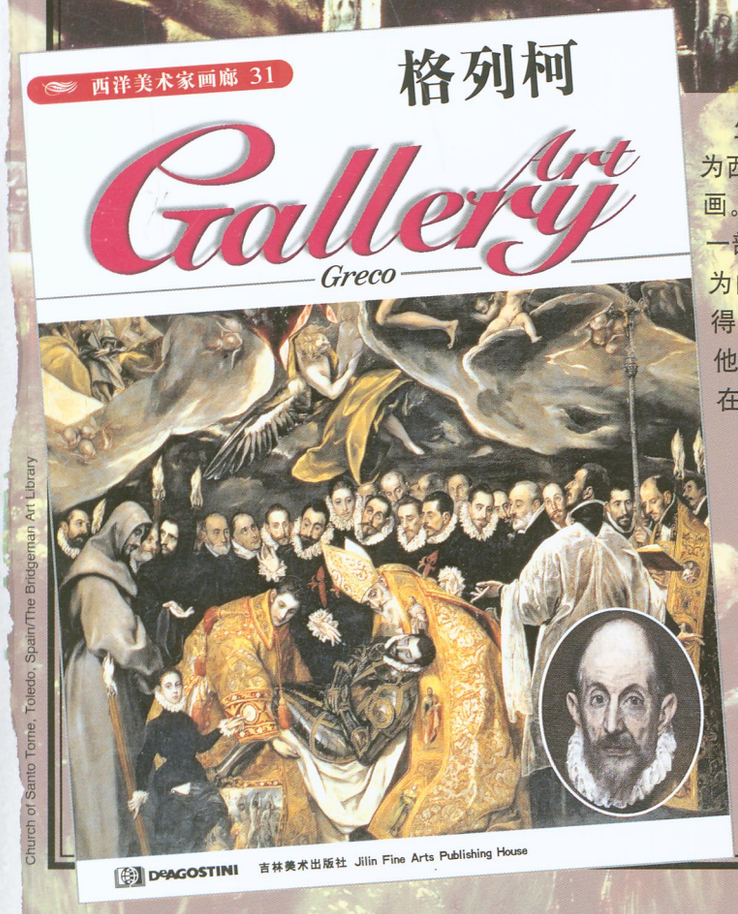
西洋美术家画廊 30

拉斐尔

Art Gallery

Raphael

DeAGOSTINI 吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House



生于克里特岛的希腊人艾尔·格列柯为西班牙的大教堂绘制了一幅幅的祭坛画。由于他的作品中形式重于内容，有一部分圣职人员便以“难以鼓舞信仰”为由而多加责难，过强的自尊心也使得他常常和赞助人发生诉讼事件。他被认为是表现主义的先驱，这在19世纪后半形成潮流。

The Metropolitan Museum of Art, New York/
Corbis/Frncis G. Mayer

◀ 《奥尔加斯伯爵的葬礼》
460 × 360cm 1586年

这幅作品描绘了在一位慈善的贵族葬礼上所发生的传说。他用写实的手法描绘了地上与天界。上方以扭曲变形的人体、神秘的色彩并运用多种缩尺表现出天界与阳界的差别。两个境界则由穿着黑白服装的特雷多市民隔开。

Church of Santo Tome, Toledo, Spain/The Bridgeman Art Library

托莱多风景 约1610年

The Metropolitan Museum of Art, New York/The Bridgeman Art Library

Art Gallery 西洋美术家画廊

目 次

30 拉斐尔

艺术家生涯 LIFE AND TIMES 2

尊荣、富裕与名声

风格与技巧 STYLE AND TECHNIQUE 8

全方位的天才

名作特写 MASTERPIECE 14

▌雅典学院

作品选解 GREAT WORKS 20

▌圣玛利亚之婚礼 20
▌凯旋之礼赞 22
▌圣彼得自狱中获救 24
▌西斯廷圣母像 26
▌教皇利奥十世和两位枢机主教 28

世界著名美术馆 THE GREAT GALLERIES 30

彼蒂美术馆

Stanza della Segnatura, Vaticano, Roma/Archivio IGDA, Milano

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿
2 Van Gogh 凡·高
3 Monet 莫奈
4 Da Vinci 达·芬奇
5 Millet 米勒
6 Picasso 毕加索
7 Dali 达利
8 Cézanne 塞尚
9 Lautrec 劳特累克
10 Chagall 夏加尔
11 Gaugin 高更
12 Klimt 克里姆特
13 Manet 马奈
14 Degas 德加
15 Seurat 修拉
16 Modigliani 莫迪里阿尼
17 Rembrandt 伦勃朗
18 Botticelli 波提切利
19 Delacroix 德拉克洛瓦
20 Velázquez 委拉斯贵兹
21 Michelangelo 米开朗基罗
22 Henri Rousseau 亨利·卢梭
23 Constable 康斯太勃尔
24 Rubens 鲁本斯
25 Caravaggio 卡拉瓦乔
26 Turner 透纳
27 Dürer 丢勒
28 Pollock 波洛克
29 Vermeer 弗梅尔
30 Raphael 拉斐尔
31 Greco 格列柯
32 Léger 莱热
33 Ruisdael 罗伊斯达尔
34 Klee 克利
35 Courbet 库尔贝
36 Kandinsky 康定斯基
37 Chirico 契里柯
38 Goya 戈雅
39 Redon 鲁东
40 Titian 提香
41 Dufy 杜菲
42 Rossetti 罗塞蒂
43 Ingres 安格尔
44 Giotto 乔托
45 Gris 葛利斯
46 Claude Lorrain 克劳德·洛兰
47 Munch 蒙克
48 Canaletto 卡纳莱托
49 Blake 布莱克
50 Angelico 安基利科
51 Millais 米雷
52 Van Eyck 凡·爱克
53 Stubbs 斯塔布斯
54 Moreau 莫罗
55 Holbein 霍尔拜因
56 Maqritte 马格里特
57 Fragonard 弗拉戈纳尔
58 Sargent 萨金特
59 Masaccio 马萨乔
60 David 大卫
61 Bosch 博斯
62 Bonnard 博纳尔
63 Tiepolo 提埃波罗
64 Hogarth 霍加斯
65 Miró 米罗
66 Kahlo 卡洛
67 Van Dyck 凡·代克
68 Whistler 惠斯勒
69 Bellini 贝利尼
70 Ernst 恩斯特
71 Uccello 乌切罗
72 Friedrich 弗里德里希
73 Repin 列宾
74 Cassatt 卡萨特
75 Poussin 普桑
76 Leighton 莱顿
77 Bronzino 布龙吉诺
78 Géricault 席里柯
79 Matisse 马蒂斯
80 Bruegel 勃鲁盖尔
81 Hals 哈尔斯
82 Gainsborough 庚斯博罗
83 Francesca 弗朗切斯卡
84 Watteau 华托
85 Utrillo 尤特里罗
86 Tintoretto 丁托列托
87 Steen 斯坦恩
88 Reni 雷尼
89 Spencer 斯宾塞
90 Kokoschka 柯克西卡
91 Chardin 夏尔丹
92 Sisley 西斯莱
93 Reynolds 雷诺兹
94 Sickert 西克尔特
95 Carracci 卡拉齐
96 Boucher 布歇
97 Bell 贝尔
98 Weyden 韦登
99 Derain 德兰
100 Index 索引

