

世界绘画摄影大师画传

拉斐尔

生平与作品鉴赏

紫都 张勇 编著
远方出版社

世界绘画摄影大师画传

拉斐尔

生平与作品鉴赏

编撰 / 紫都 张勇

图片 / 傅新阳 岳鑫

远方出版社

8.15

责任编辑 苏文

封面设计 丁洁

世界绘画摄影大师画传

主 编 紫都等
出 版 远方出版社
社 址 呼和浩特市乌兰察布东路666号
邮 编 010010
发 行 全国新华书店
印 刷 北京云浩印刷有限责任公司
版 次 2005年1月第1版
印 次 2005年1月第1次印刷
开 本 850×1168 1/32
印 张 160
字 数 400千字

标准书号 ISBN 7-80723-012-6/J·2

定 价 500.00元(全二十册)

远方版图书,版权所有,侵权必究。

远方版图书,印装错误请与印刷厂退换。

序言

人们常把达·芬奇的创作比作深不可测的大海，把米开朗琪罗的作品比喻为崇山峻岭，把拉斐尔的画则比作广阔、明朗的原野。这种比喻是形象的，也是很有道理的。他塑造的众多圣母像最负盛名，美术史上尊称他为“画圣”。

拉斐尔·桑蒂（1483~1520）既是著名的画家，又是建筑师。他是一位谦虚好学、博采众长的艺术大师，他的艺术特点是秀美、典雅、和谐、明朗；他一生留下来的最重要的代表作，是他在1509年到罗马后，在梵蒂冈宫所作的壁画，以及那些端庄典雅的圣母像。拉斐尔的系列圣母像，如《玛利亚订婚》、《圣母加冕》、《大公爵的圣母》、《草地上的圣母》、《带金莺的圣母》以及最为驰名的《西斯廷圣母》等，都是辉煌灿烂的巨作。

法国文学家罗曼·罗兰说：“要散布阳光到别人心中，总得自己心里有。”拉斐尔正是通过圣母像的创作把阳光散布到别人的心中，让人们感到宽慰和对美好生活的向往。

拉斐尔的作品和谐完美、优雅秀丽，充满了现实主义的风格。拉斐尔的名字成为古典主义绘画的同义词。在拉斐尔去世后的几个世纪里，没有一个艺术家能像拉斐尔一样获得如此广泛的声誉。

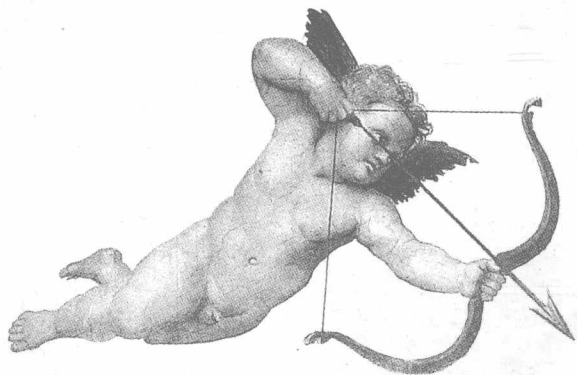
现代超现实主义画家达利比较分析过11位古今最具代表性的画家的创作，包括达·芬奇、安格尔、拉斐尔、马奈、毕加索、蒙德里安等，以天分、原创性、构思、素描、准确性、色彩、神秘性、技巧以及启发性等九项指标评比，其中拉斐尔的总分名列前茅，甚至超过了达·芬奇。拉斐尔的绘画风格，已经树立了经得起历史考验的古典规范。

