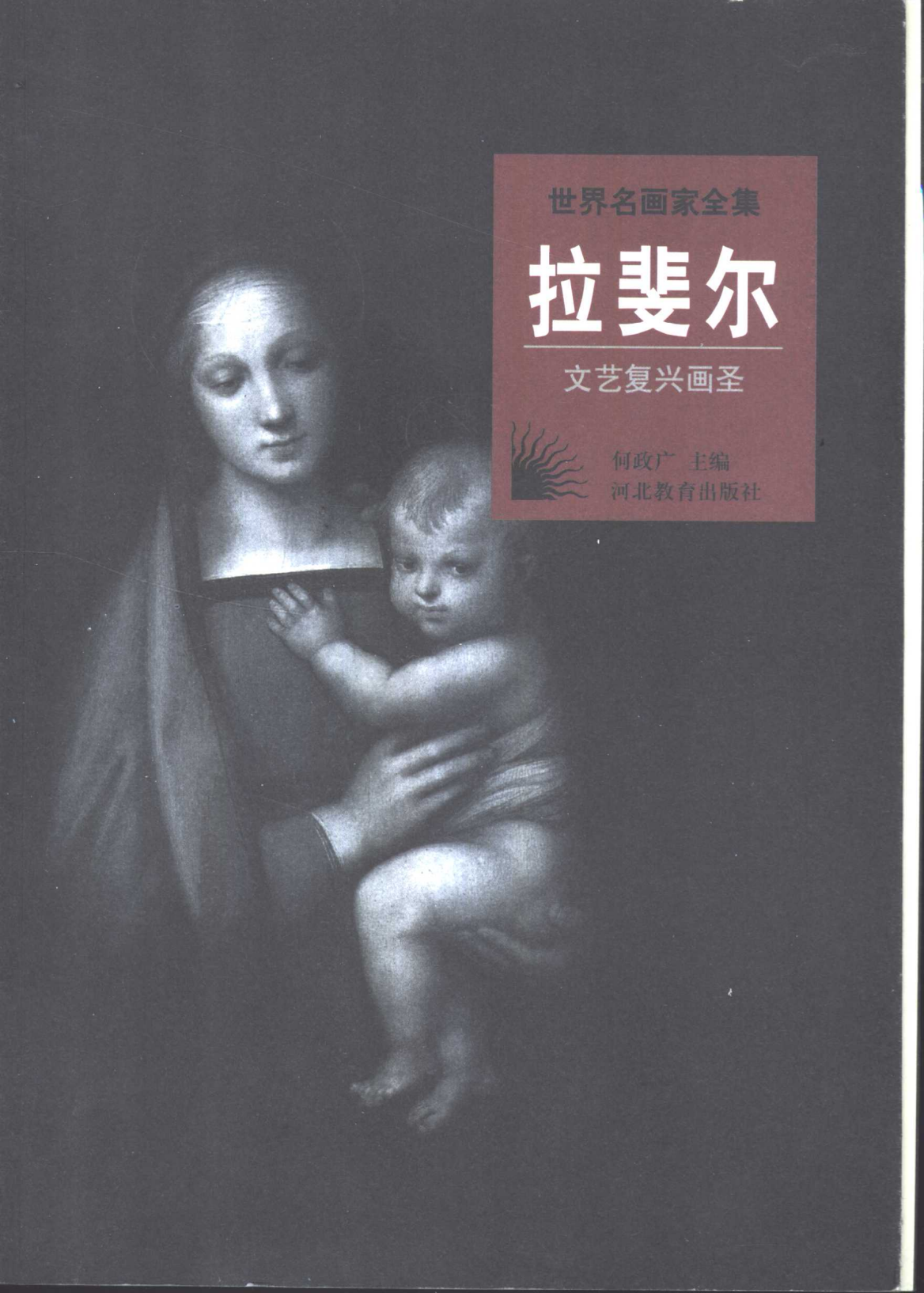

世界名画家全集

拉斐尔

文艺复兴画圣

何政广 主编
河北教育出版社

世 界 名 画 家 全 集

文艺复兴画圣

拉斐尔

RAFFAELLO

何政广 • 主编

河北教育出版社

冀图登字 03 — 98 — 001

图书在版编目 (C I P) 数据

文艺复兴画圣——拉斐尔 / 何政广主编. — 石家庄:
河北教育出版社, 2000.8

(世界名画家全集)