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字：07-2001-641号

西洋美术家画廊 30 拉斐尔 原出版者／[英国] De Agostini 出版公司

策　　划／刘丛星
责任编辑／刘丛星　张亚力　王兴吉
校　　勘／张亚力
装帧设计／王兴吉　张亚力
审　　读／孙开礼
校　　对／吴晓欧　于丽梅
监　　印／赵岫山　欧阳彬
出版发行／吉林美术出版社（长春市人民大街124号）
制　　版／长春吉美雅昌彩色制版有限公司
印　　刷／深圳雅昌彩色印刷有限公司
版　　次／2001年6月第1版第1次印刷
开　　本／635×940　1/8　印张／4
印　　数／1-10000册

书　　号／ISBN 7-5386-0846-X/J·581　　定　价／15.00元

拉斐尔 · 桑蒂与列奥纳多 · 达 · 芬奇、米开朗基罗并称为文艺复兴鼎盛期最伟大的艺术家。文艺复兴的鼎盛期虽然为时很短，但却将意大利的美术推向宏伟与和谐的极致，并成为后世人们学习、追求灵感来源的重要时代。拉斐尔非常早熟，他在十七岁的时候就已是一位独挡一面的画家了，二十五岁时就获得文艺复兴时期最大的艺术赞助人之一：教皇朱里斯二世委托创作。之后，除了为教皇的宫殿承担起一件件重要的规划设计工作外，他也接受世俗的、上流阶级的顾客委托创作。由于拉斐尔的作品大半是宗教画，所以他也是一位杰出的肖像画家，并以建筑家的身份完成许多重要的工作。拉斐尔在三十七岁时就英年早逝，留下许许多多的作品，虽然已历经了数个世纪，仍被誉为最伟大的画家。

尊荣、富裕与名声

HONOUR, RICHES AND FAME

拉斐尔以画家、建筑家的身份，发挥了超凡的才气。他不但在世时享有天才之名，数个世纪以来，仍持有无可动摇的崇高名声。

拉斐尔·桑蒂于1483年4月6日出生在意大利中部的乌尔比诺（Urbino）。他的家族通常以拉丁语调的“桑蒂乌斯”或“桑吉奥”（Sanzio）称呼他，拉斐尔则习惯用有拉丁语调的受洗名“Raphael”（拉斐尔）签名。父亲乔凡尼·桑蒂（Giovanni Santi）是乌尔比诺的宫廷画家，当时的乌尔比诺是个国际化人文荟萃之地。乔凡尼虽是位平凡的画家，但在作诗方面却颇具天赋，且知书达礼。拉斐尔因为父亲而对宫廷生活十分熟悉，这段经历使他在后来为贵族们工作时助益良多。他的气质与大多数画家不同，他以优雅的举止而为人所知。

早熟的画家

1491年母亲马吉雅（Magia di Battista）去世，父亲乔凡尼随即再婚，至1494年8月1日亡故。十一岁就成为孤儿的拉斐尔，由担任祭司的叔叔巴托洛米欧（Bartolommeo）当他的监护人。这个时候拉斐尔已流露出绘画方面的才华，与他同时期的传记作家乔吉欧·瓦萨利（Giorgio Vasari，1511～1574年）写道：“他在孩童时期就是父亲乔凡尼的得力助手，曾参与乌尔比诺国内

Ashmolean Museum, Oxford/AKG London

▲ 拉斐尔细腻的《年轻男子的肖像》（约1500年），作品中的年轻男子有一说是他的自画像。

Museo 'Firenze Com'era', Firenze/AKG London/Orsi Battaglini

◀ 1490年时期佛罗伦萨的景致。这是用一种称为卡尔塔·德尔·卡提纳的水彩所绘制的数幅联作之一，虽然绘者不详，但法兰契斯可·罗塞里则据此制作了一幅铜版画。

▶ 佩鲁吉诺的《天使与圣人同看圣母带冠》。拉斐尔年轻时可能曾师事佩鲁吉诺。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

PAINTER AND POET

画家兼诗人

拉斐尔的父亲乔凡尼·桑蒂主要活跃于乌尔比诺。但是他也在帕鲁查及意大利中部的几个城市工作，在当时以肖像画而知名，但是那些作品已不复存在。他的宗教画也有着一惯的优美画风。不过桑蒂的画家头衔，远不如诗人的角色更受肯定。他在1484～1487年，及1444～1482年用诗歌的形式按照年代顺序写下了统治乌尔比诺的佛德里哥·达·蒙特费楚公爵的政绩。虽然这些诗作在文学上的评价不高，但却清楚地描述了当时的宫廷生活、军事作战情形以及艺术的发展。桑蒂的住家现今仍留存着，成了名为“拉斐尔之家”的博物馆。里边陈列着他的物品及拉斐尔的笔，此外还残留一件经过修复，以圣母子为题的湿壁画。

National Gallery, London

▶ 乔凡尼·桑蒂绘制的《圣母子》。

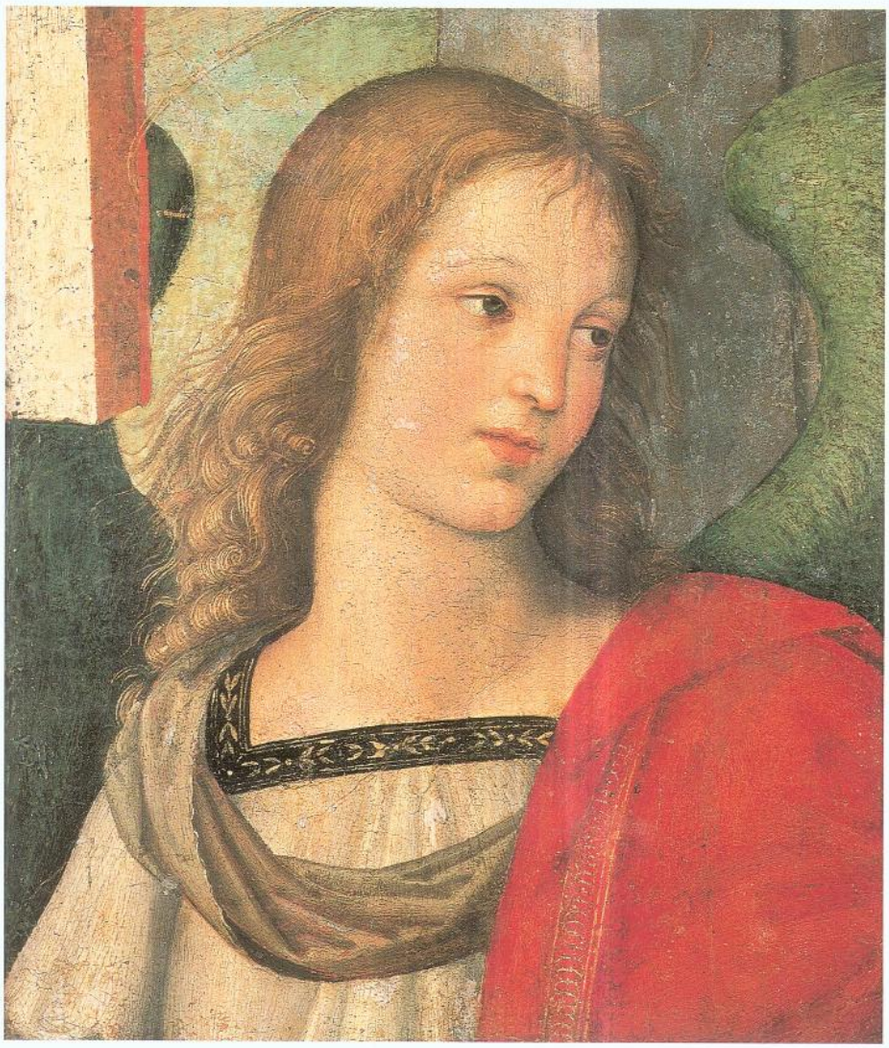
Galleria Dell' Accademia, Firenze/The Bridgeman Art Library

