

影响世界艺术史的艺术大师 | 意大利MONDADORI/ELECTA授权出版

The background of the entire page is Raphael's famous fresco 'The School of Athens'. It depicts a group of ancient Greek philosophers gathered in a grand, vaulted classical building. The architecture features a series of arches and a coffered ceiling, creating a sense of depth and perspective. The figures are engaged in various activities: some are in discussion, some are writing, and some are gesturing. The overall composition is highly balanced and symmetrical, reflecting the classical emphasis on order and harmony.

秩序之美

拉斐尔作品赏析

[意] 保罗·弗兰杰斯 著
王静 皋芸菲 译

北京时代华文书局

影响世界艺术史的艺术大师

秩序之美

拉斐尔作品赏析

【法】保罗·弗兰杰斯 著 / 王静 皋芸菲 译

图书在版编目 (CIP) 数据

秩序之美:拉斐尔作品赏析/(意)保罗·弗兰杰斯著;王静,皋芸菲译.--北京:北京时代华文书局,2018.3

(影响世界艺术史的艺术大师)

书名原文:Raffaello

ISBN 978-7-5699-2218-9

I. ①秩… II. ①保… ②王… ③皋… III. ①拉斐尔(Raphael, Sant 1483-1520)—绘画评论 IV. ①J205.546

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 001957 号

影响世界艺术史的艺术大师

秩序之美:拉斐尔作品赏析

ZHIXU ZHI MEI:LAFEIER ZUOPIN SHANGXI

编者|[意]斯蒂芬尼·祖菲

著者|[意]保罗·弗兰杰斯

译者|王静 皋芸菲

出版人|王训海

总策划|梁明德

责任编辑|周连杰

特约编辑|廖丹

装帧设计|格林文化

责任印制|刘银

出版发行|北京时代华文书局 <http://www.bjsdsj.com.cn>

北京市东城区安定门外大街136号皇城国际大厦A座8楼

邮编:100011 电话:010-64267955 64267677

印刷|北京富诚彩色印刷有限公司 010-87971892

(如发现印装质量问题,请与印刷厂联系调换)