ISBN 7-5434-3940-9

I. 文... II. 何... III. ①油画—作品集—意大利—中
世纪②拉斐尔 (1483 ~ 1520)—生平事迹 IV. J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 36950 号

世界名画家全集

拉斐尔 文艺复兴画圣

主 编 何政广

出 版 河北教育出版社

石家庄市友谊北大街 330 号

发 行 河北教育出版社

印 制 深圳当纳利旭日印刷有限公司

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 6

版 次 2000 年 12 月第 1 版

2001 年 5 月第 2 次印刷

印 数 2, 000

书 号 ISBN7—5434—3940—9/J·181

定 价 78. 00 元 (平装) 98. 00 元 (精装)

本书中文简体字版由艺术家出版社 (台北市) 授权

拉斐尔(Raffaello Sanzio, 1483~1520)是一位具有极为敏捷的超人才华的画家。在短暂的三十七年生命中,完成了很多杰作,与达·芬奇、米开朗琪罗并称为意大利文艺复兴时代的三杰。他把文艺复兴时期新柏拉图主义的艺术理想,轻而易举地就予以形象化。然而在他短暂艺术生涯中,凭他那种洗练的画技和高深的艺术教养,就是和达·芬奇和米开朗琪罗相比,也完成了不逊于这两人的业绩。拉斐尔对意大利文艺复兴艺术贡献之大,在美术史上是任何人都不能否认的史实。

拉斐尔一生留下来的重要代表作,是他在1509年到罗马后,在梵蒂冈宫所作的天井画。他受罗马教皇聘请,在天井四个圆圈内画进《神学》、《哲学》、《诗学》、《法学》四幅寓意像,然后在四个角的矩形框里,分别加上注解:给神学画上《亚当与夏娃的原罪》,给哲学画上《宇宙的冥想》,给诗学画上《阿波罗与缪斯》,给法学画上《所罗门的审判》。教皇对拉斐尔的这组画非常欣赏,请他接着画四面墙的大壁画,与天井的寓意画做成统一构想。他在《神学》下面画上讨论神学威权的《圣礼之论辩》,在《哲学》下面画以古往今来讨论学问的学者为主题的《雅典学院》,在《诗学》下面画以艺术神阿波罗为中心的诗圣聚会处《帕纳塞斯山》,在《法学》下面画有关法律的《三德像》。另外在这组画下面左右方形壁面,又画了《公布罗马法典的查士丁尼大帝》和《教会教令的颁布》。

这一系列组画,都具有深长意义。《神学》与《哲学》象征“真”,《法学》象征“善”,《诗学》象征“美”。这组壁画正代表了人间根本精神的真善美三种理念,同时也把人类的英智的历史形象化,将希腊的理想和基督教精神加以调和,这是当时罗马教会所追求的世界精神。这系列主题不论出于什么人的指定,最重要的还是拉斐尔自己的理性、研究和构思的消化,才能画出他那深富独特格调 and 韵律的伟大杰作。

目 录

文艺复兴画圣——

拉斐尔的生涯与艺术(刘永仁译写).....2

意大利文艺复兴三杰之一、

集前代艺术大师精华的“画圣”

拉斐尔.....2

孕育天才的故乡——乌尔宾诺.....6

乌尔宾诺时代——童年的摇篮.....8

《圣母加冕》.....11

《圣马利亚之婚礼》.....13

佛罗伦萨研究时期(1504~1508):

