

gegen sein zwanzigstes Jahr blieb. Als Bilder, die Raphael vor seinem Eintritt in diese Schule malte, werden eine Madonna erwähnt, die er auf der Hofwand des väterlichen Hauses gemalt haben soll, und eine heilige Familie, welche sich in der Kirche St. Andrea zu Urbino befindet. Die Arbeiten, die er während seines Aufenthaltes bei Pietro ausführte, tragen zwar den zarten, schwärmerischen Charakter der umbrischen Schule, zeugen aber bereits von dem selbstständigen Streben eines grossen schüpferschen Geistes. Zu diesen Werken rechnet man mit ziemlicher Sicherheit einige Madonnenbilder, von denen sich zwei im Berliner Museum, und eines im Hause Costestabile zu Perugia befinden^{*)}, ferner ein Altargemälde al guazzo, welches die Amtsetzung der Könige darstellt und ebenfalls im Museum zu Berlin aufbewahrt wird. Nach diesen Arbeiten scheint Raphael die Schule des Perugino verlassen zu haben. Unter den Gemälden seiner nun folgenden Entwicklungsperiode ist das vorzüglichste und schönste die Verlobung der Maria mit Joseph (Io Sposizio^{**}). Im Herbst 1504 ging Raphael nach Florenz, wo er sich jedoch nur kurze Zeit aufhielt. Denn schon im folgenden Jahre war er wieder in Perugia mit grossen Arbeiten beschäftigt, die, hinsichtlich der weicheren Färbung, reicherem Füle und klareren Entfaltung der Formen, die Einwirkung der florentinischen Kunst erkennen lassen. Beweise hiervom geben eine Madonna mit dem Kinde, welche Raphael für das Kloster St. Antonio di Padua zu Perugia malte (jetzt im königlichen Schlosse zu Neapel); ein Altarblatt für die Servitenkirche in Perugia (jetzt in Blenheim in England); ein Freskogemälde in der Lilslette einer Kapelle im Kloster St. Severo zu Perugia; Christus, über Ihm die Taube des heiligen Geistes, zu seinen Seiten zwei Engel und über dieser Gruppe Gott-Vater. Nach Vollendung dieser Arbeiten kehrte Raphael nach Florenz zurück, wo er sich bis 1508 aufhielt. Unter den Werken dieser Periode oder des sogenannten zweiten Styles erwähnen wir die heilige Familie mit der Fächerpalme, in der Bridgewater-Galerie zu London, die Jungfrau im Grünen, in der k. k. Sammlung zu Wien; die Madonna del Cardellino^{***}), in der Tribune der Uffizien zu Florenz; ein Altarbild, die Grablegung Christi, für die Kirche St. Francesco zu Perugia^{****}. Außerdem malte Raphael in dieser Periode mehrere Bildnisse, darunter sein eigenes^{*****}). Gegen die Mitte des Jahres 1508, dem 25. seines Lebens, wurde Raphael an den Hof des Papstes Julius II. nach Rom berufen, um die Prunkgemälde des Vaticans mit Werken seiner Hand zu schmücken. Mit diesen Arbeiten beginnt Raphaels dritte Entwicklungsperiode, in welcher er sich zur höchsten Vollendung empor schwang. Die grossartigen Aufgaben, welche ihm zugleich mithörten, eine grosse Anzahl anderer Künstler als Mitarbeiter um sich zu versammeln, machten ihn jetzt seiner Kräfte sich vollständig bewusst, und wie die Nähe Michel Angelos, der gleichzeitig die Malereien in der Sixtinischen Kapelle begann, ihn zum edelsten Wetteifer reizte, so gab die Welt und das Studium des klassischen Alterthums seinem Sinne die edelste Richtung. Die Gemälde, die Raphael im Vatican und zwar sämtlich al fresco ausgeführt hat, zieren die Wände und Decken in drei Zimmern und einem grösseren Saale und führen jetzt den Namen der Raphaelschen Stanzen. Die Ausführung dieser Gemälde beschäftigte ihn bis zu seinem Tode und wird erst durch seine Schüler beendet^{*****}). Neben diesen Arbeiten, welche Raphael unter Leo X.^{††}) ausführte, wurde er von diesem Papste noch mit zwei grossen Werken beauftragt, nämlich mit der Ausschmückung der Logen im Vatican und mit den Entwürfen zu den Tapeten der sixtinischen Kapelle. Die Logen, loggie, sind offene Hallen, welche den älteren Theil des Vaticans, den sogenannten Hof des Damaskus, zu drei Seiten umgeben. Die erste Arcadenreihe des mittleren Geschosses, welche zu den Stanzen führt, wurde unter Raphaels Leitung mit Malereien und Stucaturen ausgeschmückt. Die Deckengemälde sind die Hauptzierden. Sie stellen Begebenheiten aus der heiligen Schrift dar und sind unter dem Namen „der Bibel des Raphael“ bekannt^{†††}). Die Oberaufsicht bei der Ausführung dieser Werke wurde dem Giulio Romano übertragen und von ihm und verschiedenem anderen Schülern Raphaels wurden dieselben nach den Meisters Zeichnung ausgeführt^{††††}). Die Cartons zu den 10 Tapeten für die sixtinische Kapelle fertigte Raphael in den Jahren 1515 und 1516. Sie ver gegenwärtigen Szenen aus der Geschichte der Apostel und gehören zu Raphaels vorzüglichsten Werken^{†††††}). Sie wurden in Flaudern zu Arras (daher auch Arruzzi genannt) gewirkt und zeichnen sich nicht allein durch eine eignethümliche Würde der Form, eine höchst klare und harmonische Anordnung der Gruppen, sondern auch durch eine Kraft und Tiefe des Gedankens und eine so ergreifende dramatische Entwicklung der Vorgänge aus, dass die Darstellung historischer Begebenheiten in ihnen ihren höchsten Triumph zu feiern scheint. Sieben davon sind erhalten und befinden sich in England, in der Galerie zu Hamptoncourt. Ausser diesen bedeutenden Aufgaben, welche Raphael innerhalb 12 Jahren für den päpstlichen Hof ausführte, befriedigte er auch noch viele Privataufträge. Das Element jedoch, in welchem er freil dem Drange seines Innern und der Richtung seines Gemüthes folgte und am vollkommensten erschien, ist die Grazie, die Schönheit der äusseren Form, insofern diese der Ausdruck innerer Sittlichkeit ist. Daher gehören die Madonnen und heilige Familien, deren er eine grosse Menge gemalt hat, zu den Werken, welche seine Eignethümlichkeit in klarster Entfaltung zeigen und unter welchen die beschriebene Sixtinische Madonna ohnstrittig den ersten Rang einnimmt^{†††††}). Bedeutend gross ist auch die Zahl seiner Altargemälde. Zwei der uns gezeichneten derselben sind die im Museum zu Madrid befindliche Kreuzigung Christi^{††††††}) und die Verklärung

