

世界巨匠经典素描
——范画大系——

巨匠素描
大范本

巨素社
主编

拉斐尔

Raffaello Sanzio

经典素描

中国青年出版社

世界巨匠经典素描
范画大系

巨素社
主编

巨匠素描
大范本

拉斐尔

Raffaello Sanzio

经典素描

中国青年出版社

图书在版编目（CIP）数据

巨匠素描大范本：范画版·拉斐尔经典素描 /
巨素社主编. -- 北京：中国青年出版社，2016.12
（世界巨匠经典素描范画大系）
ISBN 978-7-5153-4608-3
I . ①巨… II . ①巨… III . ①素描－作品集－
意大利－中世纪 IV . ① J234
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 296598 号

副主编：孙 力 王旻昱 陈天阳

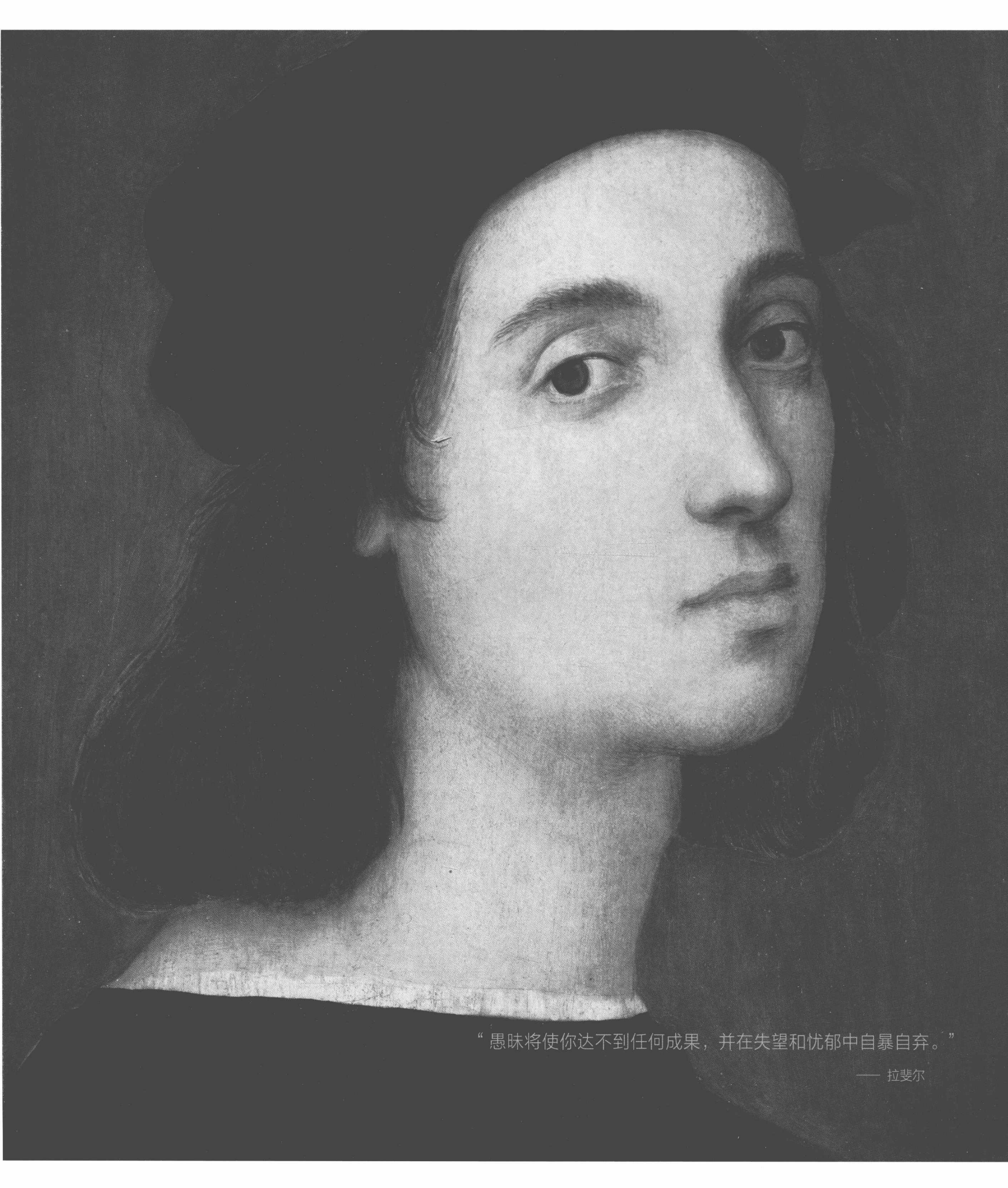
责任编辑：许 欣

中国青年出版社 出版 发行
社址：北京东四 12 条 21 号
邮政编码：100708
网址：www.cyp.com.cn
编辑部电话：(010) 57350403
门市部电话：(010) 57350370

