

世界名家素描全集

3 陳銀輝編審

拉斐爾

RAPPA

序

素描是美術的基礎，是為學畫不可缺的過程。一幅好的畫必有堅實的素描撐着它。素描除了基礎性的意義之外還有一個更重要的含義，那就是指創作性的素描。畫家除了製作油畫、水彩畫之外，亦常畫素描。他們的素描可能是創作前的習作或畫稿，更可能其本身則是創作品。尤其近來，素描的地位大為提高，素描本身是可成為獨立之藝術創作。有些評論家說，馬蒂斯的素描比他的彩色畫更為生動，可見有深度的素描並不在於油畫之下。歷代許多著名的畫家在他一生中，都留下了不少素描的傑作。素描雖然是一種單色的表現且工具單純，但無論表現甚麼，其中一點一線都貫通着畫家真實的感情與思想。而這些心理要素的表現，素描比其他彩色畫更為直截了當。因此，若是我們能將歷代名家的素描拿來比較研究或欣賞，相信更能深入了解作家的創作歷程與精神。

最近由於國家經濟社會安定，有關美術的活動正在逐年推展，誠為可喜之現象。目前藝術書籍有如雨後春筍，相繼出版，唯因出版之藝術書籍多半為油畫或水彩，有關素描之專輯尚屬少見，令人有美中不足之感。

源成出版有限公司鑒於此，不惜鉅資特編印大型豪華精美的「世界名家素描」一套共三十六冊，內容包括自文藝復興期至現代的名家素描。在一般畫集中我們所接觸到的名家作品多半為彩色畫，而此畫集將名家素描傑作聚集於一堂，並依序作有系統的介紹，實為難能可貴。本書內容豐富，印刷精美，堪稱為世界素描之集大成，無論對學生、專家，甚至對一般美術愛好者均為不可缺少之珍貴書籍。本人二十多年來在師大美術系擔任素描課程，覺得有關素描的參考資料非常缺乏。欣聞源成出版有限公司出版「世界名家素描」甚為感動，在出版之際特為推介，並為序。

1. 聖喬治

1500~1502年代 25.6×26.8cm pen
Galleria degli Uffizi Firenze

拉斐爾根據這幅素描，除了繪製收藏在羅浮宮的「聖·喬治」之外，再變更構圖，另外繪製了一幅「聖·喬治」（華盛頓國家畫廊藏）。

他利用銳利的輪廓線，表現出人物的動態，可

能是受了波萊歐羅 (Pollaiuolo) 的影響；畫中那舒暢寬濶的構圖空間，又受到夫拉·巴特洛米奧 (Fra Patromeo) 的影響。但是，不管如何，拉斐爾這時候一定是受了達·芬奇「東方三博士的禮拜」和「安基亞利之戰」的影響，他的腦海裏對這兩幅畫中，所描畫的馬和戰士劇烈動態的形像，留下了相當深刻的印象吧！

