

Raphael

画坛巨匠

PAINTING MASTERS

拉斐尔

人物素描

荆成义 ◎ 编著

拉斐尔是意大利杰出的画家，和达·芬奇、米开朗琪罗并称文艺复兴三杰，也是三杰中最年轻的一位。拉斐尔去世时年仅37岁，但由于他勤勉的创作，给世人留下了三百多幅珍贵的艺术作品。他的作品博采众家之长，形成了自己独特的风格，代表了当时人们最崇尚的审美趣味，成为后世古典主义者不可企及的典范。其代表作有油画《西斯廷圣母》、壁画《雅典学院》等。

拉斐尔

PAINTING MASTERS

1483—
1520

Raphael

人物·素描

画坛巨匠

拉斐尔

PAINTING MASTERS

Raphael

荆成义 © 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

画坛巨匠·拉斐尔人物素描 / 荆成义编著. -- 沈阳
: 辽宁美术出版社, 2012.3

ISBN 978-7-5314-5096-2

I. ①画… II. ①荆… III. ①人物画-素描-作品集
-意大利-中世纪 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第034469号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳恒美印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 6 ²/₃

字 数: 40千字

出版时间: 2012年4月第1版

印刷时间: 2012年4月第1次印刷

责任编辑: 童迎强 苍晓东

装帧设计: 童迎强

技术编辑: 徐 杰 霍 磊

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5096-2

定 价: 42.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnpgc.com.cn

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

PAINTING MASTERS

画坛巨匠

拉斐尔

拉斐尔（1483—1520）是意大利杰出的画家，和达·芬奇、米开朗琪罗并称文艺复兴三杰，也是三杰中最年轻的一位。拉斐尔去世时年仅37岁，但由于他勤勉的创作，给世人留下了三百多幅珍贵的艺术作品。他的作品博采众家之长，形成了自己独特的风格，代表了当时人们最崇尚的审美趣味，成为后世古典主义者不可企及的典范。其代表作有油画《西斯廷圣母》、壁画《雅典学院》等。

拉斐尔的父亲是宫廷的二级画师，所以他从小就随父学画。11岁时，父亲去世，他给一位画家当助手。后来，他学习了15世纪佛罗伦萨艺术家的作品，积极吸取各派画家的优势和长处，形成了自己和谐明朗、优美典雅的艺术风格，开始走上了独创的道路。

拉斐尔潜心研究各画派大师的艺术特点，并认真领悟，博采众长，最后形成了其独具古典精神的秀美、圆润、柔和的风格，成为和达·芬奇、米开朗琪罗鼎足而立的文艺复兴艺坛三杰之一。

拉斐尔创作了大量的圣母像，显露出其非凡的天才。他的一系列圣母画像，都以母性的温情和青春健美而体现了人文主义思想。其中，比较有名的有《圣母的婚礼》《带金莺的圣母》《草地上的圣母》《花园中的圣母》《西斯廷圣母》《椅中圣母》《福利尼奥的圣母》《美丽的女园丁》《阿尔巴圣母》等。

拉斐尔21岁时画的《圣母的婚礼》，不仅表明他充分吸收了佩鲁吉诺的艺术精华，而且后来居上，无论构图与形象塑造都有所创新。尤其是画面的平衡、背景的描绘，圣母玛利亚的端庄、文雅，均为前辈画家作品中所罕见。

大型油画《西斯廷圣母》是拉斐尔最成功的一幅圣母像，是他怀着虔诚的心情谱写的一曲圣母赞歌。画面采用了稳定的金字塔形构图，人物形象和真人大小相仿，庄重均衡，画面背景全部用小天使的头像组成，构思新颖独到。圣母形象柔美圣洁，表现了母爱的幸福与伟大。

在《小椅子圣母》中，拉斐尔将圣母形象刻画得更加人性化，圣母的装束深受异国风情的影响，色彩绚丽充满东方情调。整幅作品构图完整，充分体现了拉斐尔无与伦比的绘画技巧。

拉斐尔最著名的壁画是为梵蒂冈宫绘制的《雅典学院》。这幅巨型壁画把古希腊以来的五十多个著名的哲学家和思想家聚于一堂，包括柏拉图、亚里士多德、苏格拉底、毕达哥拉斯等，以此歌颂人类对智慧和真理的追求，赞美人类的创造力。

