

世界艺术大师图文馆

拉斐尔

画传

华夏出版社
HUAXIA PUBLISHING HOUSE

世界艺术大师图文馆

拉斐尔

画传

Raffaello

华夏出版社
HUAXIA PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

拉斐尔画传 / 华语编写. —北京: 华夏出版社, 2010. 6

(世界艺术大师图文馆)

ISBN 978 - 7 - 5080 - 5539 - 8

I. ①拉… II. ①华… III. ①拉斐尔, S. (1483 ~ 1520) —传记—画册 IV. ①K835.465.72 - 64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 207929 号

出版发行: 华夏出版社

(北京市东直门外香河园北里 4 号 邮编: 100028)

经 销: 新华书店

印 刷: 北京中印联印务有限公司

版 次: 2010 年 6 月北京第 1 版

2010 年 6 月北京第 1 次印刷

开 本: 720 × 1030 1/16 开

字 数: 148 千字

印 张: 8

定 价: 19.80 元

本版图书凡印刷、装订错误, 可及时向我社发行部调换

本书部分文字和图片因无法与原作者取得联系, 稿费未能及时送达, 敬请谅解, 请作者见书后及时与我们联系。

邮箱: 1521962917@qq.com

前言

文艺复兴时期最伟大的三位艺术家,就是达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔。拉斐尔·桑蒂(1483—1520)短暂的一生中,他那超凡的艺术才华像一颗流星一样划过漆黑的夜空,发出亮丽的光彩。达·芬奇的艺术深沉、含蓄、富有理智、充满智慧;米开朗基罗的艺术博大、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。

拉斐尔于1483年出生在瓦尔比诺,父亲是一名御用画师,他是拉斐尔的启蒙老师。父亲对他进行美术和人文知识的教育,这对他后来的发展起了很大的作用。1495年拉斐尔来到佩鲁贾,在著名画家佩鲁吉诺画室学习。佩鲁吉诺的抒情艺术给拉斐尔早期的创作以相当大的影响。1504年,拉斐尔来到佛罗伦萨,在这里,文艺复兴的伟大成就使拉斐尔的艺术视野大为开阔。他像一块海绵一样广泛吸收着前辈大师和同时代艺术家的成就,取得了很大的成功。

在这一时期画的大量圣母题材的作品中,他运用达·芬奇的明暗处理的技法和米开朗基罗的风格来表现人物和场景,表现单纯而诚挚的感情,虽然没有他们那种深刻的哲理和悲壮的激情,但是,他所特有的清新、宁静的风格却使他成为最受欢迎的画家。到25岁时,他已经完全确立了自己的美学原则。画家通过细腻的色彩和优美的造型,体现了一种理想的美。

1508年,拉斐尔画了《圣体辩论》、《帕纳塞斯山》和《雅典学院》大型装饰壁画。其中最有名的是《雅典学院》,此画构图十分宏大,画面层次分明,人物疏密得当,显示出画家高超的组织能力和艺术修养。

艺术家最擅长表现女性美,最负盛名的圣母像有《椅中的圣母》、《西斯廷圣母》等,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的深厚的天伦之乐;《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,拉斐尔一反传统画法而采取一系列新的表现手法,把圣母下凡描绘得栩栩如生,给人以运动的旋律感。艺术史家高度评价这一杰作可与《蒙娜丽莎》媲美,它们都是人类文化艺术宝库中的稀世瑰宝。

正当拉斐尔的艺术事业蒸蒸日上大有作为之际,他突然得了一场急病,并于1520年4月6日死于罗马,当时仅37岁。

拉斐尔在短短的一生中创作了300多幅作品,他的艺术被后人称为“古典主义艺术”,他的作品被称为“创作典范”而享有盛誉。

目

录

乌比诺时期	1483—1503	001
佛罗伦萨研究时期	1504—1508	013
罗马巅峰期	1509—1513	065
后罗马时期	1514—1520	090

