

УДК 7.034.5

DOI: 10.17223/22220836/40/14

О.К. Пичугина, Д.В. Ильичев

«МАДОННА С ВУАЛЬЮ» РАФАЭЛЯ САНТИ. ОРИГИНАЛ. КОПИИ. ИМИТАЦИИ

Статья посвящена вопросам истории бытования и техники исполнения оригинала, копий и имитаций «Мадонны с вуалью» Рафаэля – одного из самых популярных объектов копирования в европейской живописи XVI – XVII вв. На протяжении XVI в. в картину были внесены поновления, кардинально изменившие сюжетную канву произведения, что нашло свое отражение в дошедших до нашего времени копиях. В статье рассматриваются приемы копирования, характерные для художественной практики XVI в. Приводятся результаты технико-технологических исследований копии «Мадонны с вуалью» из собрания Нижнетагильского музея изобразительных искусств.

Ключевые слова: копия, имитация, спольверо, технико-технологические исследования.

Среди живописного наследия Рафаэля особое место занимает «Мадонна с вуалью» («Madonna del velo»), являвшаяся в XVI–XVII вв. одним из наиболее распространенных образцов для копирования.

Рис. 1. Рафаэль. Мадонна с вуалью, или Мадонна ди Лорето. 1509–1512. Музей Конде. Шантийи. Франция

Fig. 1. Raphael. Madonna with a veil or Madonna di Loreto. 1509–1512. Conde Museum. Chantilly. France
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Rapha%C3%ABl_-_La_Madone_de_Lorette_-_Google_Art_Project.jpg

В литературе упоминается более ста известных на сегодня копий этого произведения [1]. Истоки подобной популярности связаны не только с именем великого итальянского художника, но с историей бытования картины, которая была написана Рафаэлем вскоре после прибытия в Рим и датируется 1509 или 1512 гг. [2. Р. 2]. Хотя не существует прямых доказательств того, что заказчиком «Мадонны с вуалью» был папа Юлий II, исследователи допускают такую возможность [3. Р. 288]. Судьбу картины можно проследить благодаря тексту неизвестного автора, так называемому II Codice Magliabechiano [4. S. 128], относящемуся к 1544–1546 гг., и упоминанию Вазари в первом издании Жизнеописаний 1550 г. [5. Р. 5]. Согласно этим свидетельствам, в середине XVI в. «Мадонна с вуалью» пребывала в римской церкви Санта Мария дель Пополо¹. Ей придавалось особое сакральное значение, и она выносились народу для поклонения в дни церковных праздников [Ibid. Р. 5, 42]. Картина оставалась в храме вплоть до 1591 г., откуда была изъята по приказу кардинала Сфондрато. В 1608 г. произведение Рафаэля приобрел в свою коллекцию кардинал Сципионе Боргезе, у которого оно находилось вплоть до конца XVII в. [6. Р. 337]. В эпоху наполеоновских войн картина попала во Францию и, на полтора столетия утратив имя подлинного автора, была выявлена только в 1970-х гг. [7].

Особый сакральный статус, который получила «Мадонна с вуалью» Рафаэля в глазах католического мира, был тесно связан с историей древней иконы «Санта Мария дель Пополо» – самой почитаемой святыней, пребывавшей в одноименной римской церкви².

Рис. 2. Филиппо Русути. Мадонна с Младенцем (Мадонна Святого Луки). Конец XIII в. Церковь Санта Мария дель Пополо. Рим

Fig. 2. Filippo Rusuti. Madonna with Child. (Madonna of San Luca). End of XIII c. Church of Santa Maria del Popolo. Rome

<https://www.iconecristiane.it/2018/10/20/Madonna-di-san-luca-esposta-a-roma-castel-santangelo-dal-19-ottobre-al-18-novembre-2018/>

По мнению современников, реликвия была привезена с Востока и в 1478 г. удостоверена римским папой Сикстом IV как собственноручная работа апостола Луки. Таким образом, средневековый образ «Мадонны дель Пополо» ассоциировался в Италии с прижизненным портретом Девы Марии [8. С. 384]. Бельтинг связывает истоки этих представлений с появлением в Италии в XIII в. ордена кармелитов, прибывших со Святой земли и владевших византийскими списками икон Богоматери. Существовало несколько центров

¹ Церковь Санта Мария дель Пополо была построена в XV в. на месте часовни XI в. и получила свое название от хранившейся здесь древней иконы Богоматери.

² Икона получила два названия: «Мадонна дель Пополо» и «Мадонна Святого Луки». В 2018 г. во время реставрации на ней была обнаружена авторская подпись итальянского мастера конца XIII в. Филиппо Русути, который ныне считается автором римского списка.

