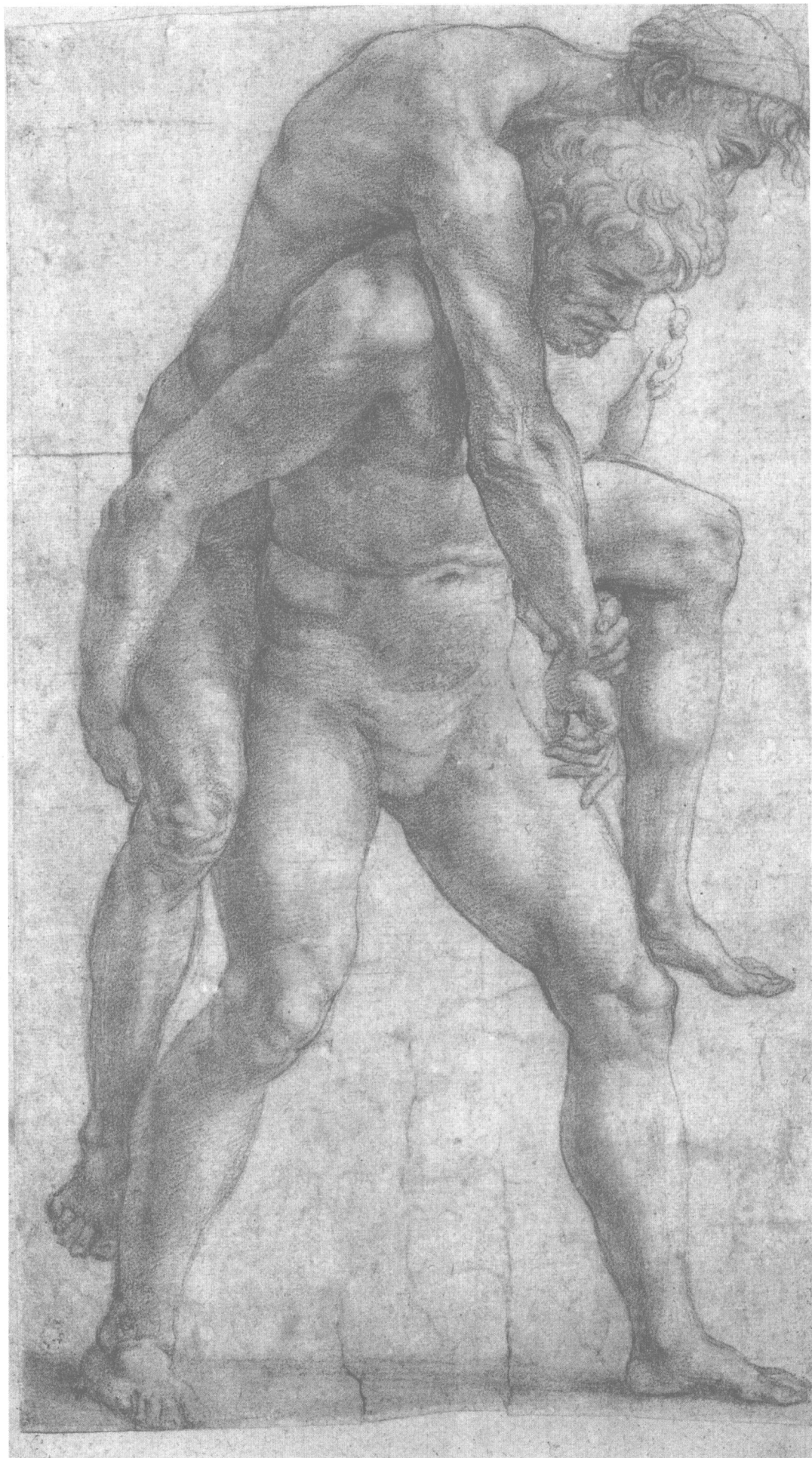

拉斐尔

RAPHAEL

世界名画家经典素描 05

拉斐尔

RAPHAEL

[意大利]

中国民族摄影艺术出版社

拉斐尔 (Raphael, 1483 — 1520)