开本|710mm×1000mm 1/16 印张|10

字数|100千字

版次|2018年6月第1版 2018年6月第1次印刷

书号|ISBN 978-7-5699-2218-9

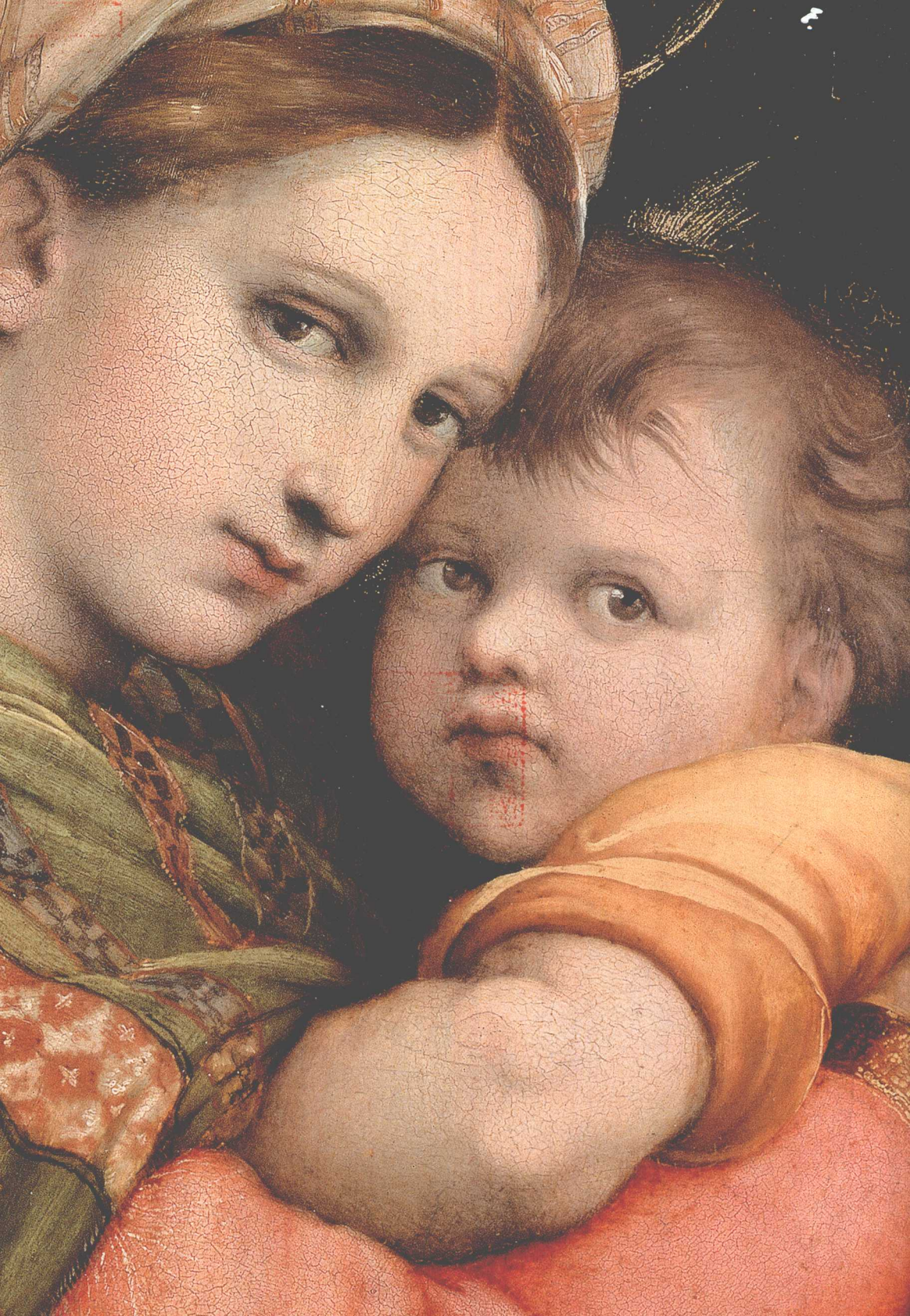
定价|68.00元

版权所有,侵权必究

目录

6	前言
9	生平
31	作品
137	艺术家与凡人
	贴近拉斐尔
150	评论文选集
154	作品收藏
156	历史年表
158	参考书目
159	图片授权

Raffaello

影响世界艺术史的艺术大师

秩序之美

拉斐尔作品赏析

[意] 保罗·弗兰杰斯 著 / 王静 皋芸菲 译

© 2007 Mondadori Electa S.p.A., Milano- Italia
© 2014 for this book in Simplified Chinese language-
Beijing Time-Chinese Publishing House Co., Ltd
Published by arrangement with Atlantyca S.p.A.

Original Title :I geni dell'arte—Raffaello

Text by Paolo Franzese

Cover picture© Beijing Time-Chinese Publishing House
Co., Ltd

No part of this book may be stored, reproduced or
transmitted in any form or by any means, electronic or
mechanical, including photocopying, recording, or by any
information storage and retrieval system, without written
permission from the copyright holder. For information
address Atlantyca S.p.A., via Leopardi, 8—20123 Milano
Italy-foreignrights@atlantyca.it-www.atlantyca.com

本书由意大利蒙达多利出版公司授权出版
中文译本由台湾阁林图书股份有限公司授权使用

目录

6	前言
9	生平
31	作品
137	艺术家与凡人
	贴近拉斐尔
150	评论文选集
154	作品收藏
156	历史年表
158	参考书目
159	图片授权

前言

所有画家中，万神庙无瑕的穹顶接纳了这最具神性的一位——拉斐尔。这位画家，在他短暂的生命里达到了微妙的平衡——在人工美与自然美，在宗教之美与世俗之美中，最珍贵的平衡。

500年以来，拉斐尔以绘制圣母、圣子题材的宗教画著名，也被公认为学院派精确优雅风格的典范，被模仿、复制，乃至数量充斥到令人生厌的地步。如今，廉价复制的圣母以憔悴的目光注视众生，天使们也出现在T恤和情人节贺卡上悲叹着。