乌

比

诺

时

期

1483—1503

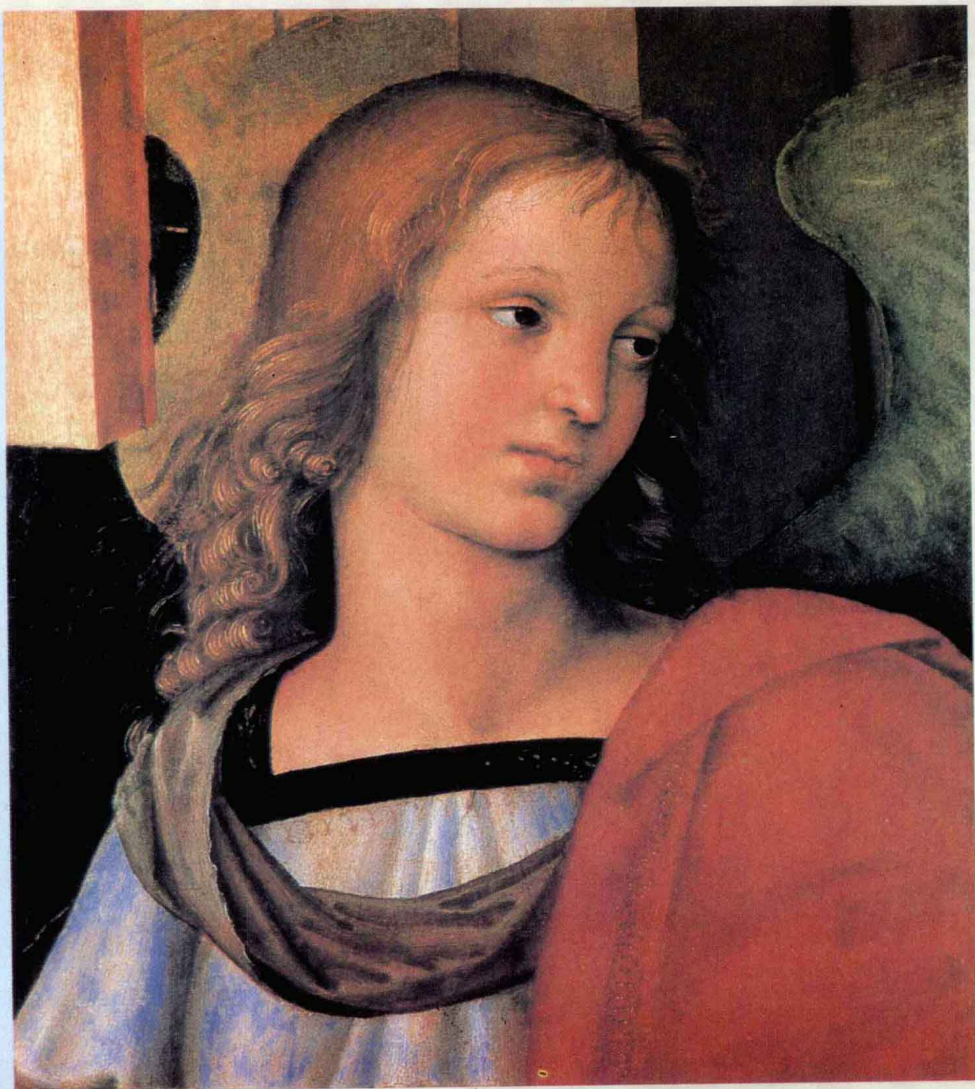

圣塞巴斯蒂安 1501—1502年 油画 43x34cm 贝加莫卡拉拉学院藏

拉斐尔·桑蒂,1483年4月6日出生于意大利中部的乌尔比诺城的一个富裕的中产阶级家庭。乌尔比诺是一座风光秀丽的城市,绿油油的丘陵起伏其间,当时是罗马与佛罗伦萨之间的必经之地,同时也是一座文化悠久的城市,佛兰德斯画家根特曾在此作过画。拉斐尔的父亲乔万尼·桑蒂是城里有名的诗人、画家,受到当地诗人及某些贵族的赏识,生活虽不富裕,但是有个很贤慧的太太,日子过得也很快乐,唯一的缺憾就是前两个孩子都夭折了,拉斐尔是第三个孩子,父母把他当成宝贝,夫妻俩每天早晚祷告,只想这个孩子平平安安,像个平凡孩子那样长大就好了。