почитания упомянутого средневекового образа, среди которых важное место отводилось церкви Санта Мария дель Фьоре во Флоренции и сиенской Кьеа дель Кармине. Именно с сиенской иконы был сделан список для римской церкви Санта Мария дель Пополо [8. С. 383]. В дальнейшем возникли многочисленные копии и с римского списка. Бельтинг упоминает о копиях XV в., выполненных Мелоццо да Форли, Антониаццо Романо и Пинтуриккьо [Там же. С. 384, 385]. «Мадонна с вуалью» Рафаэля, находившаяся в XVI столетии в сакральном пространстве храма Санта Мария дель Пополо, получила в сознании современников особый статус, сближавший ее с почитаемой средневековой иконой. На нее репродуцировалось название «Мадонна дель Пополо», и в сознании современников она приобрела прочную связь с древней католической святыней.

Вновь создаваемые списки со средневековых памятников не были копиями в современном понимании. Уже в XV столетии, повторяя старые иконы, художники вносили во вновь создаваемые реплики стилистические изменения, соответствующие духу времени и новым представлениям о задачах живописи. Эти обновленческие тенденции находили поддержку и обоснование у деятелей церкви. Так, Савонарола писал, что задачей художника-копииста является намеренное изменение первоначального образа, происходящее от попытки избежать сходства с произведением, «которое было написано священными руками» [Там же. С. 386]. В результате художнику отводилась роль интерпретатора, а его произведению – статус «актуального толкования» древнего образца [Там же. С. 384]. Отсюда становится понятным, почему работа Рафаэля, соответствующая эстетическим вкусам современников, но стилистически диаметрально отличная от средневекового артефакта, получила статус объекта поклонения, связанного с древней легендой о портретировании Богоматери апостолом Лукой. Новая стилистика отнюдь не умаляла сакрального значения произведения, а следовательно, популярности и интереса к его копированию.

Со временем возник еще один миф, посвященный «Мадонне с вуалью» Рафаэля. Он был связан с общеитальянским центром почитания Мадонны – местечком Лорето, где располагался «дом Богоматери», Santa Casa, по легенде перенесенный ангелами из Назарета. Исследования показали, что в Santa Casa в XVIII столетии действительно находился образ «Мадонны с вуалью», однако не оригинал, а копия [6. Р. 337]. Тогда же картина Рафаэля получила свое третье имя, родившееся из истории бытования копии – «Мадонна ди Лорето».

В течение последней трети XX и в начале XXI в. «Мадонна с вуалью» Рафаэля, находящаяся ныне в музее Конде в Шантийи¹, неоднократно исследовалась с точки зрения ее технико-технологических особенностей. Были выявлены любопытные детали. Так, сегодня считается установленным тот факт, что композиция, разработанная Рафаэлем и включавшая изображение Мадонны и Младенца, была изменена. Первоначально за плечом Мадонны справа располагалось окно, через которое открывался простор голубого неба. Позже поверх окна был написан дополнительно третий персонаж – Святой Иосиф, фигура которого была нанесена уже по завершению первоначаль-

¹ Дерево, масло. 120 × 90,5 см.

ному варианту в мастерской художника либо даже «через одно-два десятилетия», т.е. после смерти Рафаэля и «другой рукой» [1]. Известно, что к середине XVI в. композиция была уже трехфигурной [4. S. 128].

Мотив, близкий первоначальному варианту рафаэлевской «Мадонны с вуалью», встречается в творчестве ломбардского художника Амброджио да Фоссано (Бергоньона). В его «Мадонне со спящим Младенцем» из Пинакотеки Брера, относящейся к 1512–1515 гг., над правым плечом юной Мадонны, держащей вуаль, изображено окно с морским пейзажем, островом и замком вдали. Подобный мотив встречается и в двух «Мадоннах со спящим Младенцем» Бенвенуто Тизи (Гарофало), хранящихся в Лувре и в Пинакотеке палаццо Малатестиано в Фано (Италия). Существование первого варианта композиции Рафаэля подтверждается также дошедшим до нашего времени рядом копий «Мадонны с вуалью», на которых изображены только Мадонна и Младенец, а Иосиф отсутствует [1]. Одна из таких копий хранится в собрании Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

Рис. 3. Неизвестный художник. Мадонна ди Лорето. Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Россия

Fig. 3. Unknown artist. The Madonna of Loreto after Raphael. Fine Art Museum. Yekaterinburg. Russia
<http://www.museum.ru/alb/image.asp?74793>

Работа имеет значительные утраты живописи, которые были восполнены рукой неизвестного мастера, изменившего ракурс головы Младенца и рисунок вытянутой руки Мадонны. Надпись на обороте картины свидетельствует о переводе ее с дерева на холст основателем отечественной реставрационной школы А.Ф. Митрохиным в 1827 г. [9]. Учитывая, что проведение столь сложной и редкой для первой трети XIX в. реставрационной процедуры

должно было происходить из-за критического состояния основы, можно сделать заключение о солидном возрасте картины, сохранившей, хотя и в несколько измененном виде, первоначальный облик рафаэлевской композиции.