本来浑然天成之物，若自恰当的情境中剥离，即使是拉斐尔的作品也不免沦为粗劣的拷贝品，变得庸俗陈腐。可是，一旦站在一件真正的拉斐尔作品前，就足以体会到艺术品所表达的深切情感。就像米兰的布列拉美术馆中那个四年级的小女孩，无法从拉斐尔《圣女的婚礼》这画作前走开一样。那站在《圣女的婚礼》前的小女孩说道：“只要我愿意，就可以进到这画里头，也可以随意从画里走出来。”由此可见拉斐尔的画作融合想象与现实，画中的一景一物好似真实存在。

绘画史上最知名的，被描绘最多的一个主题——圣母，正可以说明拉斐尔的画作的特色。拉斐尔笔下的一系列圣母形象，不但展示出圣母各种细微的姿态，恬淡的微笑，温柔细腻的神情，而且证明了他在处理人物情态、布景、景色、光线、方位及其他复杂元素的卓绝能力。

在拉斐尔的画作中，一切似乎都是简洁的，触手可及的。他在梵蒂冈宫的署名厅的墙壁上创造了不可能的会面：神学家和圣徒们簇拥在上帝的圣坛旁，哲学家置身于智慧神殿之中，历代诗人们在希腊帕耳那索斯山的花园中漫步，这些会面经过精心设计，却又发生得理所当然。拉斐尔本人并不热衷于自我推销，也无

意雄心勃勃地发表某种艺术宣言，亦无意指指点点、大肆评论，他的作品本身就是艺术史上无可比拟的一颗明星。

1520年4月17日星期五，耶稣受难日当天，梵蒂冈宫中出现了一条裂缝，宛如一个不祥之兆。当夜，年仅37岁的拉斐尔死于不明原因的神秘高烧。他将生命中最后的笔触献给了宏伟的《基督变容》（又名《基督显圣》）。这是一幕饱含激情，令人为之神夺的景象。骚动的人们簇拥在画作下方，而在画作上方纤薄轻盈的空气中，光辉四射的基督正向着光芒，向着拉斐尔曾比任何凡人都更近地碰触过的美之国度升去。在万神庙的穹顶下，众神的圣殿中，葬于拉斐尔身畔的，是对那永恒青春的甜美怀念。

