

外国名家精品集

拉斐尔

第二卷

欧仁·明茨
王丽丽 译

人民美术出版社

外国名家精品集

拉斐尔

第二卷

欧仁·明茨
王丽丽 译

人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

外国名家精品集·拉斐尔 / (法) 明茨著; 王丽丽译. -- 北京: 人民美术出版社, 2015.10
ISBN 978-7-102-07067-4

I. ①外… II. ①明… ②王… III. ①拉斐尔, S. (1483 ~ 1520) - 绘画评论 IV. ①J205

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 300162 号

著作权合同登记号 图字: 01-2015-4725

Author: Eugène Müntz

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or adapted without the permission of the copyright holder, throughout the world. Unless otherwise specified, copyright on the works reproduced lies with the respective photographers, artists, heirs or estates. Despite intensive research, it has not always been possible to establish copyright ownership. Where this is the case, we would appreciate notification.

Layout:

Baseline Co. Ltd

Ho Chi Minh City, Vietnam

© 2015 Confidential Concepts, worldwide, USA

© 2015 Parkstone Press International, New York, USA

© Image-Bar www.image-bar.com

外国名家精品集

拉斐尔 (全二册)

编辑出版 人民美术出版社

地 址 北京北总布胡同32号 邮编: 100735

网 址 www.renmei.com.cn

电 话 发行部: (010) 56692185 (010) 56692193

邮购部: (010) 65229381

撰 文 欧仁·明茨

翻 译 王丽丽

责任编辑 日 高

特约编辑 盼春多媚

审 读 王 方

版式设计 王 然 杜家豫

责任校对 马晓婷

责任印制 文燕军

制版印刷 影天印业有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

版次 2015年12月第1版 第1次印刷

开本 787毫米×1092毫米 1/8 印张 64

印数 0001-3000册

ISBN 978-7-102-07067-4

定价: 580.00元 (全二册)

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

目录

简介 6

翁布里亚 8

佛罗伦萨 36

罗马 66

拉斐尔房间 68

圣母像及人物肖像 110

梵蒂冈的装饰 142

福音书和《使徒行传》挂毯大样 144

梵蒂冈敞廊装饰 158

最后几年 170

素描笔记 192

翁布里亚 194

佛罗伦萨 210

罗马 220

拉斐尔房间 220

圣母像及人物肖像 234

梵蒂冈的装饰 240

最后几年 244

拉斐尔年表 250

图版目录 252

外国名家精品集

拉斐尔

第二卷

欧仁·明茨
王丽丽 译

人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

外国名家精品集·拉斐尔 / (法) 明茨著; 王丽丽译. -- 北京: 人民美术出版社, 2015.10
ISBN 978-7-102-07067-4

I. ①外… II. ①明… ②王… III. ①拉斐尔, S. (1483 ~ 1520) - 绘画评论 IV. ①J205

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 300162 号

著作权合同登记号 图字: 01-2015-4725

Author: Eugène Müntz

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or adapted without the permission of the copyright holder, throughout the world. Unless otherwise specified, copyright on the works reproduced lies with the respective photographers, artists, heirs or estates. Despite intensive research, it has not always been possible to establish copyright ownership. Where this is the case, we would appreciate notification.

Layout:

Baseline Co. Ltd

Ho Chi Minh City, Vietnam

© 2015 Confidential Concepts, worldwide, USA

© 2015 Parkstone Press International, New York, USA

© Image-Bar www.image-bar.com

外国名家精品集

拉斐尔 (全二册)

编辑出版 人民美术出版社

地 址 北京北总布胡同32号 邮编: 100735

网 址 www.renmei.com.cn

电 话 发行部: (010) 56692185 (010) 56692193

邮购部: (010) 65229381

撰 文 欧仁·明茨

翻 译 王丽丽

责任编辑 日 高

特约编辑 盼春多媚

审 读 王 方

版式设计 王 然 杜家豫

责任校对 马晓婷

责任印制 文燕军

制版印刷 影天印业有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

版次 2015年12月第1版 第1次印刷

开本 787毫米×1092毫米 1/8 印张 64

印数 0001-3000册

ISBN 978-7-102-07067-4

定价: 580.00元 (全二册)

