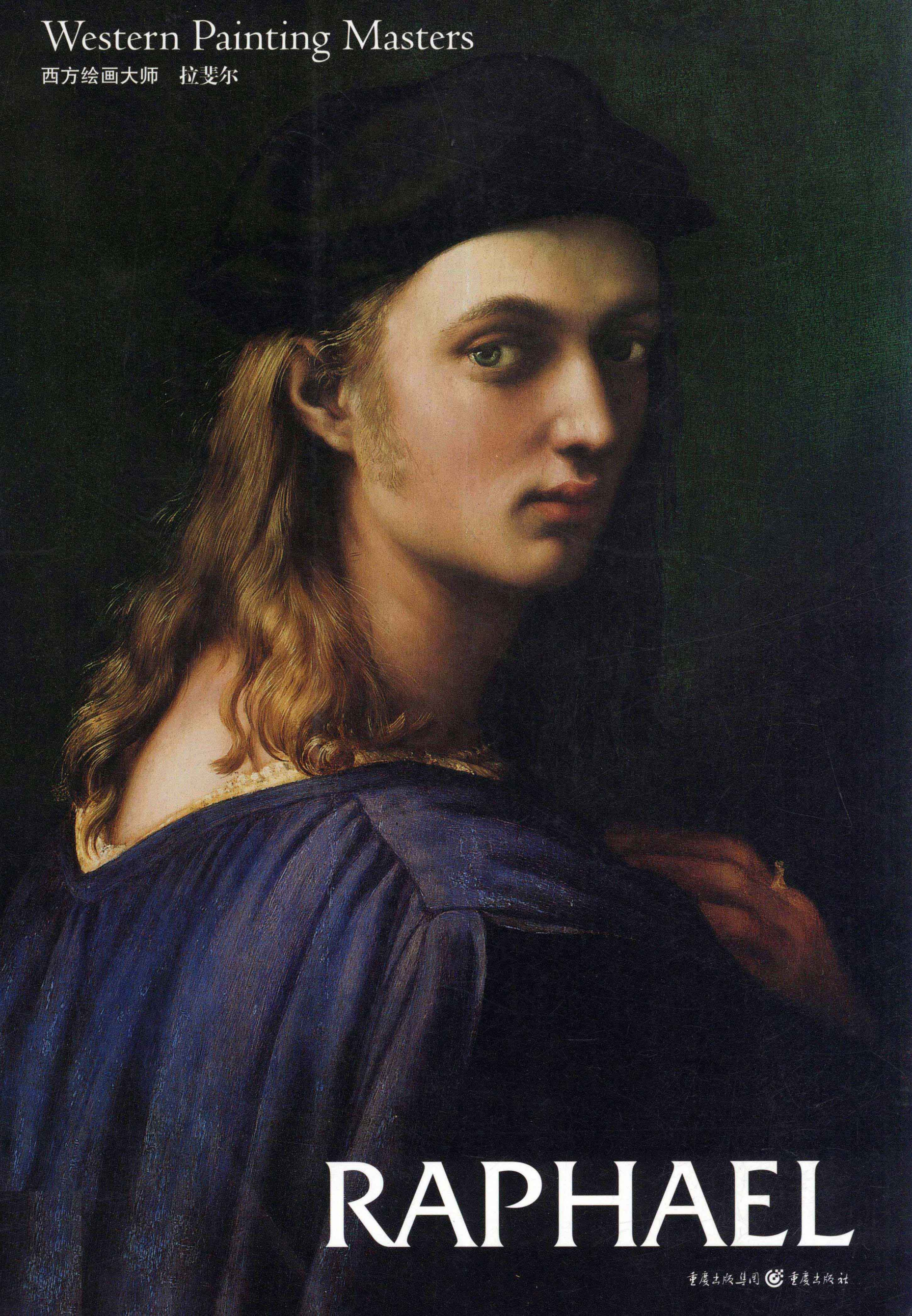

Western Painting Masters

西方绘画大师 拉斐尔

RAPHAEL

图书在版编目(CIP)数据

西方绘画大师.拉斐尔/王朝刚编.—重庆: 重庆出版社,
2009.4
ISBN 978-7-229-00598-6

I.西… II.王… III.①绘画-作品综合集-世界②油画-作
品集-意大利-中世纪 IV.J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第058212号

