

天使走过人间

付娜◎编著

他的名字意为“天使”，他在人间就是美的化身，他代表了文艺复兴时期艺术家追求理想美所能达到的顶峰

他的作品充满了安宁、和谐、协调、对称，体现着完美和恬静的秩序，其优雅是后世古典主义者不可企及的典范

天使短暂地驻留人间，只为了证明人类灵魂的纯度

传奇的人生经历全面记录，123件传世佳作完美解析，代表作品局部图解，带领我们感悟来自天国的温暖醇和的天使之灵

拉斐尔画传

时代文艺出版社

拉斐尔画传
天使走过人间

时代文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

天使走过人间：拉斐尔画传 / 付娜 编著. — 长春：时代文艺出版社，2010.4

ISBN 978-7-5387-2994-8

I. 天... II. 付... III. 拉斐尔, S. (1483~1520) — 传记—画册
IV. K835.465.72-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第052561号

出品人 张四季

选题策划 陈琛

责任编辑 苗欣宇

装帧设计 孙俪

排版制作 沈荣

本书著作权、版式和装帧设计受国际版权公约和中华人民共和国著作权法保护

本书所有文字、图片和示意图等专用使用权为时代文艺出版社所有

未事先获得时代文艺出版社许可，

本书的任何部分不得以图表、电子、影印、缩拍、录音和其他任何手段
进行复制和转载，违者必究。

天使走过人间：拉斐尔画传

付娜 编著

出版发行 / 时代文艺出版社

地址 / 长春市泰来街1825号 时代文艺出版社 邮编 / 130062

总编办 / 0431-86012927 发行科 / 0431-86012939

网址 / www.shidaichina.com

印刷 / 北京鑫富华彩印有限公司

开本 / 710 × 1000毫米 1 / 16 字数 / 202千字 印张 / 15

版次 / 2010年6月第1版 印次 / 2010年6月第1次印刷 定价 / 30.00元

图书如有印装错误 请寄回印厂调换

拉斐尔（1483~1520年），意大利杰出的画家、建筑家，

和达·芬奇、米开朗琪罗并称文艺复兴三杰，

他也是三杰中最年轻的一位。

他的作品博采众家之长，形成了自己独特的风格，

代表了当时人们最崇尚的审美趣味，

成为后世古典主义者不可企及的典范。

Raphael Santi

拉斐尔领悟并借鉴了达·芬奇的构图技法和米开朗琪罗的人体表现风格，形成了其独具古典精神的秀美、圆润、柔和的圣母像风格，世人对文艺复兴三杰有这样的评价：达·芬奇的艺术深沉含蓄、富有理智、充满智慧；米开朗琪罗的艺术博大雄伟、富有激情、充满力量；拉斐尔的艺术则是最完美的，它更加优雅、秀逸、和谐，代表了文艺复兴时期艺术家从事理想美的事业所能达到的最高峰，美术史上尊他为“画圣”。

前 言

说起西方美术，即使在现代教育和东西方文化交流相当普及的今天，大多数中国人还是不甚了了，我们很难在欧洲的博物馆中驻足于一幅名画前耐心地欣赏，很难理解那些“不知所云”的作品为什么价值连城，甚至不可能对某些色彩、造型怪异的画派产生好感。如果将所有艺术门类进行综合考量，我们甚至可以说，西方绘画与西方古典音乐，对中国人来说几乎就是个陌生领域，它不如文学那样容易接受，也不如摄影那样容易迅速完成观念和技术的交流与融合。

实际上，中国绘画艺术很早就与外来艺术相互融合，比如著名的佛教犍陀罗艺术就影响了我国的宗教绘画和雕塑。当然，这是一种较为特殊的状况，我们可以将其视为外来宗教文化传播过程中的一部分，它并不是我国绘画艺术有意识地吸收和借鉴西域文化的结果，而更可能是我们认为佛像就该如此而照猫画虎地模仿，或许正因如此，那些西域的绘画理念和技法只存在于佛教艺术中，而并未被我国古代画家广泛研究。