在《雅典学院》中，位居画面中心的柏拉图和亚里士多德，一个以指头指着上天，另一个则伸出

右手手指指着 he 前面的世界，以此表示他们不同的哲学观点：柏拉图的唯心主义和亚里士多德的唯物主义。以他们两人为中心，两侧分别画出一些著名学者，形象生动，丝毫不显得杂乱。

达·芬奇的艺术深沉、含蓄、富有理智、充满智慧；米开朗琪罗的艺术博大、雄伟、富有激情、充满力量；而拉斐尔的艺术则以优雅、秀逸、和谐、高度的完美为标志。拉斐尔1483年生于意大利山区的乌尔比诺小公园。父亲乔万尼·桑蒂是乌尔比诺大公的御用画家，拉斐尔的启蒙教师。15岁的拉斐尔在波伦亚画家的画室里学习，他勤奋地探索绘画的奥秘，能敏感地捕捉住美和艺术的真谛。16岁时离开家乡乌尔比诺到北意大利翁布利亚地区的佩鲁吉亚城（现意大利翁布利亚大区首府佩鲁贾），从师于佩鲁基诺。一天，佩鲁基诺对拉斐尔说：“我不想让这小地方拖住你，你要到大师云集的佛罗伦萨去，你可以独立工作了。”这时拉斐尔19岁。拉斐尔从老师那里学到了色彩感觉与透视原理，绘画技巧相当成熟，才能已超过老师。在佩鲁基诺的引导下，拉斐尔跨进了佛罗伦萨的艺术世界，很快就融入到画家群里。他那讨人喜爱的外貌和善于自持的性格，立刻就为自己开辟了艺术道路。佛罗伦萨给了拉斐尔从未有过的艺术教益。他急切地吸取着大师们作品中的成就，他以一个学生的姿态对待达·芬奇和米开朗琪罗。他充分利用佛罗伦萨能提供给他的一切：他研究解剖学、观察大自然和新的社会中人际关系，他对生活、对人尤其对女性和母亲更加充满感情和爱，他既崇拜达·芬奇，也尊重米开朗琪罗，他要把佛罗伦萨的全部艺术精华变成自己的营养。他开始意识到自己的羽毛已经丰满了，他可以走向更高的艺术殿堂，他想到罗马去一显自己的才能，让世人看一看谁是当今意大利最优秀的画家。教皇朱理二世为了赞颂自己，把最优秀的画家、雕刻家、建筑家都请到罗马来为他服务，当时，米开朗琪罗正在为他画西斯廷教堂天顶画。刚满25岁的拉斐尔，在佛罗伦萨接到罗马送来的圣旨：“教皇想尽快在梵蒂冈见到拉斐尔，以便他在罗马与意大利最优秀的艺术家一起，为美化罗马而工作。”不久梵蒂冈的画家们被告知：除了拉斐尔和米开朗琪罗之外，其余的画家们全被辞退了。教皇认为罗马只要有这两位大师就足够了。天才的成就，引来繁重的订画任务，这是拉斐尔的光荣，也是他的悲剧，太大的名望终于把他压垮了。

1520年4月1日，他病了。医生为他诊断病情以后摇着头说：“您，亲爱的大师，您从年轻时候起就过着过于紧张的生活，现在受到报应了。人们都知道艺术家是一些什么都不在乎的人，他们不吝惜生命，而是让生命去燃烧。”一个星期以后的4月6日他死了。他死后的荣誉，将永远存在于他的作品之中，载入人类文明的史册。

