителем творчества Рафаэля становится Александр Сергеевич Пушкин. Творчество Рафаэля проходит красной нитью через все творчество великого русского классика. Поскольку Александр Сергеевич никогда не выезжал в Европу, он знал только работы Рафаэля из Эрмитажа, но и конечно видел много копий. Он понимает Рафаэля, как никто другой. Рафаэль является для Пушкина олицетворением красоты, он сравнивает Рафаэля с глазами возлюбленной, но в то же время работы художника для Пушкина и выражение духовных ценностей. Александру Сергеевичу удалось многогранно отразить творчество Рафаэля Санти в своих произведениях.

Рафаэль пользовался большим успехом у романтиков. В первую очередь мы имеем в виду Жуковского, который очень любил и часто посещал Дрезден. Сикстинская Мадонна во второй половине 18 века находилась именно там. Жуковский впервые видит картину вживую и приходит в восторг, посвящая ей статью, опубликованную в “Полярной звезде”. Василий Жуковский говорит о «Сикстинской мадонне» как о воплощенном чуде, как, поэтическом откровении и признает, что создана она не для глаз, а для души: “Это не картина, а видение; чем дольше глядишь, тем живее уверяешься, что перед тобой что-то неестественное происходит... “

Формулировка “не картина, а видение” надолго задержится в русской литературе. Образ нематериальный - прямое выражение духовного начала в картине.

Интересовался Рафаэлем и Гоголь, который долгое время прожил в Италии и бесконечно любил Рим. Николай Васильевич с удовольствием показывал произведения, тем русским, которые приезжали к нему, и если они не восторгались, то он начинал ругаться и очень сильно переживал по этому поводу. Гоголь был одним из тех писателей, которые видели в творчестве Рафаэля ценности именно художественно изобразительного порядка, то есть не только духовные порывы. Он ценил их, в первую очередь, как произведения искусства.

Конечно мы можем вспомнить образ Базарова-нигилиста в произведении Тургенева “Отцы и дети”. И знаменитый диалог Базарова, где он говорит: “По-моему, Рафаэль гроша медного не стоит <...>” Тургенев слышал такие разговоры в обществе и безумно расстраивался и возмущался, но эти разговоры отражали новую реальность характерную для России.

В середине 19 века для России закончился период "ученичества". Время менялось, и во второй половине 19 века мы наблюдаем анти-академическую реакцию в разных странах. В Париже появляются художники импрессионисты и реалисты, которые не признавали устаревшие академические нормы.

В России появляются передвижники. Художники-передвижники стали, своего рода, символом русской живописи 19 века. Возникшее как реакция на мертвое безжизненное искусство Академии Художеств, Товарищество Передвижников стало самым массовым и влиятельным художественным объединением в истории России. Никогда - ни до, ни после этого - искусство русских художников не было так близко и понятно народным массам. В рядах передвижников зажглись и навечно засияли ярчайшие звезды русской живописи, такие как Саврасов, Суриков, Репин, Левитан, Серов и многие другие. Эти мастера подняли планку русской живописи на невиданную доселе высоту.

Русские художники не интересуются Италией, Римом, их взоры устремлены в Париж. Репин, один из членов Товарищества Передвижников, в письмах Стасову говорил, что столица Италии его разочаровала («Галерей множество, но… не хватит никакого терпенья докапываться до хороших вещей»), а Рафаэль показался «скучным и устаревшим». На что Достоевский, один из самых больших поклонников Рафаэля(в особенности Сикстинской Мадонны), в своем дневнике запишет "Репины-дураки!".

Первая поездка Федора Михайловича в Европу не производит на него никакого впечатления. Он возвращается в Европу в 1867 году и проводит там 4 года. В тот период его мировоззрение кардинально поменялось, на него оказало огромное влияние Италия и в первую очередь Рафаэль. Все идеалы в жизни для Достоевского заключались в Сикстинской Мадонне. Однажды Анна Григорьевна хотела пойти в церковь вместе с Федором Михайловичем, но он отправился в Дрезденскую галерею посмотреть на Сикстинскую Мадонну, ибо она и являлась для него «иконой». Почти каждый день он приходил к картине и каждый раз не мог насытиться ею. Он хотел подняться повыше и лучше разглядеть лицо Богоматери и Христа. Как-то раз ему это удалось. Когда смотритель удалился Федор Михайлович забрался на стул и сумел рассмотреть лица, после чего, был чрезвычайно доволен собой.

Достоевский, писатель который отразил в своих сочинениях самые темные особенности человеческой души и сознания, в Рафаэле увидел свет.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что русская культура, в частности русская литература многим обязана этому итальянскому гению.