

外国名家精品集

A detailed oil painting of a man's head and shoulders. He has long, wavy, reddish-brown hair and is wearing a black, soft, floppy cap. He is looking slightly to the right of the viewer with a neutral expression. The background is a dark, textured brown. The lighting is soft, highlighting the contours of his face and the texture of his hair.

拉斐尔

第一卷

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

第一卷

欧仁·明茨
王丽丽 译

人民美术出版社

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

《自画像》, 1506年
木板, 油彩, 47.5cm × 33cm
佛罗伦萨乌菲齐美术馆 (4页)

© 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

拉斐尔在乌尔比诺、佩鲁贾和锡耶纳 6

素描 1483—1503年 52

拉斐尔在佛罗伦萨 64

素描 1504—1507年 96

拉斐尔在罗马 110

素描 1508—1512年 142

莱奥十世和拉斐尔 156

素描 1513—1515年 190

作为建筑师的拉斐尔 202

素描 1516—1520年 238

注释 250

图版目录 252

外国名家精品集

拉斐尔

第一卷

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

《自画像》, 1506年
木板, 油彩, 47.5cm × 33cm
佛罗伦萨乌菲齐美术馆 (4页)

© 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

第一卷

目录

拉斐尔在乌尔比诺、佩鲁贾和锡耶纳 6

素描 1483—1503年 52

拉斐尔在佛罗伦萨 64

素描 1504—1507年 96

拉斐尔在罗马 110

素描 1508—1512年 142

莱奥十世和拉斐尔 156

素描 1513—1515年 190

作为建筑师的拉斐尔 202

素描 1516—1520年 238

注释 250

图版目录 252

拉斐尔在乌尔比诺、佩鲁贾和锡耶纳

乌尔比诺镇和蒙泰费尔特罗时代

在亚平宁山脉中部，托斯卡纳和翁布里亚的交界处，坐落着小公国乌尔比诺。这里曾经诞生了最伟大的现代建筑家布拉曼特和最伟大的画家拉斐尔，他们的出生相距只不过几年的时间，不能不说是这个小公国的荣耀。在意大利，像乌尔比诺这样拥有丰富地貌的省份并不多见——有的地方富饶的山峦绵延不绝，而有的地方陡峭的山峰拔地而起；有的地方层峦叠嶂，巍峨的青山割断了地平线，而有的地方，放眼望去，宽阔的亚得里亚海尽收眼底。

15世纪后半叶，乌尔比诺公国处于英勇而开明的蒙泰费尔特罗王朝费德里科公爵的统治下，那是一个启蒙的时代、一个充满勇气的时代，费德里科本人死于1482年，也就是拉斐尔降生的前一年。他的丰功伟绩曾经让整个意大利都着迷。费德里科是最高指挥官，是皮奇尼诺的得意门生，更是人神共愤的西吉斯蒙德·马拉泰斯塔最实力相当的对对手。

蒙泰费尔特罗家族从来没有为他们的雇佣兵身份而感到羞耻，而后来教皇尤利乌斯二世授予费德里科公爵之子教会旗手的职衔，更是让他们与有荣焉。没有人能像费德里科那样具有骑士风度，履行职责时忠心耿耿，行事为人风度翩翩。他的公爵府里经常聚集了一群年轻的意大利贵族，他们潜心学习勇士所应有的技能，以便早日成为一名合格的士兵，不辱使命。

乌尔比诺的费德里科对当时的时代和后世子孙最重要的贡献，就是他对文学和艺术的保护。他处于文艺复兴的鼎盛时代，他对文学和艺术所保持的诚挚热情、所付出的巨大牺牲使得费德里科公爵这个名号和其他两个显贵——教皇尼古拉斯五世和国王阿方索五世——齐名，他为基督教艺术所付出的努力，使得这位乌尔比诺的王子声望超过了梅迪奇。因为那些处心积虑地将公国置于专制暴政之下的赞助人，对新观念的支持不免掺杂了自私自利的算计，而乌尔比诺公爵对他的臣民却不屑于使用这样的手段，让他们效忠自己，因此“愿上主保佑我们的公爵”这句祝福可谓道出了臣民的心声。

费德里科的儿子圭多巴多生于1472年，真的是子承父业。在博学的马丁嫩戈身边长大，这个孩子从小就表现出旺盛的求知欲，是文学和艺术的忠实赞助者。

圭多巴多的勇气和审美为他赢得了臣民的心，他的妻子——马尔凯塞·曼图亚之女——伊丽莎白·贡扎加更是凭借美丽和淑慧，为夫君助了一臂之力，让百姓愈发爱戴他。乌尔比诺的居民曾在1503年群起推翻专制的僭主切萨雷·波尔金，迎接圭多巴多回来，这件事足见他们对他的喜爱。

桑蒂家族

来自乌尔比诺的学者，路易斯·蓬朱利奥尼神父经过不懈的调研，让我们得以一窥拉斐尔的家族历史。据说拉斐尔家族起源于考博多罗，这个规模不算小的村庄距首府只有几英里。14世纪，考博多罗生活着一位叫桑蒂的人。近一个世纪后，桑蒂的一位后人彼得罗或是佩鲁佐洛——就是拉斐尔的曾祖父——在考博多罗经商。1446年，他的家园和田产被西吉斯蒙德·马拉泰斯塔洗劫一空，彼得罗深恐厄运再次来袭，于1450年举家搬迁到乌尔比诺。七年之后，彼得罗在乌尔

皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡
《费德里科·达蒙泰费尔特罗公爵像》
(双联画右翼)，约1465年
木板，油彩，47cm×33cm
佛罗伦萨乌菲齐美术馆

比诺过世，他儿子接手了父亲的生意，随后又开了一家自己的铺面，卖食品和五金等日用杂货。估计生意做得不错，因为到1463年，这家人已经置买了房产——两栋连在一起的大房子，总之是花费了200个达克特金币。房子位于蒙特街——一条颇为陡峭的街道¹，在乌尔比诺这样的街道比比皆是。可是，就是这所普普通通的房子注定要名满天下，因为在这里，拉斐尔出生了。

在一封写给圭多巴多公爵的信中，乔万尼·桑蒂——老桑蒂的儿子，拉斐尔的父亲——屡屡提起自己早年生活的心酸，从西吉斯蒙德·马拉泰斯塔的洗劫说起，一一例数生活的艰难、谋生的辛苦。只有谈到他所选择的高贵职业——艺术，他才满腔热忱起来，热情洋溢地讨论伟大而著名的绘画艺术。尽管他肩负着养家糊口的重担，但是他从来没有为自己的决定后悔过，用他自己的话来说，生活的压力有时候实在是大得不得了，足以压垮擎天巨神亚特拉斯。

乔万尼到底何时才开始追随他的梦想，我们不得而知，但是可以确定的是，在1469年，他在乌尔比诺已经有了自己的工作室。而且就在这一年，他负责接待了一位客人，皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡——佛罗伦萨画派的代表人物，此君当时受基督圣体兄弟会之托修建一所圣坛。修会出于周到考虑，觉得安排他住在一个艺术家同行的家中，总比待在旅馆里舒服得多，所以他们请桑蒂负责接待工作。后者的自尊多少有些受挫，毕竟请一个异乡客而不是他本人在自己的城市中创作让他有些不快。尽管如此，桑蒂还是热情款待了这位佛罗伦萨人，随后对此人在《乌尔比诺的史歌》一作中所展示的天赋大加赞赏。

乔万尼·桑蒂娶玛吉·恰拉——乌尔比诺一位富商的女儿——的时候，估计还是个毛头小伙。1483年4月6日，这段婚姻的结晶诞生了，这个男孩注定要使桑蒂这个姓氏大放异彩。

在儿子出生后，乔万尼·桑蒂的第一幅画作为格拉达拉教堂所画的祭坛画（作品完成于1484年4月10日，当时拉斐尔刚刚一岁）：圣婴耶稣坐在妈妈膝头，脸庞非常漂亮。他的长相、身形和神态不由得让我们联想到那些常常出现在拉斐尔作品中的小丘比特，简直就是对婴儿最传神的表现。其他画作，比如一幅湿壁画依然保留在桑蒂家的老宅中，画中一位年轻的女子坐在桌子前，她的膝上酣睡着一个婴儿，头枕着自己的左胳膊。虽然画作大部分已遭破损，但是我们还是可以一窥其原始的美丽。这幅画作一个明显的特征就是没有圣光环，足以证明画中的人物是画家的妻儿，而不是圣母和圣婴²。

1485年，乔万尼·桑蒂接连失去了父亲和一个儿子，中间间隔不过几个星期，这个儿子可能比拉斐尔大。乌尔比诺城市档案还留有一些资料，反映出当时这个家庭的经济地位。乔万尼的父亲留给两个女儿每人100达克特金币，留给他的另一个做牧师的儿子巴尔托洛梅奥70个达克特金币，而其他的财产，包括房子，则留给了乔万尼本人。而他的遗孀伊丽莎白，则继续和儿子乔万尼住在一起。乔万尼的姐姐桑塔嫁给了一个做裁缝生意的人，当丈夫去世后，乔万尼也收留姐姐同住。桑塔自己没有什么钱，当乔万尼过得相当不错时，姐姐的情况也改善了不少。但是更大的麻烦还在前面等着他，他母亲于1491年10月3日过世，仅仅四天之后，他深爱的妻子也离开人世，紧接着，就在同一个月的25号，襁褓中的女儿夭折。拉斐尔当时只有8岁。

乔万尼发现独居的生活实在是不堪忍受，几个月后，1492年5月25日，他又开始了一段新的婚姻，他的第二个妻

乔万尼·桑蒂

《圣母子》，约1488年

木板，蛋彩，油彩，68cm×49.8cm

伦敦国家美术馆

乔万尼·桑蒂

《神圣的对话和基督的复活》，1481年

湿壁画，420cm×295cm

卡利圣多美尼克教堂第朗尼小礼拜堂（12页）

乔万尼·桑蒂

《圣耶柔米封圣》（局部），15世纪

木板，坦培拉，189cm×168cm

梵蒂冈博物馆（13页）