三河市君旺印务有限公司
新华书店经销

开本：889×1194 1/12
印张：7
版次：2016 年 12 月北京第 1 版
印次：2016 年 12 月河北第 1 次印刷
定价：45.00 元

本图书如有印装质量问题，
请凭购书发票与质检部联系调换
联系电话：(010) 57350337

“愚昧将使你达不到任何成果，并在失望和忧郁中自暴自弃。”

—— 拉斐尔

目录

- 娇美柔顺的经典素描范画 -01
- 衣褶 -02
- 行走的男子 -03
- 年轻男子 -04
- 自画像 -05
- 两个使徒 -06
- 凝视的年轻男子 -07
- 戴帽子的男孩 -08
- 侧视的缪斯 -09
- 教皇尤利乌斯 -10
- 仰慕的男子 -11
- 闭目的使徒 -12
- 侧面的使徒 -13
- 背面侧目的女子 -14
- 低视的女子 -15
- 年轻的男子 -16
- 侧视的使徒 -17
- 低视的使徒 -18
- 使徒的头和手 -19
- 低视的圣母 -20
- 圣母子 -21
- 侧面年轻女子 -22
- 年轻女子 -23
- 低视的年轻女子 -24
- 双手交叉的女子 -25
- 怀抱孩子的女子 -26
- 圣女卡德利娜 -27
- 圣母与圣子 -28
- 拿果实的圣母 -29
- 圣母与圣子 -30
- 圣母子 -31
- 祈祷的女人 -32
- 站立的使徒 -33
- 俯身的使徒 -34
- 扭头俯身的使徒 -35
- 侧身坐着的男子 -36
- 扭身坐着的男子 -37
- 两女子 -38
- 奔跑的斗士 -39
- 跪立的女子 -40
- 圣母何圣子 -41
- 举起双手的男子 -42
- 背面行走的男子 -43
- 仰头的圣徒 -44
- 手拿书和琴的诗神 -45
- 抬起手臂站立的女子 -46
- 扭头坐着的女子 -47
- 怀抱圣子的圣母 -48
- 抱圣子的圣母 -49
- 举起双臂跪立的男子 -50
- 站立的男子 -51
- 扭身站立的女子 -52
- 举起双手的天使 -53
- 哀悼 -54
- 先知何西阿和约拿 -55
- 圣母子 -56
- 圣母与鱼 -57
- 举手背面站立的男子 -58
- 低头的男子 -58
- 站立的两个男子 -59
- 拉琴的阿波罗 -60
- 丽达与天鹅 -61
- 裸斗的勇士 -62
- 背面站立的男子 -63
- 两个站立的男子 -64
- 身背伤员的男子 -65
- 扭头坐着的两个男子 -66
- 回头探望的女子 -67
- 举盾牌的斗士 -68
- 扭头坐着的亚当 -69
- 三女神 -70
- 向维纳斯奉献礼物 -71
- 低头拿斧子的男子 -72
- 躬身站立的女子 -73
- 举手坐着的男子 -74
- 手拿木棍行走的男子 -75
- 扭身站立的女子 -76
- 抬起手臂跪立的女子 -77
- 飞起的小天使 -78
- 站立的小男孩 -79
- 拿花的小天使 -80
- 举手奔跑的男孩 -80

娇美柔顺的经典素描范画

意大利文艺复兴三杰之中最年轻的一位绘画大师。
代表了文艺复兴时期艺术家追求理想美的艺术巅峰。
美术史上尊其为“古典主义艺术”而享有盛誉。
拉斐尔 37 年的一生创作了 300 多幅作品，作品被尊为“创作典范”。