自画像
1500年
38.1cm × 26.1cm

圣女半身像

1500年

41.1cm × 26cm

丽达与天鹅
1500年
30.8cm × 19.2cm

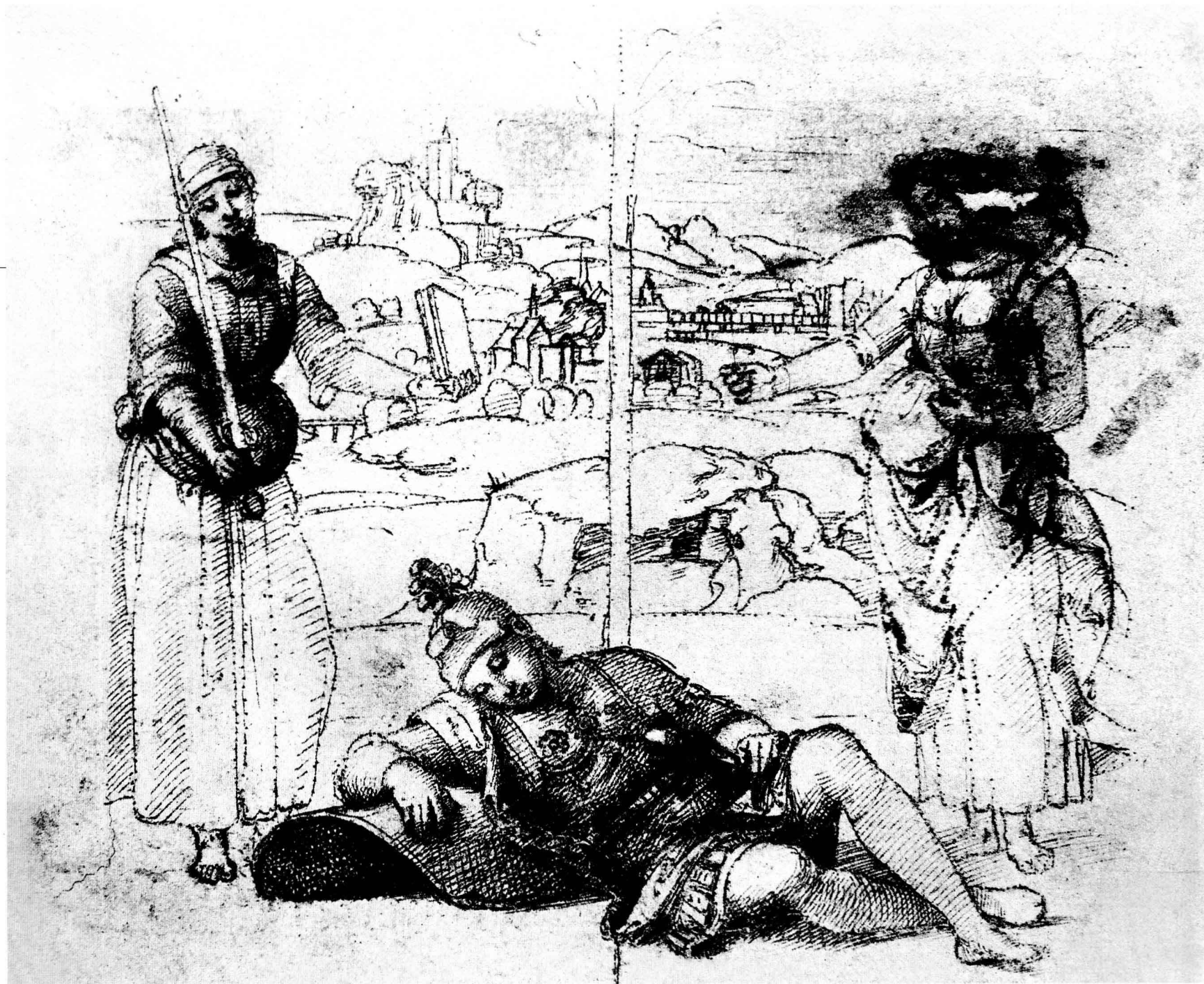

圣母子的头部素描
1501年
13.4cm × 11cm

圣格奥尔基乌斯
1500—1502年
25.6cm × 26.8cm