在明清之际，西方美术开始真正地在我国民间广泛传播，并产生了深远的影响，尤其在版画、瓷器画艺术上，西方美术理念的应用更为直接，比如现存的明代天启年间的金陵版《金陵图吟》中，就运用了西洋绘画的透视法；清嘉庆“粉彩凸雕婴戏图螭耳大瓶”上的画中，婴孩的头部和衣纹都有了明暗调子，显然是受到了西洋绘画光影法的影响。

我国真正研究西方美术理论，则要晚到民国时期，李叔同（弘一大师）第一个把西方绘画思想引进到中国，开始了木炭素描、油画、水彩画的一系列实践。可以说，中国人对于西方美术，接触得较早，但研究得较晚，这是东西方对视觉艺术功能的理解、东西方在科学与人文主义

上的文化差异造成的，因此直到现在，我们很多人也搞不明白西方作品的究竟是什么，无论如何也看不出个所以然来。

但是，正如我国的佛教绘画受到犍陀罗艺术的影响，进而产生了“曹衣带水”、“吴带当风”的技法一样，事实上，只要我们掌握了画作背后的文化脉络，就会发现，西方绘画的某些理念与中国画绘画实践并不存在泾渭分明的隔阂。很明显地，“曹衣带水”与西方绘画注重人的形体变化是有异曲同工之处的，而佛教造像的比例（量度）与达·芬奇的人体比例研究更是不谋而合——由此，我们认为，中国人如要欣赏西方美术，首先应该弄清楚其基础的文化知识。西方美术对我们来说并不是一门陌生的学科，如果以其文化角度理解，我们就会发现，很多西方画作表现的视觉理念，实际上也存在于东方艺术中。

由此，我们在编辑出版这套西方知名艺术大师的画传时，着重对画家的人物生平、创作的历史背景、艺术理念的时代背景进行介绍，以使读者简单、快速地了解西方美术史上各个流派产生和发展的脉络，理解各画派的主要特点和所持的艺术理念——当我们了解了这些后，就会明白为什么西方人画的苹果不是圆的，或者颜色是混乱复杂的。

同时，我们在展示各位画家的代表作品时，不但着力介绍画作内容、特点，更着重体现其看点、欣赏角度以及欣赏思路，让每一位读者看懂画作的传世价值，读懂画作背后画家想要表达的理念。对那些人类美术史上的重要画作，我们更是采用局部图解的方式详加解读，并穿插介绍其收藏、传世的传奇历程和鲜为人知的故事。

序 言

“拉斐尔”名字的含义是“天使”，意思是“施治愈之术的光辉使者”，即希伯来文中的治愈者、医师等。天使拉斐尔治疗的不仅是人的身体，还包括人的信仰。而人世间的拉斐尔则以他的画笔抚慰了万千人众的心灵，虽然他年仅37岁便离开人世，但这位生于凡尘的天使走过人间时，却为人类留下了宝贵的遗产。他是意大利杰出的画家，和达·芬奇、米开朗琪罗并称“文艺复兴三杰”。

