

外国历史小丛书

“画圣”拉斐尔

商务印书馆

朱龙华

K835.4657/2

外国历史小丛书

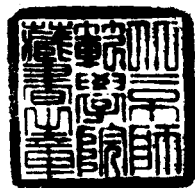
“画圣”拉斐尔

朱 龙 华

21345/09

20841313

商 务 印 书 馆

1981 年 · 北京

841313

外国历史小丛书

“画圣”拉斐尔

朱 龙 华

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街36号)

新华书店北京发行所发行

北京第二新华印刷厂印刷

统一书号：11017·549

1963年5月第1版

1981年12月第2版

1981年12月北京第2次印刷

印数1—7,000册

开本787×1092 1/32

字数19千

印张1¹/₂。插页4

定价：0.20元

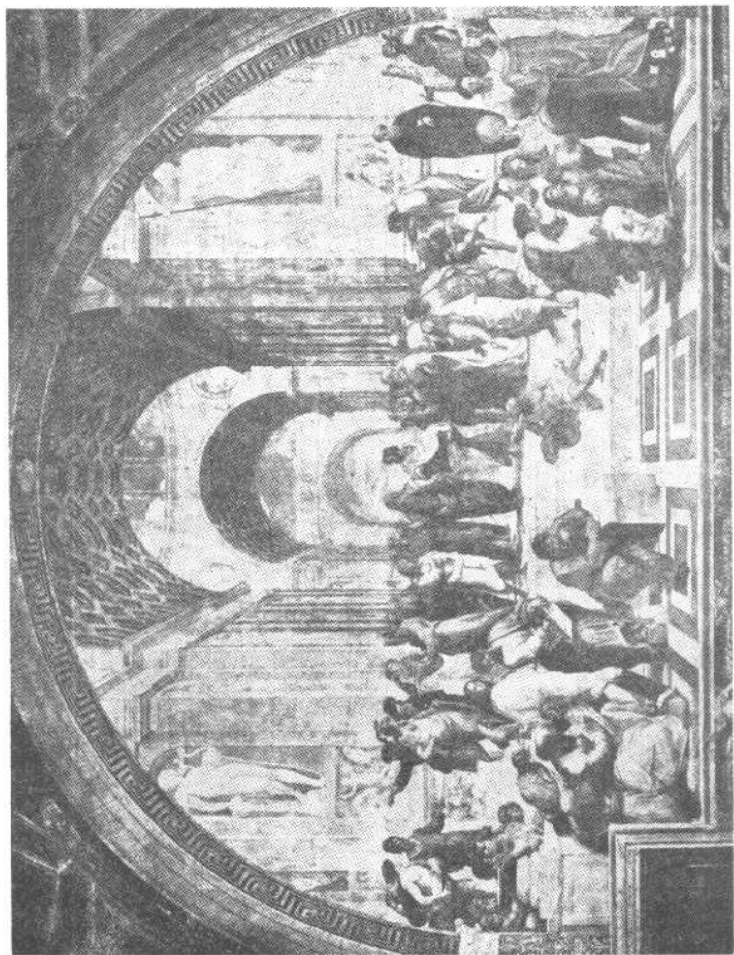

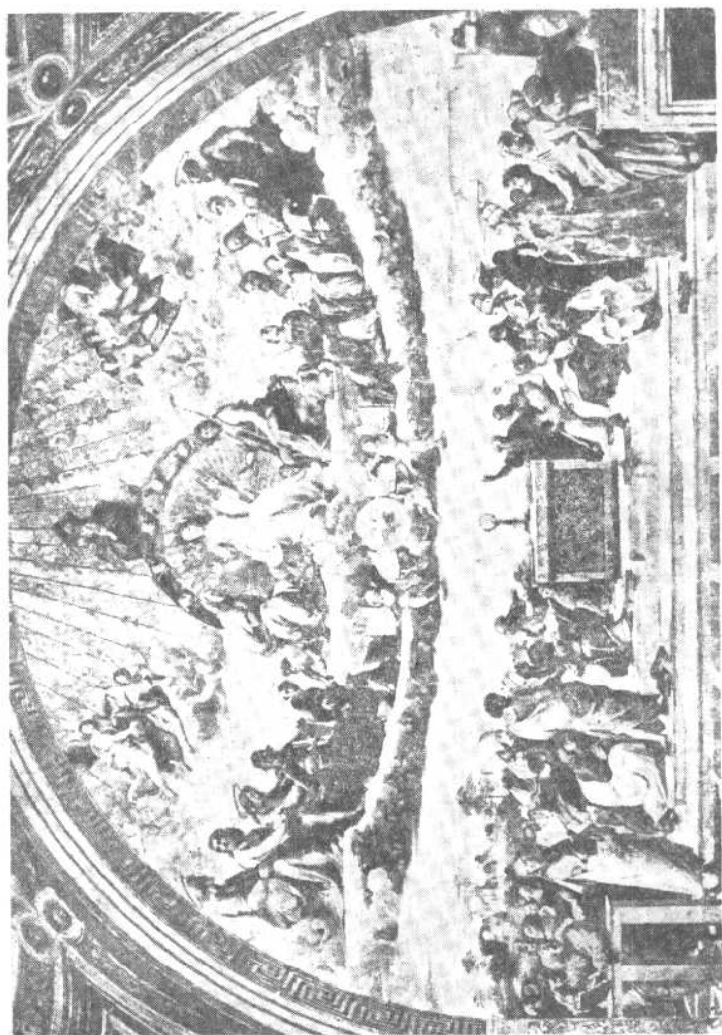
花园中的圣母

大公爵的圣母

雅 典 学 派

教义的争论

目 录

一	拉斐尔的时代·····	1
二	幼年的学习生活·····	9
三	在佛罗伦萨的学习和创作·····	15
四	在罗马的创作生活·····	20
五	结语·····	35

一 拉斐尔的时代

拉斐尔是意大利最著名的画家，被西方誉为“画圣”。他在世不过三十多年，却创作了许多不朽的作品。马克思和恩格斯都很称赞拉斐尔的才能，恩格斯在《劳动在从猿到人转变过程中的作用》一书中，特别提到拉斐尔。他说，拉斐尔的绘画，代表着人类的双手能够创造出来的最光辉的奇迹之一。