拉斐尔
RAPHAEL
王朝刚 编

出 版 人: 罗小卫
策 划: 郭 宜 郑文武
责任编辑: 郑文武 杨 帆
封面设计: 郑文武 赵艳华
装帧设计: 郑文武 赵艳华 刘 洋
责任校对: 廖应碧

重庆出版集团 出版
重 庆 出 版 社

重庆长江二路205号 邮政编码: 400016 http://www.cqph.com
重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452
全国新华书店经销

开本: 787mm×1 092mm 1/8 印张: 10
2009年6月第1版 2009年6月第1次印刷
印数: 1-3 000
ISBN 978-7-229-00598-6
定价: 58.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68706683

版权所有 侵权必究

Western Painting Masters

RAPHAEL

西方绘画大师 拉斐尔

Raphael

拉斐尔·桑乔

意大利画家

1483—1520年

理想与典范的化身

——文艺复兴时期的画圣拉斐尔

拉斐尔是意大利文艺复兴盛期著名的画家和建筑家。他是一位谦虚好学、博采众长的艺术大师，他的画作中总是流露出秀美、典雅、和谐而明朗的特点；他塑造了众多圣母像，颇负盛名，美术史上尊称他为“画圣”。

拉斐尔·桑乔（Raphael），1483年出生于意大利西北威尼斯和佛罗伦萨之间乌姆勃利亚省的一个小镇，父亲乔瓦尼·桑乔是一位杰出的画家，颇受时人欢迎。拉斐尔幼时即从父学画，1500年他来到了佩鲁甲城著名艺术家彼得罗·佩鲁吉诺的画室，受命画了一幅祭坛画《托朗蒂诺的圣吉古拉》，并被任命为“画师”。其间，他于21岁画的《圣母的婚礼》，是对佩鲁吉诺的杰作批评性的重新创作，也是他的第一幅杰作。在这幅画作中不仅表明拉斐尔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皆有新创。

1504年拉斐尔来到著名的艺术之都佛罗伦萨，并受到莱昂纳多·达·芬奇和米开朗琪罗·博纳罗蒂的影响。在1504—1508年之间，拉斐尔创作了最有名的圣母像《大公爵的圣母》、《草地上的圣母》、《花园中的圣母》等。《草地上的圣母》中的圣母，身上穿着当时流行的漂亮衣裙，对孩子满含爱意，就像邻家的少妇，端庄、优雅极其高贵。圣母、小耶稣与小约翰呈金字塔构图，耶稣处于圣母的两腿之间，正在与处于圣母右边的小约翰玩耍。这个场面看起来是如此的自然，如此的和谐，让我们丝毫感觉不到这是艺术家苦心经营的结果。《花园中的圣母》虽是宗教画，然而却洋溢着人世间幸福、美好的情调。圣母侧身而坐，照看着两个正在嬉戏玩耍的孩子，一个是耶稣，另一个是圣施洗约翰。画面线条柔和，远景迷蒙，近景鲜花遍地；天空飘着几朵轻盈的白云，映着柔和的微光。情与景富有浓郁的诗意。

1508年，据说由于他的同乡好友——著名建筑家多纳托·布拉曼特的引荐，他得以来到罗马为教皇效劳。凭借他杰出的艺术才华以及不错的交际能力，他迅速成为整个罗马最为耀眼的艺术明星，其最重要的艺术作品也是在罗马得以完成，其中就包括著名的梵蒂冈宫签字厅壁画《雅典学院》、《西斯廷圣母》、《该拉忒亚》等等。《雅典学院》是以古希腊哲学家柏拉图所建的雅典学院为题，以古代七种自由艺术——语法、修辞、逻辑、数学、几何、音乐、天文为基础，以表彰人类对智慧和真理的追求。《雅典学院》表现了拉斐尔对西方古代知识体系的理解，这些古代的哲学家们和科学家们共聚一堂，似乎正在交流和解释着他们的理论知识。画面的中心人物是柏拉图和亚里士多德，柏拉图左手拿着他的著作《提迈奥斯》，并用右手指着天空，似乎正在阐述他的哲学思想：世间一切事物仅仅是理式世界的模本而已。旁边的亚里士多德则用右手指着地面，似乎同样在阐述他的理论体系：客观事物是一切知识的基础和来源。在柏拉图和亚里士多德周围，拉斐尔布置了众多西方历史上的知名学者，包括毕达哥拉斯、赫拉克利特、第欧根尼、欧几里得、索罗亚斯德、托勒密等等。拉斐尔创造了一个巨大的纵深空间，这个纵深空间由几个穹顶组成，这很自然地体现了他们那一代人对复兴古典建筑的热情。