的数件工作。”然而，拉斐尔参与的真实情形却无从得知，由于丝毫未留下当时的正式记录，所以也无法推测他所接受的是何种教育。

照瓦萨利的说法，他认为拉斐尔绘画上的基础教育得自于父亲。这样的假定固然相当合理，但拉斐尔初期的作品却很明显地看出是受到佩鲁吉诺（Perugino）的影响。佩鲁吉诺是当时颇具代表性的画家之一，主要活跃于帕鲁查（Perugia，距乌尔比诺约八十公里处）和佛罗伦萨。瓦萨利写道：“虽然他的母亲哭着反对，但是父亲仍把拉斐尔带到帕鲁查，让他在小小的年纪就进入佩鲁吉诺的门下”。这段叙述若是真实，则必然是发生在他母亲去世之前，即八岁以前的事情了。

在这个年龄就开始接受专业训练的例子固然也有，但是关于拉斐尔成为佩鲁吉诺学徒的事，除此之外完全找不到其它记录。加以今日看来瓦萨利的记载颇有过度夸张、浪漫之虞，因此拉斐尔和佩鲁吉诺的合作关系，较可信的应是进入16世纪时开始。拉斐尔在二十岁之前就已能独挡一面了（从1500年的酬金支付记录，可看到他被称作师傅），从绘画风格来看，他二人一起共事应是没有错的，但他应该不是作助手，而是以平等的地位来共同合作。

拉斐尔确实可考的最初作品，是为齐塔·迪·卡斯特洛（位于乌尔比诺与帕鲁查中间的城



Pinacoteca Civica Tosio Martinengo, Brescia/Scala

Musei Vaticani, Città del Vaticano/Archivio IGDA, Milano

▲ 拉斐尔有据可考的最早作品《天使》（在圣·塔古斯提诺教堂里描绘圣尼可拉斯·达·多连提诺的祭坛画之残片）。画中表现了使徒成圣后的天界、兼具人性与神性的特征，正是拉斐尔最明显的艺术手法。

市）的圣·塔古斯提诺教堂内的巴隆治礼拜堂绘制的祭坛画。这幅祭坛画是要献给圣尼可拉斯·达·多连提诺的，拉斐尔于1500年12月接受订件，1501年9月完成（1789年的地震使之严重破坏，现今只剩下残缺的残片）。以后的数年，他陆续在齐塔·迪·卡斯特洛及帕鲁查获得教会委托创作大型的祭坛画以及属于个人订件的小型画作。

“佛罗伦萨时期”

在1504年底，拉斐尔为了深入研究当画家的技能而前往佛罗伦萨。他当时虽然已有相当的成绩，但毕竟才二十一岁。而在佛罗伦萨众多的优秀画家中，享有最高声望的达·芬奇和米开朗基罗，想必使他的艺术视野大为开拓。接下来的四年，他都待在佛罗伦萨，所以这个时期又被称作“佛罗伦萨时期”。不过他并不是完全定居在佛罗伦萨，也曾多次去意大利中部的城市并留下了作品。从记录上得知，他在1505年及1507年到过帕鲁查；1506年和1507年曾滞留乌尔比诺，却看不

Palazzo Pitti, Firenze/The Bridgeman Art Library

▲ 梵蒂冈宫殿“签署大厅”天顶画的局部。这是拉斐尔受教皇朱里斯二世委托最早装饰的一个房间。

◀ 拉斐尔的《玛达莉娜·杜尼的肖像》，是为富有的毛织业者阿尼洛·多尼及其妻子所绘的对幅肖像画中的一幅。

出他有造访罗马的确实证据。

在整个佛罗伦萨时期，大型宗教画的订件几乎全部来自帕鲁查，只有一件是为佛罗伦萨的教堂绘制的大型祭坛画，也就是圣心教堂的《天盖的圣母》。此外，他在佛罗伦萨也画了小幅的宗教画与肖像画的订件。其中，他为富裕的毛织业者阿尼洛·多尼及其妻子马德莉娜所绘的对幅肖像画（彼蒂美术馆藏）十分出名，他的才能让赞助人惊讶不已，他也因此结交了当地的画家朋友。在那期间，随着米开朗基罗于1506年去了罗马、达·芬奇前往米兰，佛罗伦萨的画家则开始以巴托洛米欧为中心，从佩鲁吉诺风格中虚幻而优美的样式，转变为堂皇而强有力的样式。

为朱里斯二世工作

1508年的年底，拉斐尔很可能是受到他当建筑家的远亲多拿特·布拉曼特（Bramante）的劝说而迁居罗马。不久就在教皇朱里斯二世之下工作，现存有1509年1月从教廷开出的最早支付酬金记录为证。朱里斯二世在1503年被选为教皇，不过他一直对梵蒂冈宫殿的教皇居室很不满意：他很讨厌前任亚历山大六世所建的室内装饰，因为亚历山大六世要求把自己的肖像和纹章都嵌入房间的装饰中。所以朱里斯二世另建了新的教皇居室，这些房间又称为“宫室”（Stanze）。拉斐尔立刻开始着手进行这些房间的装饰工作，他亲手参与的第一间是“签署大厅”，这原本是朱里斯二世的私人图书室。

这项工作对拉斐尔来说，是他事业的一大转机。他当时才二十五岁，虽然已经独立，却不曾有机会展现其卓越的才能。像这样重要的工作，他从来都没有承办的经验。但是由于这次的机会，使得他后来除了主要为朱里斯二世及其继任者利奥十世（Leo X）工作外，也接到其他赞助人的委托，并陆续完成一件件重要的作品，而稳坐罗马画坛的第一把交椅。拉斐尔在装饰“签署大厅”之前，完全不曾亲自画过湿壁画，但是他以令人惊奇的自信心完成了壁画作品，从而诞生出文艺复兴时期美术上的珍宝——《雅典学院》。

“签署大厅”的作品几乎全部出自拉斐尔之手，接下来的三个房间则由于工作量太大，许多地方便由他的学生代笔。拉斐尔将自己的工作室经营得相当成功，这不只是凭着他画家的才华，更重要的是在于他慷慨、宽大的性格使然。因此虽然处在竞争激烈的行业中，却未遭到同僚的嫉妒。瓦萨利也描述他有着“优美、勤奋、谨慎而美好的性情”。瓦萨利的叙述或许常有夸张之处，不过从其它文字记载上，也能看到拉斐尔广受他人好感的个人魅力。

1514年因布拉曼特过世，拉斐尔便成为基督教最大的“圣彼得大教堂”的建筑师。朱里斯二世原本委派布拉曼特自1506年开始进行的新教堂建筑工作，就交给他接手了。拉斐尔的设计虽然在他死后被改变，不过因他也参与了其它的建筑设计工作，因此一时之间成为罗马最重要的建筑家。可惜的是，他亲自设计的建筑后来都被拆除或改建，现在已难以追忆当年的景况了。