拉斐尔为什么能够获得如此光辉的成就呢？这和他所生活的那个时代有着密切的关系。原来，他所生活的时代正是欧洲文化、特别是美术蓬勃发展的时代，历史上叫做“文艺复兴”。当时，欧洲以意大利最为先进，出现了好几个大的工商业城市，如威尼斯、米兰、热那亚和佛罗伦萨等。这些大城市是在封建社会里逐渐成长起来的，但它们的工商业却慢慢地转化为资本主义性质的经济，开办了许多手工业工场。城里的大商人、大店主和作坊主变成了市民阶级——资产阶级的
前身，在作坊里做工的也形成了一个人数不小的雇佣工人阶级。这样就在封建社会内部出现了资本主义的

萌芽。当时，新兴的资产阶级为了自身的利益，要打倒封建统治，有革命性和进步性；人民群众也积极参加这场反封建的革命斗争。于是，在这些城市里，愈来愈鲜明地表现出一种新兴的、革命的色彩，它在政治斗争中反映出来，也在文化中反映出来。这种新的文化革命运动，采取了恢复古典文化的形式，即以研究古代希腊罗马的文化为号召，用古代希腊、罗马的文学艺术作武器来反对中世纪的封建制度和天主教会的束缚，其实质就是以人和人生为中心的人文主义思想来反对以“神”和“来世”为中心的封建宗教思想，因此就叫做“文艺复兴”。

这些经济、文化方面的新发展，以佛罗伦萨表现最为突出。佛罗伦萨地处意大利半岛南北交通的中心，从欧洲各国经陆路到罗马，都得经过佛罗伦萨，因此它很早就发展了比较繁荣的商业。从十三世纪以后，它的丝毛纺织业和银行业特别发达，成为欧洲最大的工商业城市之一。到十四世纪初期，佛罗伦萨已有两百多座属于毛织业行会的工厂和货栈，出产呢绒十万匹，仅在工场作工的工人就有三万多。此外，还有不少接受工场订货的家庭手工业者。这样的规模和组织，当然已不是中世纪的行会手工业可以比拟的了。这些毛织业行会的成员，实际上已是手工工场的主人，即最初的

资产阶级。这些佛罗伦萨的大商人、大企业家组成的行会，变成了一种拥有武装和政治权力的组织，他们通过这个组织向封建领主展开斗争。到十三世纪末和十四世纪初，这一斗争已经取得了基本胜利，城市政权完全落在七个大行会手里了。任何市民包括住在城里的贵族在内，假如不被行会接纳为会员，便没有担任公职的权利。因此，佛罗伦萨建立的这个城市共和国，又具有雏型的资产阶级政权的性质。