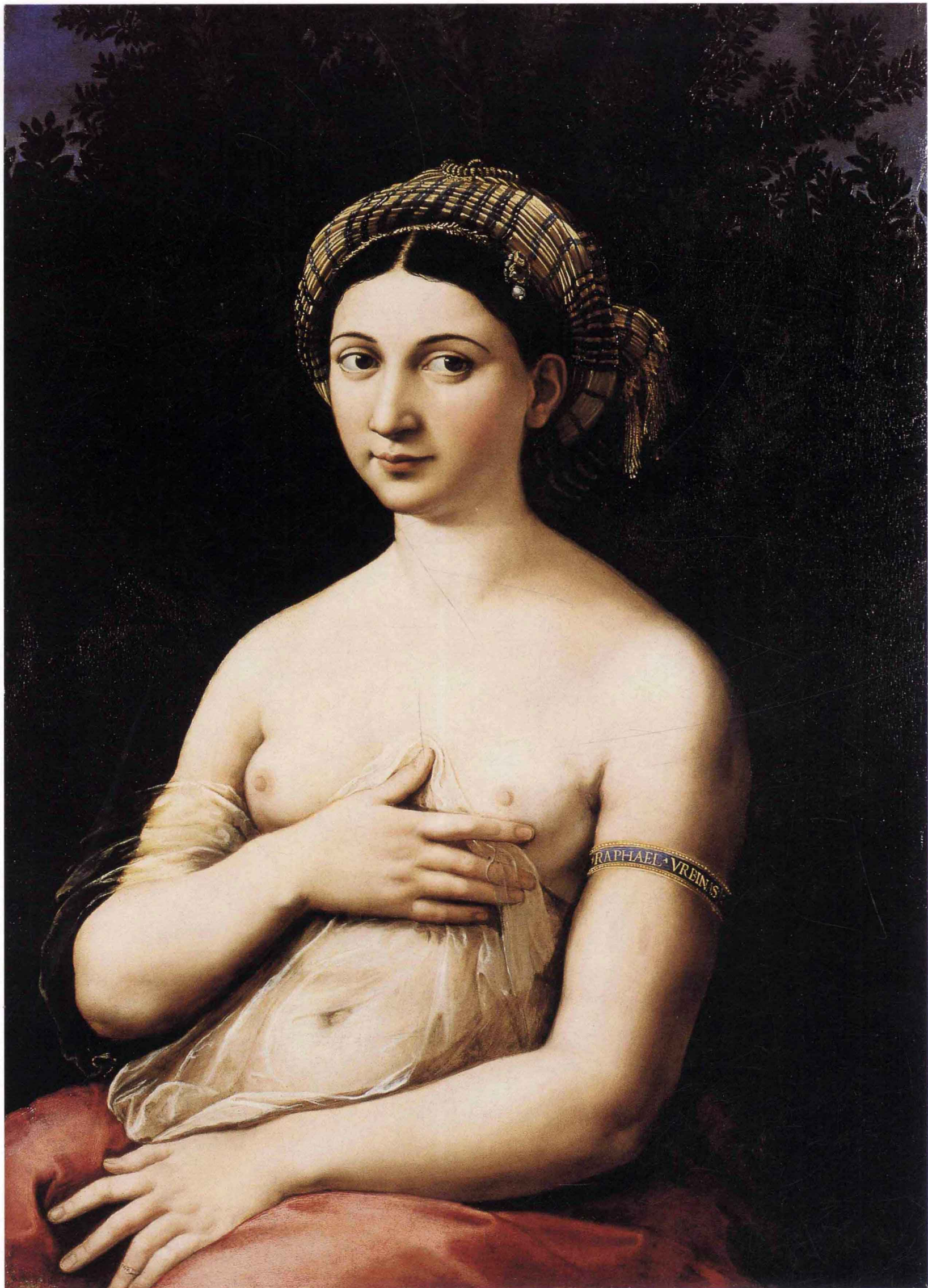
1508年到1520年可以说是拉斐尔的艺术创造力发挥到登峰造极的时代。他在梵蒂冈第一厅按照诗人德拉·欣雅杜尔的诗所配的画，如《圣礼之争》、《帕那苏斯山》、《三德像》等这些壁画虽然是为罗马教廷服务的，但拉斐尔巧妙地使它体现了自己的人文主义思想。《圣礼之争》是一半圆形的庞大构图：天上的人群和地下的人群均排列成弧形，地面上画的是人数众多的教会领袖和高级僧侣，天上画的是神的三位一体：圣父上帝、圣子耶稣、圣灵

