

文艺复兴三杰
Renaissance Giants

Raffaello 拉斐尔

【意】亚历山德罗·委佐齐 (Alessandro Vezzosi) 主编 潘源文 译

人民东方出版传媒
东方出版社

文艺复兴三杰
Renaissance Giants

Raffaello 拉斐尔

【意】亚历山德罗·委佐齐 (Alessandro Vezzosi) 主编 潘源文 译

人民东方出版传媒
东方出版社

目 录

出版说明 / 7

原版序言 / 8

译者序 / 10

乌尔比诺：初露锋芒 / 15

青年时代：虔诚的宗教画家 / 36

佛罗伦萨时期 / 52

从青年画家到艺术权威 / 84

油画里的叙事：《基督被解下十字架》 / 104

艺术的盛宴：署名室以及在罗马早期的代表作 / 122

完美之境 / 146

“画圣”气度——艾略多罗室 / 171

声名远播 / 186

博尔戈的火灾室 / 210

新的职位：教皇的美术总监 / 218

君士坦丁大厅 / 239

艺术的荣耀 / 260

附录一 素描作品选集 / 289

附录二 拉斐尔诗歌选译 / 308

附录三 拉斐尔传略 / 312

附录四 拉斐尔年表 / 344

附录五 对《怀抱独角兽的贵妇》进行的科学分析 / 352

跋 绘画的王子——拉斐尔 / 360

文艺复兴三杰
Renaissance Giants

Raffaello 拉斐尔

[意]亚历山德罗·委佐齐(Alessandro Vezzosi)主编 潘源文译

人民东方出版传媒
东方出版社

目 录

出版说明 / 7

原版序言 / 8

译者序 / 10

乌尔比诺：初露锋芒 / 15

青年时代：虔诚的宗教画家 / 36

佛罗伦萨时期 / 52

从青年画家到艺术权威 / 84

油画里的叙事：《基督被解下十字架》 / 104

艺术的盛宴：署名室以及在罗马早期的代表作 / 122

完美之境 / 146

“画圣”气度——艾略多罗室 / 171

声名远播 / 186

博尔戈的火灾室 / 210

新的职位：教皇的美术总监 / 218

君士坦丁大厅 / 239

艺术的荣耀 / 260

附录一 素描作品选集 / 289

附录二 拉斐尔诗歌选译 / 308

附录三 拉斐尔传略 / 312

附录四 拉斐尔年表 / 344

附录五 对《怀抱独角兽的贵妇》进行的科学分析 / 352

跋 绘画的王子——拉斐尔 / 360

出版说明

Scripta Manecant 出版社一向致力于意大利艺术史中最高端作品的传播。每一本画册的得以问世，都是我们出版人心血的结晶。拉斐尔——这部画册的主角——他对于美的理解与表达独一无二，这位天才的意大利人向后人展示的，是一颗为艺术而生的灵魂如何萃取并提炼出最精致的美。

这部画册以其宏大的规制，尽微尽致地传递出这位“画圣”细腻的情感。其中收录了拉斐尔的所有代表作，包括画作、草稿，还有雕塑、建筑以及其他形式的艺术作品。

本书还收录了部分拉斐尔作品的评论，通过对这位天才意大利画家作品现代性的发掘，彰显其作品对现代先锋艺术以及当代艺术的启示，使我们得以窥见这位全能艺术家才华的方方面面。

Scripta Manecant 出版社想借此机会，感谢所有促成本书面世的朋友。这部画册凝聚了多方的努力，我们共同的付出，旨在使最高端的艺术品位在美的体验中不断得到升华。

费德里科·法拉利（Federico Ferrari）

Scripta Manecant 出版社

原版序言

亚历山德罗·委佐齐 (Alessandro Vezzosi)

这部画册的名字本身便是对其出版缘起的一个很好的注脚。^①“全知全能”，这位生命如流星般的艺术家获得了世代和后人给予的闻名遐迩的美誉，他不仅是无所不能的画家，更是“人类的诗人”。艺术评论家约翰·大卫·帕萨凡特(Johann David Passavant)在1860年写道，“在艺术史中，拉斐尔的地位是独一无二的，无论从什么角度来看，他都是完美的，与其同时代的人相比，他卓越的天才显得分外熠熠闪光”。