与达·芬奇、米开朗琪罗的比较观.....17

从乌尔宾诺到佛罗伦萨.....18

《贡查加·伊莉莎贝塔夫人》.....20

《圣乔治刺龙》.....20

《优雅三美神》.....26

《大公爵之圣母》.....29

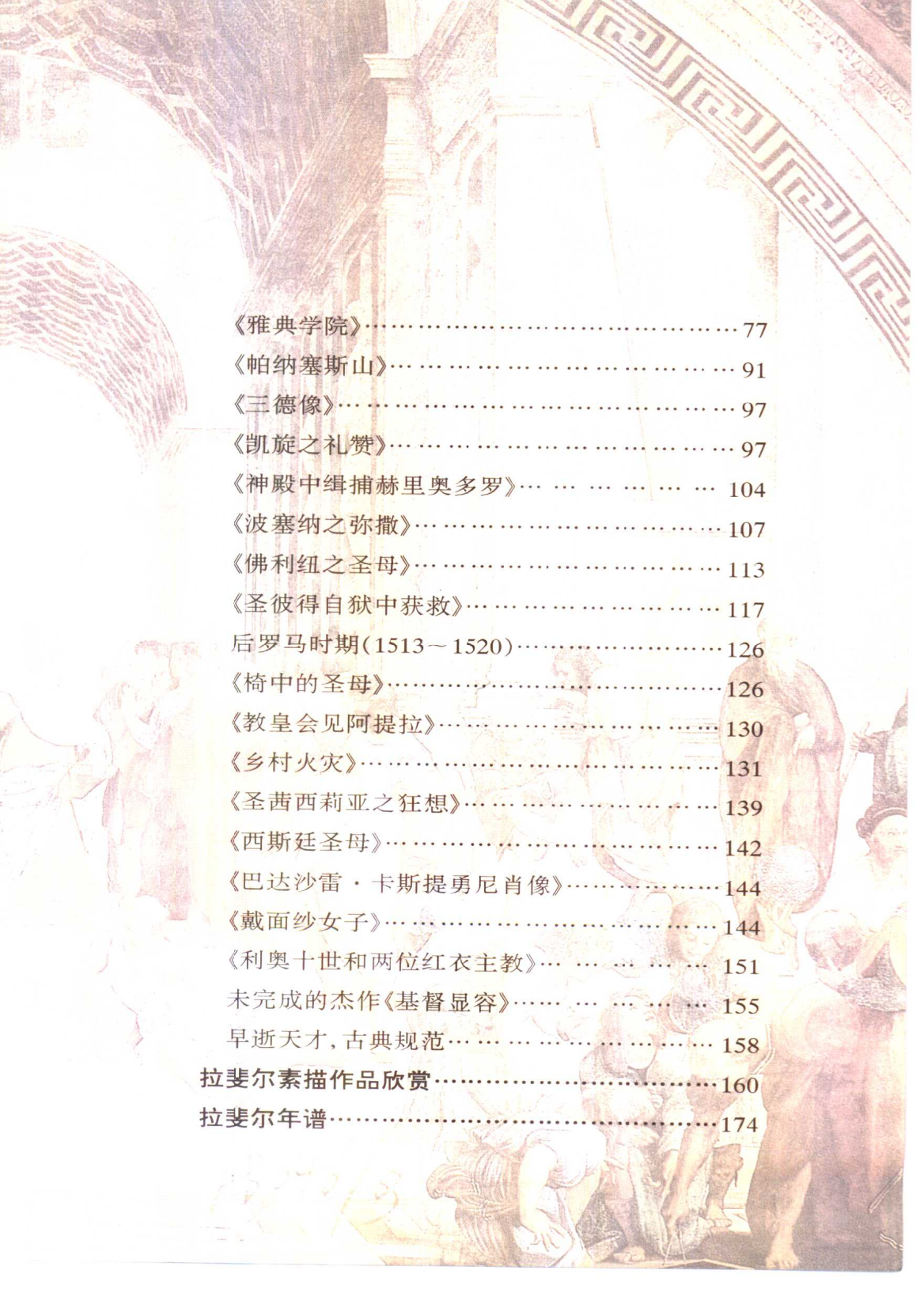
《草地上的圣母》.....38

罗马巅峰期(1508~1513):