鸽子，12圣徒围成半圆坐在耶稣的两边。整个画面人物虽多，但多而不乱，层次分明，神态各异的人物活动都是紧密相联，互相呼应。《三德像》，又称《智慧、温厚和毅力》，三位女神左为“权力”，中为“真理”，右为“节约”，鼓励和约束人们一心向善。拉斐尔根据诗人德拉·埃利奥多罗的诗为梵蒂冈宫第二厅配制了四幅壁画：《赫里奥多罗被逐出神殿》、《波尔神纳的弥撒》、《彼得被救出狱》和《教皇和阿提拉会见》。这组画的主题是歌颂教皇的权力及其胜利。专家们认为《彼得被救出狱》最精彩，艺术家以生动的情节和高超的技巧描写了天使营救彼得出狱的机智、勇敢和紧张、惊险的细节，为人们所赞叹。拉斐尔为梵蒂冈宫第三厅创作壁画《波尔哥的火灾》，原本是宣扬教皇利奥四世用祈祷消灭了火灾奇迹的，可是伟大的现实主义艺术大师，却在这里歌颂了意大利劳动人民依靠自己的力量战胜了火灾。

除了壁画外，拉斐尔还创作了不少圣母像、祭坛画和肖像画，皆充分体现了他的秀美风格。拉斐尔最有名的肖像画有《教皇朱理二世》、《教皇利奥十世》等。朱理二世被塑造成一个意志坚强和性格暴戾的形象，利奥十世被刻画成为一个阴险而又狡诈的野心家。此外如《红衣主教托里佛利齐奥肖像》、《卡普利翁肖像》、《乔万娜·达拉戈纳肖像》等，都是拉斐尔最杰出的作品，他善于表现人物性格特征和风度。不过艺术家最擅长的本领还是善于表现女性美。如《阿拉贡的约翰娜》和《东娜·维拉塔》，前者用紫红色的天鹅绒和深褐色的调子来表现人物的高贵身份，后者用金黄色的调子来描写肌肉的柔嫩和披纱的透明感。拉斐尔后期最负盛名的圣母像有《椅子上的圣母》、《西斯廷圣母》等。《椅子上的圣母》中拉斐尔以人间常见的家庭欢乐情景，来描绘圣母子之间母慈子爱深厚的天伦之乐。《西斯廷圣母》是一幅祭坛画，他以精

湛的技艺塑造了一个平凡而又伟大的母亲形象，她为了人类美好的未来，献出了自己唯一的儿子。拉斐尔一反传统手法采取了一系列新的表现手法，让人们从运动的观点和运动的感觉来观赏圣母下凡，从构图来看显著的特点是稳定的安详感和旋律般的运动感。艺术史家高度评价这一杰作可与《蒙娜丽莎》媲美，都是人类文化艺术宝库中的稀世瑰宝。《一个年轻女人肖像》被评论家认为是拉斐尔一系列圣家族和圣徒的作品之一。这幅画中的女子被认为是拉斐尔所爱的一个西恩那女子。由于这个时期拉斐尔的作品富丽而又典雅，透着贵族化的秀美，而画作中女人容貌的僵硬以及强烈的明暗对比法的效果使得该画成为一幅不可多见的作品。这幅画作的年代记载是1520年左右，也就是拉斐尔死的那一年，可能是保存在他的工作室里，抑或是被他的学生兼继承人朱利奥转移并变卖掉了。朱利奥将画作完成的可能性已经被不同评论家交替地或强调或降至最低。