克劳迪奥·斯特里纳迪在本书中以其独特的方式向我们展示了画家无与伦比的才华，他用了十三章的篇幅，通过对拉斐尔生平中较为有争议的几个片段、他与委托人之间的关系、创作背景、作品是否与人合作等方面，为我们详尽地展示了拉斐尔艺术创作的独特道路。

在本书的附录中，我们希望发掘出拉斐尔作品的现实性和现代意义，尤其是对20世纪的先锋艺术以及当代艺术的影响——在讨论现当代艺术的时候，五百年前的这位乌尔比诺的年轻人，是无论如何绕不过去的。

另外，本书也尽力通过相当篇幅的艺术评论的文字，力图还原拉斐尔在艺术创作中的心理状态、时空背景以及历史影响。

在《达·芬奇》这部画册中，达·芬奇向后人展示了一个全能的文艺复兴天才是如何在不同学科、各个领域施展令人惊异的才华，而在《拉斐尔》中，我们在一个细腻的艺术生命中，感知到了理念的交融、形体的碰撞、思想的交织与对照。

不论是达·芬奇，还是拉斐尔，他们都以自己的天才创造，走在了自己所处的时代的前面，甚至，走在了艺术和文明的前端。

与米开朗基罗式的创作激情相比，拉斐尔传递的哲学与宗教命题少了些悲剧性的冲突，而更多体现的是一种和谐。斯特里纳迪将这种和谐描述为“现代性与永恒性”。拉斐尔在面对古代艺术时，在对其调和的基础之上，不断对其进行继承与创新，他歌颂古代艺术的辉煌，却并不止步于此，其作品传递出的，是命运的力量、理想的魅力，更是一种灵性的感召。

在这部画册中，诸如《雅典学院》等巨作

^①这本画册原名为《拉斐尔：全知全能》。——译者注

都是首次以较大的清晰度面世,相信在这些作品面前,每一个读者都能够唤醒自己内心的拉斐尔,并感受来自文艺复兴的、永不褪色的美的感知与体验。

拉斐尔只活了37岁,便英年早逝。在二十年短暂的创作生命中,拉斐尔画笔下完美的造型、祥和的场景和柔和的色彩背后,是人所能希冀的最高形式的艺术的、理想的美,而这种美直到五百年后的今天,仍然感召着倾心于艺术的我们,并愿意将这样美的旅程,随着打开这本画册,在我们的时代还原、铺陈开来。

译者序

潘源文（对外经济贸易大学外语学院意大利语教师）

天才人物就像流星一样，注定要燃烧自己，照亮他所在的时代。

我们不妨以拿破仑的这句话为上天找一个拉斐尔早逝的理由。年轻的天才在短短的37年的生命中，已经深刻地影响了自己所处的时代。在他身后，他的作品跨过阿尔卑斯山，越过地中海，直至穿越世纪的时空，成就了来自乌尔比诺的绘画王子的不朽声名。在他有限的生命中，他为所有爱艺术的人贡献了数量惊人的杰作，他笔下的人物洋溢着完美宁静的境界，与他的为人一样，和谐、安详而优雅。他比达·芬奇和米开朗基罗都年轻，在艺术上的早熟使他得以博采众家之长，他的画笔调和了柔和、圆润与饱满，同时更树立了自己明晰的风格，以世俗化的手法，通过对传统宗教题材的描绘，赞颂人性的光辉，诠释了一种纯净而理想的美。他的艺术成就承前启后，赋予了古代艺术新的生命，同时启发了巴洛克风格，更对法国古典学派产生了深远的影响。