Artist's Life

1483 4月6日出生于意大利中部的乌尔比诺。父亲乔凡尼·桑蒂为宫廷画家兼诗人。

1491 母亲马吉雅去世。父亲随即再婚。

1494 父亲去世。担任祭司的叔叔巴托洛米欧成为他的监护人。

1500 已能独立创作，留有当时接受委托创作的记录。

1501 为齐塔·迪·卡斯特洛的圣·塔古斯提诺教堂绘制祭坛画。

1504 迁往佛罗伦萨。汲取达·芬奇及米开朗基罗等大师的艺术精华。

1505 离开佛罗伦萨，暂居帕鲁查。完成多项受托订购的作品。

1508 迁往罗马。应教皇朱里斯二世之召，从事装饰梵蒂冈宫殿的工作。

1509 教廷开出的为宫殿工作的最初酬金支付记录。着手制作湿壁画《雅典学院》。

1512 进行帕布罗圣母院的吉齐家族礼拜堂的工作。

1514 受命为圣彼得大教堂的建筑师。可能与维维纳枢机主教的侄女玛丽亚·维维纳订婚。

1515 受教皇利奥十世任命，负责古代的大理石之保管与造册工作。

1517 受命为罗马古物的总监。拟订将古代的遗迹加以详细调查的计划。

1520 “因高烧而接受放血治疗”之后即过世。当日为他三十七岁生日，也是耶稣受难日。教皇为表达对拉斐尔的殒落最深重的哀悼，将他葬于罗马市内的万神殿。

▶ 这是拉斐尔或由他的工作室所绘的《维维纳枢机主教的肖像》。由于拉斐尔曾和维维纳枢机主教的侄女订婚，所以对拉斐尔来说，自然不会视他为普通的客户了。

Galleria Palatina, Palazzo Pitti, Firenze/The Bridgeman Art Library

教廷的首席艺术家

1515年，利奥十世派任拉斐尔负责保管及记录刻有拉丁文碑文的古代大理石（当时，为了保存古罗马时期的大理石，往往将它转用在新的建筑上），他的工作量也随之大增。两年后，再任命他为罗马古物的总监，并拟订详细调查古代遗迹的计划。拉斐尔一方面完成了一些重要客户的订件，另一方面也在教廷内从事与视觉艺术相关的实际工作，因此三十多岁之龄就以艺术家的身份拥有了无与匹敌的财富和权势。至于达·芬奇和米开朗基罗虽然也获得相当崇高的地位，但达·芬奇常将工作未完成便搁置中断，米开朗基罗则是闻名的不好应付，相较之下，拉斐尔温顺的个性并总能按时地完成工作，这对赞助人来说正是最理想的人选。

依照瓦萨利的说法，拉斐尔似乎是很喜欢女人。1514年他曾和维维纳枢机主教的侄女玛丽亚·维维纳订婚，但是由于女方猝死而未能成婚。

MILLIONAIRE PATRON

富裕的赞助人

拉斐尔除了为教皇朱里斯二世及利奥十世工作外，他在罗马最主要的赞助人还有富裕的企业家阿古斯丁诺·吉齐（1466～1520年）。他是欧洲最重要的银行家，在他事业的巅峰时期，光是意大利境内就拥有一百多家银行分行，从伦敦到开罗也都设立了海外分行。此外，他对贸易业和纺织业也表现出广泛的兴趣。拉斐尔曾亲自在吉齐于罗马城外的别墅（后来为法内吉纳家族所有，因此又称作法内吉纳别墅）绘制湿壁画（著名的《凯旋之礼赞》），也设计了帕布罗圣母院中的吉齐家族礼拜堂。这间礼拜堂是他的代表作之一，她呈现了拉斐尔在建筑、绘画、雕刻及马赛克镶嵌的装饰风格，宛如预示了17世纪的巴洛克风格。拉斐尔自1512年左右开始着手这项工作，1520年他与吉齐相继于一周内去世，留下了未完成的礼拜堂。这间礼拜堂直到1650年才得以完成，承接重任的可说是当时最适当的人选，即意大利巴罗克风格的巨匠乔凡尼·洛伦索·贝尼尼（Giovanni Lorenzo Bernini, 1598～1680年）。