在这三杰当中，达·芬奇的艺术作品可谓精巧宏伟、含蓄恬静，米开朗琪罗的艺术作品雄伟壮丽、充满动感，而拉斐尔的艺术作品则典雅和谐、秀美明朗。

一提起拉斐尔的艺术风格，总离不开“超凡入圣”、“尽善尽美”这些始于瓦萨里的形容词，但这些并不是对拉斐尔的完美认知，其实拉斐尔的风格是对他那个年代所有艺术成就的综合与超越。当时佛罗伦萨的艺术氛围对于有“模仿的天才”、“神的剽窃者”之称的拉斐尔来讲无异是艺术天堂，达·芬奇的《蒙娜丽莎》、米开朗琪罗的《大卫》等，都令拉斐尔流连忘返。他借鉴了达·芬奇的人物的空间布置及色彩融合技巧，吸收了米开朗琪罗的构图方法，尤其深受米开朗琪罗塑造肌肉强健有力的人物的影响。虽然在开拓与创新方面不及两位大师，但在他身上却表现出独一无二的综合能力，博采众长，创造了属于自己的独特画风——即“秀美”的风格。如果说达·芬奇的艺术犹如大海，博大精深；米开朗琪罗的艺术犹如高山，雄浑壮丽；那么拉斐尔的艺术则犹如山间清溪，秀美、宁静、清纯。由此，后人评论说，拉斐尔的绘画象征着理想，而拉斐尔是美的化身。

拉斐尔以画圣母像闻名于世，他的圣母画像，和中世纪画家所画的同类题材不同，都以母性的温情和青春健美体现了人文主义思想，美术史上尊称他为“画圣”。后人一致认为，他的圣母像聚集了意大利民间女性的魅力，有着人间最能感同身受的母爱情调，以至于欧洲各地几百年来一直流传着一句赞美女人的话：“像拉斐尔的圣母一样。”其中拉斐尔的《西斯廷圣母》为我们创造了女性美的典范，兼具了早期圣母典雅柔美的平民气质和后期圣母高贵慈悯的女王气质，以致这种典范到今天仍是后辈们难以企及的。

拉斐尔在25岁时为教皇尤利乌斯二世的梵蒂冈宫绘制壁画，从此声名大扬。他总是借助宗教神话故事进行创作，赋予了古代异教徒的文化艺术——尤其古希腊文化——以新的生命。他的《雅典学院》是文艺复兴时期最伟大的壁画珍宝，单从这幅作品来说，拉斐尔的作品就可以被称为“人文主义及文艺复兴世界的顶峰”。

拉斐尔生前死后被称作“画家的王子”，这一切都与他温柔的性格有关系。拉斐尔的一生是非常顺利幸福的，充满了温暖、爱护、肯定，所到之处无不受到热烈的欢迎。拉斐尔的画，也绝少探究人生的苦痛与信念，而是竭力塑造美。由于高超的艺术造诣而被神化了的拉斐尔，代表了文艺复兴时期艺术家从事理想美的事业所能达到的最高峰。

拉斐尔的成就不仅局限于绘画方面，他还曾经是圣彼得大教堂的建筑师，并为西斯廷教堂设计过画稿，也曾担任过古代遗迹发掘的监督官，不愧为文艺复兴时期的卓越人才。

拉斐尔被后世称为“古典主义”大师，他不仅影响了巴洛克风格，也对17世纪法国的古典学派产生了深远的影响。近代超现实主义画家达利、毕加索、蒙德里安等人，按天分、创造性、构思、素描、准确性、色彩、神秘性、技巧以及启发性等九项标准进行评比，其中拉斐尔的总分名列前茅，对他的评价甚至超越了达·芬奇，从美术史角度看，拉斐尔不仅是文艺复兴时期的杰出画家，也是后世无可争议的典范。