拉斐尔,这个名字本来是天堂里大天使的名字,父母给他取这个名字,是把他当“神的礼物”看待,希望他将来成为天使般的人。果然,他真的就像个天使,在所有

天使 1500—1501年 油画 31×27cm 布列夏市立历史博物馆藏

文艺复兴时代的艺术家中,他的人缘最好。他从小就聪明过人,还不会说话时,就拿着画刷当玩具,看见颜料就手舞足蹈。拉斐尔的父亲又是欢喜,又是忧虑,常常跟妻子说:“这孩子太聪明了,真叫人担心又要养不大。”

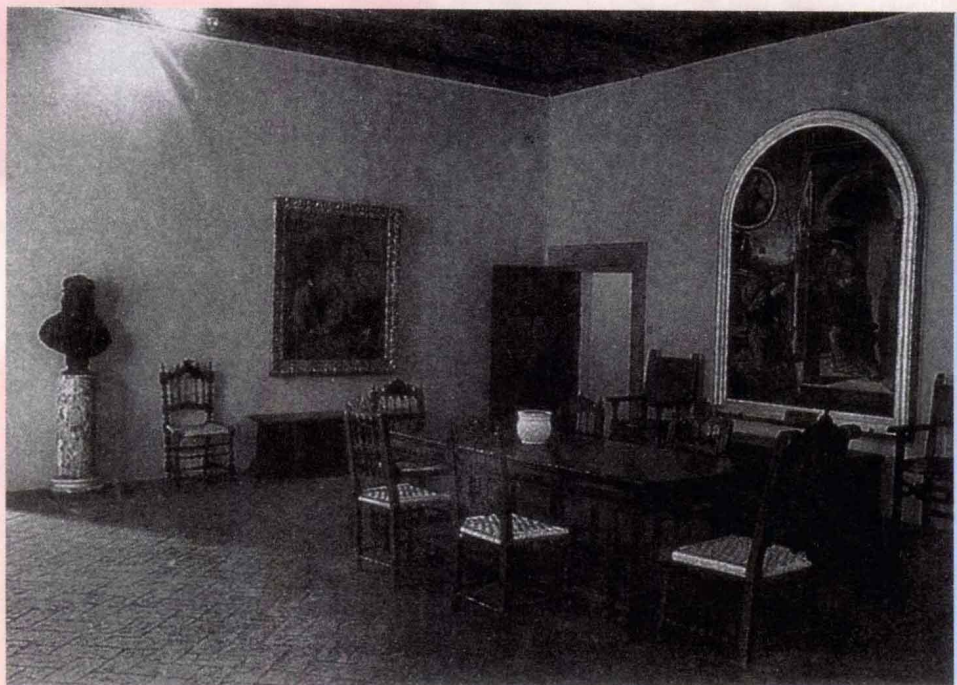
拉斐尔八岁的时候,母亲就离开了人世。拉斐尔自幼受父亲鼓励,开始从素描、透视学着手,并研读相关绘画理论,同时也在父亲的工作室接受绘画的训练。拉斐尔青少年时期的第一件完整作品是《圣母与圣子》,从这件绘于壁龛之中的画作可看出拉斐尔在绘画方面的潜能。

十岁不到,父亲所有绘画的技巧拉斐尔就都学会了。他学习能力之强,令父亲惊异不已。乔万尼·桑蒂知道儿子有不凡的才华,因而引导他到各处向名师学习。如当时在意大利颇具盛名的、喜用宏伟建筑和田园风光作背景的佩鲁吉诺,以及专以描绘自然和匀称优雅人物见长、并致力于表现均衡使人物与空间的关系惟妙惟肖的画家德拉·佛兰西斯加。但是,父亲更希望他将来能有贵族的风度、主教的学问,所以只要是拉斐尔想学的,他总是想尽办法请人来教。为了讨爸爸的欢心,拉斐尔还常常背诵但丁的诗歌。

