

探訪文明藝術的美麗邀約

La muse

世界博物館巡禮 C10

碧提美術館

FIRENZE

欣賞佛羅倫斯文藝復興全盛時期的風貌

**「聖母畫家」拉斐爾
短暫而絢爛的一生**

拉斐爾成熟時期的傑作
——《小椅子的聖母》

菲利普·利比、提香等…
豪華宮殿裡的醉人名畫

深刻探索

上至星系黑洞，下至蟲魚鳥獸

世界再發現

世界的每一樣事物都是《國家地理雜誌》的內容。
每個月，《國家地理雜誌》
都將帶領讀者進入世界上最難以想像的角落，
探索與發現，《國家地理雜誌》與所有其他雜誌最大的分野，
就在於《國家地理雜誌》是以全人類為讀者、以全世界為範圍，
將人類知識、探索與發現推向極致。

 NATIONAL GEOGRAPHIC
國家地理雜誌 中文版

訂閱專線：
0800-002-919、(02) 8218-8110

112年的歷史

世界第一品牌

La muse

世界博物館巡禮 C10

碧提美術館

2001年6月1日出版

國際中文版

發行人：陳二紅

總策畫：許鐘榮

執行策畫：呂石明

美術顧問：陳來奇

總編輯：曾廣植

美術指導：陳其輝

責任編輯：林曉霞

日文編輯：呂宛真

美術編輯：羅玉枝

執行編輯：蔡佩欣

翻譯：春 瑞（中國對外翻譯出版公司）

出版者：大地地理文化科技事業股份有限公司

地址：臺北市八德路三段2號13樓之6

編輯地址：臺北縣新店市民權路130巷16號4樓

印製：今日彩色印刷股份有限公司

總代理：錦繡出版事業股份有限公司

直銷：崇雅國際文化事業股份有限公司

經銷：凌域國際股份有限公司

經銷電話：(02)2298-3838

服務專線：(02)8218-8110・8218-8102

傳真：(02)2218-4704

定價：180元

I S B N : 957-2012-03-7 (平裝)

La muse 世界博物館巡禮

A1 布拉格國立美術館	B1 維也納藝術史博物館	C1 倫巴赫別墅美術館
A2 新德里國立博物館	B2 奧地利美術館	C2 慕尼黑美術館
A3 雅典國立博物館	B3 阿姆斯特丹美術館	C3 普拉多美術館
A4 埃及國立博物館	B4 梵谷美術館	C4 達利美術館
A5 韓國國立博物館	B5 克羅勒——慕勒美術館	C5 米羅美術館
A6 比利時皇家美術館	B6 大英博物館	C6 布達佩斯國立美術館
A7 孟克美術館	B7 倫敦國立美術館	C7 烏菲茲美術館
A8 艾爾米塔什美術館	B8 泰特藝廊	C8 梵蒂岡美術館
A9 巴塞爾美術館	B9 德勒斯登美術館	C9 藝術學院美術館
A10 伯恩美術館	B10 達雷姆美術館	C10 碧提美術館
D1 布雷拉美術館	E1 奧塞美術館	F1 河北省博物館
D2 華盛頓國立美術館	E2 羅浮宮美術館	F2 湖南省美術館
D3 芝加哥美術館	E3 夏卡爾美術館	F3 遼寧省博物館
D4 菲利普美術館	E4 羅特列克美術館	F4 秦始皇兵馬俑博物館
D5 波士頓美術館	E5 瑪摩唐美術館	F5 中國歷史博物館
D6 費城美術館	E6 畢卡索美術館	F6 中國美術館
D7 紐約近代美術館	E7 巴黎國立近代美術館	F7 故宮博物院(Ⅰ)
D8 古根漢美術館	E8 橘園美術館	F8 故宮博物院(Ⅱ)
D9 大都會博物館	E9 巴黎市立近代美術館	F9 國立故宮博物院(Ⅰ)
D10 惠特尼美術館	E10 陝西歷史博物館	F10 國立故宮博物院(Ⅱ)