巴达沙雷·卡斯提
勇尼肖像

约1514/1515年

宁静、封闭的形体轮廓，突出了粗犷的、概括的色块和线条，拉斐尔刻意冲淡了人物的品质，让人物形象取得内在的平衡，给人以和谐的感受。

这是拉斐尔为富有的银行家克吉的别墅所画的

湿壁画《凯旋之礼赞》局部

他选取了佛罗伦萨诗人

安杰洛·波利齐亚诺一首诗中的一节作为表现题材

笨拙的巨人波吕斐摩斯

为海中仙女伽拉忒亚唱了一首情歌

伽拉忒亚越过波浪乘坐着两只海豚拉的双轮车

一群海神和仙女簇拥着他们的快乐

这个小爱神手拿弓箭瞄准着仙女

要为这欢乐增加点刺激

目录

序言

理想美的塑造者

——拉斐尔的生平与艺术 1

第一章 小荷才露尖尖角 3

画师之子 离乡学艺

第二章 居高声自远 非是借秋风 19

安奥罗画室 冷眼旁观大师之争

圣母系列 圣乔治与龙

第三章 好风凭借力 送我上青天 51

梵蒂冈的辉煌 复兴二杰惺惺相惜

情人玛格丽特

第四章 会当凌绝顶 一览众山小 95

《乡村火灾》《西斯廷圣母》

文物保护专员 最后的创作 英年早逝

第五章 前无古人 后无来者 127

最完美的圣母像 兼容并蓄的壁画

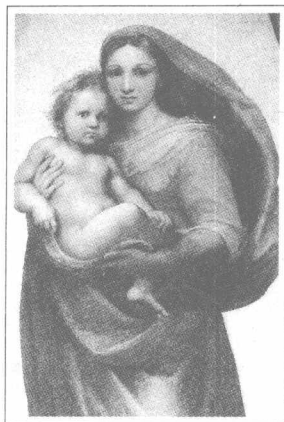
肖像作品 素描

附：意大利文艺复兴大师油画精选 149

拉斐尔年表 1483~1520 231

理想美的塑造者
——拉斐尔的生平与艺术

第一章 小荷才露尖尖角

1483~1503 前佛罗伦萨时期

乌尔比诺是意大利中部临亚得里亚海的一座美丽的海滨城市，整座城市就像是一幅天然油画：这一边，连绵起伏、奇形怪状的亚平宁山脉峰峦高耸入云；那一边，亚得里亚海的碧波隐约可见。而山城本身又是一座绘画、雕塑和建筑保存完好的文化古城。这一切，使山城拥有了“艺术家之乡”的美名。在这片丰饶的土地上，诞生了一位伟大的艺术家——拉斐尔。

一、画师之子

1483年4月6日，拉斐尔·桑蒂出生于乌尔比诺的格维多巴多公爵的府第中，但是他并不是公爵的后裔，而是公爵的御用画师——40岁的乔万尼·桑蒂的第一个孩子。

乔万尼·桑蒂先生在公爵的府上不仅仅是一位画师，实际上又是公爵的宫廷艺术官，他除了为公爵安排奢华的精神生活外，还为他搜集各种出类拔萃的艺术品。

乔万尼先生有很深厚的绘画造诣，在文学上也有很好的修养，但是由于他做事小心谨慎，总是要看他主人的眼色行事，因此只能画些平庸的画，绘画技巧不能得到很好的施展，但乔万尼恰如其分地估价了自己的才能，并不把自己看作一位大艺术家。他知道凭着自己的经验，可能成为某些艺术青年合格的导师，因此在工作之余，又兼带了几名学生，还在家中的画室里开办了一个绘画班。

自拉斐尔出生后，乔万尼·桑蒂便把自己对艺术的追求和全部的希望寄托在儿子的身上。当拉斐尔刚刚蹒跚学步时，父亲在作画之余，不管有多劳累，也总是把画笔捏在小拉斐尔手中，握着儿子的小手，勾勒出一个简单的图案。小拉斐尔的幼年就是在父亲的一块块颜色、一幅幅作品的熏陶下长大的。