教宗尤里艾斯二世.....47

在罗马的最初工作.....52

《圣礼之论辩》.....63

《雅典学院》·····	77
《帕纳塞斯山》·····	91
《三德像》·····	97
《凯旋之礼赞》·····	97
《神殿中缉捕赫里奥多罗》·····	104
《波塞纳之弥撒》·····	107
《佛利纽之圣母》·····	113
《圣彼得自狱中获救》·····	117
后罗马时期(1513~1520)·····	126
《椅中的圣母》·····	126
《教皇会见阿提拉》·····	130
《乡村火灾》·····	131
《圣茜西莉亚之狂想》·····	139
《西斯廷圣母》·····	142
《巴达沙雷·卡斯提勇尼肖像》·····	144
《戴面纱女子》·····	144
《利奥十世和两位红衣主教》·····	151
未完成的杰作《基督显容》·····	155
早逝天才,古典规范·····	158
拉斐尔素描作品欣赏·····	160
拉斐尔年谱·····	174

文艺复兴画圣—— 拉斐尔的生涯与艺术

意大利文艺复兴三杰之一、 集前代艺术大师精华的“画圣”拉斐尔

15 世纪意大利文艺复兴时期，卓越超凡的艺术家拉斐尔的艺术发展历程主要以乌尔宾诺(Urbino)、佛罗伦萨(Firenze)和罗马这三个城市为活动区域。相较于其鲜为人知的私人生活，拉斐尔昔日活跃于宫廷环境的创作仍然令人惊叹。尽管作品不多，然而其作品展现的光华影响了为数不少的创作者。从同时代的人物造型到建构艺术家传奇的“神性”，拉斐尔倾向关怀人物形象的现代性，从而受到评论界的争议。正如同提到达·芬奇、米开朗琪罗或提香，所能联想到他们个人的思维以及多彩多姿的传奇事迹，我们可以想见拉斐尔在当时是以何等才华横溢的姿态纵横于宫廷，隐然超脱理性的束缚；而这承先启后的转化正是介于人文主义文化和文艺复兴成熟期，乃至影响及于艺术的发展。

拉斐尔的成长，起始于乌尔宾诺(位于意大利中部玛赫行政区的城市)。该地为人文主义和理性时期思想孕育的摇篮。在这里拉斐尔曾经向德拉·弗兰西斯加(della Francesca)学

自画像(局部)

1506 年

油画画板

佛罗伦萨乌菲齐

美术馆藏(前页图)