(C) 1992 Kodansha Ltd. Originally published in Japan by
Kodansha Ltd. Chinese edition (c) 1994 The Earth Geographic
Publishing Co., Ltd. Published by arrangement with Kodansha
Ltd. in association with Bardor - Chinese Media Agency

監修 成城大學教授 千足伸行

編輯 講談社總編纂局

株式会社タミワオフィス

寫真版權 TAKASHI OKAMURA:表紙、P6-7、P9左上、P9左下、P9中下、P10、P11、
P12、P13、P14、P15上、P16、P17、P18-19、P20-21、P22-23、P24上左、P24上中、P24上右、
P25上、P25下左、P25下右、P26-27、Foto Scala, Firenze; P24下

取材協力 イタリア政府觀光局(ENIT)

Galleria Palatina, Firenze

碧提美術館 藝術之都最豪華的宮殿

目錄

- 博物館的故事..... 4
- 鎮館之寶
《小椅子的聖母》(拉斐爾)..... 6
- La muse名畫軼事
傾注對母親之至愛的最佳傑作..... 8
- La muse經典藏品
裝飾華美宮殿的文藝復興名畫..... 10
- La muse精賞導覽
以最短時間瀏覽碧提美術館精品..... 26
- La muse藝文漫步
追尋麥第奇家族的遺蹤..... 28
- La muse愛與美之旅
欣賞佛羅倫斯文藝復興全盛時期的風貌
「聖母畫家」拉斐爾短暫而絢爛的一生..... 30
- 〈封面故事〉

拉斐爾《大公爵的聖母》(局部)
文藝復興鼎盛時期的代表畫家拉斐爾初期的聖母像。一七九九年這幅畫被托斯卡納大公爵收購而得此畫名，據說大公爵特別鍾愛這幅畫，甚至在旅行中亦隨身攜帶(見10頁)。

FIRENZE

深刻探索

上至星系黑洞，下至蟲魚鳥獸

世界再發現

世界的每一樣事物都是《國家地理雜誌》的內容。
每個月，《國家地理雜誌》
都將帶領讀者進入世界上最難以想像的角落，
探索與發現，《國家地理雜誌》與所有其他雜誌最大的分野，
就在於《國家地理雜誌》是以全人類為讀者、以全世界為範圍，
將人類知識、探索與發現推向極致。

NATIONAL GEOGRAPHIC
國家地理雜誌 中文版

訂閱專線：

0800-002-919、(02) 8218-8110

112年的歷史

世界第一品牌

La muse

世界博物館巡禮 C10

碧提美術館

2001年6月1日出版

國際中文版

發行人：陳二紅

總策畫：許鐘榮

執行策畫：呂石明

美術顧問：陳來奇

總編輯：曾廣植

美術指導：陳其輝

責任編輯：林曉霞

日文編輯：呂宛真

美術編輯：羅玉枝

執行編輯：蔡佩欣

翻譯：春 瑞（中國對外翻譯出版公司）

出版者：大地地理文化科技事業股份有限公司

地址：臺北市八德路三段2號13樓之6

編輯地址：臺北縣新店市民權路130巷16號4樓

印刷：今日彩色印刷股份有限公司

總代理：錦繡出版事業股份有限公司

直銷：崇雅國際文化事業股份有限公司

經銷：凌域國際股份有限公司

經銷電話：(02)2298-3838

服務專線：(02)8218-8110・8218-8102

傳真：(02)2218-4704

定價：180元

I S B N : 957-2012-03-7 (平裝)