奇迹创造者的艺术之路

1483 年拉斐尔出生于意大利的乌尔比诺，1520 年 37 岁时因风寒在罗马意外病逝于耶稣受难日。

拉斐尔的父亲乔万尼·桑西画家兼诗人，在其唯一的儿子诞生后，视为掌上明珠。从小其父亲发现他特别喜爱绘画并颇有天赋，便开始教他学画并成为父亲的得力助手。

1494 年，11 岁时拉斐尔父亲去世，其继承了父亲的画坊。拉斐尔舅舅收留他，负起抚养责任。

1498 年，15 岁时拉斐尔离开家乡来到佩鲁贾，进入画家佩鲁吉诺画室学画。天分和勤奋很快拉斐尔绘制的肖像与老师的手迹如出一辙，真假难辨。

1500 年，17 岁时商人巴龙齐委托拉斐尔和梅莱托绘制了屏风画，此时的拉斐尔落款已是“大师”了。

1502 年，19 岁时拉斐尔受佩鲁贾的蒙杜杰修道院院长委托，创作《圣母加冕》。

1504 年，21 岁时拉斐尔在圣弗朗切斯科教堂，他还画了一幅《圣母的婚礼》，这幅画表明拉斐尔在技巧上已完善并超越了佩鲁吉诺的风格。

1509 年，26 岁时拉斐尔在梵蒂冈宫的“签字厅”画的第一幅画为《圣礼之争》，由此拉斐尔被授予教会“首席画家”的荣誉头衔。

1511 年，28 岁时教皇尤利乌斯二世在宫殿内设置画室，请拉斐尔画肖像。

1516 年，33 岁时拉斐尔画了《巴达沙雷·卡斯提勇尼肖像》等数件作品。

1518 年，35 岁时拉斐尔完成《美第奇》肖像、《圣家族》等作品。同年购入在罗马的葡萄园。

1519 年，36 岁时拉斐尔完成七幅西斯廷教堂礼拜挂毡画手稿。完成油画《拉·弗娜利娜》《基督显容》，及在罗马的壁画《爱神和三美神》。

意大利文艺复兴的巅峰

拉斐尔从小受到其父柔美细腻的画风和乌尔比诺画派的影响打开了艺术之门。少年时的绘画老师彼鲁其诺的抒情性与达·芬奇的被称为“烟雾”的技巧，都在艺术给了拉斐尔的早期创作以相当大的影响。

享有“圣母画家”之誉而闻名的拉斐尔，在其短短 37 年的一生中留下了 50 幅圣母画像，倾注对母亲之至爱的最负盛名的绘画《椅中圣母》《西斯廷圣母》等以人间常见的家庭欢乐情景，来描绘圣母母子之间母慈子爱的深厚的天伦之乐。

拉斐尔的绘画始终洋溢着明净的色彩、柔和的光线和宁静而优雅的节奏感。他善于把“神”画成具有“人性”的形象，他画的圣母就是生活中神态优美、心地善良的普通母亲的形象，一种天堂的体验。其艺术风格代表了当时人们最崇尚的审美趣味。

表现女性美也是拉斐尔最擅长的，《阿拉贡的约翰娜》和《东娜·维拉塔》，前者用紫红色的天鹅绒和深褐色的调子来表现人物的高贵身份，后者用金黄色的调子来描写肌肉的柔嫩和披纱的透明感。

拉斐尔善于表现人物性格特征和风度，《教皇尤利乌斯二世》《教皇利奥十世》是拉斐尔最有名的肖像画作品。尤利乌斯二世被塑造成一个意志坚强的形象，利奥十世被刻画成为一个足智多谋的形象。

拉斐尔的艺术被后世称为“古典主义”，不仅启发了巴罗克风格，也对 17 世纪法国的古典学派产生深远影响。拉斐尔不仅是文艺复兴时期的画家，更为后世开启一扇创作典范的新窗。

拉斐尔生前被称作“画家的王子”，死后在美术史上尊称他为“画圣”。他的去世震惊了罗马城，整个罗马城为他英年早逝而悲痛万分。罗马人为他举行了最隆重的葬礼并葬在万神殿，这是绝无仅有的殊荣！

秀美富有表情的素描

拉斐尔的素描很早就吸收了前代艺术大师画风与技法的精髓，再将这些精髓融合在自己的艺术创作中。文艺复兴时期的素描是以拉斐尔的人文主义的思想为主导，冲破了中世纪天主教的禁欲主义。

拉斐尔的“秀美”起伏弯曲的线条，体现的却是艺术家对形体、结构、特征、节奏和韵味的深刻理解与掌握。人物清秀，场景祥和，加上他将宗教的虔诚和非宗教的美貌有机地融为一体，创造出安宁、协调、和谐、对称以及完美和恬静的秩序。

拉斐尔的艺术着重放在人间理想美的表现上，体现了文艺复兴时代的艺术调和精神，使他成为一位温厚圆熟的人文主义艺术大师。其素描线条精细而富于变化，体面和线条结合的十分完美，这种理想化的美之调和，就是拉斐尔艺术的精神所在，并将素描推向了一个崭新的历史时期。

拉斐尔对人体解剖与空间透视的研究，使形体于三度幻觉空间中得到体现，形体轮廓与敏感概括的结合、转折微妙、表现生动，明暗规律和谐统一的卓越建树，将人文和艺术的形象性完美地结为一体。

到了文艺复兴全盛时期，迎来了科学与艺术有机结合的时期。解剖学、透视学拉开了素描绘画艺术新的序幕，给素描造型奠定了科学形体法则的基础。这一时期的杰出代表拉斐尔将素描绘画艺术推上了史无前例的高峰之巅。