骑士之梦的素描
1500年
18.2cm × 21.4cm

圣母的头部

1503年

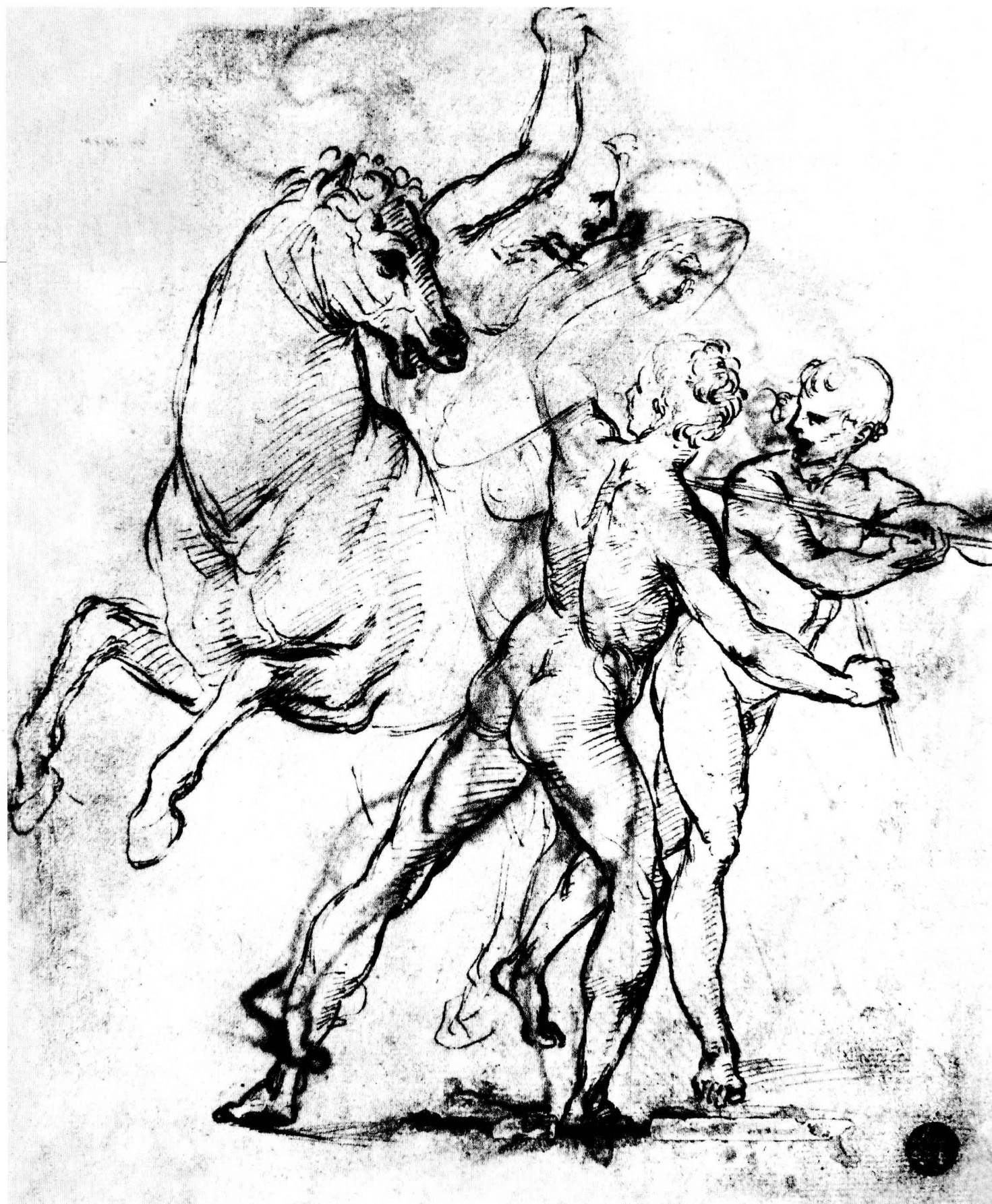
27.4cm × 21.6cm

圣母头部与手的习作
1503年
26.7cm × 20cm

男人的头部习作
1504年
25.5cm × 19cm

战斗
1504年
23cm × 17cm