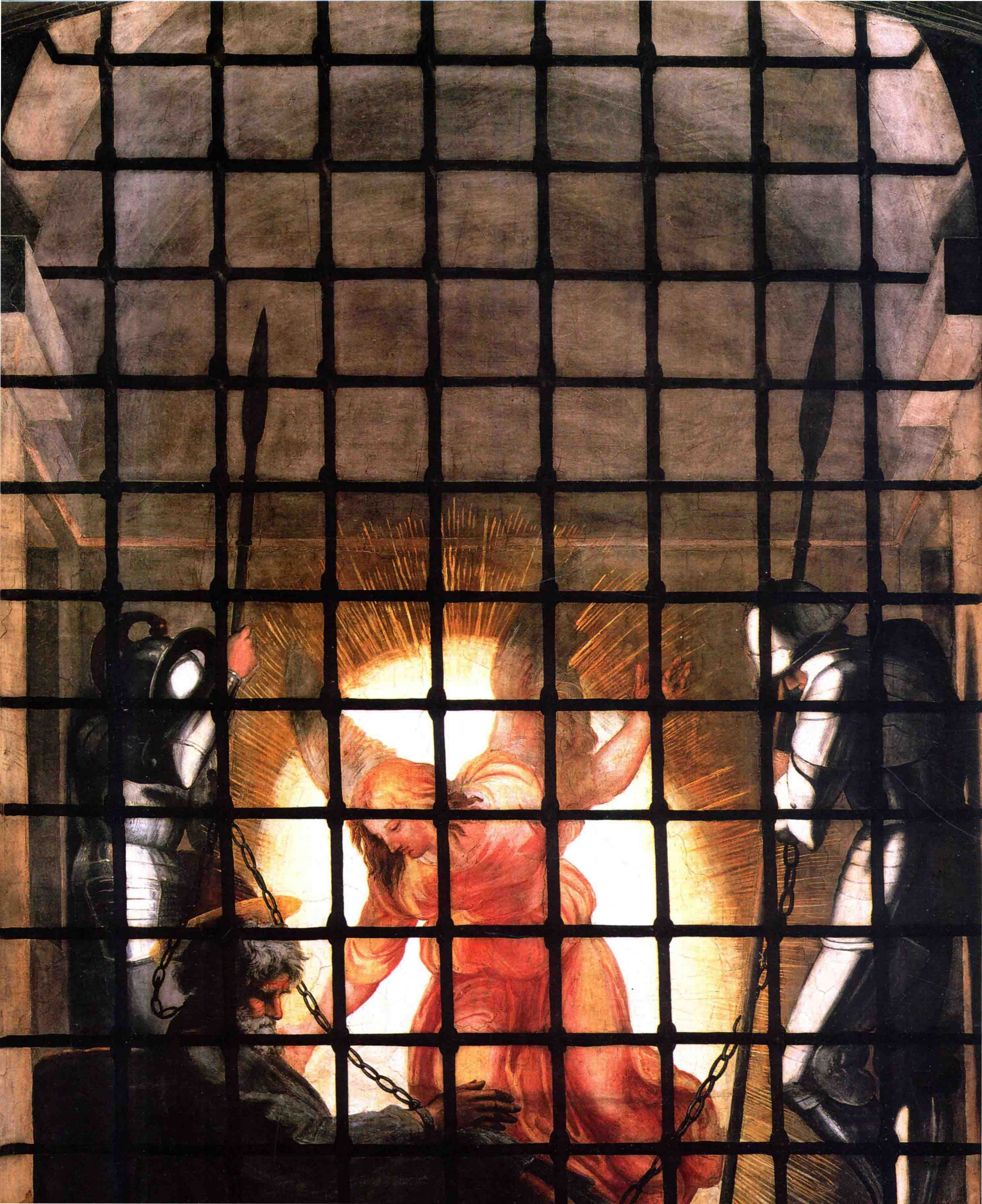
如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