斯蒂芬尼·祖菲

Stefano Zuffi

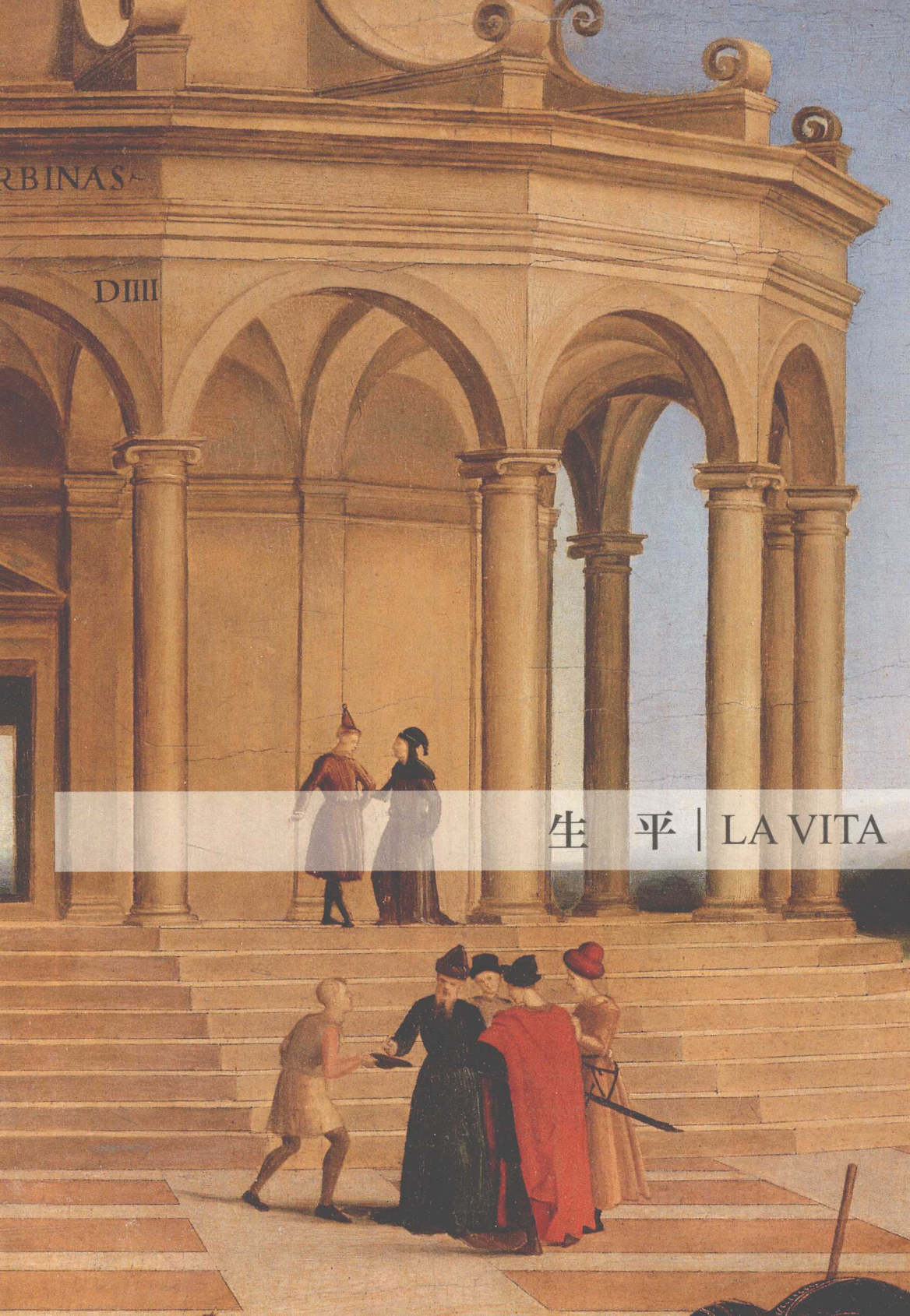
RAPHAEL

M

URBINAS

DIII

生平 | LA VITA

天降英才

1483年3月28日星期五，耶稣受难日，拉斐尔·圣齐奥诞生在意大利乌尔比诺一个夹在翁布里亚大区、托斯卡纳大区和艾米利亚—罗马涅大区之间的小小山城——玛律凯，玛律凯同时也是蒙特费尔特罗公爵的领地。拉斐尔才华洋溢，却英年早逝，神性的光晕笼罩着他短暂的一生。

拉斐尔的母亲名叫玛吉娅·巴蒂斯塔·恰拉，父亲乔凡尼·圣齐奥是位画家，先后曾为蒙特费尔特罗公爵——费德里科及其子圭多巴尔多两代人服务。1491年，年仅8岁的拉斐尔遭遇丧母之痛，于是，拉斐尔穿梭于父亲的画室和华美的乌尔比诺宫室之中，在来自亚平宁半岛内外的众多杰出画家以及文艺复兴时期的重量级人物陪伴下，拉斐尔度过了他的童年时光。