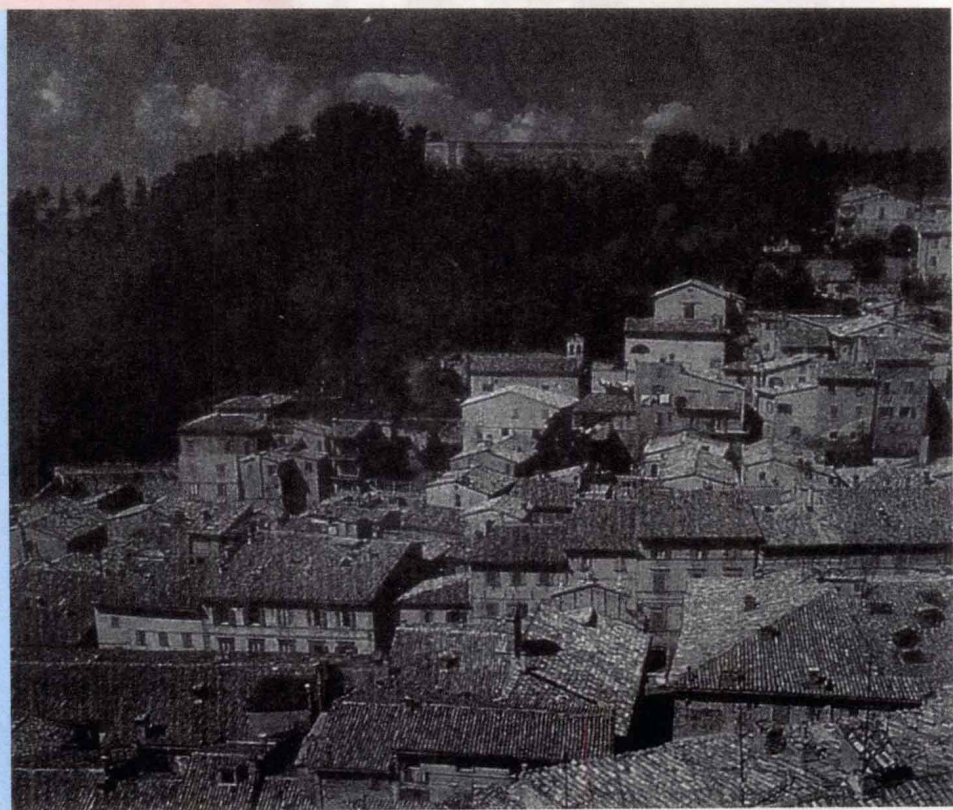

乌尔比诺杜卡勒宫殿夕阳景色

乌尔比诺城拉斐尔出生时的家庭内景

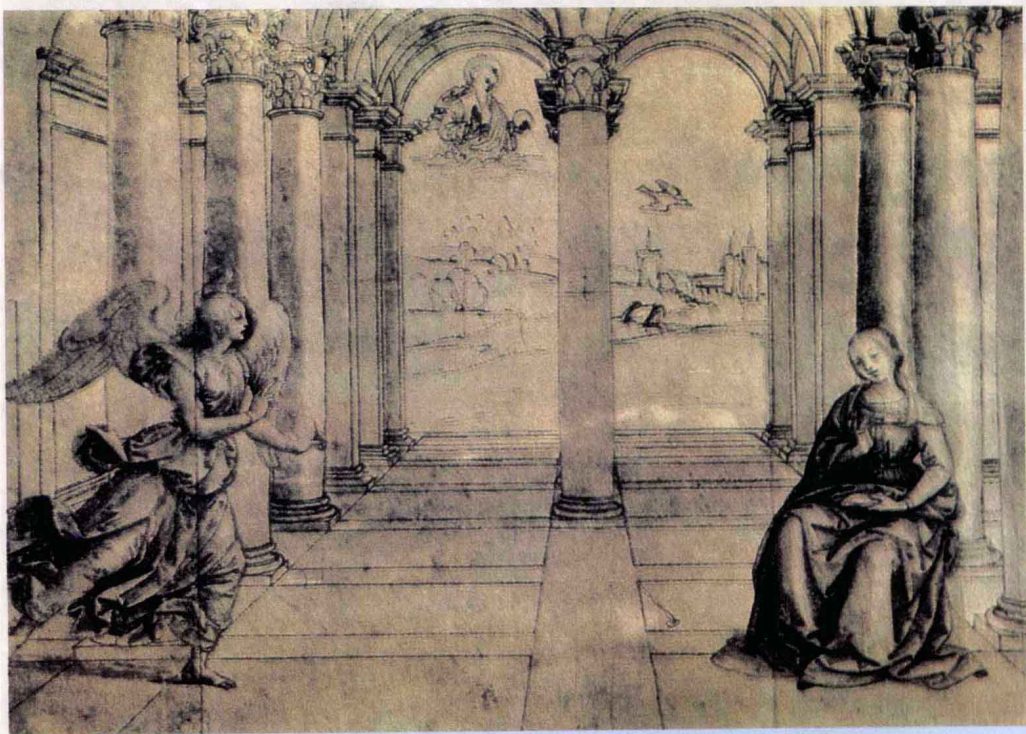
拉斐尔故乡乌尔比诺城景

拉斐尔成长于意大利中部属于玛赫区的精致优美的乌尔比诺，菲德利克公爵曾在此城镇征集建筑师重建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美好的事迹。菲德利克公爵曾梦想在建筑中构筑属于古典文化中的精华，建立更崇敬缪斯精神的殿堂。现在乌尔比诺城一条坡道的中央还保留着拉斐尔出生时的那所房屋，现在已成为全世界艺术爱好者的瞻仰之地。

幸福的童年并不长久，拉斐尔才十一岁父亲也去世了。他依依不舍地离开了乌尔比诺，到贝罗斯城投靠父亲为他找的老师佩鲁吉诺。性情随和、乐观的拉斐尔，没多久就在老师家如鱼得水，绘画技艺更进一步。从此之后，他的生活一帆风顺，过着优雅愉快的日子。世界就像他的画一样，到处有温情，到处是安详、高贵与美丽的气息。