Включение фигуры Святого Иосифа изменило первоначальную концепцию произведения, введя его в сюжетные рамки широко распространенного, привычного и глубоко почитаемого изображения Святого Семейства. Хонигер по поводу такого изменения сюжета высказывает предположение о теологических причинах, поддержанных «давней практикой религиозных реконструкций в католической среде» [1]. В результате сегодня часть специалистов отдает предпочтение четвертому названию картины – «Святое Семейство».

Рассматривая историю реплик рафаэлевской «Мадонны с вуалью», следует учитывать, что само копирование и процесс трансформации копий, так называемое имитирование, получили в ренессансной Италии широкое распространение и теоретически осмыслялись именно в XVI столетии [10. Р. 1]. Приемы копирования составляли важный раздел процесса обучения учеников, а также активно использовались в мастерских художников – боттегах в процессе коллективного создания законченных произведений [11]. Глава мастерской, уровень мастерства которого подтверждался его членством в гильдии, разрабатывал эскизы будущей работы. Затем собственноручно или с помощью учеников создавался картон будущей картины, который использовался для изготовления припороха (*spolvero*) – листа с изображением композиции, линейные элементы которой покрывались частыми сквозными проколами. С его помощью рисунок переносился на деревянную основу или стену. По проколам слегка постукивали тканым мешочком, наполненным тонко измельченным красочным пигментом. При этом на основе – деревянном щите, покрытом гипсовым грунтом, или на стене в виде мелких точек отпечатывались контуры композиции [12. Р. 13–14]. Подобного рода припорохи будущих картин, подготовленные в мастерской Рафаэля, хранятся в крупнейших музейных собраниях [Там же. Р. 14]. Картонные высоко ценились, тщательно сохранялись, дарились и передавались по наследству. В одном из писем, адресованных Микеланджело из Лиона, его ученик, Антонио Мини, сообщал, что полученный картон микеланджеловской Леды послужит ему для создания трех собственных картин [Там же. Р. 93]. Исследования французских специалистов показали, что элементы отпечатков *spolvero* прослеживаются и в оригинале «Мадонны с вуалью» [13. Р. 11]. Их выявление подтверждает существование первоначального картона, использовавшегося при создании оригинальной работы. Возможно, существованием картона – припороха, который был отделен от цельной композиции, можно объяснить появление копии, представляющей фрагмент «Мадонны с вуалью», на которой изображен лишь один лежащий Младенец¹ [14].

Как уже было сказано выше, особая популярность «Мадонны с вуалью» привела к массовому ее копированию. Как можно предположить, оно осуществлялось в мастерской Рафаэля с использованием картона – припороха подмастерьями и помощниками вплоть до смерти учителя в 1520 г. Впоследствии сам этот картон мог неоднократно копироваться, обеспечивая создание все новых и новых реплик. Широкой известностью пользуются несколько

¹ Картина проходила на Лондонском аукционе Сотбис в 1971 г.

дошедших до нашего времени копий XVI в. Наиболее близкой к оригиналу можно назвать луврскую копию «Святого Семейства», выполненную на деревянной основе маслом и на один сантиметр превышающую размер оригинала¹ [15], а также копию из собрания Поля Гетти, которая некоторое время считалась произведением самого Рафаэля² [5. Р. 6]. Среди характерных ее особенностей следует отметить энергичный рисунок складок занавеса, замыкающего пространство позади фигуры Мадонны, и удлинение ее шеи, напоминающее о стилистических приемах маньеристов. Далее следует упомянуть копию из коллекции Дж.П. Моргана, высокое качество которой позволило предположить, что она выполнялась в мастерской Рафаэля³ [16]. Работа не сохранила своей первоначальной основы и была переведена с дерева на холст. Близкими к оригиналу по характеру композиции и деталям можно считать также ряд картин из итальянских частных собраний, воспроизведенных в каталоге Фонда Зери [17].

Все вышеупомянутые копии почти точно воспроизводят композицию Рафаэля в части, касающейся изображения Мадонны и Младенца. Работам этого круга присущи небольшие различия, относящиеся, как правило, к деталям. Так, в копии из коллекции Моргана более подробно детализованы складки подушки и покрывала, на котором возлежит Младенец. В остальных слегка меняются абрис лица Мадонны и ее прическа, но зато с величайшей тщательностью повторяется сложный рисунок складок плаща – симарры на стиге левой руки. Наибольшие отличия касаются изображения третьей фигуры – Святого Иосифа. При относительно точном воспроизведении разворота фигуры в пространстве картины меняются ракурсное построение головы, ее размеры и положение относительно фигуры Мадонны. И, соответственно, его фигура выглядит то приближенной к зрителю, то более удаленной. По-разному передается и жест рук, обхвативших посох. Отсюда можно предположить, что копиистами, возможно, использовался в работе первоначальный двухфигурный картон Рафаэля, изображавшей только Мадонну и Младенца. Фигуру Иосифа они могли дописывать самостоятельно, либо существовал поздний вариант трехфигурного картона, в котором силуэт Святого передавался в общих чертах без подробной детализации. С оригинального картона Рафаэля со временем могли сниматься копии, которые сами становились образцами для повторения. Однако в связи с этой гипотезой загадочным остается тот факт, что в музейных собраниях сегодня не найдено графических вариантов окончательной композиции картины.