外国名家精品集

拉斐尔

第二卷

目录

简介 6

翁布里亚 8

佛罗伦萨 36

罗马 66

拉斐尔房间 68

圣母像及人物肖像 110

梵蒂冈的装饰 142

福音书和《使徒行传》挂毯大样 144

梵蒂冈敞廊装饰 158

最后几年 170

素描笔记 192

翁布里亚 194

佛罗伦萨 210

罗马 220

拉斐尔房间 220

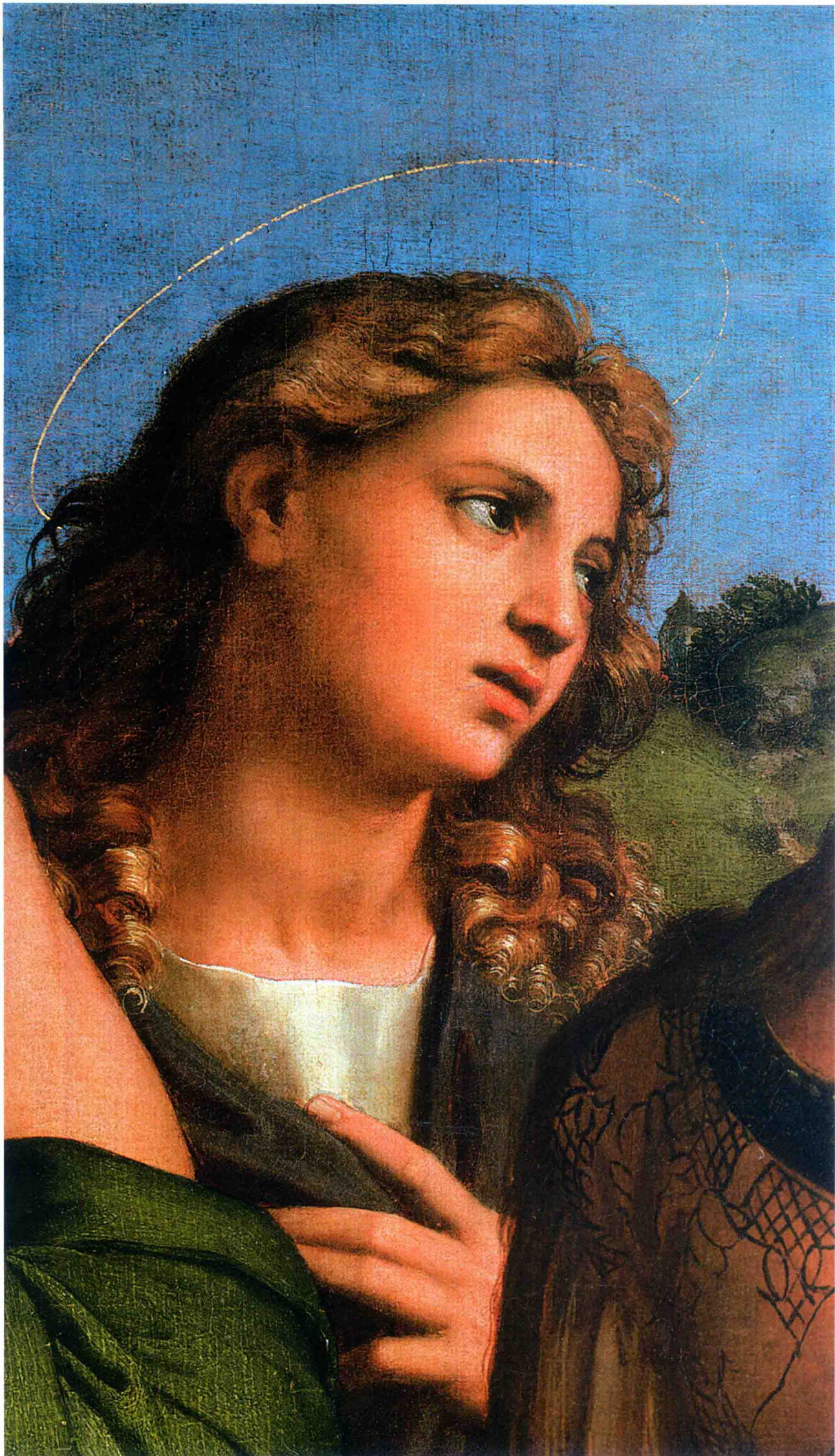
圣母像及人物肖像 234

梵蒂冈的装饰 240

最后几年 244

拉斐尔年表 250

图版目录 252

简介

1500年，拉斐尔进入了佩鲁吉诺的工作室，在不过三四年的时间里就在整个翁布里亚声名大振。1504年10月，拉斐尔怀揣着到意大利的艺术之都大展宏图梦想，从翁布里亚启程前往佛罗伦萨。毫无疑问，若不是在这里接受过训练，拉斐尔不可能成长为不可匹敌的绘画大师，以至于赢得教皇尤利乌斯二世和莱奥十世的青睐，并且开创了罗马画派。1508年，拉斐尔在这座“不朽之城”定居。如果说佛罗伦萨一带的风景展现得尽是优雅和