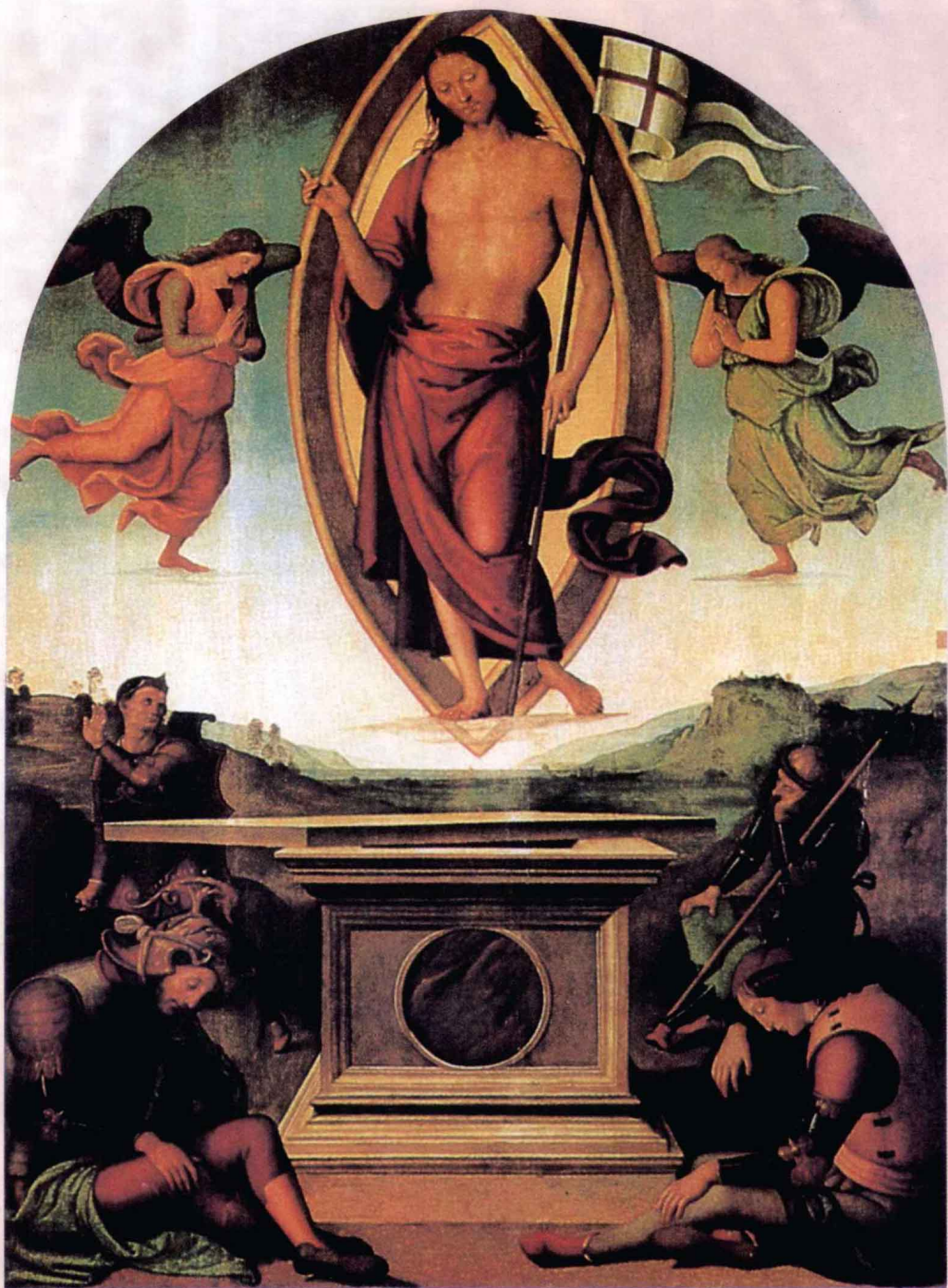
在15世纪的时候，人们还没开始使用帆布画画，纸也很稀少，绘画就在木板上或是直接画在墙上。当时有种特别的画法，叫“湿壁画法”，是在墙上用加了草的石膏敷上，然后上颜料。上颜色的时候如果湿度不够，颜料就渗不进石膏里。更麻烦的是，有时候墙干了颜色也变了，只好把整片墙挖掉重来。这种画法在当时很流行，而且最经济。这对后世而言很幸运，因为它最耐久，只要墙不倒，画永远在。但是，这种技术非得很有经验的画家才能胜任，也只有绘画大师才有人肯请去画。