彼鲁其诺派 基督复活

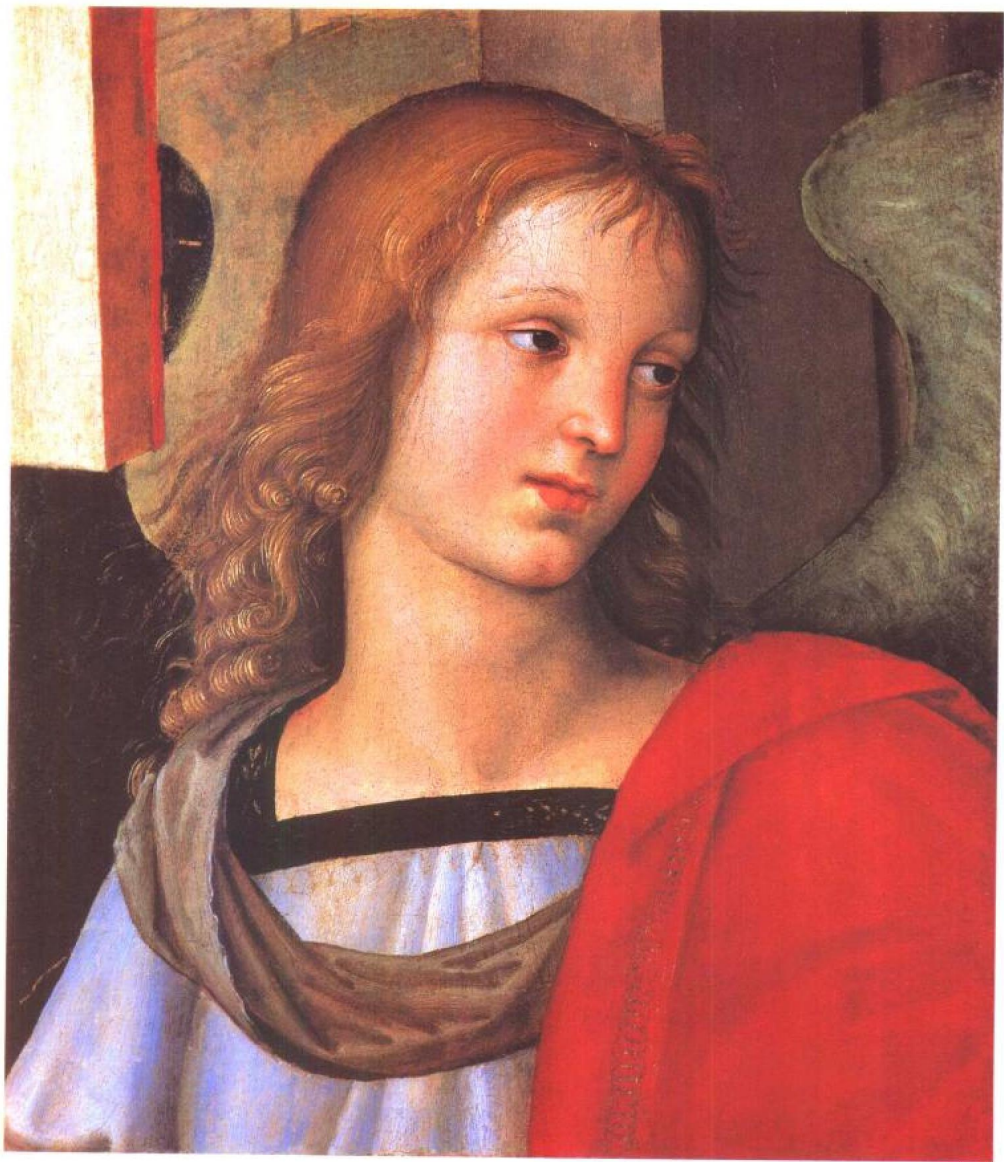
1501年 罗马梵蒂冈

美术馆藏

习过一段时间深得精髓。他承袭并超越了德拉·弗兰西斯加作品中的圣像风格，同时也从另一位画家彼鲁其诺(Perugino)吸取创作养分，从而比他的老师更具大师风范。

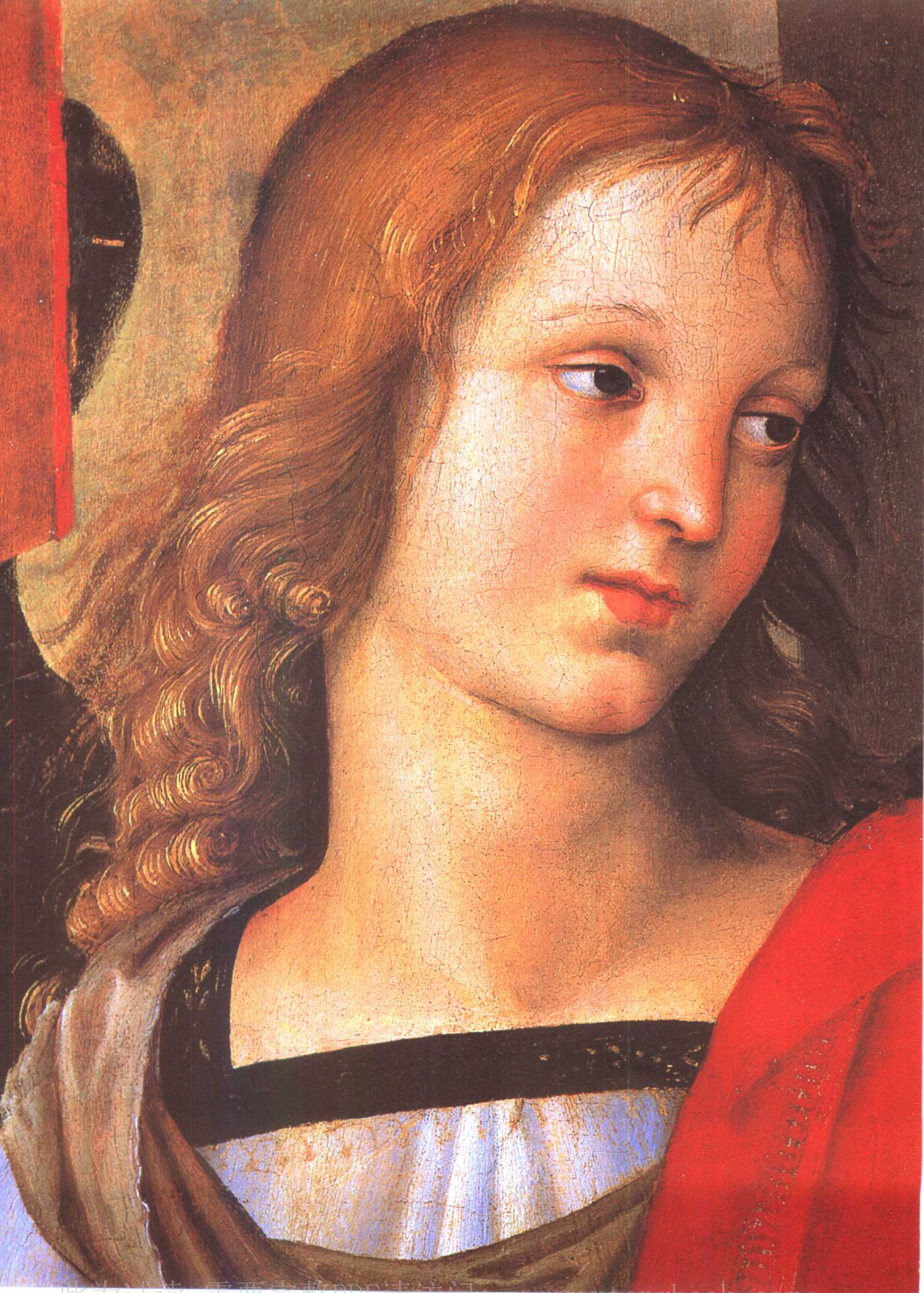
青年时期，在意大利中部翁布里亚(Umbria, 意大利中部行政区之一)耳濡目染吸收属于当地区域性的文化特色，从而

天使 1500~1501年 油画画板 31×27cm 布列夏市立历史博物馆藏(上图)

天使(局部) 1500~1501年 油画画板 31×27cm 布列夏市立历史博物馆藏(右页图)

奠定了拉斐尔朝向他乡发展的基石，并且从佛罗伦萨航向艺术的旅程。当时艺术文化气息鼎盛的佛罗伦萨，拉斐尔恭逢其时；同时又亲眼目睹达·芬奇和米开朗琪罗两位大师活跃在这座文