3. 「聖母子和幼兒聖約翰」的習作

1507年代 30.5×21cm Pen 紅粉筆畫方格
Musée du Louvre, Paris

這幅是為了繪製羅浮宮美術館的「聖母子和幼兒聖約翰」（美麗的女園丁）的習作。畫面上畫有方格，大概是從這幅素描起稿（原寸稿）的吧！

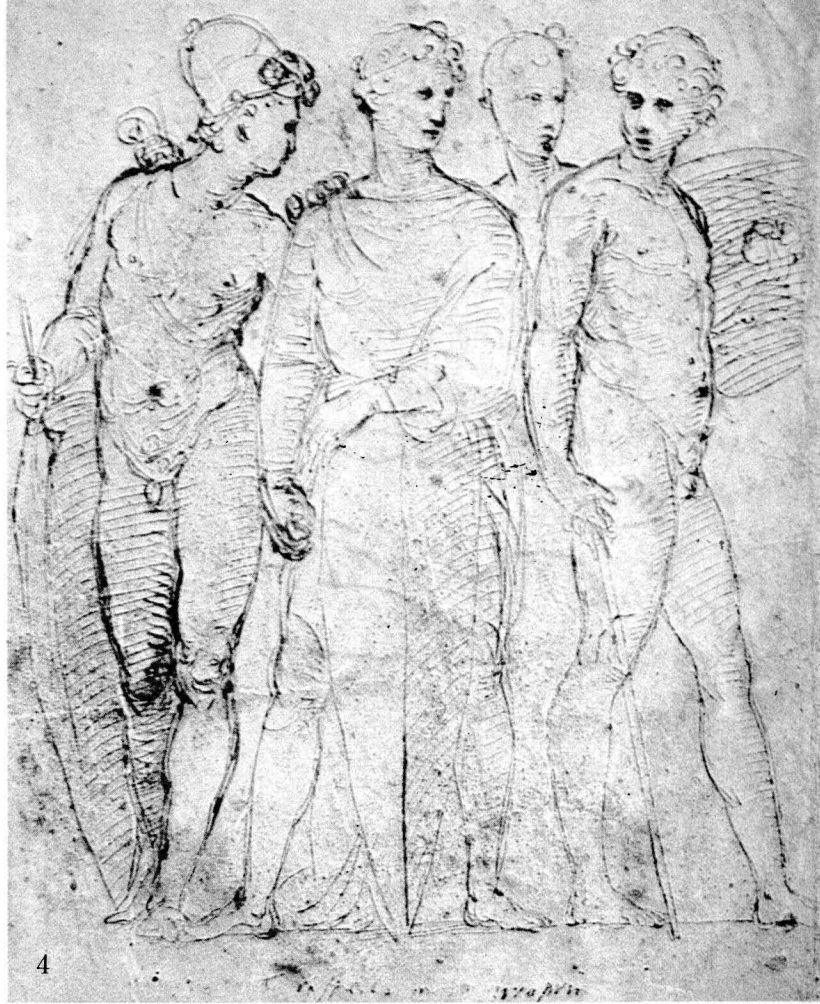
完成後的圖畫，在構圖方面，人物動態上，都有相當的差異。令人感到興趣的是：為了很精細具體地畫出聖母和幼兒基督的結合，坦率地描繪出聖母的兩腿。

2. 少女的肖像

1505~1506年代 22.2×15.9cm pen
Musée du Louvre, Paris

拉斐爾這幅女性半身像的姿態，被認為是受了達·芬奇「蒙娜麗莎」的暗示。但是依照蒙培斯蒂（Monpesti）所言，這幅畫，拉斐爾所關心的只是籠罩在模特兒身上的強光，帶來的效果而已。關於這一點我們可以從他所表現的眼睛、嘴角、面頰和胸部的交叉斜線的陰影法而了解。和這幅素描相稱的繪畫作品，大概不是「瑪達萊娜·杜尼」（翡冷翠皮蒂美術館），而是「少女的肖像」（羅馬波爾格齊美術館）。

4. 四戰士

1504~1508年代 28.2×22.2cm pen
Ashmolean Museum, Oxford

這幅素描不知是什麼作品的習作，菲夏認為跟某一豪華公館的壁面裝飾有關連。拉斐爾自從到過翡冷翠以來，受到同時代的達·芬奇以及米開蘭基

羅等人的啟發，同時積極學習過去大畫家的作品。因此這幅素描中，在中央把盾放在前面，站立著年輕力壯的戰士畫像，早就被很多人指出，是以多那太羅 (Donatello) 所雕刻的「聖·喬治」(插圖15、翡冷翠巴爾傑羅美術館) 為範本而描繪的。

5. 裸體習作

1501~1511年代 35.8×21.2 cm 木炭 粉筆

Galleria degli uffizi, Firenze

這幅素描所用筆觸恰到好處，沒有一點是多餘的。以流利的筆致，顯現出男性的裸體，好像雕刻似的，具有立體感，頗有米開蘭基羅式雕刻的感覺。但是拉斐爾的素描，畢竟是近於繪畫，而不是雕刻的。