La muse 世界博物館巡禮

A1 布拉格國立美術館	B1 維也納藝術史博物館	C1 倫巴赫別墅美術館
A2 新德里國立博物館	B2 奧地利美術館	C2 慕尼黑美術館
A3 雅典國立博物館	B3 阿姆斯特丹美術館	C3 普拉多美術館
A4 埃及國立博物館	B4 梵谷美術館	C4 達利美術館
A5 韓國國立博物館	B5 克羅勒——慕勒美術館	C5 米羅美術館
A6 比利時皇家美術館	B6 大英博物館	C6 布達佩斯國立美術館
A7 孟克美術館	B7 倫敦國立美術館	C7 烏菲茲美術館
A8 艾爾米塔什美術館	B8 泰特藝廊	C8 梵蒂岡美術館
A9 巴塞爾美術館	B9 德勒斯登美術館	C9 藝術學院美術館
A10 伯恩美術館	B10 達雷姆美術館	C10 碧提美術館
D1 布雷拉美術館	E1 奧塞美術館	F1 河北省博物館
D2 華盛頓國立美術館	E2 羅浮宮美術館	F2 湖南省美術館
D3 芝加哥美術館	E3 夏卡爾美術館	F3 遼寧省博物館
D4 菲利普美術館	E4 羅特列克美術館	F4 秦始皇兵馬俑博物館
D5 波士頓美術館	E5 瑪摩唐美術館	F5 中國歷史博物館
D6 費城美術館	E6 畢卡索美術館	F6 中國美術館
D7 紐約近代美術館	E7 巴黎國立近代美術館	F7 故宮博物院(Ⅰ)
D8 古根漢美術館	E8 橘園美術館	F8 故宮博物院(Ⅱ)
D9 大都會博物館	E9 巴黎市立近代美術館	F9 國立故宮博物院(Ⅰ)
D10 惠特尼美術館	E10 陝西歷史博物館	F10 國立故宮博物院(Ⅱ)

(C) 1992 Kodansha Ltd. Originally published in Japan by
Kodansha Ltd. Chinese edition (c) 1994 The Earth Geographic
Publishing Co., Ltd. Published by arrangement with Kodansha
Ltd. in association with Bardoni - Chinese Media Agency

監修 成城大學教授 千足伸行

編輯 講談社總編輯

株式會社タミワオフィス

寫真版權 TAKASHI OKAMURA:表紙、P6-7、P9左上、P9左下、P9中下、P10、P11、
P12、P13、P14、P15上、P16、P17、P18-19、P20-21、P22-23、P24上左、P24上中、P24上右、
P25上、P25下左、P25下右、P26-27、Foto Scala, Firenze: P24下

取材協力 イタリア政府觀光局(ENIT)

Galleria Palatina, Firenze

碧提美術館 藝術之都最豪華的宮殿

目錄

- 博物館的故事..... 4
- 鎮館之寶
《小椅子的聖母》(拉斐爾)..... 6
- La muse名畫軼事
傾注對母親之至愛的最佳傑作..... 8
- La muse經典藏品
裝飾華美宮殿的文藝復興名畫..... 10
- La muse精賞導覽
以最短時間瀏覽碧提美術館精品..... 26
- La muse藝文漫步
追尋麥第奇家族的遺蹤..... 28
- La muse愛與美之旅
欣賞佛羅倫斯文藝復興全盛時期的風貌
「聖母畫家」拉斐爾短暫而絢爛的一生..... 30
- 〈封面故事〉

拉斐爾《大公爵的聖母》(局部)
文藝復興鼎盛時期的代表畫家拉斐爾初期的聖母像。一七九九年這幅畫被托斯卡納大公爵收購而得此畫名，據說大公爵特別鍾愛這幅畫，甚至在旅行中亦隨身攜帶（見10頁）。

FIRENZE

流連於綺麗華美的宮殿中 浸潤於文藝復興的珍藏裡

十五世紀華麗的文藝復興舞臺佛羅倫斯，素有「百合之城」的美名，在這裡艷麗的藝術之花爭奇鬥艷，為世人留住往昔的繁榮。碧提宮殿是佛羅倫斯全盛時期的美麗遺產，象徵著曾統治過這座城市的麥第奇家族的權勢繁華，它在「藝術之城」澹然幽靜的天空下，閃爍著永不泯滅的光芒。

美麗的神話主題繪畫布滿了博物館穹頂。

銀行家碧提的黃粱美夢

在緩緩流過佛羅倫斯城的亞諾河左岸，有一座用石料砌成、雄偉莊嚴的碧提宮殿，妝點著這座古都，它反映了文藝復興大放異采時期的成熟之美，十五世紀時，在這座結構宏偉的宮殿裡，有個受挫的男人正作著黃粱美夢。