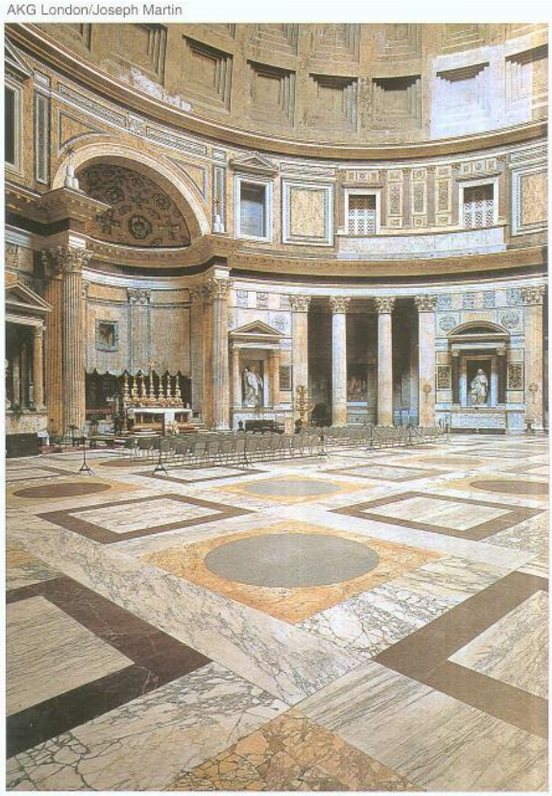
CorbisJohn Heseltine

▶ 帕布罗圣母院中的吉齐家族礼拜堂内景。拉斐尔在此充分展现了他在建筑、绘画及雕刻设计方面的才华。

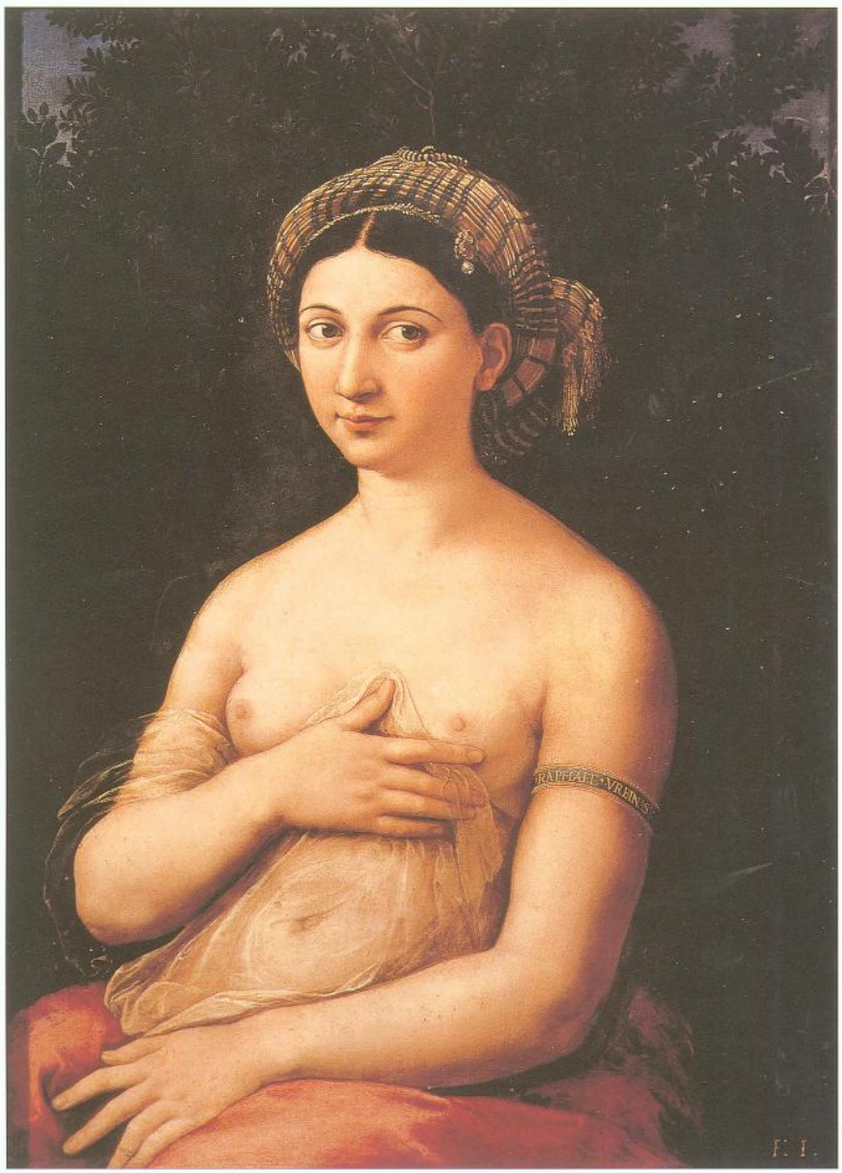
Galleria degli Uffizi, Firenze/AKG Berlin/S.Domingie

▲ 瓦萨利的自画像（约1566～1568年、局部）。瓦萨利是画家兼建筑家，同时也以撰写包括拉斐尔在内的当代意大利画家生平传记而闻名，是一位经历丰富的人物。

AKG London/Joseph Martin



另一位和他关系颇深的女子是唤作“拉芙娜·莉娜”（意大利文意为：面包店老板的女儿）的高级妓女，传说是拉斐尔的情人，不过并没有确实可信的证据证明。现存有两幅她的肖像画，但看起来似乎是两位不同的人。



Galleria Nazionale d'Arte Antica Palazzo Barberini, Roma/Archivio IGDA, Milano/G. Dagli Orti

▲ 拉斐尔这幅《拉芙娜·莉娜》是广为人知的作品，据说模特儿是锡耶纳的面包店主之女玛格丽特·罗提。她很可能是拉斐尔的情人，不过并没有确实的证据证明此说。

◀ 万神殿为古罗马时代的建筑，拉斐尔即葬于此地。

瓦萨利如此写道：“由于他过度喜爱女人，所以导致寿命减损……在某个激情的夜晚后，他发起了高烧，由于没向医生说明前因，所以医生没给予他应有的休养，反而为他做放血治疗。”或许是如此，1520年4月6日，在三十七岁生日的当天，拉斐尔与世长辞了，当天也是耶稣受难日。按照那时候的记载，拉斐尔死亡之际也有如耶稣断气时产生了奇异的现象：据说就在他咽下最后一口气的时候，梵蒂冈的宫殿突然出现了裂痕。教皇宫廷为了表达最深切的哀悼，依拉斐尔生前的愿望，将他的遗体葬于罗马市内的万神殿。万神殿是自古罗马时代以来就保存完好的神殿建筑的杰作，它象征着古代艺术的荣光，对一位成就非凡的艺术家来说，无疑是最理想的安息地了。

全方位的天才

THE GREAT SYNTHESIZER

拉斐尔成熟时期的作品和谐地结合了以达·芬奇、米开朗基罗为首的同代艺术家的特长，展现了堂皇而凝练的风格。

拉斐尔、达·芬奇和米开朗基罗并称为统领文艺复兴鼎盛时期的三大巨匠。不论是从那个时代或是后世所作的评论来看，都认为这是个将意大利绘画推向宏伟及和谐巅峰的时期。相对于达·芬奇和米开朗基罗被誉为是伟大的改革者，拉斐尔则是一位善于汇集各家精华的天才，从而发展出洗练、优雅的绘画风格。18世纪英国的杰出画家左叔华·雷诺兹爵士(Sir Joshua Reynolds)曾作如下的结论："他拥有众多的优良范本，他自己也成为后世所有画家的范本……时常摹仿、时常有独创性。"

虚心向同时代的画家学习

拉斐尔在他洋溢着和谐感的艺术中，流露出本人的性格。与孤独而执着于个人风格的达·芬奇及米开朗基罗相比，他是迥然不同的。拉斐尔善于与他人交往，在一份1504年的记载上，描述他"思虑周密，高尚文雅"。他

肖像画

拉斐尔虽是一位卓越的肖像画家，但自他迁居罗马以后，因梵蒂冈的大量工作占据了他大部分的时间，肖像画只得搁在一旁。不过他还是为他的顾主——教皇朱里斯二世及利奥十世绘制了肖像画。

大约绘于1512年的《朱里斯二世的肖像》(右图)，即使已历经两个世纪，仍被视为描绘教皇肖像的范本。贝拉斯凯斯于1650年绘的《英诺坎提斯十世》，也是沿袭这幅画的技法：画出身子的四分之三、有四分之三转向正面、坐在高背椅上的姿势。虽然拉斐尔除了教皇外，极少画名人的肖像，不过他也曾画过以友人为模特儿但姓名不详的作品。除壁画之外拉斐尔的宗教画大都画在木板上，肖像画则通常使用画布。这幅肖像画的特色是丰富的色彩和质感的表现，从这角度看画布，的确是比木板更为适合。

National Gallery, London

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

Victoria and Albert Museum, London/The Bridgeman Art Library

织锦画样稿

教廷委托拉斐尔的大型订件之一，是以圣彼得及圣保罗的生涯为题材来设计十幅织锦画，计划要挂在西斯庭礼拜堂里。拉斐尔从1515年开始着手绘制、完成尺寸同样大小的样稿（称作纸样）。工作持续进行到第二年，再将纸样送到布鲁塞尔，交给皮特尔·范·阿尔斯特的工作室织成织锦画。最先完成的三幅于1519年7月运至罗马，不过拉斐尔恐怕没来得及在1520年他去世之前看到十幅织锦画一起挂在礼拜堂上的盛况。教皇利奥十世是于隔年的1521年过世的，他应该看到过。织锦画目前存放在梵蒂冈美术馆内。至于拉斐尔绘制的纸样，现在只留下七幅，存放在伦敦的维多利亚和亚伯特美术馆（向英国皇室借出的收藏品）。这些是1623年，由日后的英王查尔斯一世于皇太子时期购入的。

上图是《耶稣授钥匙给圣彼得》，右图是《在雅典传教的圣保罗》。

Victoria and Albert Museum, London/The Bridgeman Art Library

的作品，既没有达·芬奇那般精深的知性，也没有米开朗基罗那样气势强劲的力度，却呈现了明朗健康的人性威严。

瓦萨利以拉斐尔的绘画缺乏激情而认为他不如达·芬奇和米开朗基罗，并作如下的批评："若论甜美和技巧，超越达·芬奇的人或许有之，但却绝无可能达到达·芬奇那般崇高、庄严的理想境地……。拉斐尔自己也知道他是无法企及米开朗基罗独特而完美的裸体人像表现。"但是后世的评论家则认为，温文的表现，正是拉斐尔的长处。虽然在某些方面也有其他画家超越于他（例如与他同时代的意大利画家提香(Titian)在色彩处理上就略胜一筹），但论技巧的多样性及和谐感，则无人能出其右。