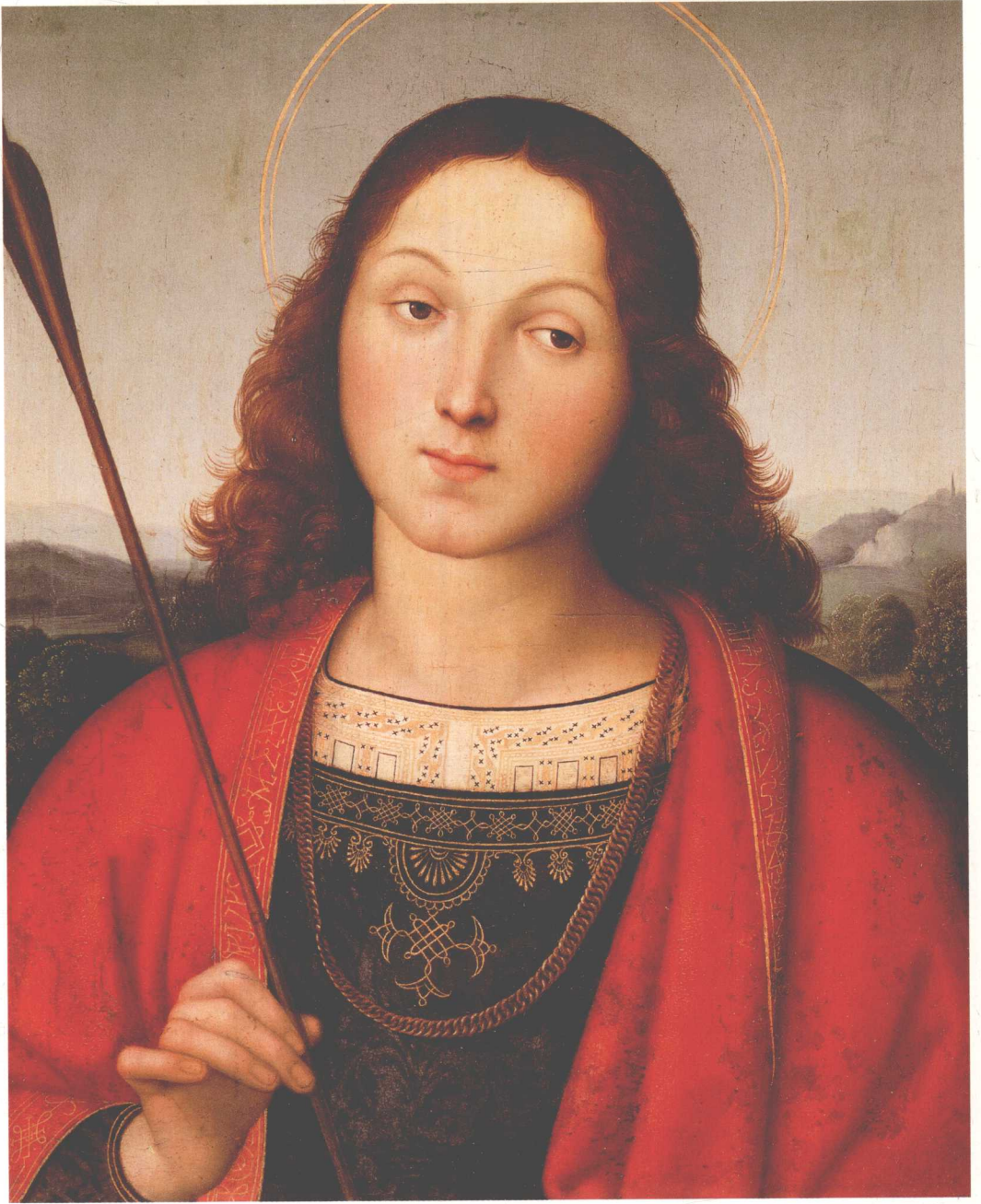
总督宫中的启蒙

文艺复兴时期的著名作家巴尔达萨雷·卡斯蒂廖内（Baldassarre Castiglione）曾将蒙特费尔特罗总督的宅邸描述为“城池为其形，宫殿为其实”。创造这座总督宫包括建筑师卢恰诺·拉乌拉纳、弗兰西斯科·乔

吉奥·玛蒂尼，以及莱昂·巴蒂斯塔·阿尔伯蒂等人。因为阿尔伯蒂的直接参与，将这宏伟的建筑结构之中的对称之美与不对称之美无懈可击地结合在一起。同一时期出没于公爵宫中的包括宫廷画家皮埃罗·弗兰西斯卡（Piero della Francesca）、安东尼奥·波拉尤奥洛（Antonio del Pollaiolo）、美洛佐·达·弗利（Melozzo da Forli）、朱斯托·甘德（Giusto di Gand），以及佩德罗·贝鲁格特（Pedro Berruguete），甚至还有桑德罗·波提切利（Sandro Botticelli）。他们共同的工作室就在费德里科那座著名的藏宝室内。在如此活跃的艺术气氛当中，年纪长于其他艺术家，且技艺纯熟的乔凡尼·圣齐奥经营着他从少年时期便开业的画坊。画坊虽小，业务却很是很繁忙，乔凡尼除了接受玛律凯贵族们委托绘制作品，还装饰了总督宫中的缪斯神庙，甚至督造了若干座剧院。