這張素描，本來是為了繪製「聖體的議論」畫中阿姆（Amu）的習作。但是，在他實際所畫的壁畫中，構圖上，頭部的傾斜情形，有點不同，也沒有素描上這麼年輕，喪失了生氣勃勃的姿態。

左下角落的寫生，是為了要裝飾天花板而畫的。

7. 戰鬥的男人們

1511年代 38.2×28.2cm 紅粉筆

Ashmolean Museum, Oxford

拉斐爾在翡冷翠時，常常練習人物裸體素描，這時期所畫的素描，裸體像，身材往往瘦長而有力，頗具有波萊歐羅的畫風。

其實，他這種裸體像的特殊風格，大半是由於接觸了古代雕刻，以及米開蘭基羅的繪畫，所以他的裸體像，在造形上十分穩固，而且具備了豐富的動勢。

這一幅素描，是準備描繪在「雅典學園」背景浮雕的習作，頗具雕刻的立體感，利用交叉斜線強

6. 虐殺幼兒

1510年代 24.8×40.8cm 鉛尖筆 紅粉筆

Royal Library, Windsor Castle

這是為了馬岡特尼奧·萊蒙蒂的 engraving（銅版畫的一種）而作的素描，大概是1510年代的作品。輪廓線是根據大英博物館同一構圖的素描，根據這個素描，用粉打法臨摹，接著又用鉛尖筆描畫，最後才用紅粉筆完成。