平和自然是拉斐尔素描作品的最大特色，深邃的表达全溶于流利线条构成的轻松自如的氛围中，一切都仿佛是天性的自然流露，天籁之声的回响。

世界上最昂贵的素描绘画，2012 年拉斐尔的素描作品《年轻使徒头部》拍出了近 3 亿元惊人的天价，创造了艺术界素描绘画史上的新记录。

衣褶

• 26.3×16.6 cm

• 1511

• 粉笔

行走的男子

32.8×20.7 cm •

1511 •

蘸水笔 •

—

年轻男子

• 28.6×250.8 cm

• 1502

• 粉笔

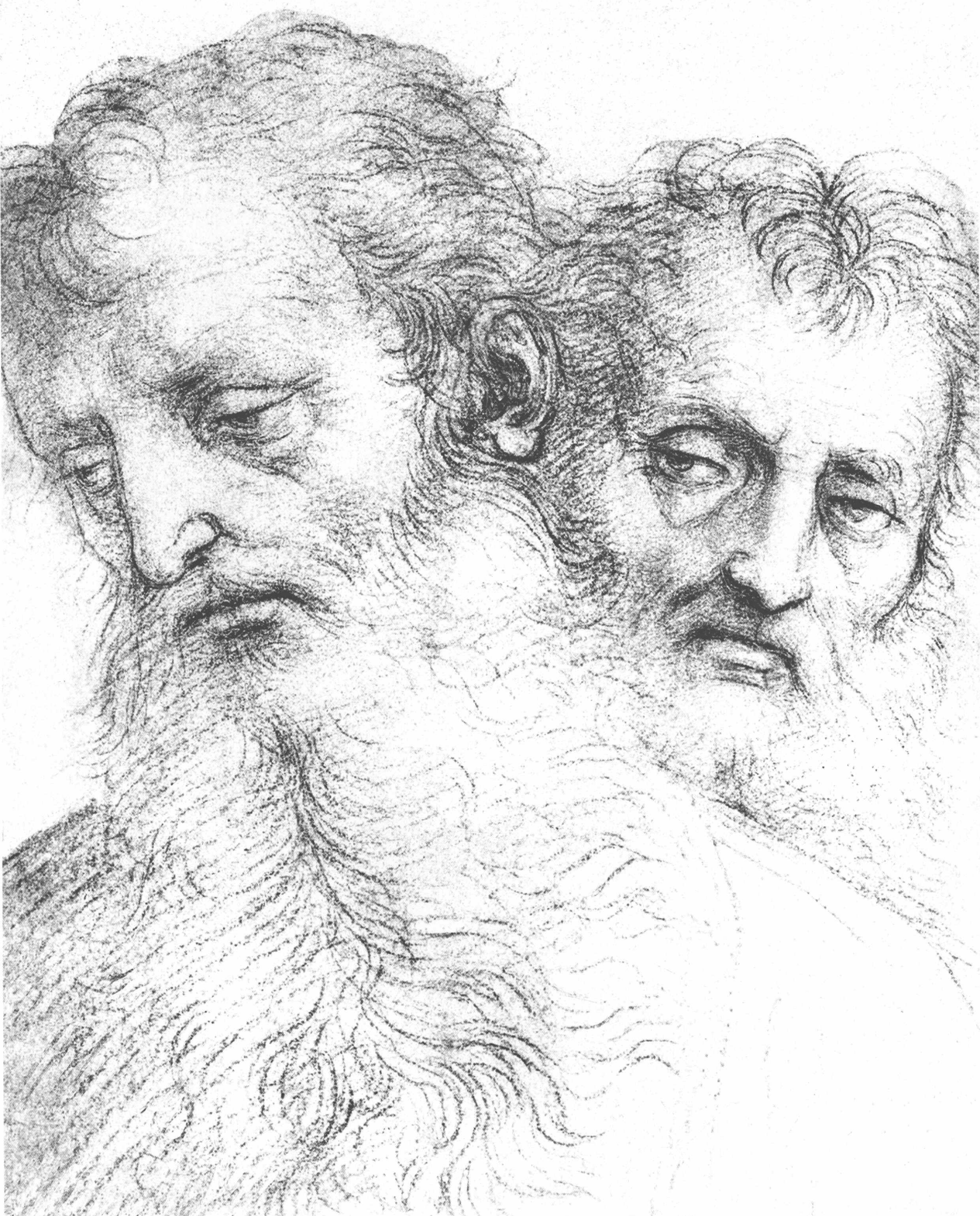
自画像

38.3×26.3 cm •

1499 •

粉笔 •

—

两个使徒

• 24.3×19.2 cm •
• 1503 •
• 粉笔 •

凝视的年轻男子

25.3×19 cm •
1504 •
粉笔 •

戴帽子的男孩

• 22.3 × 19.5 cm •
• 1501
• 粉笔

侧视的缪斯

30.3 × 23.5 cm •
1510 •
粉笔

教皇尤利乌斯

• 37.1×25.3 cm

• 1511

• 粉笔

仰慕的男子

28.3×22.4 cm •
1503 •
粉笔 •