ques-tableaux que Raphaël doit avoir peints avant son entrée dans cette école, comme p. ex. une Madonne qu'il peignit, à ce qu'on dit, sur une muraille de la maison paternelle, et une S^e famille qui se trouve dans l'église de St André à Urbino. Les ouvrages qu'il exécuta pendant son séjour chez Pietro portent, il est vrai, le caractère tendre et fantastique de l'école Umbrine, mais on y trouve déjà les efforts énergiques d'un esprit créateur et original. Parmi ses ouvrages de cette époque on compte avec assez de vénérabilité quelques Madones dont deux se trouvent au Musée de Berlin et une autre à l'hôtel Costestabile à Perugia^{*)}; puis un maître-autel al guazzo, représentant l'adoration des mages, aussi au Musée de Berlin. Il paraît que, bientôt après avoir fini ces travaux, Raphaël quitta l'école de Perugia. De tous les tableaux qu'il fit dans la période suivante, celui représentant les fiançailles de Marie et de Joseph (Io Sposizio^{**}), mérite, sans contredit, qu'on en fasse une mention honorable. Il alla à Florence vers la fin de 1504, où il ne resta cependant que peu de temps, car nous le retrouvons un an après à Perugia, occupé à composer plusieurs grands tableaux qui, par rapport à la moelle des coloris, la richesse et le développement précis des formes, se ressentent beaucoup de l'influence de l'art florentin. Une Madone avec l'enfant, que Raphaël exécuta pour le couvent de St. Antoni di Padua à Perugia (maintenant au château royal de Naples); un tableau d'autel pour l'église des Servites à Perugia (aujourd'hui à Blenheim en Angleterre); une fresque dans la lunette d'une chapelle au couvent de St. Severo à Perugia, représentant le Christ avec le saint esprit planant sur sa tête en forme de colombe, deux ailes aux ses côtés et par dessous ce groupe, dieu le père, en fournissant des preuves. Après avoir achevé ces ouvrages, Raphaël retourna à Florence, où il resta jusqu'en 1508. Parmi les ouvrages de cette période ou de son second style, nous devons faire mention de la S^e famille au palmier, à la galerie de Bridgewater à Londres, de la vierge au pré, à la collection impériale à Vienne, de la Madone del Cardellino^{***}) à la tribune des offices à Florence, et d'un maître-autel représentant l'ensevelissement du Christ, pour l'église de St. Francesco^{****}) à Perugia. Ce fut aussi dans cette période qu'il peignit plusieurs portraits, parmi lesquels se trouve le sien propre^{*****}). Vers le milieu de l'année 1508, à l'âge de 25 ans, Raphaël fut appelé à Rome à la cour du Pape Jules II pour y décorer les beaux salons du Vatican de productions de son art. C'est à la composition de ces chefs-d'œuvre que se rattache la troisième époque de son développement, qui le porta au comble de la perfection. Les conceptions grandioses qui l'obligèrent de rassembler autour de lui une foule d'artistes en qualité de copérateurs, l'amènerent à une connaissance plus claire de ses propres forces, et comme la rivalité de Michel Ange, qui commença en même temps à peindre la chapelle sixtine, le porta à un zèle redoublé, l'usage du monde et l'étude de l'antiquité classique donnèrent à son œuvre la direction la plus sublime. Les tableaux que Raphaël exécuta al fresco au Vatican, embellissent les parois et les plafonds de trois chambres et d'une salle, et sont connus sous le nom des stances de Raphaël. L'exécution de ces ouvrages l'occupa jusqu'à sa mort et ils ne furent terminés que par ses élèves^{*****}). Tout en dirigeant ces grandes entreprises sous Léon X.^{††}), ce pape le chargea encore de deux autres ouvrages importants, savoir de la décoration des loges du Vatican et des esquisses pour les tapis de la chapelle de St. Sixte. Les loges (loggia) sont des halles ouvertes qui entourent de trois côtés la partie ancienne du Vatican, la soit-disant cour de Damas. La première enfilade des arcades de l'étage du milieu, qui conduit aux Stances fut décorée, sous la direction de Raphaël, de peintures et de bas-reliefs en stuc. Les tableaux des plafonds sont ce qu'il y a de plus beau. Ils ont pour sujet des scènes de la sainte écriture et on les appelle la Bible de Raphael^{†††}). La surveillance particulière de ces peintures fut confiée à Giulio Romano, et c'est lui et quelques autres élèves de Raphaël qui les exécutent sur les dessins de leur maître^{††††}). Il fit les cartons de 10 tapis pour la Chapelle sixtine de 1515 à 1516. Ils représentent des scènes de l'histoire des apôtres et comptent parmi les meilleurs ouvrages de Raphael^{†††††}). Ils furent exécutés à Arras (d'où on les nomma Arrazzi) et se distinguent non seulement par une dignité particulière des formes, une composition claire et harmonieuse des groupes, mais encore par une force et profondeur de sentiment et un développement si dramatique des événements, que la représentation de scènes historiques paraît y célébrer son plus beau triomphe. On en a conservé sept qui se trouvent dans la galerie de Hamptoncourt. Outre les grandes compositions que Raphaël releva en 12 ans pour la cour de Rome, il trouva moyen de satisfaire encore nombre de particuliers qui lui demandèrent des productions de son pinceau. L'élément dépendant où il put suivre en pleine liberté l'impulsion de sa fantaisie et la direction de son œuvre, et où il se montre dans toute sa grandeur, est, sans doute, la reproduction de la beauté et de la grâce des formes en tant qu'elles se montrent l'expression de la noblesse intérieure. Voilà pourquoi ses Madones et saintes familles, dont il fit un nombre considérable, appartiennent à celles de ses compositions qui montrent son originalité dans le plus beau développement et parmi lesquelles la Madone de St. Sixte, dont nous venons de faire la description, occupe sans contredit la première place^{††††††}). Le nombre de ses tableaux d'église est pareillement assez grand. Deux des plus importants sont le Christ portant la croix, au musée de Madrid^{†††††††}).