艺复兴的重镇，在艺术上不时地展现精湛成熟的风格，因而给予拉斐尔在这一时期创作上的孕育熏陶。从其后来在罗马发展的阶段，更印证了佛罗伦萨时期所蕴藏的酵素。我们可以将拉斐尔到罗马视为意大利艺术进展的转折阶段：亦即文艺复兴时期三位重要艺术家聚到此地，使得当时的罗马成为渴望追求艺术文化的象征性城市。

在罗马教廷，拉斐尔体现了文艺复兴时期艺术家的思想。同时，他的友人和不少文学家也记述了有关拉斐尔的文论，以及引起广泛讨论的艺术文化。拉斐尔的艺术扩及不同领域，举凡绘画建筑、修复以及优美精致的环境装饰，样样专精。在教皇尤里阿斯二世和利奥十世(Leone X)时期，是拉斐尔创作诠释表现其作品最理想的阶段。而这些精彩的成果，实缘于教廷的激赏以及鼎力支持；同时亦因他接触到当时也为教廷效力的米开朗琪罗的艺术风格，并能上溯至古代大师古典艺术的养分中提炼撷取更丰富完美的精华，兼容了前代大师的优点，吸收融合成个人艺术语言。如今在罗马重要的教堂和贵族家中均有拉斐尔作品的踪影。这位大师独特的艺术风格，则在他教授的不同资质禀赋的学生之中，被承袭了下来。