恬静，那么翁布里亚地区则是引人沉思——在这里，坎帕尼亚大区被雄伟的高山分隔，周围被真纳罗山脉、卡沃山脉和索拉特山脉环抱，给人极其庄严和肃穆的印象。大自然的造物已经非常壮观，而人类的成就更是巧夺天工：巨大的引水渠、阿皮亚古道两旁的古墓穴与自然景观水乳交融，无一不反映出这个民族的王者风范。

翁布里亚

翁

布里亚的艺术独具特色，引人入胜：沉迷于世俗世界，尤其是古典世界，是一块禁地；在翁布里亚，如果对宗教的考虑不超过对知识的渴求，那是无论如何也是不能接受的。在佩鲁贾，拉斐尔接受了最基本的绘画训练，掌握了翁布里亚画派的技法。当然，拉斐尔在翁布里亚的成功，不只是佩鲁贾一个城市的功劳，卡斯泰洛城也给予了拉斐尔极大的热情。

除了乌尔比诺——拉斐尔的出生地——以外，翁布里亚成为了拉斐尔生命中最重要地方，俨然就是他的第二个故乡。风景秀丽的城市风光和当地居民的宗教热忱滋养了拉斐尔，翁布里亚人和拉斐尔是息息相关的，拉斐尔后来之所以能够画出那些杰出的作品，或多或少要归功于翁布里亚人敬虔精神的影响。这些帮助拉斐尔度过了那段离开老师佩鲁吉诺后的艰难日子。拉斐尔对翁

布里亚一直抱有感激之情，因此，在1508年动身去罗马之前，拉斐尔一直眷恋着翁布里亚的山山水水。

如果说他依然遵循翁布里亚画派的传统，特别是在圣母像的表现上，那是因为翁布里亚为他提供了大量柔和深刻的表情，那是一种超越了美本身的宗教上的满足。作为一个相信上帝的人，刻画出人的灵魂层面要远远比勾画人的身体显得有意义得多。画作中的风景部分言简意赅，比如在《圣母子》（第一卷，35页）一作中，背景中连绵的群山就是取景佩鲁贾的近郊。拉斐尔很可能到过特拉西梅诺湖，因为背景的透视中有宽广的水面，水面上是来往的渔船。拉斐尔和老师佩鲁吉诺一样，尝试在背景的处理上用简洁的线条和宽阔的构图来代替翁布里亚画派对细节的枯燥描画。