受胎告知 钢笔水彩素描 巴黎罗浮宫美术馆素描陈列馆藏

圣母与圣子 1496—1497年 湿性壁画 97×67cm 乌尔比诺教堂壁画

基督复活 1501年 罗马梵蒂冈美术馆藏

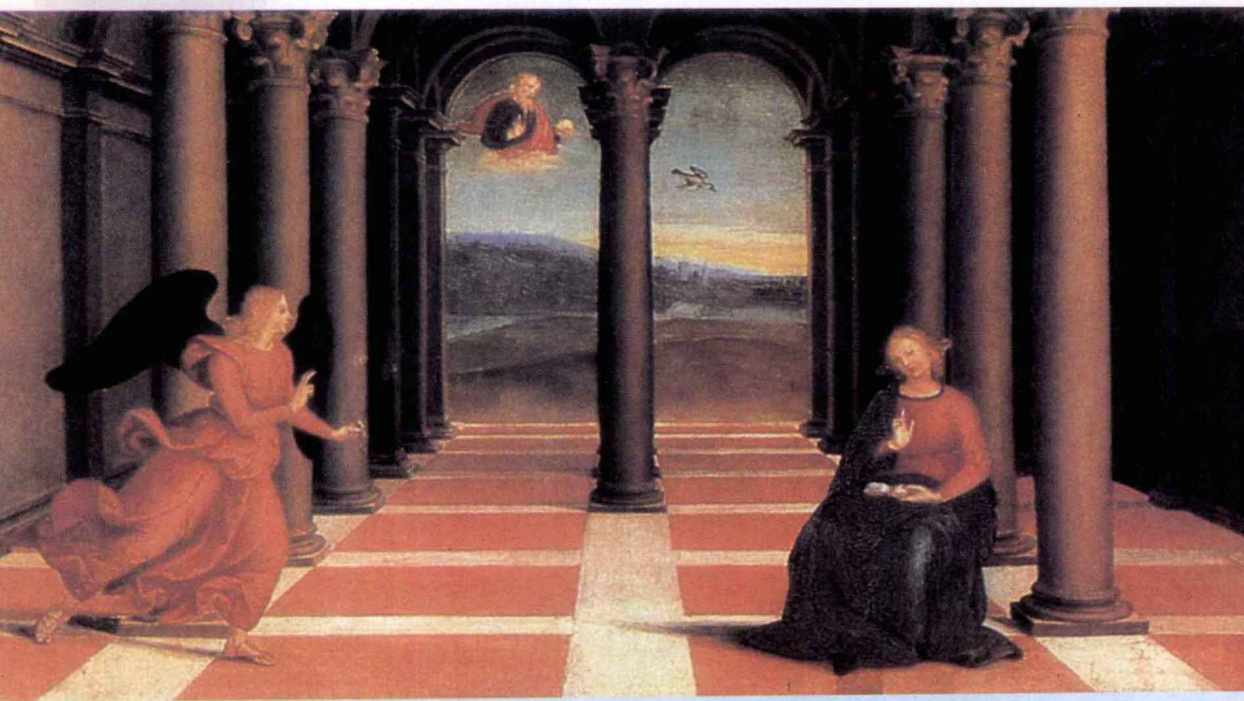
圣母加冕 1502—1503年 油画画布 267×163cm 罗马梵蒂冈美术馆藏

十字架的基督 1503年 油画画板 279×166cm 伦敦国立美术馆藏

拉斐尔在1494到1500年的画室研修期间,努力汲取15世纪以来的绘画技法,特别是在木板上画油彩画的技法。这种源自于弗拉门戈的绘画技法,具有一种新奇透明的效果,同时他不断练习素描,以培养扎实的表现能力。他以坚韧的毅力和勤奋努力创造了出色的成就,他的名气渐渐超过了他的老师。他画的圣母像如果不签名,人家还以为是他老师画的,有时甚至比他老师画得还要好。在佩鲁吉诺画室学习的另一位学生宾图瑞奇以装饰性画作见长,这两位年轻画家都各具优点,正如艺评家瓦萨利曾评论的:从两位艺术家的卓越画艺来看,实难想象他们竟出自同一师门。

16世纪初,拉斐尔离开佩鲁吉诺画室时年仅17岁,但已被冠以“小大师”的封号,在当时的艺术界活动频繁,颇有名气。三年后,拉斐尔为佩鲁贾市绘制了著名的作品《十字架的基督》。这幅作品画在木板的双面上,描绘的是耶稣受难于十字架上的图像,可以说这是拉斐尔绘画用色最深的一件作品。拉斐尔为欧迪家族绘制在祭台的《圣母加冕》影响巨大,几乎遍及佩鲁贾城,这幅作品后来被保存在罗马梵蒂冈美术馆。

受胎告知 1503年 油画画布 27×50cm 罗马梵蒂冈美术馆藏