一言以蔽之，拉斐尔的父亲因其风格化的技巧和天赋跻身于一个时代的艺术舞台，他技艺傲人，才思敏捷，不但是一位画家，同时也是一位诗人：在圭多巴铎和伊莉萨贝塔·贡佐嘉的婚礼上，他曾献上自创

《圣塞巴斯汀像》，约1502年，意大利贝加莫卡拉拉学院

《天使报喜》，奥狄家族壁龛装饰画，约1503年，梵蒂冈博物馆

用来追思老公爵的押韵编年体诗歌，这份珍贵的历史文献提及了当时无限风光的两位大画家：彼得罗·佩鲁吉诺（Pietro Perugino）大师和年轻的列昂纳多（Leonardo）。他在诗中写道：“这两位同侪，年纪轻轻，对绘画的热情无人能比，正是——列昂纳多·达·芬奇，还有人称‘来自佩鲁贾的彼得罗’——佩鲁吉诺，这位大画家可真是了不起。”

孩提时代的拉斐尔一定常常出没于父亲的画室，在这里他学习最基本的绘画技法和理念，以及构图、设计、研磨颜料、握笔，甚至绘制壁画前处理壁面的技巧。他曾在家中一面墙壁上绘制精致的圣母子像，圣母温柔地将圣婴耶稣拥在怀中，这件作品

被认为是拉斐尔最早的艺术创作之一。尽管乔尔乔·瓦萨里在其《艺苑名人传》拉斐尔篇中，主张佩鲁吉诺才是最终成就拉斐尔的人，但拉斐尔的父亲乔凡尼·圣齐奥却是他的启蒙教师。

或许可以说，拉斐尔后来在佩鲁吉诺大师门下的时光，与其说是刻意而为的师徒关系，倒更像是偶然性的结果。1494年，乔凡尼·圣齐奥辞世，将他欣欣向荣的画坊留给了年仅11岁的拉斐尔以及其他几位同侪，其中有伊凡吉利斯塔·皮亚恩·迪·梅莱托。父亲的去世令拉斐尔陷入孤独，只留一位吵吵嚷嚷的继母——贝拉尔迪娜相伴。他开始管理刚刚继承的画坊，由此揭开了他艺

术生涯的序幕。拉斐尔自开始创作，相较于同时代艺术大师，强烈的个人风格中便流露着甜美抒情之感，展现出源自其父亲及彼得罗·梵努奇的诗情画意的影响。年轻的拉斐尔往返于玛律凯及翁布里亚两地之间，并且频繁出入佩鲁贾这个庄重优雅之地。在此同时，他致力于研究佩鲁贾银行家协会办公室的壁画群，这是佩鲁吉诺的毕生杰作。壁画受人文主义者弗朗西斯科·玛图兰齐奥（Francesco Maturanzio）的人物谱启发。在佩鲁贾银行家协会办公室的壁画群中，动物及蔬果装饰的顶线环绕着天花板，天花板上又绘制着精美的星图，下方绘制了众多人们耳熟能详的神话英雄、圣经人物、先知、希腊女预言家等

幻想故事中的角色和拟人化的精神形象。拉斐尔还研究了衍生自罗马帕拉蒂诺山丘上尼禄皇帝金宫的大量古典风格装饰图样，此种装饰流派自意大利中部发端，一直盛行至15世纪末，菲力匹诺·利皮（Filippino Lippi）、路卡·西纽瑞利（Luca Signorelli）、平托瑞丘（Pinturicchio）等画家又将其进行重新诠释。1516年前后，拉斐尔在为梵蒂冈宫的红衣主教比别纳敞廊绘制壁画时，又一次运用了其中的装饰元素。

1499年，年仅16岁的拉斐尔接到了第一份正式委托：为了卡斯泰洛这个饱受瘟疫折磨的翁布里亚小城绘制还愿画《圣三一旌旗》。这幅作品刻画了十字架上的耶稣和圣父，画作前方是圣塞巴斯汀和圣洛可；另一部分

《三博士来朝》，奥狄家族壁龛装饰画，约1503年，梵蒂冈博物馆