《三位一体圣幡：圣三位一体，圣塞巴斯蒂安和圣罗克》

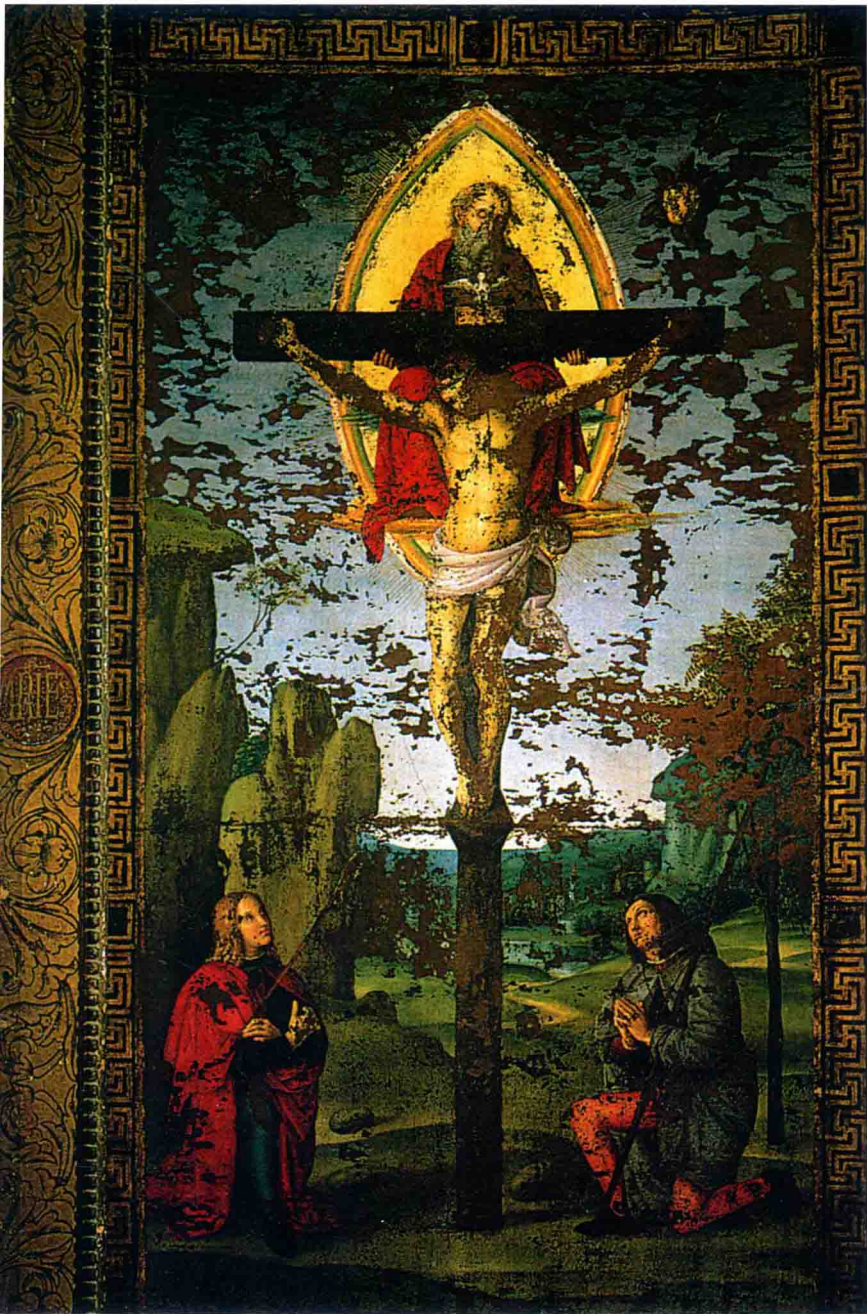
约1499年

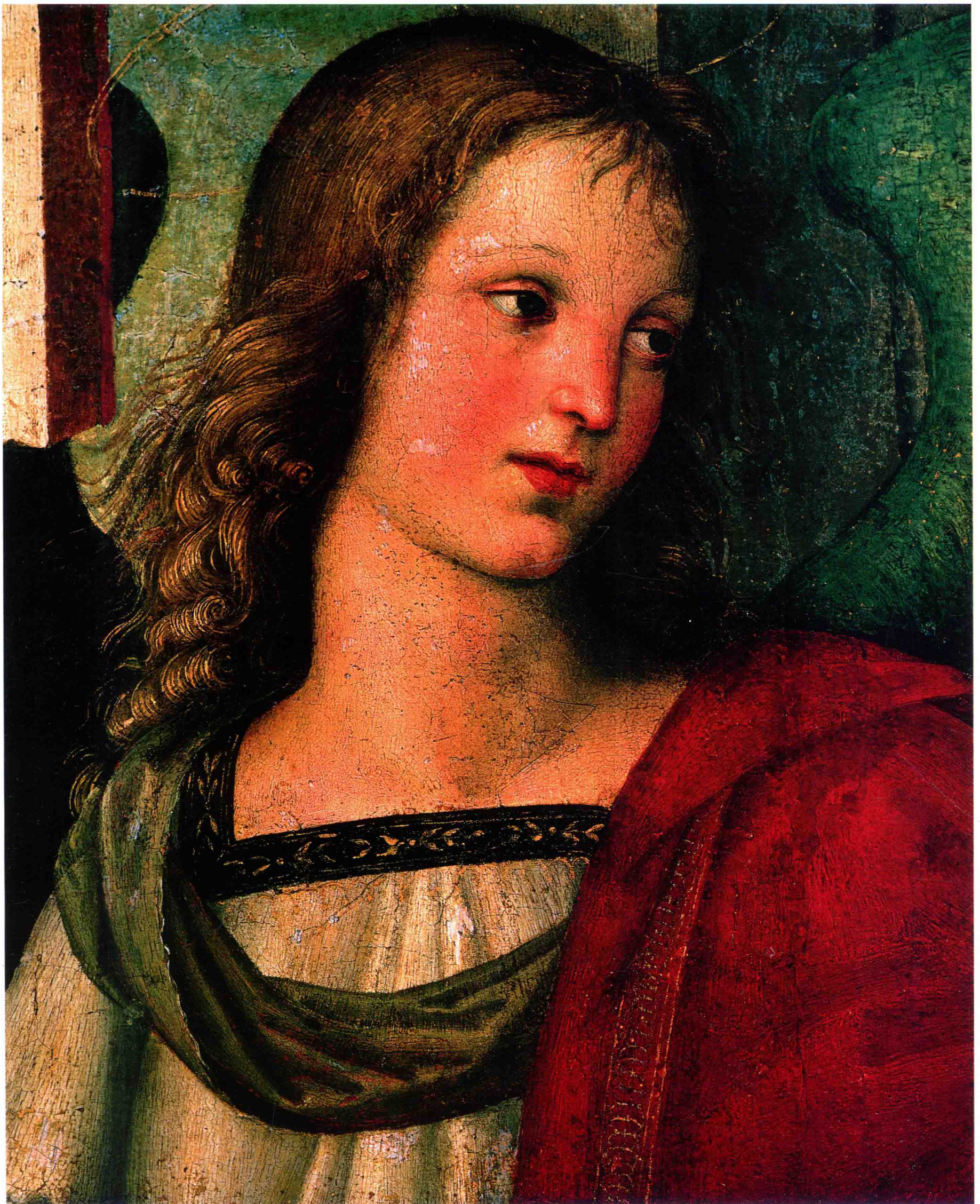
画布，油彩，166cm×94cm

卡斯泰洛城城市画廊

此 圣幡虽然还保留着，但是已经被严重损坏。最初它是在圣三一教堂绘制完成的，但是卡斯泰洛城已经将此作品移至城市画廊。拉斐尔接此订单的时候一点都没有觉得有损自己的身份，当时许多著名的画家都愿意接此类订单，因为在游行的时候此条幅会非常抢眼，因此在创造过程中大家会像创造任何油画一样认真。翁布里亚画派可以说几乎垄断了此类的绘画。佩鲁吉诺为他的学生做了榜样，他曾经为帕尼卡莱教堂绘制了14幅类似的作品，全部用于基督圣体游行。

在一圣幡中，拉斐尔是这样构图的：天父上帝坐在一朵祥云上，双手拿着十字架，在他上面是运行的圣灵。在画面底部，圣塞巴斯蒂安在左侧，圣罗克在右侧，都双膝跪地，举目仰望着上帝。而在另一圣幡中，天父上帝靠近沉睡中的亚当，在这两个人物形象之上则是两个天使。帕萨旺还提到一些细节，他指出此画作是绘制在一幅精心准备的画布上，蓝色的边框装饰着镀金的花纹和棕榈纹饰，写在天父上帝衣褶上的大写字母“R”代表着画家的签名。虽然整幅画作都延续着佩鲁吉诺构思的风格，但是拉斐尔作品背景里的风景更为深广、更为典雅。