瓦萨利也强调："拉斐尔的伟大成就，除了因其天生的非凡才气外，更是由于他本身的勤奋和努力，把同时代的绘画大师的本领都学尽了的结果。"事实上，拉斐尔从与佩鲁吉诺工作开始，就表现出他善于学习、吸收前辈画家精华的惊人能力。虽然他二人实际上的工作关系仍是个未知的谜，不过佩鲁吉诺

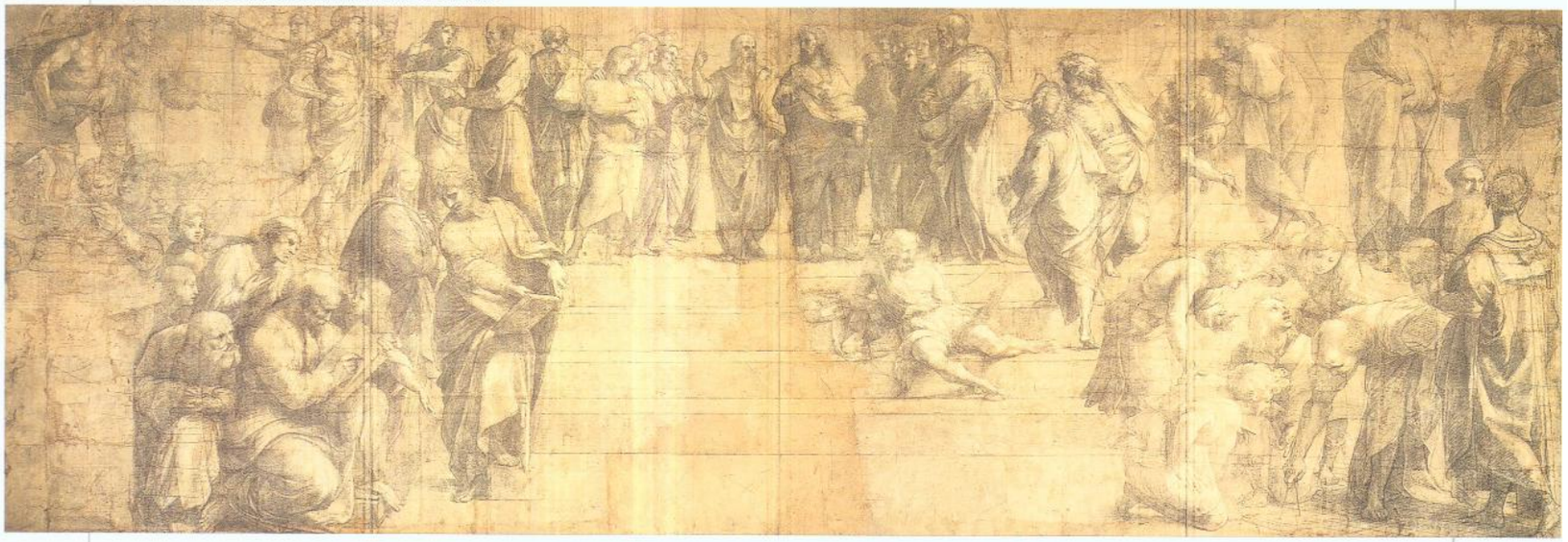
Christie's Images/The Bridgeman Art Library

素描

拉斐尔是当时最伟大而多产的素描画家，传留下的作品超过四百件，数世纪以来自然佚失的数目则远大于此。当时正值素描的转换期，拉斐尔早先的素描主要是用银针笔和钢笔，晚期则多半用达·芬奇也最常用的粉笔（通常是黑色或红色）。这个变化，是因为15世纪的绘画是以线条为主流样式，然而在文艺复兴的鼎盛期，绘画的表现方法变得更加多样化的缘故。拉斐尔的素描技法虽然已经非常纯熟了，但是一直到1515年左右他仍在用其他画家已经不再使用的银针笔。素描是正式绘画的习作，拉斐尔的素描习作可以看到他灵感涌现时的流畅的笔触（右图）。习作也有用粉笔细腻描绘的，如上图《男子的头部和手部习作》及下图《雅典学院》的草图等都表现了各种不同的形貌。

British Museum, London/Archivio IGDA, Milano

Bibloteca Ambrosiana, London, Milano/Archivio IGDA, Milano



National Gallery, London

充满朝气的寓意画

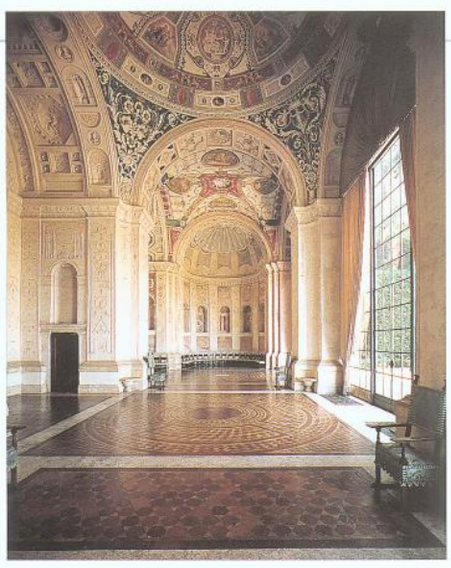
拉斐尔早期最有魅力的作品之一，是只有十七厘米见方的画作《骑士的幻象》或称《骑士的梦》（上图）。画面中央是位睡着的年轻人，左边有位手持剑和书的女性；右边是位拿着花的女性。这两位女性正要年轻人作出选择：是要过严谨而高洁的生活（左半部以崎岖的山丘风景来强调），还是安逸而快乐的生活。与这件作品同样大的，还有一幅以古代神话中象征爱与美为题材的《三美神》，两幅画时常被放在一起作比较。这幅《骑士的梦》的绘制背景不详，很可能是某位年轻贵族为了纪念他人生的重要日子（也许是坚振礼）而委托订购的。这幅寓意画大约画于1504年，一般认为这是拉斐尔最初一件以世俗为主题的作品。

的确对年轻的拉斐尔有相当大的影响。例如拉斐尔的画中呈现的优雅素描、柔和而甜美的性格、稍微弯曲的手指、如雾霭般的树木背景等细部特征，都可以说是从佩鲁吉诺那儿吸收的。

才能绽放华彩

拉斐尔二十岁的时候，已完全超越了佩鲁吉诺。虽然他的构图方式仍残留着佩鲁吉诺的痕迹，但是人物体态则显得更加稳固、动作和表情也比较多样化。接着，他为了寻求更高的挑战而前往佛罗伦萨。长久以来佛罗伦萨一直是艺术的中心，特别是在这个时期，艺术创作活力更是达到了高潮。这是因为当时最有名的两位才气超凡的艺术家达·芬奇和米开朗基罗，在同一时间内都停留此地。他们两人分别受佛罗伦萨市政厅的约聘，为维奇欧宫的会议大厅绘制巨幅的壁画，一时之间两位大师毗邻较劲。