В отдельный раздел можно включить редуцированные копии «Мадонны с вуалью», имеющие иные размеры, чем оригинал Рафаэля. Так, в каталоге Зери воспроизведены две уменьшенные копии. Обе проходили через антикварную торговлю в Париже в 1960-х гг. Одна из них, поступившая из шведских коллекций и выполненная на дереве, имела размер 87 × 65 см и продавалась в 1962 г. [19]. Другая, из коллекции лорда Ли Фарехема⁴, была зафиксирована в 1966 г. [Ibid.].

¹ 121 × 91 см.

² Дерево, масло. 120,5 × 90 см.

³ Переведена с дерева на холст. 118,6 × 90,7 см.

⁴ Дерево, масло. 93,9 × 76,2 см.

В XVII в. появляются копии, а чаще имитации «Мадонны с вуалью», выполненные известными мастерами. В качестве примера можно привести работу Джованни Баттиста Сальви, относящуюся, возможно, к середине XVII в.¹ [20]. Или картину Гвидо Рени, изображающую кардинала Паоло Эмилио Сфондрати, молящегося перед образом рафаэлевского «Святого Семейства»² [21].

Рис. 4. Гвидо Рени. Мадонна с вуалью с кардиналом Паоло Эмилио Сфондрати. 1608. Музей дворца короля Яна III в Виланове. Варшава. Польша

Fig. 4. Guido Reni. Madonna del velo with cardinale Paolo Emilio Sfondrati. 1608. Museum of King Jan III's Palace at Wilanow. Warsaw
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reni_Madonna_del_Velo.jpg

Ее формат значительно увеличен по сравнению с оригиналом Рафаэля. Композиция включает слева покоренный портрет кардинала, а над ним — стремительно летящую фигуру ангела с цветами, которыми он готовится усыпать ложе Младенца. Уместно заметить, что существуют копии, на которых ложе Младенца действительно покрыто цветами. Одна из таких копий, уже упомянутая, находится в Екатеринбурге.

Последние примеры являются уже фактически не просто копиями, но имитациями оригинала Рафаэля. Одна из таких имитаций, относимая кисти Клааса Гориша и датированная 1551 г., хранится в коллекции музея Франса Хальса в Хаарлеме³ [22].

¹ 134,7 × 98,5 см.

² Дерево, масло. 161 × 130 см.

³ Холст, масло. 108,5 × 94 см.

Рис. 5. Клаас Гориш. Святое Семейство. Имитация Мадонны ди Лореато Рафаэля. 1551. Музей Франса Гальса. Хаарлем. Нидерланды

Fig. 5. Claes Gorusz. Holy Family. Imitation of the Madonna di Loreto by Raphael. 1551. Frans Hals Museum. Haarlem. Netherlands

<https://www.wikidata.org/wiki/Q17524081>

Воспроизводя трехфигурную композицию, копиист внес множество новых деталей. Он изобразил Младенца лежащим на соломенной подстилке. Ложе, частично прикрыто простыней, украшенной шитыми золотом лентами. Головка Младенца покоится на подушке с кистями. Обращает на себя внимание изощренный рисунок вышитой шторы с ламбрекеном. Необычно и цветное решение, выполненное в охристых и зеленовато-серых тонах. Ряд подобного рода имитаций находится в частных коллекциях Милана, Венеции и Мантуи [19]. Некоторые из них дополняются фигурами святых, фантазийным дальним планом, включающим архитектурные элементы, или натюрмортом в виде блюда, наполненного фруктами. Вероятнее всего, они являются копиями с копий, волюн интерпретирующими оригинал.

Следует отметить, что известные нам копии XVI в. отличаются тонально и колористически. В одних из них, например в копии из собрания Моргана, тональные контрасты в зонах карнации создают резкие свето-теневые перепады полутонов, переходящие в глухие, почти черные тени. В других, в том числе в луврской копии, карнация высветляется, свет легко скользит по форме, передавая ощущение мягкости и нежности детского тельца. Значительно разнится колористическое решение драпировок. Киноварно-красное платье-гамурра Мадонны, отличающее оригинал, встречается не во всех вариантах композиции. В копии из собрания Гетти гамурра имеет оранжево-охристый тон. В луврской копии значительная часть платья Мадонны в цветах построена с использованием разбеленной розовой тональности. В копии из музея Herworth Wakefield из Западного Йоркшира (Великобритания) гамурра Мадонны приобретает кирпично-красный оттенок [23]. Те же значительные то-

нальные и колористические отличия касаются изображения симарры – голубого плаща Мадонны. Его цветовая тональность колеблется от ярко-синего до серовато-черного и зеленоватого тонов. Столь заметные колористические изменения происходили, с одной стороны, в связи с процессами старения живописи, зависящими от технологии создания копий и качества использованных красочных материалов. С другой – можно предположить, что не все копии могли воочию наблюдать оригинал Рафаэля. И потому колористическое решение отвечало их личностным предпочтениям или соответствовало пожеланиям заказчиков и тем красочным пигментам, которые имелись в распоряжении художников.