拉斐尔童年的家庭在乌尔比诺当地人看来是幸福的。他的母亲玛扎·桑蒂那是本城一家殷实商人的女儿，她温柔而美丽，深得邻里的口碑。拉

天使

1500/1501年

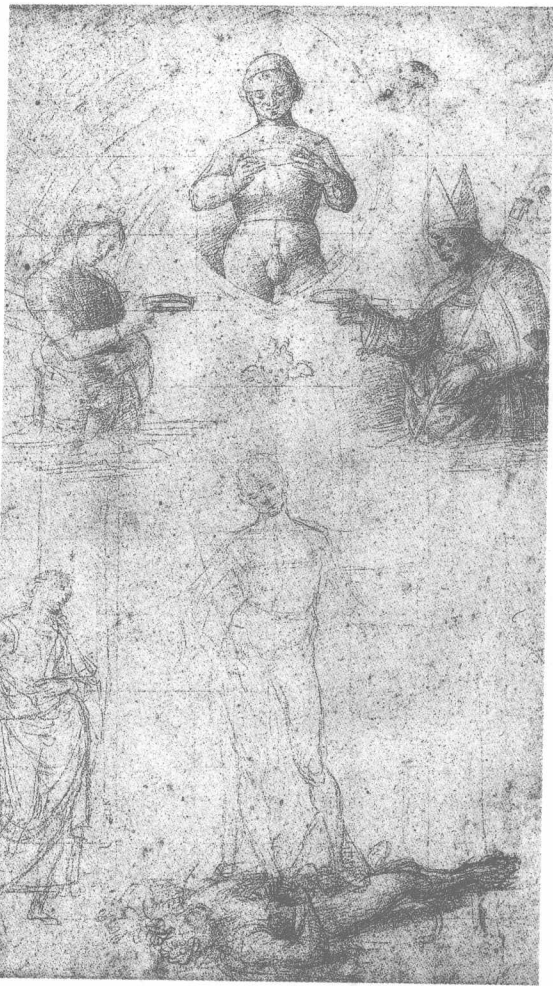
57 × 36cm

板 油彩

巴黎 卢浮宫

素描习作

1500/1501年
39.4 × 24.8cm

斐尔身上保留了他母亲的许多特点，相貌尤其酷似他的母亲，这使他从小就像是一个姑娘。公爵的儿媳妇在自己的婚礼上第一次看到6岁的拉斐尔时竟失声叫道：“圣母啊，我从来没有见到过这么漂亮的小男孩！”

没有确切的说法能证明拉斐尔正式学习绘画的时间，就连他本人都说不清楚。因为拉斐尔从小就泡在父亲的画室里，学着大孩子们的样子信手在纸上涂鸦。

8岁那年，父亲正式叫小拉斐尔跟着他到圣·弗朗西斯科修道院去，父亲在那里承接了绘制壁画的工作，他想让儿子作为助手。

以前这些研磨颜料或者递送工具的工作是由他的学生来干的，这被看成是从学生走向画师的第一步。

小拉斐尔马上就喜欢上了这个角色。他对修道院里半明半暗的五彩玻璃和充满石蜡、乳香的浑浊空气十分感兴趣，尤其喜欢在神灯微弱光线照耀下的那一闪一闪的圣·弗朗西斯科的古老神像，也喜欢那些穿着长袍的教士，他们迈着轻捷的步子在�的身边走走来走去。

不幸的是，就在这一年，母亲玛扎·桑蒂那患了重病，不久去世。失去母亲的打击，使本来活泼爱笑的拉斐尔一下子变得沉默寡言、性格内向

天使

1500/1501年

31 × 27cm

板 油彩

布雷西亚

市立历史博物馆

起来，他的脸上很少出现笑容。

父亲又为拉斐尔娶了一个后妈，她是同街的珠宝商的女儿，名叫别娜吉娜·吉·巴捷。新妈妈进到家以后，拉斐尔原来的幸福家庭开始失去了和谐。拉斐尔忍住悲痛，以他特有的温顺和礼貌迎接了他的后妈。可是，自从进门以后，别娜吉娜就对拉斐尔十分冷淡，这种态度持续了她的一生。

一次，格维多巴多公爵夫人伊丽莎白从宫廷画房经过，正好看到拉斐尔在给父亲的画填补颜色，便走了过去。而拉斐尔丝毫没有受到影响，仍然专心致志地画着。公爵夫人从心底里喜欢这个聪明文静的孩子。从这以后，公爵夫人常常把拉斐尔叫到身边，问长问短，关怀备至。