當時，佛羅倫斯富商間的權力爭鬥此起彼落，其中，又以麥第奇家族中的大銀行家柯西摩·伊爾·維琪奧的手腕最為高明，他以歐洲王侯為顧客，統治著這座城市。路加·碧提是這位大柯西摩的心腹部下，他是位野心家，年輕、勇於冒險卻不怎麼踏實，雖然大柯西摩不斷告誡他：「你愛把梯子立在天上，而我則把梯子立在大地上。」熱衷於與麥第奇競逐的碧提，於一四四〇年著手建造碧提宮，而且他發誓要「在各方面超越麥第奇宮」。隨

豪華的吊燈裝飾各個展室。

後，他將這座宮殿的設計委託予文藝復興時期的天才建築家布魯納利斯基，因為他曾經設計了多摩教堂的圓屋頂和麥第奇家族的聖羅倫佐教堂等著名建築物。後來，大柯西摩於一四六四年去世，碧提一心想取而代之，奪下其權位。但大柯西摩的孫子「豪華王」羅倫哲提卻更加牢牢地

鞏固了祖宗的基業，麥第奇家族的統治權位絲毫沒有動搖，碧提未等宮殿完成就已經喪失了立足之地。此後，這座宮殿的建築在一個世紀之間，一直處於停工狀態。

進入十六世紀，屬於大柯西摩血統的柯西摩一世的時代終於到來。這時，麥第奇家族因法國國王查理八世的侵略，以及宗教家沙臥納羅拉發動的政治改革運動，已經失去原有勢力。但是，柯西摩一世力圖恢復已趨衰微的權勢，並試圖使佛羅倫斯重開藝術之花。他在一五五〇年為病弱的妻子伊莉恩諾拉買下了碧提宮，同時委託受米開朗基羅影響的義大利建築和雕刻家亞曼地負責進行改建和擴建，他並且在宮殿裡修造了寬闊的波波里庭園，使其成為一座富麗華美、舉世無雙的宮殿。野心家碧提的奢夢，被人嘲諷了一世紀之久，最後還是由其競爭對手實現了。

▲從波波里庭園眺望碧提宮殿。

◀農神室的拉斐爾傑作《小椅子的聖母》。

衆多名品配以華麗的畫框，在農神間展示。

Galleria Palatina, Firenze

銀器博物館中懸掛著麥第奇家族各代人物的肖像畫。

在綠意盎然的波波里庭園中憩息。

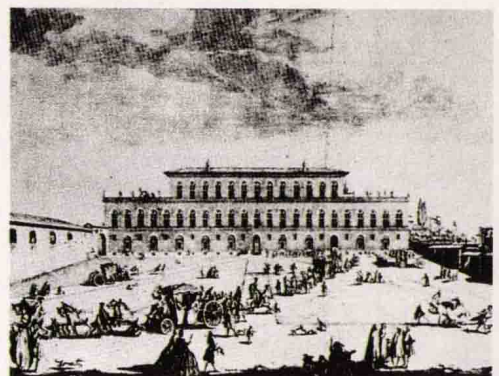

◀柯西摩一世重新振興衰敗的麥第奇家族，成為佛羅倫斯大公爵和托斯卡納大公爵。另外，他使佛羅倫斯再次成為藝術之都，並保護、獎勵熱衷於藝術的人。這幅肖像畫由十六世紀義大利畫家布隆及諾繪製。▼由柯西摩一世於一五五〇年買下並修改擴建的碧提宮殿。這是宮殿左翼完成時的情景。

麥第奇家族對藝術的執著與熱情

陳列在碧提宮殿的繪畫，是柯西摩二世自一六二〇年左右開始蒐集的。十八世紀侵略過佛羅倫斯的哈普斯堡家族所遺留下的五百多件藏品更為宮殿添上華美光采，一八二八年碧提宮成為美術館對外開放，同時又添增了文藝復興代表畫家拉斐爾和提香的繪畫。第一次世界大戰之後，碧提