Особую группу составляют копии «Мадонны с вуалью», выполненные художниками северных художественных школ, посещавшими Италию или иным путем знакомыми с произведением Рафаэля. В собрании генуэзского палаццо Бьянко музеев ди Страда Нуова (Musei di Strada Nuova) хранится копия, атрибутируемая мастерской нидерландского мастера Корнелиса ван Клеве [24]. Картина выполнена маслом на дереве и имеет размеры 112 × 91 см. Повторяя в целом композицию оригинала, работа отличается заметными физиономическими изменениями облика персонажей и усилением светотеневых контрастов, подчеркнутых жестко очерченными контурами. Одна из работ, имеющих подобное сходство, была продана в Вене на аукционе Dorotheum 9 декабря 2014 г. в секции «Живопись Старых мастеров» [25]. Она приписывалась кисти Корнелиса ван Клеве. Другая, относимая к авторству неизвестного художника, хранится в художественной галерее «The Herworth Wakefield», Западный Йоркшир (Великобритания). К этой группе можно отнести екатеринбургскую копию «Мадонны с вуалью». В этом произведении пластика движений и физиономические особенности персонажей находят сходство с рядом работ северных мастеров, испытывавших влияние итальянской школы живописи, – произведениями Корнелиса ван Клеве (1520–1570), Винсента Селлара (1490–1564), Отто ван Веена (1556–1629).

Таким образом, изучение дошедших до нашего времени копий *Мадонны с вуалью* Рафаэля и сопоставление их с оригиналом позволяет расширить и конкретизировать наши представления о европейских художественных практиках, в том числе о приемах копирования, получивших широкое распространение в европейской художественной культуре XIV–XVII вв.

Литература

1. Hoeniger C. Raphael's religious paintings and their early restorations: devotional attention or aesthetic appreciation? CeROArt. 2013. URL: <http://journals.openedition.org/ceroart/3550> (Accessed: 17.12.2017).
2. Centre de Recherche et de Restauration des musées de France. Compte rendu d'étude C 2 R M F № 5109. 2004. P. 1–13. URL: [http://cima.ng-london.org.uk/documentation/files/2010/01/27/F4727%20compte-rendu%20n%C2%B0%205109%20\(B.%20Mottin%202004\).pdf](http://cima.ng-london.org.uk/documentation/files/2010/01/27/F4727%20compte-rendu%20n%C2%B0%205109%20(B.%20Mottin%202004).pdf) (Accessed: 24.08.2017).
3. Chapman H., Henry T., Plazzotta C. Raphael from Urbino to Rome. London : Yale University Press, 2005. 320 p.
4. *Il Codice Magliabechiano...*, scritte da Anonimo fiorentino. Berlin : G. Grotesche Verlagsbuchhandlung, 1892. 410 S. Photocopy by Acme Bookbinding Charlestown, Massachusetts, 1998. URL: <http://sia801407.us.archive.org/4itemsilcodicemagliab00freygoogilcodicemagliab00freygoog.pdf>. (Accessed 17.07.2018).
5. Fredericksen B. New information on Raphael's Madonna di Loreto // The J. Paul Getty Museum Journal. 1976. Vol. III. P. 5–46.