依瓦萨利的说法，年轻的拉斐尔亲眼看到两位大师的作品后，深感慑服。也认识到需要脱离佩鲁吉诺那种“过度的细部勾画、缺乏圆润、素描功力太弱”的风格，并决心彻底研究这两位巨匠的作品。特别是从达·芬奇那儿学会舍去不必要的部分，使人物不须刻意摆放也能自然地安置在画面上，并维持构图的整体感。拉斐尔的研究成果，从他在佛



SCALA

建筑

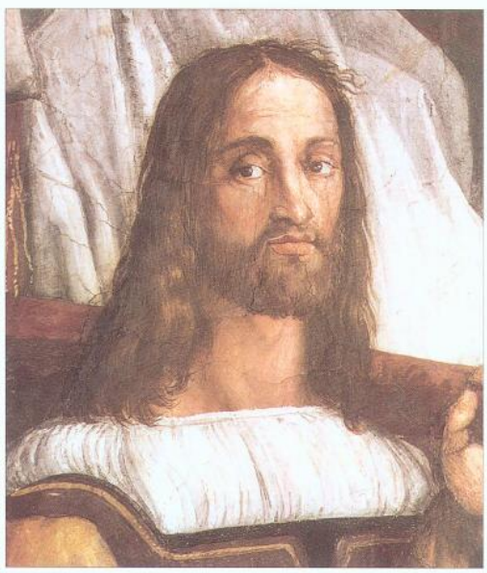
拉斐尔也是继布拉曼特后，文艺复兴盛期杰出的意大利建筑家。但却有许多建筑计划因拉斐尔的去世而停工，始终未能完成。而完成的建筑则又大多不是遭破坏就是被改建了，均难已再恢复当时的情景。在现存的建筑中最能呈现拉斐尔才华的，应是帕布罗圣母院中的齐吉礼拜堂（约于1512年开始建设），以及梵蒂冈附近蒙特·马利欧之侧的美第奇别墅的一部分。后者是教皇利奥十世的外甥，即日后称为克莱曼七世的朱里欧·德·美第奇枢机主教委托拉斐尔设计的（于1516年开工）。拉斐尔完成的虽然只有哥登·洛查（左图）部分，但它的确是非常优秀的文艺复兴建筑。里面以灰泥制作的精巧浮雕和湿壁画装饰，有如古罗马室内般的豪华气势。

罗伦萨时期创作的许多圣母子和圣家族的绘画中，可以明显地看出来。瓦萨利也认为，拉斐尔从米开朗基罗处学到了将人体作不同情感表现的多样性，并且从巴托洛米欧学到了“赏心悦目的色彩处理”。

1508年拉斐尔二十五岁时迁居罗马，从此他的才华迅速地绽放光芒。他在罗马最初的工作是绘制湿壁画，尽管他对这样大型的画面及湿壁画技法都不熟悉，但却展露了他的天赋本领，在构图上和谐地呈现丰富多样的人物。自1509年到1511年绘制的《雅典学院》，已成为后世的典范，时至今日仍是艺术中的极品。从他在梵蒂冈宫殿描绘的后期湿壁画作品中，可看出他加强了戏剧性的动作，也尝试种种不同光源的效果，表现的空间更加宽广了。在他短暂的生涯即将结束之前，他仍持续开发新的方向。他的绝笔杰作《圣容显现》（未完成就过世了），画面上的人物表现出激动而纷乱的姿态和感情，完全打破了文艺复兴鼎盛期沉静、稳重的气氛，可谓预告了矫饰主义风格在下个时代的来临。

欣赏与批判

拉斐尔的绘画不仅影响了他那个时代，在他死后的三百年间也持续着巨大的影响力，并不断被赞誉和模仿着。不过也有持反对意见的，如德国诗人歌德在18世纪80年代曾写了如下观点：“见识过米开朗基罗伟大的形态后，就对拉斐尔肤浅的雕虫小技兴趣索然了。”麦克罗·布莱恩的《画家和版画家辞典》（1816年）中则有较宽大的观点，在拉斐尔的条目上是以下述文字开始的：“所有人都会赞誉他为画家之王，在美



Stanza di Eliodoro, Vaticano, Roma/The Bridgeman Art Library

版画

拉斐尔自己并没有制作过版画，而是与当时意大利知名版画家马尔坎托尼奥·莱蒙迪（1475或约1480～1534年）共同合作。有时候是莱蒙迪依照拉斐尔的原作来制作铜版画，也有时候是拉斐尔为了要制作版画，而特别描绘新的作品。后者的例子以在1511年左右的作品《虐杀婴儿》以及大约完成于1517年的《帕里斯的审判》（下图）较为人所知。数世纪之后，爱德华·马奈（Edouard Manet）以《帕里斯的审判》为蓝本而创作了《草地上的午餐》一作，此为相当知名的故事。

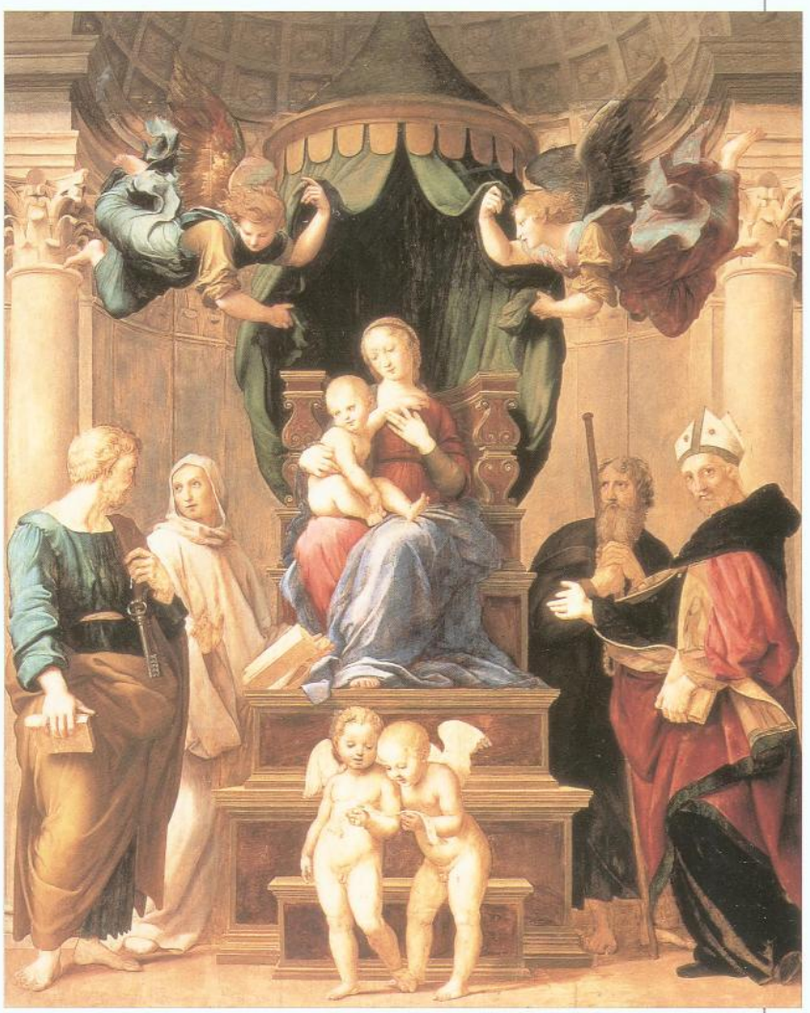
由于莱蒙迪的版画，而使拉斐尔的作品广为人知，也因这样的版画在当时有很高的售价，所以很多画家都采用拉斐尔的模式。莱蒙迪也和其他的画家合作，特别是和拉斐尔的大弟子朱里欧·罗曼诺（Giulio Romano）共同制作了有名的色情版画集，成为轰动罗马的一大丑闻，莱蒙迪1524年时曾短时间入狱服刑。据瓦萨利说，拉斐尔在梵蒂冈宫的赫里奥多罗厅所描绘的《赫里奥多罗被逐出圣堂》（1513～1514年），其中的人物（左图），是以莱蒙迪为模特儿。