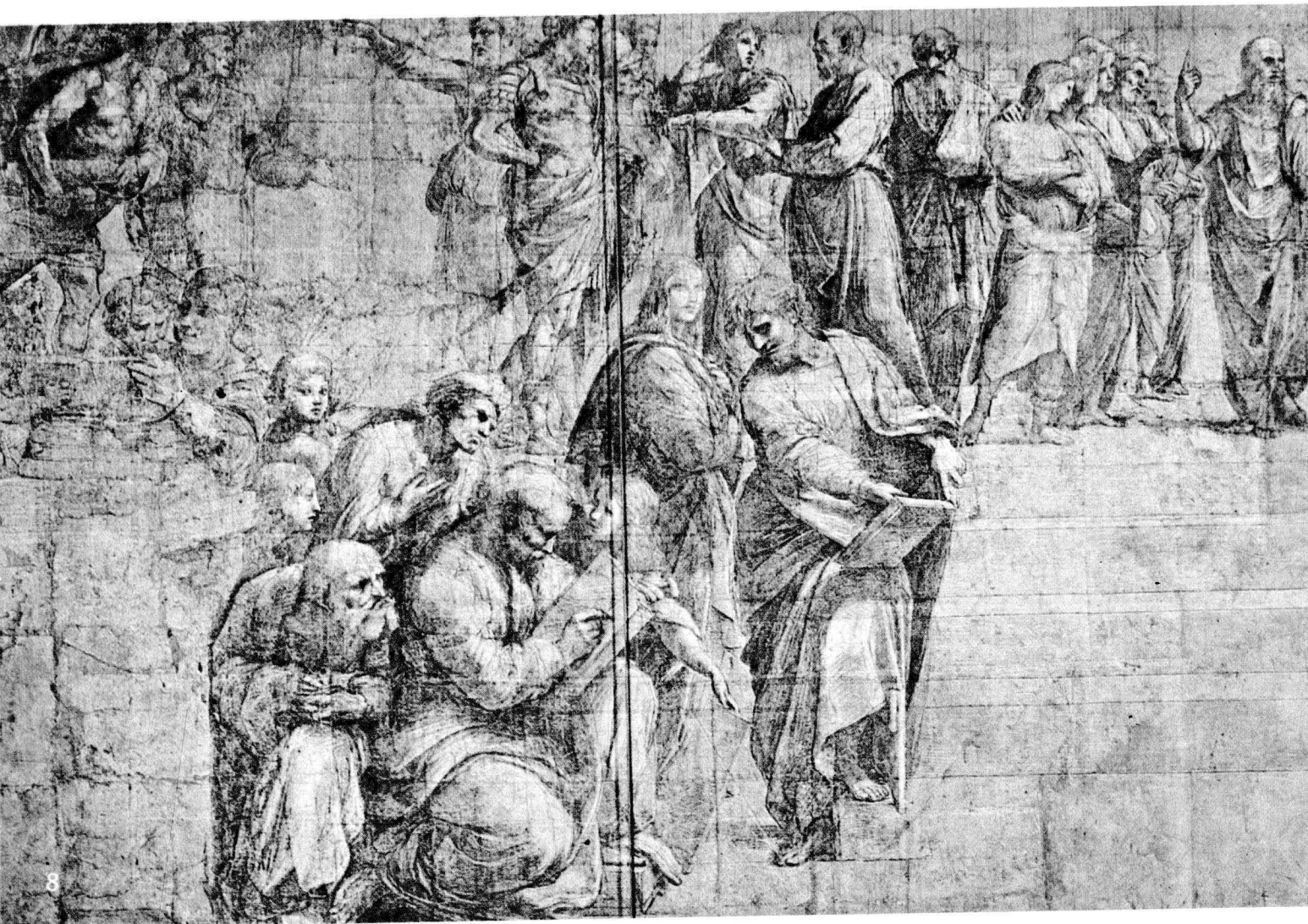
8. 為繪製「雅典學園」的素描稿

1511年代 285×840cm 木炭 黑粉筆 強光部加白粉筆 Pinacoteca Ambrosiana, Milano

這是在1409~1410年間，為了要在梵諦岡的署名廳，描繪一幅「雅典學園」的素描稿。

拉斐爾的這張素描稿把壁畫上半部的背景——廣大的長方形教堂式的建築物——一概省略，這種

部分的省略，在他的素描稿中是常見的。拉斐爾完成了這幅素描之後，大概實際參觀了米開蘭基羅在梵諦岡西斯丁教堂的壁畫，所以在壁畫的前景上，加畫了赫拉克萊特斯 (Heraklitos)，令人不禁連想起米開蘭基羅所畫的以賽亞 (Isaiah) (參照插圖25)

9. 弗利幾亞的巫女

1514年代 36.3×19cm 紅粉筆 衣服中的一小部分 用黑粉筆
Ashmolean Museum, Oxford

圖中充分地使用交叉斜線，描繪得非常細膩，格調高尚。此圖完成後，令人連想古典時期的希臘雕刻。

巫女的姿態，也許是受到西斯丁教堂中，米開蘭基羅「特耳菲巫女」畫的暗示而描繪的。這個素描，本來是繪製在羅馬聖瑪利亞·得拉·巴傑的基西家禮拜堂入口處上面的巫女的習作，但是作品完成後，巫女的姿態有顯著的變更，所以素描大多是屬於拉斐爾初期階段的作品。

10. 自畫像(?)

1500年代 38.1×26.1cm 黑粉筆
Ashmolean Museum, Oxford

圖上有「年輕時的自畫像」等字，據說是十八世紀時的簽名。以菲夏為首的許多學者，認定是拉斐爾的自畫像，但是卡斯特佛蘭哥根據「雅典學園」中，拉斐爾二十七歲的自畫像，兩者互相比較，眼睛和鼻子的形狀，有些差異，所以反對這種說法。不管他們的議論如何，這幅素描大概是拉斐爾年輕時代，大約是1500年前後的作品。

圖中，充分運用柔和浪盪的曲線，繼承了他的老師貝路寄諾 (Perugino) 的畫風，保留有很濃厚的甜美感傷風格。

12. 為繪製「騎士之夢」的素描稿

1500年代 18.2×21.4cm Pen 墨水

National Gallery, London

同樣是收藏在倫敦國家畫廊的「騎士之夢」的素描稿，為了要謄寫，所以沿著輪廓線，打了一個一個小洞，從圖版上，我們可以清楚地看到。完成的圖畫，和素描差不多一樣，只是用三個騎馬的人，來代替左邊的橋樑。