6. *Cloud C.* Afterthoughts on Raphael's so-Called Loreto Madonna // *The Burlington Magazine*. 1980. Vol. 122, № 926. P. 337–339.
7. *Mottin B.* Raphael au Musée Conde: quelques résultats d'un examen sous l'angle du laboratoire. URL: http://cima.ng-london.org.uk/documentation/files/N-0213/02_Provenance/Mottin_in_Musee_Conde_no_62_2005.pdf (дата обращения: 12.01.2018).
8. *Бельтинг Х.* Образ и культ. История образа до эпохи искусства. М. : Directmedia, 2013. 540 с.
9. *Горнунг О.* Забытый шедевр // *Изометрия*. 2014. № 6. URL: https://dokupdf.com/download/-6_5a01b477d64ab2b9bd66d265_pdf (дата обращения: 09.03.2018).
10. *Gregory Sh.* Vasari and the Renaissance Print. Visual culture in early modernity. Burlington : Ashgate Publishing Ltd., 2012. 428 p. URL: <http://people.stfx.ca/sgregory/PDFs/Vasari%20Prints%20and%20Imitation.pdf> (Accessed: 05.01.2018).
11. *Cole B.* The Renaissance artist at work: from Pisano to Titian. New York : Harper and Row. 1983. 216 p. Цит. по: URL: <http://arthistoryresources.net/renaissance-artist.html> https://books.google.ru/books?id=izlMDwAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Bruce+Cole.+The+Renaissance+artist+at+work:+from+Pisano+to+Titian&source=bl&ots=rtx3pQu0zP&sig=aX2a3hfvNp8sYY1tBz_mM8NIzxU&hl=ru&sa=X#v=onepage&q=Bruce%20Cole.%20The%20Renaissance%20artist%20at%20work%20from%20Pisano%20to%20Titian&f=false (дата обращения: 06.11.2017).
12. *Bambach C.C.* Drawing and painting in the Italian Renaissance workshop. Theory and practice. 1300–1600. Cambridge university press, 1999. 576 p.
13. *Mottin B.* Raphael au Musée Conde: quelques resultants d'un examen sous l'angle du laboratoire // *Le Bulletin des Amis du Musée Conde*. 2005. № 62. P. 4–15 (Accessed: 12.02.2018).
14. *Fondazione Federico Zeri.* Università di Bologna. Anonimo, Gesù Bambino. URL: http://catalogo.fondazionezeri.unibo.it/scheda.v2.jsp?locale=en&decorator=layout_resp&apply=true&tipo_scheda=OA&id=32523&titolo=Anonimo%2C+Ges%C3%B9+Bambino (Accessed: 23.01.2018).
15. *Fondazione Federico Zeri.* Università di Bologna. Anonimo, Sacra Famiglia. URL: http://catalogo.fondazionezeri.unibo.it/scheda.v2.jsp?locale=en&decorator=layout_resp&apply=true&tipo_scheda=OA&id=32524&titolo=Anonimo%2C+Sacra+Famiglia (Accessed: 26.01.2018).
16. *Eitel-Porter R.* Rome after Raphael. The Holy Family. URL: <http://www.themorgan.org/collection/rome-after-raphael/holy-family> (Accessed: 14.01.2018).
17. *Fondazione Federico Zeri.* Università di Bologna. Sanzio Raffaello, Sacra Famiglia. URL: http://catalogo.fondazionezeri.unibo.it/scheda.v2.jsp?locale=en&decorator=layout_resp&a (Accessed: 23.01.2018).
18. *Fondazione Federico Zeri.* Università di Bologna. Raffaello, Madonna di Loreto. http://catalogo.fondazionezeri.unibo.it/ricerca.v2.jsp?locale=en&decorator=layout_resp&apply=true&percorso_ricerca=OA&RSEC=Madonna+del+velo+o+Madonna+di+Loreto+di+Raffaello+e+relative+copie+o+derivazioni (Accessed: 23.01.2018).
19. *Джованни Баттиста Сальви*, прозванный Сассоферрато (Giovanni Battista Salvi, il Sassoferrato, 1609–1685, Italian)... URL: www.liveinternet.ru/community/1726655/post397171427/ (дата обращения: 18.04.2018).
20. *Reni.* Madonna del Velo. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reni_Madonna_del_Velo.jpg (Accessed: 11.04.2018).
21. *Claes Gorisz* after Rapael – Madonna of Loreto. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claes_Gorisz_after_Rapael_-_Madonna_of_Loreto_FHM01_OS-I-137.JPG (Accessed: 22.05.2018).
22. *The Hepworth Wakefield.* La Madonna di Loreto. URL: https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjnt_Lgw8TcAhUFyaYKXHVNoC3EQjxx6BAGBEAI&urL=https%3A%2F%2Fartuk.org%2Fdiscover%2Fartworks%2Ffla-madonna-di-loreto-22667&psig=AOvVaw_3yXJW_04jTi3szarGApQ84O&ust=1532961179396466 (Accessed: 09.02.2018).
23. *Scuola fiamminga*, madonna del velo, da raffaello, xvi sec. Palazzo Bianco o Palazzo Doria Brignole – Musei di Strada Nuova. URL: <https://www.pinterest.ru/pin/311100286739109741/?lp=true> (Accessed: 03.12.2017).
24. *Dorotheum* sale list 9 dec. 2014. Lot 52. URL: <https://www.dorotheum.com/en/auctions/current-auctions/kataloge/list-lots-detail/auktion/10939-old-master-paintings/lotID/52/lot/1799840-workshop-of-cornelis-van-cleve.html> (Accessed: 04.04.2018).

Olga K. Pichugina, Ural State University of architecture and art; Ural Federal University (Ekaterinburg, Russian Federation).

E-mail: opich2008@yandex.ru

Denis V. Ilitchev, Ural State University of architecture and art; Ural Federal University (Ekaterinburg, Russian Federation).

E-mail: d.v.ilichev@urfu.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiya i iskusstvovedeniye – Tomsk State University Journal of Cultural Studies and Art History, 2020, 40, pp. 172–183.

DOI: 10.17223/2220836/40/14

“THE MADONNA WITH A VEIL” BY RAPHAEL SANTI. ORIGINAL. COPIES. IMITATIONS

Keywords: copy; imitation; spolvero; technical and technological research.