^{*)} Siehe Dr. Wagner: Über das Gemälde Baptiste vor den Hirszen Aquilini in der Zentralbibl. Museen, Bilder der bildenden Kuns., 1854, Nr. 18, T.

^{**)} Es handelt sich um die von der Fertigstellung 1504 an immer aufgestellte in der Basilica di San Pietro. Il a été posé par Luigi, romain, Costellati 1520, Nr. 68.

^{***)} Appelé également, le Madone de l'archevêché, alors que le petit St. Jérôme présente un id. simili à Christ. Gravé par Margherita.

^{****)} Existait à la galerie Borgognone à Paris. Gravé par Volpato et Andre.

^{*****)} Dans le catalog. de peintures italiennes peint par ces artistes aux salles de Florence; tableau tout bon qui simple, ou l'an retrouve l'original de ses campagnes antiques.

^{*****†} Compare Giacomo Bellini: Description delle imagini dipinte di Bellini nelle camere del Vaticano. Roma 1685 et Costellati Nr. 12, 1520.

^{††)} Römer: Leben und Taten des Papstes Leo X., übersetzt von Glaser, mit Anmerkungen von Gutz. Berke.

^{†††)} Es galt vor diesen Bildern eine wichtige Sonderung in Auktionen von Ferrer Aguilera et Co. Comte Pomi. Les achats des œuvres sont gravées par Oberlin. Ces vues de l'ordre de ces œuvres se trouvent dans les Recueils, katalogisés par Prof. Thurner et Guttmann.

^{††††)} Compare Vasari, Lanzi et Baglieri dans les œuvres communiquées.

^{†††††} W. Gom: Cicerone, or an historical and critical account of the tapestry etc. London 1831. Ces œuvres sont gravées par Nicola Dandini.

^{††††††} Elles furent achetées pour le cardinal de Savoie de P. Silio à Florence et achetées par l'évêque de Sora et l'abbé de Polignano Auguste III au prix de 40,000 Scudi. Fr. Müller, Toschi, Paolo Toschi Testi gravé.

^{†††††††} Ce tableau fut acheté par le comte de „Leopoldo di Sicilia“, propos il fut peut pour le cardinal de St. Florio della Spina à Palermo. Il a été gravé par Fernando Schat et Paolo Toschi.