几年过去了，乔万尼先生越来越衰老。他知道，自己剩下的日子已经

圣塞巴斯蒂安

1502/1503年

43 × 34cm

板 油彩

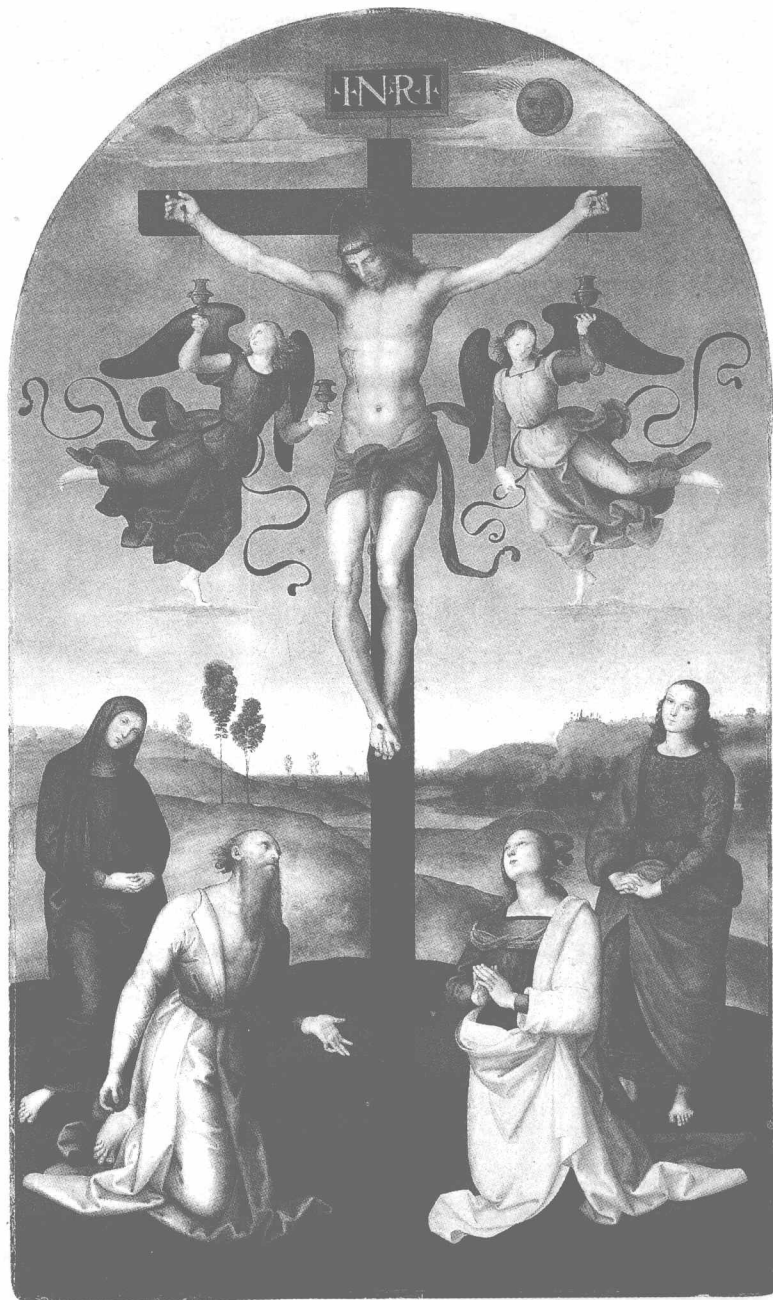
贝加莫

卡拉拉学院

屈指可数了，他一直为拉斐尔担忧着。为此，他把拉斐尔托付给了自己的一些善良的好朋友。

乔万尼·桑蒂先生死于一种撕心裂肺般的剧痛。按照他生前的遗愿，他被埋到圣·芳济教堂玛扎的身边。11岁的拉斐尔成了一个孤儿。父母的相继离去，过早地把年幼的拉斐尔推入到人生的海洋中，命运逼迫他早早挑起生活的重担。