《天使的半身像》（《托伦蒂诺的圣尼古拉加冕》局部，巴龙奇祭坛画）

1500—1501年

木板，油彩，31cm × 27cm

布雷西亚托西奥·马提内戈美术馆

《托伦蒂诺的圣尼古拉加冕》一作是为圣阿戈斯蒂诺教堂所绘制的，此画作一直保存在卡斯泰洛城，直到1789年以200英镑的价格卖给了教皇庇护六世。这幅作品绘制在木板上，由于尺寸太大不好搬运，再加上上半部分受损，因此教皇下令将它锯成两部分。为了保存下半部分的完整，上半部分就按照人物形象分成了不同的小画。直到1798年法国军队入侵罗马之前，这些小画在梵蒂冈还能看到，但是自从这次洗劫之后，这些小画连同拉斐尔所设计的壁毯以及很多珍贵的文物要么被拍卖，要么遗失了。

幸亏有兰奇和蓬朱利奥尼对这幅作品的记述以及现存于牛津和里尔的两幅素描作品，让我们得以对这幅作品有重构的可能。据兰奇的描述，拉斐尔的原构图是这样的：圣母和圣奥古斯丁为圣尼古拉加冕，圣尼古拉的身体有一半被祥云遮掩。在圣奥古斯丁的脚下是俯伏在地的魔鬼形象，两个天使分别在两侧举着颂扬圣徒的经文。在画作的上半部分是被一群天使簇拥着的全能上帝。圣殿（壁柱采用曼特尼亚式装饰风格）成为构图的边框，服饰体现了当时的风尚。在这幅作品中，很明显，拉斐尔没有按照惯例将魔鬼画得很丑陋，而只是描绘了一个黑暗的形象。