拉斐尔是意大利文艺复兴盛期画家、建筑师。他生于乌尔比诺 (Urbino)，父亲是一名画家。拉斐尔年少时跟随翁勃利亚 (Umbria) 派画家彼鲁其诺 (Pietro Vannucci, Perugino, 约 1450—1523) 学画。在佛罗伦萨时期吸取十五世纪绘画精华并吸收芬奇技法，逐渐形成圆润柔和的风格。

如果说米开朗琪罗代表孤傲不羁的天才，那么拉斐尔的性格恰恰相反，是个深通世故的艺术家。

人们 (包括历史小说家和传记小说家) 越来越多地谈论着米开朗琪罗，而常常是只有美术史家才提起拉斐尔。这位年青的大师一生平步青云，他的作品似乎充满着轻松优雅的气氛，很难与前者悲剧性的英雄主义相比。从创新上讲，拉斐尔的贡献不如达·芬奇、Bramante 和米开朗琪罗，这三位艺术大师的成就滋养了他。然而，拉斐尔却是盛期文艺复兴时期的核心画家，因为我们对盛期文艺复兴艺术风格全貌的了解更有赖于他而不是其他大师的作品。

拉斐尔的才气在于：以统一的和谐力量融合了达·芬奇和米开朗琪罗的长处，从而创造出一种抒情的、又有戏剧性的艺术，不但有绘画之丰富，还有雕塑之坚实。这一特点，在他结束了跟随 Perugino 的学徒生活之后，1504—1508 年间在佛罗伦萨所画的一批早期作品上有所体现。《庄严圣母》的宁静沉思仍反映出他的师传，但是形象更丰富，整个画面笼罩在达·芬奇式的“薄雾”之中。这位端庄温柔的圣母会使我们想起《蒙娜·丽莎》，但没有她那种神秘的色彩。

拉斐尔的晚期作品才完全显出受米开朗琪罗的影响，他的那些罗马时期的作品尤其明显。当时，米开朗琪罗开始画西斯廷教堂的天顶画，Julius 二世将拉斐尔从佛罗伦萨召回，让他装饰梵蒂冈宫的一些厅室。第一间即署名大厅，大概是教皇的图书馆。拉斐尔画在墙面和天顶的那组壁画的内容有关四种学术——神学、哲学、法律和艺术。

《雅典学院》一向被看作拉斐尔的代表作，是盛期文艺复兴古典精神的完美体现。其主题是“思想上的雅典学院”，一群著名的希腊哲学家聚集在柏拉图和亚里士多德周围，每个人都有他独特的姿势或动作。拉斐尔一定见到过当时临近完工的《西斯廷天顶画》。雄健的力量表现和人物群像的戏剧性组合证明他学习了米开朗琪罗的手法。拉斐尔并不是照搬米开朗琪罗式的造型与姿势，而是把它融入自己的风格，赋予不同的意义。

拉斐尔的早年已经显示出非凡的肖像画才能。他把十五世纪自画像的写实主义与盛期文艺复兴的人类理想结合起来，这是拉斐尔极善综合禀赋的又一体现。他对那些肖像画的主人，既不阿谀奉承，也不有意贬低。比如《Leo 十世》这幅作品中的主人公不像其本人那样英俊。他愠怒而厚实的下巴就像是 Flemish 工笔画的如实记录。但他的威慑感、他的权势不是从其高官显位表现出来的，而是通过他的内心思想流露出来的。拉斐尔并不虚构对象的个性，而且更集中、更突出地刻画这种个性。

世界名画家经典素描 / 唐华伟主编

北京：中国民族摄影艺术出版社，2006.1

ISBN 7-80069-714-2

I. 世… II. 唐… III. 素描—作品集—世界

IV. J234

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 000251 号

世界名画家经典素描 05 · 拉斐尔 (一)

出 版 中国民族摄影艺术出版社

主 编 唐华伟

责任编辑 树枫

出版协作 香港人民艺术出版社

设计出品 北京龙吟雅视觉艺术中心

印 刷 北京雷杰印刷有限公司

经 销 新华书店

印 次 2006 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开 本 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张 全 64 册共 144 印张

标准书号 ISBN 7-80069-714-2/J·440