目 录

C O N T E N T S

序 言/1

第一篇 理想美的塑造者/1

第一章 瓦尔比诺的天才少年/2

一、画师之子 二、离乡学艺

第二章 佛罗伦萨的初获成功/9

一、安奥罗画室 二、冷眼旁观大师之争
三、圣母系列 四、圣乔治与龙

第三章 罗马的辉煌/18

一、梵蒂冈的辉煌 二、复兴二杰惺惺相惜 三、情人玛格丽特

第四章 暮年的巅峰/33

一、《乡村火灾》 二、《西斯廷圣母》 三、文物保护专员
四、最后的创作 五、英年早逝

第五章 古典主义的典范/46

一、最完美的圣母像 二、兼容并蓄的壁画
三、肖像作品 四、素描

目 录

C O N T E N T S

第二篇 拉斐尔的作品赏析/57

第三篇 拉斐尔年表 (1483~1502) /215

第四篇 附录 图片索引/221

理想美的塑造者

第一篇

理想美的塑造者

第一章 乌尔比诺的天才少年

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。

拉斐尔故乡乌尔比诺城

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。

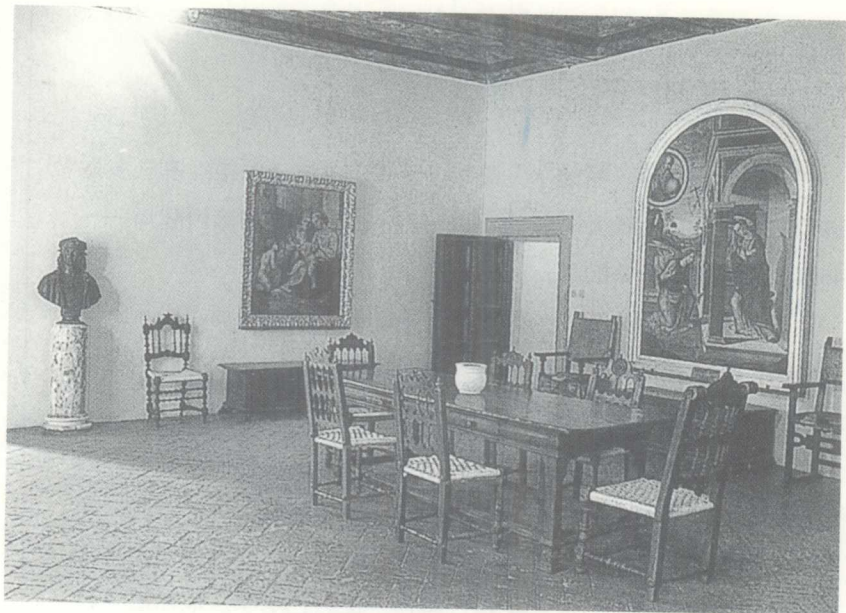
自拉斐尔出生后，乔万尼·桑蒂便把自己对艺术的追求和全部的希望寄托在儿子的身上。当拉斐尔刚刚蹒跚学步时，父亲在作画之余，不管有多劳累，也总是把画笔捏在小拉斐尔手中，握着儿子的小手，勾勒出一个个简单的图案。小拉斐尔的幼年就是在父亲的一块块颜色、一幅幅作品的熏陶下长大的。

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·芳济教堂中玛扎的身边。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过来住，这样，家里就更加混乱了。别娜吉娜一心沉浸在对自己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，跑到舅舅奇亚拉拉那里。奇亚拉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，后来到波隆那深造，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。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。舅舅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，这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，只要老师一提头，他就立刻明白了，他的心灵能够捕捉住美和艺术的真谛。”

为了让拉斐尔在绘画上得到进一步发展，维提鼓励拉斐尔去意大利中部的文化城市佩鲁贾学习。

二、离乡学艺

佩鲁贾位于意大利中部亚平宁山脉的怀抱之中，它虽然距乌尔比诺只有100多公里，但是风光却截然不同。乌尔比诺濒临亚得里亚海，是个海滨城市，而这里却是一座山城，不但风景如画，而且人们的地域观念也很强，他们相互认识，彼此交流，思想也显得十分活跃。

经维提介绍，拉斐尔在艺术家佩鲁吉诺门下学习绘画。当时拜师学画，要先做学徒，干各种粗活，如研磨颜料、放大草图等。这对拉斐尔来说算不了什么，他总是尽力做好。佩鲁吉诺教导学生有一套严格的制度，不仅要求学生学习各种绘画技能，还要求他们学习与绘画艺术有关的科学知识，例如数学、几何学、解剖学、物理学、化学，还有文学、哲学、建筑学以及古希腊、罗马的经典著作。

画家佩鲁吉诺是乌布利亚画派的开创者，他的画风以秀美宁静著称。他是土生土长的乌布利亚首府佩鲁贾人，他住在那里，也在那里成