别娜吉娜在乔万尼先生去世后，就把她的挑剔而饶舌的姐姐接了过来

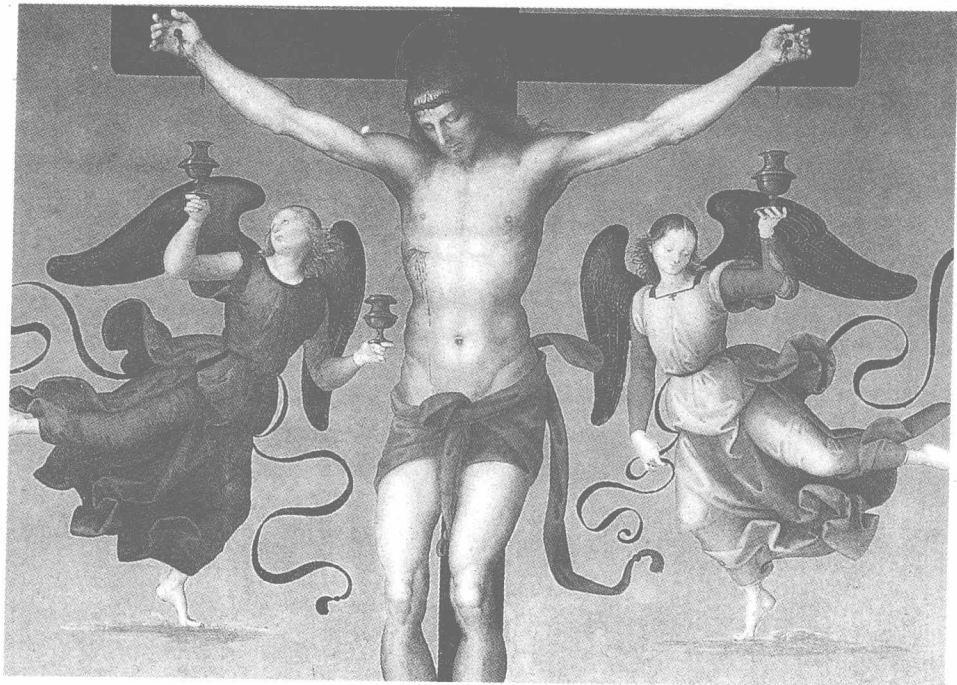
十字架的基督

1502/1503年

281 × 165cm

板 油彩

伦敦国家画廊

《十字架的基督》
(局部)

住，这样，家里就更加混乱了。别娜吉娜一心沉浸在对自已的亲生女儿的照顾上，完全把拉斐尔忘在一边。

拉斐尔知道自己无法在这个家里呆下去了，就背起画箱，跑到舅舅奇亚尔拉那里。奇亚尔拉舅舅是个非常善良的人。作为拉斐尔的法定监护人，他管理着拉斐尔从母亲那里继承的一小块土地和从父亲那里继承的一小栋房子。他将这块地和小房子都租了出去，所得的租金除了供拉斐尔生活之外，其余全部以拉斐尔的名义存入银行，而他自己则开了一家小杂货店，虽说收入不丰，毕竟可以不为衣食发愁。

拉斐尔父亲生前的一位好友维提非常同情拉斐尔，他曾经受业于乔万尼先生，后来波隆那深造，并留在那里工作。在那里，他创作了大量杰出的作品。现在，轮到他来教他恩师的孩子了，维提辅导拉斐尔学习正规的绘画理论，对拉斐尔帮助很大。

15岁的拉斐尔在年轻的波隆那画家的画室里，勤奋地探索着自己心爱的艺术。他那多少有些独创意味的画作，羞涩地与画家维提的作品放在一起。

《十字架的基督》
(局部)

奇亚拉拉舅舅经常来到这里，他看到外甥信心十足的样子感到十分高兴。

拉斐尔常常在老师那里一呆就到傍晚，有时候他们也一起在散步中探讨一些深奥的艺术问题。当舅舅提着灯笼来接他的时候，老师就彬彬有礼地把他们送到门口，然后与拉斐尔吻别。舅甥俩沿着乌尔比诺阴暗的街道边走边聊，直到家门口。

拉斐尔在学画的过程中很快就显露出他过人的艺术天分，维提老师感到有些力不从心了。

拉斐尔17岁时，维提对奇亚拉拉说：“看来我能教他的也就这样了，孩子的天分使我难以望其项背。找一个更相称的画家来教他吧，他会有大出息的。你看他的手是那样的有力，他的心是那样的灵巧，许多事情，只

圣母加冕

1502/1503年

267 × 163cm

板 油彩

罗马

梵蒂冈博物馆

圣母子与四圣徒 (佩鲁吉诺绘)

1500年

182 × 158cm

板 油彩

佩鲁贾

市立美术馆