孕育天才的故乡——乌尔宾诺

拉斐尔·桑楚(Raffaello Sanzio)于1483年4月6日出生于意大利中部的乌尔宾诺城一个富裕的中产阶级家庭。他的祖父购得了大片田园，作为这个家庭发展的事业基础。乌尔宾诺是一个风光秀丽的城市，绿油油的丘陵起伏其间。它也是一座文化悠久的都城，佛兰德斯画家根特曾在此作画。拉斐尔的父亲乔凡尼·桑楚(Giovanni Sanzio)是一名颇具水准的职业画家，受到当地诗人以及某些贵族的赏识；母亲玛嘉·迪巴提斯塔·贾拉(Magia di Battista Ciarla)，在拉斐尔

圣塞巴斯蒂安 1501~1502年 油画画板 43×34cm 贝加莫卡拉学院藏

八岁时就已不幸去世

乌尔宾诺时代——童年的摇篮

拉斐尔成长于意大利中部属于玛赫区(全意大利共分为二十个行政区)景致优美的乌尔宾诺。菲德利可公爵曾在此城镇征集建筑师重新建构历史悠久的大楼和教堂,同时邀画家、雕塑家共同制作,并请文学家记录颂扬优美的事迹。菲德利可公爵曾梦想在建筑中构筑属于古典文化中的精华,以期建立更亲近缪斯精神性的殿堂。直到现在,乌尔宾诺城一条城道的中央,还保留着拉斐尔降生的那所房屋,成为全世界艺术爱好者的瞻仰圣地。

拉斐尔自幼年受父亲鼓励,开始从素描、透视学等基本画法着手,并研读相关绘画理论,同时也在其父的工作室接受绘画训练。拉斐尔青少年时的第一件完整全品是以《圣母与圣子》为题,从这件绘于壁龛之中的壁画作品可看出隐约浮现的沉潜宁静的深度。画家曾对这一主题进行多次探讨,锻炼同一主题敏锐诠释的表现能力。

乔凡尼·桑楚明了他儿子拉斐尔有不凡的才华,因而引导他到各处向名师学习。如就教于当时在意大利颇为知名、背景喜用宏伟建筑和田园风光的彼鲁其诺,以及专以自然、匀称优雅人物见长,并致力表现均衡,使得人物与空间的关系愈发显得微妙而难以捉摸的画家德拉·弗兰西斯加。拉斐尔1494年至1500年于画室研修期间,努力吸取了15世纪以来的绘画技法,特别是使用油彩画在木板上。这种源自于佛拉明哥绘画的技法,具有一种新奇透明的效果。同时他不断地磨练素描技法,很自然地建构出扎实的表现能力。经由其坚忍

圣母与圣子 1496—1497年 湿性壁画 97×67cm 乌尔宾诺教堂(右页图)

圣母加冕(局部)

1502~1503年 油画

画布 267×163cm

罗马梵蒂冈美术馆藏
(上图)

的毅力，拉斐尔的画艺遂有直追彼鲁其诺，展现出青出于蓝而胜于蓝的天分与实力；而在彼鲁其诺画室学习的另一位学生屏图瑞奇(Pinturicchio)的画作则倾向于装饰性品味。不过这两位彼鲁其诺的年轻高足都各自承袭了他的优点。艺评家瓦萨利(Vasari)就曾评论：从两位艺术家的卓绝画艺来观看，实在难以想像他们竟是出自于同一师门，并各自获得了属于自我才华的全然发展。

圣母加冕

1502~1503年 油画

画布 267×163cm

罗马梵蒂冈美术馆藏
(左页图)

《圣母加冕》

自16世纪初始，拉斐尔离开彼鲁其诺画室。当时他年仅