美術館由於同烏菲茲美術館進行藏品交換，又增加了許多法蘭德斯畫派的繪畫，成為擁有數千件藏品的國立美術館。這座宮殿中的衆多名畫，豐富了以華麗神話題材為主的各個展室，並且完全保持著當時的風貌。在這座壯麗雄偉的建築內，除了碧提美術館之外，還包括銀器博物館和近代美術館等五個展示部門，珍品豐饒美不勝收，長年吸引著來訪的參觀者。

小椅子的聖母

[Madonna Della Seggiola]

拉斐爾·聖齊奧

Raffaello Sanzio (1483~1520)

傾注對母親之至愛的最佳傑作。

RAPHAEL BINAS

十五世紀時文藝復興以佛羅倫斯為舞臺大放異采。這個時期，在佛羅倫斯孕育了三位偉大的藝術家：達文西、米開朗基羅和拉斐爾。其中，被稱為文藝復興最後的巨匠，有「聖母畫家」之譽而聞名於世的拉斐爾，在其短短三十七年的一生中留下了五十幅聖母畫像，其中大部分都完成於畫家居住在佛羅倫斯時的青年時期。一五〇四年後的四年之間，拉斐爾在文藝復興成熟時期的後半期，在這座城市接受了文藝復興人文主義運動的洗禮，然後在羅馬完成了這幅其成熟時期的最佳傑作。

一五一四年，當拉斐爾從三十一歲邁入三十二歲時，他在羅馬完成了《小椅子的聖母》，這是他繪製聖母像繪畫的集大成之作，充分顯示出他傑出的才能。

這幅《小椅子的聖母》，在畫家死後被托斯卡納大公爵買去，直到十六世紀前半葉才為麥第奇家族所擁有；後來，在一八〇〇年前後，變成拿破崙的戰利品被移至巴黎，至一九一二年才成為碧提美術館的收藏。而在這之間的四百年，歐洲美術界對傳統繪畫巨匠拉斐爾的評價也越來越高。

《阿爾巴公爵的聖母》習作（局部）

據說這位天才畫家，是在四月六日聖周五的上午三時出生，而且死於同一天。他所繪製的聖母，除表現了「上帝之母」的光輝形象，還流露了人類母親的平凡之美。這些聖母畫像都有某些相似之處，傳說中拉斐爾「以夢中聖母顯靈的形象為依據，繪製其筆下聖母像」。這幅《小椅子的聖母》，以其迷人的美，迄今在畫家度過青春時期的城市仍然震撼著人們的靈魂。

1514年左右 畫板 油彩 直徑71公分

神與人的融合

十六世紀初的佛羅倫斯是養育拉斐爾成為「聖母畫家」之地，畫家在這裡度過青年時期。當時這座城市正處於文藝復興的成熟時期，充滿人情味的聖母像在這個時期出現，為所有人喜愛。以聖母像為題材的繪畫，取材自新約聖經「路加福音」中的聖路加傳說。傳說中聖母馬利亞是神子基督的母親而受崇拜，這種「聖母崇拜」後來盛行開來，並且成為繪畫中的主題。在十五世紀的佛羅倫斯，結合文藝復興思想，馬利亞的母性性格更加為藝術家所強調。當時，在藝術之都佛羅倫斯的一般女性並不喜歡充當畫中模特兒，但隨著聖母像的流行，「如果是當

聖母像的模特兒就沒有關係！」婦女們開始願意擔任聖母像畫中的模特兒。拉斐爾敏銳地抓住這時機，以真實女性作為模特兒，完成了一幅栩栩如生的聖母畫像。

《雅典學派》（局部）中的拉斐爾肖像（1510年）。

十六世紀時的佛羅倫斯。

對聖母的寄托

拉斐爾為什麼一連畫了五十幅聖母像呢？從畫家的成長過程可看出端倪。拉斐爾出生時的家庭在社會上頗有地位，當時時興雇用奶媽撫養嬰兒。但是，擔任烏爾比諾宮廷畫師之職的父親認為以母乳餵養較好，幼小的拉斐爾托父親的福，在母親的哺乳照顧之下，充分享受到母愛，度過幸福的童年。可是母親在他八歲時突然去世，與慈祥的母親八年之間的幸福回憶和以後驟然來臨的孤獨感，使拉斐爾的心靈深處埋下強烈思念母親的種子，這種思念之情伴隨畫家終身。拉斐爾一邊以委託人的妻子和自己的戀人作為畫中的模特兒，並超越寫實手法，描繪充滿母愛的理想聖母。這幅《小椅子的聖母》是以畫家最愛的戀人為模特兒所完成的作品。這幅畫的真正魅力，與其說是至高無上的神聖氣氛，不如說是畫中溫柔慈祥的「母性」光輝。