The article is devoted to the history of the existence and technique of the original, copies and imitations of the Madonna with the Raphael Madonna del velo, one of the most popular objects of copying in the European pictorial culture of the 16th – 17th centuries. The history of the original Raphael is closely connected with the medieval icon of Madonna del Popolo, revered as the hand-made work of the apostle Luke and the lifetime portrait of the Mother of God. The glory of the medieval original in the eyes of contemporaries was projected onto the picture of Raphael, giving it the status of an actual interpretation of the ancient shrine. This explains the special interest in its copying.

During the 16th century, the original Raphael, now stored in the Conde Museum in Chantilly, France, was updated, radically changing the plot of the work. In the XVII century, imitations of Raphael's paintings were often distributed, often created by large masters.

The article deals with the methods of copying, typical for artistic practice of the 16th century. As a rule, the painting, which came out of the walls of the workshops of famous artists, was the product of the collective work of the master – the owner of the workshop, apprentices and pupils. The finished composite composition created by the master was previously performed in the form of a cardboard-priporokh, the so-called spolvero, with which it was transferred to a picturesque base. The cardboards were carefully preserved, donated and handed down by inheritance. Traces of spolvero are found in the original Madonna del velo.

Currently in the scientific literature there are references to more than one hundred copies of the Madonna with a veil. Some of them are considered works of the 16th century. The most famous copies are kept in the Louvre, the Center of P. Getty, the collection of D.P. Morgan and Del Drago. The Louvre copy of the painting is considered the closest to the original. In all of these works, the drawing of the part of the composition related to the initial version of the original is relatively accurately reproduced. The figure of Josef, which appeared later, is reproduced in different versions with significant variation in the position and proportions of the head and

hand drawing. It can be assumed that the compositions of early copies were created either directly from Rafael's cardboard. Or used copies from it. The figure of Josef may have been directly copied from the original or created from cardboard, in which the drawing was of simplified schematic nature. Two-figured copy of the painting, displaced from panel to canvas by one of the Russian school of restoration A.F. Mitrokhin in 1827, kept in the Urals in the Art Museum of Yekaterinburg

References

1. Hoeniger, C. (2013) Raphael's religious paintings and their early restorations: devotional attention or aesthetic appreciation? *CeROArt*. [Online] Available from: <http://journals.openeidation.org/ceroart/3550> (Accessed: 17th December 2017). DOI: 10.4000/ceroart.3550
2. Centre de Recherche et de Restauration des musées de France. (2004) *Compte rendu d'étude C 2 RMF № 5109*. pp. 1–13. [Online] Available from: [http://cima.ng-london.org.uk/documentation/files/2010/01/27/F4727_%20compte-rendu%20n%C2%B0%205109%20\(B.%20Mottin%202004\).pdf](http://cima.ng-london.org.uk/documentation/files/2010/01/27/F4727_%20compte-rendu%20n%C2%B0%205109%20(B.%20Mottin%202004).pdf) (Accessed: 24th August 2017).
3. Chapman, H., Henry, T. & Plazzotta, C. (2005) *Raphael from Urbino to Rome*. London: Yale University Press.
4. Anon. (1892) *Il Codice Magliabechiano..., scritte da Anonimo fiorentino*. Berlin: G. Grotesche Verlagsbuchhandlung. Photocopy by Acme Bookbinding Charlestown, Massachusetts, 1998. [Online] Available from: <http://sia801407.us.archive.org/4itemsilcodicemagliab00freygoogilcodicemagliab00freygoog.pdf>. (Accessed: 17th July 2018).
5. Fredericksen, B. (1976) New information on Raphael's Madonna di Loreto. *The J. Paul Getty Museum Journal*. 3, pp. 5–46.
6. Cloud, C. (1980) Afterthoughts on Raphael's so-Called Loreto Madonna. *The Burlington Magazine*. 122(926). pp. 337–339.