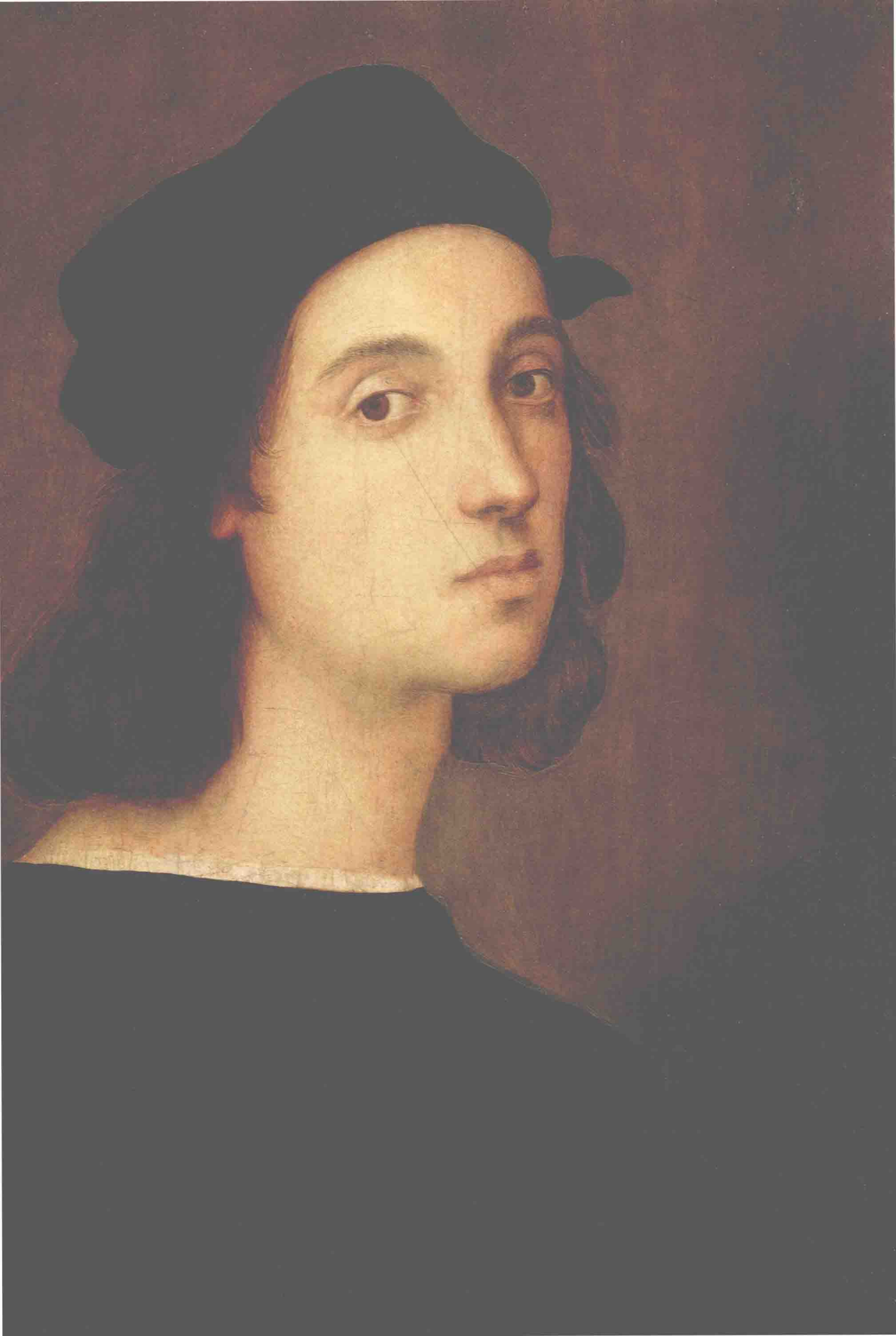
本书由意大利艺术史专家克劳迪奥·斯

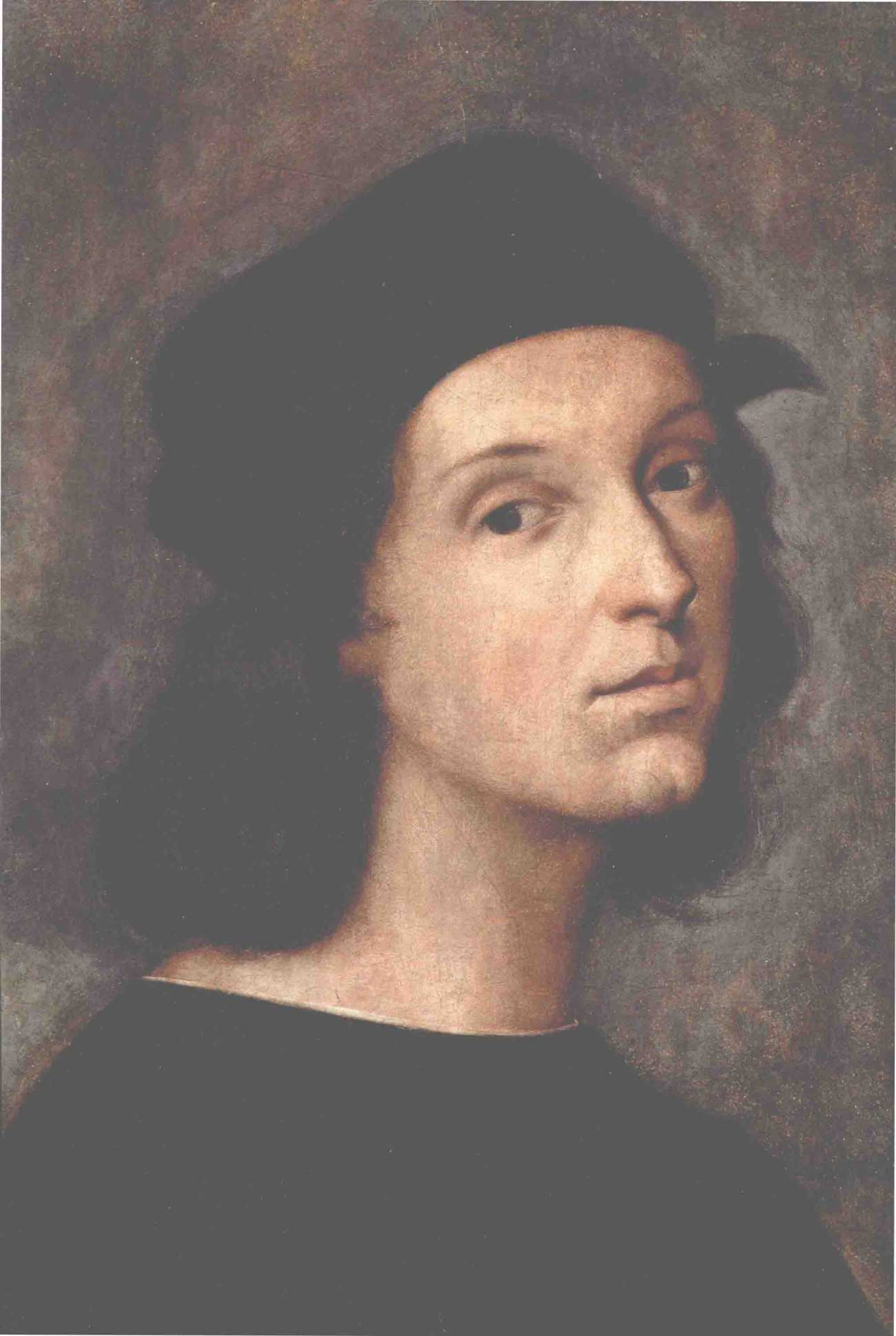
特里纳迪（Claudio Strinati）执笔，以拉斐尔的创作为脉络，着重分析了拉斐尔笔下的众多圣母像、祭坛装饰画（《基督被解下十字架》等）、梵蒂冈艾略多罗室等房间壁画（《雅典学院》《帕尔那索斯山》等）以及素描作品，为观者呈现最为完整、真实的拉斐尔。

倘若命运没有过早地让拉斐尔离开人间，欧洲的艺术史也许会改写。后人在审读历史时，不免驰骋自身的想象，替前人发出不甘心的抱怨。而作为仰视天空的后人，在彗星划过夜空的时候，寻找彗星陨落的轨迹固然重要，寻见被照亮的瑰丽天空、满天星辰，并对那过早陨落的星宿心生感恩，也许更是后人应做的本分。

拉斐尔自画像，梵蒂冈博物馆艾略多罗室湿壁画之一（局部），1511年。

（第12页）拉斐尔自画像（这是今天较为为人所知的拉斐尔自画像），木板油画，47.5厘米×33厘米，佛罗伦萨乌菲齐美术馆。

（第13页）自画像（被认为是洛伦佐·梅里尼所作），木板油画，46.3厘米×35.5厘米，私人收藏。

（本页）天文学，梵蒂冈博物馆署名室天花板湿壁画（局部），1509—1511年。

（右页）

（上图）铜制勋章，正面为巴尔达萨雷·卡斯蒂利翁的肖像，背面所表现的是女神奥若拉从马上跌落的情景。这枚铜币被认为是拉斐尔的作品，直径3.7厘米，藏于伦敦大英博物馆。

（下图）永恒的主父、天使与圣母玛利亚，1500—1501年，木板油画，112厘米×75厘米（主父），51厘米×41厘米（圣母玛利亚），那不勒斯卡波迪蒙特国家美术馆，这是拉斐尔为卡斯德罗城的圣奥古斯丁教堂所作名为《托伦蒂诺的圣尼古拉加冕》的祭坛画的残片。