從拉斐爾初期的作品，我們可以窺知拉斐爾構圖均衡及典雅的感覺。至於有關這幅畫的主題，有的人說是「介乎美德與惡行之間的赫拉克萊斯 (Herakles)」，有人說是「西比奧之夢 (Scipio)」等各種不同的解釋。

11. 頭部和衣裳的習作

1500~1501年代 41×26.5cm 黑粉筆

Musée des Beaux-Arts, Lille

拉斐爾和艾凡傑斯特·達·皮安·第·梅萊特，在1500年12月10日，受委託，到幾塔·第·卡斯特洛的聖哥斯地諾聖堂的巴倫地禮拜堂去，繪製「尼哥拉·達·特倫提諾的祭壇畫」，結果在第二年的9月13日完成。沒想到，這個祭壇畫，由於1789年的地震，遭受破壞，現在僅存著殘留的斷片而已。

本素描是為了要畫祭壇上神父的頭部，以及天使的衣裳的習作，在這幅素描背面，也畫上了祭壇的整個構圖。（插圖10）

14. 天使的頭部和右腕

1503年代 27.6×19.6cm 銀筆

The British Museum, London

「聖母加冕」是拉斐爾代表貝路寄諾作風濃厚的初期作品。根據瓦薩里 (Vasari) 的說法，拉斐爾是受到瑪達烈娜的委託，準備要在培路治亞 (Perugia) 聖拉蘭西斯哥教會繪製此圖，可是到了18世紀末，這幅畫被帶到法國，本來是畫在木板上，現在已移到畫布上。到了1815年，又送回義大利，最後被收藏在梵諦岡宮中。

為了要繪製這一幅畫，利用各式各樣的技巧和方法，差不多有十二幅素描的習作，留傳到現在。這幅素描與完成的畫面上部右端，正在奏樂的天使的頭部和右腕部分相稱。

13. 聖女的半身像

1500~1503年代 41.1×26cm 黑粉筆

The British Museum London

這個女性半身像，曾經被認為是描繪拉斐爾的妹妹，可是根據派薩凡所言，拉斐爾的妹妹，在1494年尚未出生，而且年幼時就去世了，所以模特兒絕不是拉斐爾的妹妹。

的確，這幅素描並不是拉斐爾的妹妹。頭部有微弱的圓形光芒，所以可以想像出，這必是為了要畫聖女的習作。雖然如此，可是和現在留存的拉斐爾的任何繪畫作品，都沒有連帶關係。圖的右下角，記載有 Raffaele d' Urbino 的簽名

15. 聖湯瑪斯的頭部和手

1503年代 26.7×20.0cm 銀筆

Musée des Beaux-Arts, Lille

前面已經說過：為了要繪畫「聖母加冕」的素描習作，留下大約有十二幅左右。由這個事實，我們可以想像：當時繪製「聖母加冕」的工作，對年

輕的拉斐爾來說，是何等重要的事。

這一幅素描，是為了要繪聖湯瑪斯的習作，連同聖母的臉部，和拿著帶子的兩手，都是用很纖細銀筆線來描畫。和圖16的聖約翰一樣，他完成的作品中，聖者頭部常常加上微妙的陰影，可以說是這些素描的基礎方法。（參照插圖11）

16. 聖約翰的頭部

27.4×21.6cm 黑粉筆

The British Museum, London

這一幅素描，也是為了描繪「聖母加冕」畫中，聖約翰頭部的習作。輪廓線遺留有木炭的點跡，頭部大小，和完成後圖畫上的聖約翰頭部一致，所以

輪廓線大概是使用粉打法，然後模畫上去的，菲夏把這種素描，命名為「補助的 Cartoon」（補助畫稿之意）

拉斐爾完成畫稿（Cartoon）之後，若要把人物的手、頭等部分，用筆細細地加以修改時，常用上述手法，由此可以證明。