7. Mottin, B. (2005) *Raphael au Musée Conde: quelques résultats d'un examen sous l'angle du laboratoire*. [Online] Available from: http://cima.ng-london.org.uk/documentation/files/N-0213/02_Provenance/Mottin_in_Musee_Conde_no_62_2005.pdf (Accessed: 12th January 2018).
8. Belting, H. (2013) *Obraz i kul't. Istoriya obraza do epokhi iskusstva* [Image and Cult. The History of the Image before the Era of Art]. Translated from German. Moscow: Directmedia.
9. Gornung, O. (2014) Zabytyy shedevr [A forgotten masterpiece]. *Izometriya*. 6. [Online] Available from: https://dokupdf.com/download/-6-_5a01b477d64ab2b9bd66d265_.pdf (Accessed: 9th March 2018).
10. Gregory, Sh. (2012) *Vasari and the Renaissance Print. Visual culture in early modernity*. Burlington: Ashgate Publishing Ltd. [Online] Available from: <http://people.stfx.ca/sgregory/PDFs/Vasari%20Prints%20and%20Imitation.pdf> (Accessed: 5th January 2018).
11. Cole, B. (1983) *The Renaissance artist at work: from Pisano to Titian*. New York: Harper and Row. [Online] Available from: https://books.google.ru/books?id=izlMDwAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Bruce+Cole.+The+Renaissance+artist+at+work:+from+Pisano+to+Titian&source=bl&ots=rtx3pQu0zP&sig=aX2a3hfvNp8sYY1tBz_mM8Nlz_xU&hl=ru&sa=X#v=onepage&q=Bruce%20Cole.%20The%20Renaissance%20artist%20at%20work%20%3A%20from%20Pisano%20to%20Titian&f=false (Accessed: 6th November 2017).
12. Bambach, C.C. (1999) *Drawing and painting in the Italian Renaissance workshop. Theory and Practice. 1300–1600*. Cambridge University Press.
13. Mottin, B. (2005) Raphael au Musée Conde: quelques resultants d'un examen sous l'angle du laboratoire. *Le Bulletin des Amis du Musée Conde*. 62. pp. 4–15. (Accessed: 12th February 2018).
14. Anon. (n.d.) *Gesu Bambino*. Fondazione Federico Zeri. Università di Bologna. [Online] Available from: http://catalogo.fondazionezeri.unibo.it/scheda.v2.jsp?locale=en&decorator=layout_resp&apply=true&tipo_scheda=OA&id=32523&titolo=Anonimo%2C+Ges%C3%B9+Bambino (Accessed: 23rd January 2018).
15. Anon. (n.d.) *Sacra Famiglia*. Fondazione Federico Zeri. Università di Bologna. [Online] Available from: http://catalogo.fondazionezeri.unibo.it/scheda.v2.jsp?locale=en&decorator=layout_resp&apply=true&tipo_scheda=OA&id=32524&titolo=Anonimo%2C+Sacra+Famiglia (Accessed: 26th January 2018).
16. Eitel-Porter, R. (n.d.) *Rome after Raphael. The Holy Family*. [Online] Available from: <http://www.themor-gan.org/collection/rome-after-raphael/holy-family> (Accessed: 14th January 2018).
17. Sanzio Raffaello. (n.d.) *Sacra Famiglia*. Fondazione Federico Zeri. Università di Bologna. [Online] Available from: http://catalogo.fondazionezeri.unibo.it/scheda.v2.jsp?locale=en&decorator=layout_resp&a (Accessed: 23rd January 2018).
18. Raffaello. (n.d.) *Madonna di Loreto*. Fondazione Federico Zeri. Università di Bologna. [Online] Available from: http://catalogo.fondazionezeri.unibo.it/ricerca.v2.jsp?locale=en&decorator=layout_resp&apply=true&percorso_ricerca=OA&RSEC=Madonna+del+velo+o+Madonna+di+Loreto+di+Raffaello+e+relative+copie+o+derivazioni (Accessed: 23rd January 2018).
19. Lomovolga. (2016) *Dzhovanni Battista Sal'vi, prozvanyny Sassoferrato* [Giovanni Battista Salvi, nicknamed Sassoferrato]. [Online] Available from: www.liveinternet.ru/community/1726655/post397171427/ (Accessed: 18th April 2018).
20. Reni. (n.d.) *Madonna del Velo*. [Online] Available from: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reni_Ma-donna_del_Velo.jpg (Accessed: 11th April 2018).
21. Claes Gorisz. (n.d.) *After Raphael. Madonna of Loreto*. [Online] Available from: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claes_Gorisz_after_Raphael_-_Madonna_of_Loreto_FHM01_OS-I-137.JPG (Accessed: 22nd May 2018).
22. Raphael. (n.d.) *La Madonna di Loreto*. The Hepworth Wakefield. [Online] Available from: https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjnt_Lgw8TcAhUFyaYKHVNoC3EQjxx6BAgBEAI&ur1=https%3A%2F%2Fartuk.org%2Fdiscover%2Fartworks%2Fla-madonna-di-loreto-22667&psig=AOvVaw3yXJW04jTi3szarGApQ84O&ust=1532961179396466 (Accessed: 9th February 2018).
23. Raphael. (n.d.) *Madonna del Velo*. Palazzo Bianco o Palazzo Doria Brignole – Musei di Strada Nuova. [Online] Available from: <https://www.pinterest.ru/pin/311100286739109741/?lp=true> (Accessed: 3rd December 2017).
24. Dorotheum.com. (2014) *Dorotheum Sale List 9th Deember 2014. Lot 52*. [Online] Available from: <https://www.dorotheum.com/en/auctions/current-auctions/kataloge/list-lots-detail/auktion/10939-old-master-paintings/lotID/52/lot/1799840-workshop-of-cornelis-van-cleve.html> (Accessed: 4th April 2018).