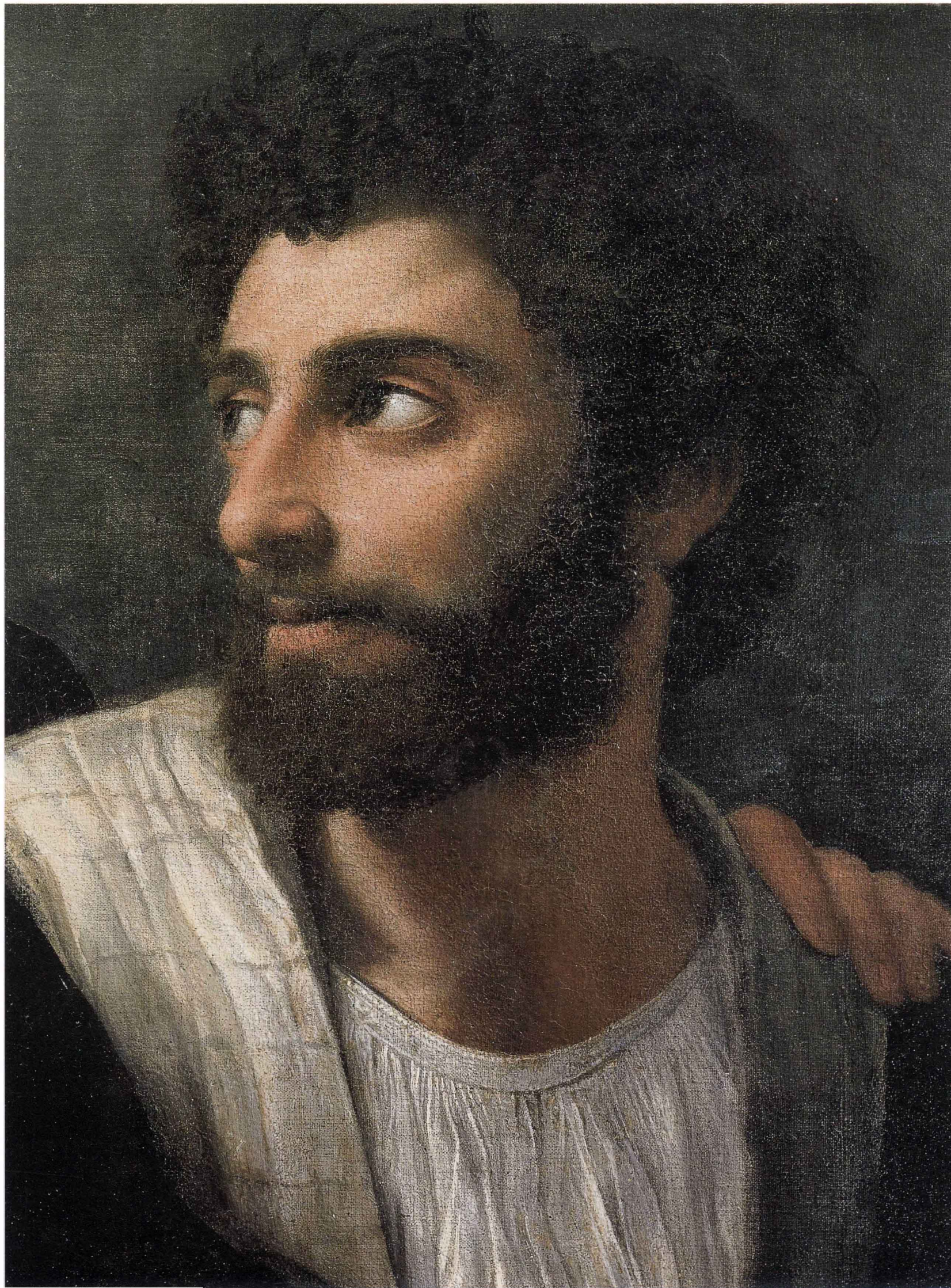
正当拉斐尔的艺术事业蒸蒸日上大有可为之际，他突然得了一场急病。1520年4月6日死于罗马，当时才37岁。他的去世引起罗马全城同声哀悼，以非常隆重的仪式为他举行葬礼。拉斐尔在短短的一生中，创作了300多幅作品。他的艺术，被后人尊为“古典主义艺术”，他的作品被尊为“创作典范”而享有盛誉。

拉·弗娜瑞娜 木板油画
85cm×60cm

和朋友一起的自画像 布面油画
99cm×83cm

和朋友一起的自画像 局部

亚组洛·多尼的肖像 木板油画
63cm×45cm

红衣主教肖像 木板油画
79cm×61cm

教皇利奥十世 木板油画
154cmX119cm

女子肖像 木板油画
66cm×52cm

拉·弗娜瑞娜 木板油画
85cm×64cm

红衣主教托马索·英吉拉米 木板油画
90cm×62cm