Yale University Art Gallery, New Haven, Connecticut/The Bridgeman Art Library

术领域中，世界一致公认他比任何人都拥有更多优秀的特质。”

批评拉斐尔的声浪日益激烈，尤以1851年德拉克洛瓦（Delacroix）的发言最为直接：“总之，我们认为伦勃朗（Rembrandt）是比拉斐尔还优秀的艺术家。学院派的那些人听了，大概要浑身颤抖地说我亵渎吧。”半个世纪之后，每当比较拉斐尔和伦勃朗的艺术价值时，似乎多数的评论家还是同意德拉克洛瓦的说法。到了20世纪，拉斐尔的声望由此而更低落了。由于现代社会对艺术家的认同是叛逆、怪异、独特孤行，而一生成功的拉斐尔想必不合时代的口味。他无可避免地要和达·芬奇或米开朗基罗相比较，拉斐尔固然没有他二人多变的人生和个性来得吸引人，但是其在西欧美术上巨匠的地位，却是不会改变的事实。

Musée du Louvre, Paris/The Bridgeman Art Library



Gaueria Palatina, Palazzo Pitti Firenae / The Bridgeman Art Library

圣母子

这是拉斐尔最常创作的主题。由于这是基督教世界非常普遍的题材，创作的数量自然也最多，拉斐尔虽然也时常画同样的主题，却不会限于千篇一律，是一位相当难得的画家。在他的画中常可看到新的尝试，但那只是为了构图上的协调，决非只是在标新立异。

目前尚存拉斐尔的圣母子画像中，有很小幅的，也有大型的祭坛画，呈现的气氛也各有不同。左上图是有《绿野的圣母》之称，亲和的圣母子像（1507年）。右上图的《天盖的圣母》（1508年），圣母子是在画面的中央，从左到右分别被圣彼得、圣布鲁诺、圣雅各、圣阿古斯提涅等四位圣人所围绕。

Masterpiece

Stanza della Segnatura, Vaticano, Roma/Archivio IGDA, Milano

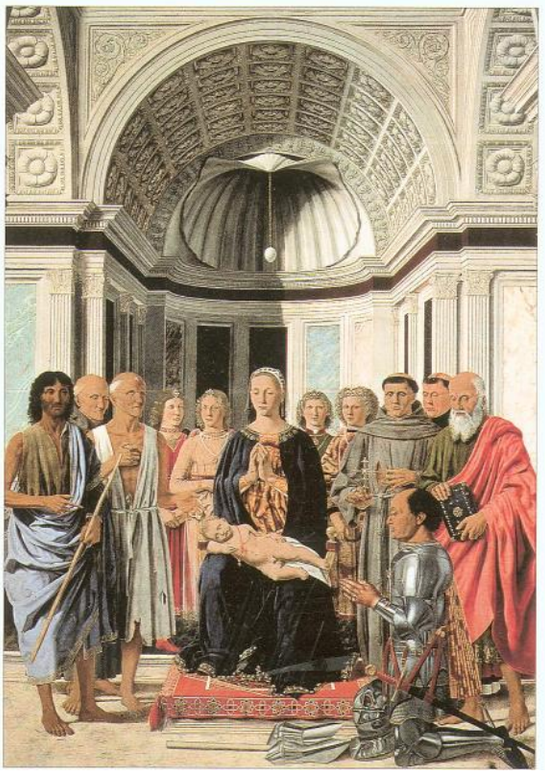
雅典学院

罗马　梵蒂冈宫　签署大厅
Stanza della Segnatura, Vaticano, Roma
THE SCHOOL OF ATHENS
约1509 ~ 1511年
772cm（底边）

拉斐尔于二十六岁时描绘的这幅不朽的湿壁画是文艺复兴时期屈指可数的珍宝，它表现了文艺复兴时期将古代的哲学世界视为知性起源的理想。画面上是个想象的古典式建筑，在巨大的半圆形拱门下，古代著名的哲学家们，正在争论各个不同流派的哲学思想。

这幅画是教皇朱里斯二世委托拉斐尔为梵蒂冈宫的私人图书馆作装饰的一组壁画中的一幅，后来在这个房间里设置了教皇宫廷的最高法庭。由于这里是教皇签署相关文件的地方，所以又被称作“签署大厅”。画面的中央是古希腊重要的哲学家柏拉图和亚里士多德，正从通向远景天空的拱门往前走来。这两位及其他哲学家、数学家的周围都形成一组组的群体，人物群和建筑物又相互构成协调的画面。

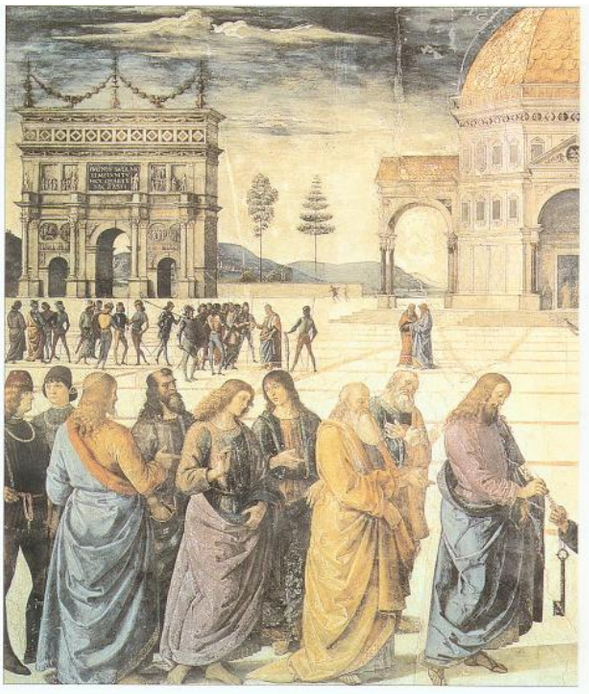
拉斐尔除了画出他理想的古代场景外，也将同时代的人绘入其间。柏拉图是用达·芬奇的容貌，坐在台阶前面的赫拉克赖脱则是借用米开朗基罗的肖像。米开朗基罗在这一期间，正于五十公里处的西斯廷教堂绘制天顶画。右下角有位向前方看的人物，则是拉斐尔自己的自画像。



Pinacoteca di Brera, Milano/The Bridgeman Art Library

▲ 皮埃罗·德勒·法兰契斯卡（Piero della Francesca）的《布雷拉宫装饰屏》（1472 ~ 1474年）。他巧妙地运用透视画法，将圣人们及跪着的奉献者（画的订购人）以与建筑物不合比例的方式，扩大人物身形。

▼ 佩鲁吉诺的《基督把钥匙交给圣彼得》（1480 ~ 1482年）。以古代都市的景观为背景，呈现圣经中的场面。主要的人物则如带状般地横列在前方。



Cappella Sistina, Vaticano, Roma /The Bridgeman Art Library

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com