THE STATE HERMITAGE MUSEUM, ST. PETERSBURG

拉斐爾《聖母與聖嬰》 1502年左右

●具異國風情的穆斯林式頭巾

這個聖母像的特徵之一是頭上圍著穆斯林式的頭巾。一般來說，聖母大都頭披面紗，以強調其神祕感。實際上，拉斐爾在二十歲前在佩魯及諾學藝時所繪製的《聖母與聖嬰》畫中，聖母就披了頭紗。畫家在年過五十歲時，在《小椅子的聖母》像上畫了穆斯林式頭巾的原因，是由於當時佛羅倫斯受到土耳其帝國的影響，異國風情流行，而改變了畫家的構思。這種頭巾圍在聖母頭上，使得聖母更人性化，予人以一種親近感。

MUSÉE DU LOUVRE, PARIS

●採用新色彩的聖母服飾

在服飾上，可以看出拉斐爾對色彩的敏銳感受。過去宗教繪畫中的聖母，一般都是身穿紅色禮服外罩藍色大衣，這是十三世紀後半義大利典型的聖母像，在喬瓦尼·契馬布耶的《莊嚴的聖母》像上也能看到這種妝扮。紅色象徵「上帝的至愛」或「信仰的熱情」，而藍色則表示「真實的上帝」，也可以說是「貞節」的象徵。拉斐爾在紅色和藍色上添加了以綠色為主的帶狀花紋披肩，成功地創造了華麗而又鮮活的新視覺印象。披肩上具有異國情調的花紋，是從東方以及使用多色彩的威尼斯繪畫上學來的。

契馬布耶《莊嚴的聖母》 1270年代

為什麼畫面是圓形的？

《小椅子的聖母》是拉斐爾的代表作之一，這幅畫同時還有許多傳說。其中最有名的是「隱士傳說」，這個傳說還可以回答這幅畫為什麼是圓形的這一疑問：傳說中有一位少女搭救了過路的隱士，隱士以「永恆的生命」酬謝這位少女，數年後這位少女成了一名母親，旅途上的拉斐爾見到了她，被她的美打動，便立即在身邊的酒杯蓋上速寫下她和她兒子的肖像，留下她美麗

THE NATIONAL GALLERY, LONDON

達文西《岩石上的聖母》 1506年左右

羅倫佐·莫納克《聖母與聖嬰》（局部）15世紀初

●神聖的金色光芒

在聖母和施洗者約翰頭上的光環乃是聖者的象徵，在這幅畫中幼子耶穌並沒有這種光環，但如果細看，就會發現祂的頭頂和身後散發出一股微弱的金色光芒，表現耶穌的神聖，光環是自四世紀末始出現傳統的聖人表現手法，到了文藝復興時期，興起了一段將耶穌人性化的風氣，因此不畫光環的表現形式開始出現。此外，如果在這圓形畫面再畫上第三個圓形光環，畫面會失去平衡，拉斐爾為保持畫面平衡，可能也注意到了這點，所以發明了新的聖人表現形式。

●大膽省略的寶座

聖母是「上帝之母」受人崇拜。畫家在多數場合，畫的聖母都是她正襟端坐在稱之為「上智（聖智）座席」的寶座上。文藝復興的黎明時期，義大利畫家喬托的《莊嚴的聖母子》也採取了這種典型的樣式。但拉斐爾則大膽省略了寶座，側著身體的聖母坐在小椅子上，而小椅子也由於圓形畫面，只出現了靠背的一部分。

