Происхождение портрета «Дамы под покрывалом» окутано глубокой тайной. Никто не знает имени женщины, написанной великим Рафаэлем. Только возникшая в давние времена легенда утверждает, что перед нами — возлюбленная художника, прекрасная Форнарина.

Портрет был создан в Риме где-то в начале 1514 года. К этому времени имя Рафаэля уже широко известно: он расписывал фресками залы папского дворца в Ватикане, создавал портреты выдающихся современников.

...Величайший художник эпохи Возрождения Рафаэль Санти принадлежит к числу наиболее талантливых мастеров, вошедших в историю мировой живописи. Он родился в 1483 году в маленьком итальянском городке Урбино. Его отец Джованни Санти был поэтом и художником при дворе урбинского герцога. Несомненно, именно он приохотил своего сына к живописи и заронил в душу ребенка интерес к широким знаниям, заложил основы подлинной культуры, которая впоследствии будет всегда отличать Рафаэля. Учителем Рафаэля был знаменитый мастер Пьетро Перуджино. Лирический талант Перуджино как нельзя более соответствовал складу дарования юного Рафаэля. Именно из его мастерской Рафаэль выходит превосходным мастером рисунка. Затем он едет во Флоренцию, чтобы своими глазами увидеть произведения гениальных своих

современников Леонардо да Винчи и Микеланджело.

В ту пору Флоренция была центром нового, реалистического искусства. Там жили известные художники и писатели, создававшие произведения непреходящего художественного значения, произведения, отмеченные печатью высокого гения, неповторимой его индивидуальности. Но все они отражали гуманистические настроения времени, прославляли чело-вена, величие его разума, его достоинство, его красоту.

Там, во Флоренции, в мастерской Леонардо, Рафаэль увидел «Джоконду», которая произвела на него огромное впечатление. Но к этому времени у молодого Рафаэля было уже свое, вполне сложившееся художественное представление о человеческом совершенстве. И несколько его работ, также написанных во Флоренции («Мадонна со щегленком., «Мадонна в зелени», «Прекрасная садовница»), выражают именно это, только ему присущее понимание величия женской красоты, красоты возвышенной и одновременно земной. Теперь Рафаэля причисляют и лучшим художникам своего времени, и он получает приглашение на службу от римского папы Юлия II. В «вечном городе» Рафаэль сближается с римскими учеными-гуманистами и художниками, пленяя их своей редкой внешней привлекательностью и светлым талантом. «Он всех побеждал своей приветливостью и искусством,— писал первый биограф Рафаэля художник Джорджо Вазари, — но больше всего своим гением доброй натуры, исполненной благородства и милосердия...»

Рафаэлю прочили блестящее будущее и выгодную женитьбу на патрицианке, но, по словам того же Вазари, он был влюблен в простую женщину и всю жизнь вынужден был скрывать свои отношения с ней. Есть основания полагать, что черты лица прелестной римлянки по имени Форнарина повторены Рафаэлем в нескольких его работах: в «Сикстинской мадонне», в Марин Магдалине («Св. Цецилия») и «Мадонне в кресле».

Легенду о том, что, создавая «Даму под покрывалом», художник также вдохновлялся образом Форнарины, подтверждает одно сопоставление.

В Государственном музее изобразительных искусств имени А. С Пушкина в Москве хранится женский портрет, созданный учеником Рафаэля Джулио Романе. Облик женщины на этом портрете удивительно похож на портрет кисти Рафаэля. Картина Романе и носит название «Форнарина». Впрочем, никто не может сказать точно, она ли это. Портрет «Дамы под покрывалом» Рафаэля согрет более теплым чувством, нежели

«Форнарина» на полотне его ученика. Видимо, не случайно в этой своей работе Рафаэль отказывается от пейзажного фона, на котором в то время принято было писать портреты. Художник словно бы признается зрителям, что в данном случае его не интересует окружающий мир, все его внимание сосредоточивается на облике женщины. Рафаэль поэтически воспевает ее красоту, в которой сочетаются черты живого народного темперамента с сознанием собственного достоинства.

Гладкие черные волосы обрамляют нежное, смуглое лицо. Большие черные глаза, подчеркнутые глубокими тенями и тонкими нитями бровей, смотрят перед собой чуть рассеянно и мечтательно. Яркие, сочные губы тронуты едва заметной улыбкой. А бархатистость и теплота кожи живописно оттенены холодным блеском белого открытого атласного платья с пышными рукавами и высоким корсажем. На голову и плечи женщины накинуто тонкое желтое покрывало, заключающее всю фигуру на полотне как бы в устойчивый треугольник, линии которого мягко округляются, соответствуя плавным певучим контурам всего портрета.

В этом портрете Рафаэль в полной мере обнаруживает необыкновенное мастерство живописца и рисовальщика. Он остро чувствует объем и мягкость ткани, выявляя их тончайшими переливами белого цвета, использует легкие контрасты светотени. Золотые узоры рукава перекликаются в своем сиянии с браслетом на левой руке и драгоценным ожерельем на шее. Белая и золотисто-желтая цветовая гамма, доминирующая в портрете, как нельзя лучше соответствует красоте юной женщины.

Для Рафаэля, певца эпохи Возрождения, каждый портрет был поводом выразить свое суждение о душевных качествах и о внутренней сущности человека.

В письме к другу, писателю-гуманисту, графу Бальдассарре Кастильоне, он писал: «...Для того, чтобы написать красавицу, мне надо видеть много красавиц. Но ввиду недостатка как в хороших судьях, так и в красивых женщинах, я руководствуюсь некоей идеей». Действительно, красота для Рафаэля никогда не была понятием только физического совершенства. Она вмещала непременно гармонию, заключающуюся в равновесии духовных и телесных качеств, поэтическое и нравственное совершенство. Имен, но таков портрет «Дамы под покрывалом». В ее облике художник прежде всего замечает две черты — человеческое достоинство и благородство. Лицо женщины прекрасно и спокойно. Но в отличие от «Сикстинской мадонны» лишено и возвышенной одухотворенности и трагической обреченности. Художник писал портрет прелестного земного существа, характер и облик которого удивительно соответствовали друг другу, трогая и восхищая самого художника.

Образ прекрасной женщины был одной из главных тем творчества Рафаэля на протяжении всей недолгой жизни великого художника, умершего в возрасте тридцати семи лет. Портрет «Дамы под покрывалом» относится к числу шедевров Рафаэля. Отточенное совершенство формы и необычайная гармоничность образа делают его также од. ним из лучших женских портретов эпохи Возрождения.

Татьяна Седова,
«Работница», 1973 г., № 4