喬托《莊嚴的聖母子》1305~10年左右

●與聖約翰的三人構圖

胸前有一十字架，為聖母子祈禱的施洗者約翰，他是在基督登場前預先昭示世人的守護聖人。拉斐爾喜歡在聖母子旁邊畫上年幼的約翰，組成三人圖案。除了《小椅子的聖母》外，在《聖母子與聖約翰》等傑作中也有這位聖人形象出現。這種三人組合，由達文西首創，後來成為拉斐爾聖母像的一種形式。

拉斐爾《聖母子與聖約翰》1507年

的姿容，因此「這幅畫是圓形的」。不過，實際上圓形繪畫在當時非常流行，其根源可以追溯至古希臘、羅馬的獎章和硬幣，圓形刻印的人物像也可以在古建築的壁畫中看到。這種繪畫形式在文藝復興時期再度復活，許多繪畫被製成圓形繪畫保留至今。而培育文藝復興精神的新柏拉圖思想中亦有「圓形表示無限宇宙」的說法，從而使圓形繪畫一時流行了起來。拉斐爾在羅馬逗留期間，藉由製作壁畫來磨練繪畫的構成，結果創作出了圓形繪畫的巔峯之作——《小椅子的聖母》。

米開朗基羅《聖家族與聖約翰》（1506~08年）

《小椅子的聖母》——在繪畫史上的意義

在繪畫史上像拉斐爾這樣被神化的畫家絕無僅有。達文西在構圖上表現出卓越才華，米開朗基羅則是素描方面的天才，拉斐爾一面吸收同代前輩畫家的優點，一面在構圖、素描、色彩和創意等各方面發揮出近乎完美的卓越才能。十七世紀法國美術學院，曾將拉斐爾與希臘、羅馬的古代藝術相提並論，視拉斐爾為描繪「人類最美姿態」的完美畫家，把其作品視為藝術楷模。為了描繪人類的美，拉斐爾從寫實出發，略加些許誇張，這一理念隨著法國替代義大利成為藝術中心而擴展到整個歐洲，傳統繪畫巨匠拉斐爾的地位因此日益鞏固。而評價拉斐爾就必須提及的《小椅子的聖母》，可以說是大師超越國界、時空，流露出永恆之美的一幅傑作。

GALLERY

經典藏品

拉斐爾《披紗女郎》 1516年左右 85×64公分

這幅畫的模特兒，傳說是畫家的戀人福爾納里娜，但是從她把右手置於胸口表示誠實的新娘姿態看來，她也有可能是在這幅畫完成的兩年前突然死去的拉斐爾的未婚妻瑪利亞·比比埃納。

拉斐爾《大公爵的聖母》
1504年左右 85×56公分

此為拉斐爾二十一歲，剛到佛羅倫斯不久時的早期作品。聖母子周圍的暗處給畫面整體增加了寧靜感，但也有當初其背景為風景，卻在十九世紀時被塗掉的傳說。

拉斐爾《阿尼奧洛·多尼肖像》 1506年 63×45公分

這幅畫與後面一幅為同組作品，是拉斐爾在佛羅倫斯時期為資助者多尼夫妻繪製的結婚紀念像。阿尼奧洛是佛羅倫斯舉足輕重的毛織品企業家，在共和制時期曾多次出任這座城市的重要公職，他同時也是米開朗基羅與弗拉·巴爾特倫梅奧的贊助者。

拉斐爾《馬達萊娜·多尼肖像》

1506年左右 63×45公分

馬達萊娜和阿尼奧洛在這幅畫創作的二年前結婚，當時她只有十五歲。此畫的模特兒姿態與構圖，被認為受到達文西《蒙娜麗莎》的影響。另還可以據此推測拉斐爾到達佛羅倫斯的時間，即在達文西完成《蒙娜麗莎》後不久。畫家對達文西的構圖，留下深刻印象。

菲利普·利比《聖母與聖嬰》

1452年左右 直徑135公分

在十五世紀前半活躍一時的利比是卡米列聖母修道院的修士，模特兒是他的情人修女路克雷西亞·布蒂。身穿當時流行服裝的馬利亞與把意味復活的石榴拿給母親看的基督，畫風寫實平易近人。背景是聖母像的主要畫題之一，表現馬利亞誕生的情景。