佛罗伦萨在政治、经济方面的领先地位，决定了它在新文化运动中起着带头作用。在十三世纪末和十四世纪初，佛罗伦萨产生了两个新文化的开路先锋：诗人但丁和画家乔托。但丁写了不朽的诗篇《神曲》，他根据新的思想观点，描述自己梦游地狱、净界和天堂的历程，对教会和教皇的腐败黑暗作了严厉的批判；那些受到宗教神学斥责的古典文化和世俗生活的理想，却得到了相当的重视。乔托则在壁画中创造了生动、质朴的人物形象，第一次开辟了西欧绘画的现实主义道路。继但丁和乔托之后，佛罗伦萨还产生了不少新文化的代表人物，例如活跃在十四世纪中期和后期的诗人彼特拉克、小说家薄伽丘等，他们把新文化的旗帜举得更高，终于使整个意大利文艺复兴运动出现了前所未有的繁荣景象。历史上把这一段的新文化运动叫做“早

期文艺复兴”。

到了十五世纪，仍旧以佛罗伦萨为中心，新文化显示出更为鲜明的资产阶级性质，因而受到城市统治集团的大力支持。佛罗伦萨的城市贵族统治由于受到劳动人民的多次反抗，这时已经走向专制。到十五世纪三十年代以后，便建立了银行家美第奇的统治。出身于商业贵族的美第奇家族的首领虽然没有称王封侯，却控制了一切政治部门，任何重要措施必须经他们同意，才能付诸实行。美第奇统治者对内采取笼络手段，特别在文化政策方面，专门以兴建教堂、奖掖艺术、扶持和招致许多著名的画家、诗人、雕刻家和建筑师等等，来粉饰其专制统治。

新文化的主导思想——人文主义思想，这时已经完全成熟了。人文主义也就是人道主义，它和后来十八、十九世纪资产阶级人道主义在肯定个性、赞扬个人奋斗等等方面是一致的，但在文艺复兴时期，它却特别以反对宗教禁欲主义而形成自己的特点。宗教禁欲主义是封建教会精神统治的主要工具，它劝诫人们忏悔、禁欲、离世修行，实际上是要人民忍受封建剥削和压迫，放弃反抗和斗争。因此，这种宗教禁欲主义和新兴的资产阶级是格格不入的，它阻碍着新兴的资产阶级的反封建要求，并且否认他们发财致富和从事世俗活

动的愿望。人文主义肯定人性、重视世俗生活、赞扬个人才智的观点适应了当时新兴的资产阶级的要求，跟宗教禁欲主义正好针锋相对。这样，提倡人性以反对神性、提倡人权以反对神权、提倡个性自由以反对宗教桎梏的人文主义思想，便成为新时代的主导思想，在当时历史上起了很大的进步作用。

人文主义表现的特点，除了它反对禁欲主义之外，还在于它对待古典文化上和中世纪完全相反的态度。古典文化是指希腊、罗马奴隶社会时期创造的古代文化。那时的希腊、罗马奴隶社会，对于奴隶进行极端残酷的剥削和压迫，但在自由民内部却容许一定的民主，因而它的文化也具有一定的进步性。古典文化的主导思想，叫做人本主义，就是以人事为中心，在宗教上，把神看成人的美质的集中和提高，而在文学艺术中则极力刻画人的现实性格和实际生活。因此它在中世纪被视为异教邪物，而在新时代却被当作良师益友。人文主义运动的一个主要方面就是极力恢复、发扬和推崇古典文化，这样既可以借它打击宗教禁欲主义，又可以作为建设新文化的养料。因此，当时人们总喜欢用这个古典文化的复兴和再生的现象，来表明时代的特点，以至于把它作为新时代的名称。当然，古典文化的这种“复兴”，只是新文化借以建立起来的一个有利手

段和发展形式，它并不代表新文化的本质。

在十五世纪，佛罗伦萨的新美术也得到了很大的发展，产生了许多第一流的画家、雕刻家和建筑家。这些艺术家继承了乔托的革新精神，努力创作真实、生动的艺术形象，体现了人文主义的新思想，使美术成为新文化中最为发展的一个部门。在绘画和雕刻方面，佛罗伦萨的大师们强调要对自然写生，要真实地反映自然和生活。他们研究了绘画技法的科学法则，发明了透视画法、光暗画法、构图法、色彩法等等；他们又研究了人体解剖，掌握了人体的科学知识；他们还千方百计地寻找古代希腊的美术作品，因为这些作品（主要是雕像）在表现人体方面是很成功的，可以作为他们学习的范本。通过这些研究和学习，他们就能创作出和中世纪旧美术完全不同的现实主义作品了。例如佛罗伦萨的大画家马萨卓，画的人物形象具有强烈的立体感和重量感，人们看他的画，会觉得画中的人物是可以触摸到的、用自己的脚站在地面上的真实的人；他画的远景色彩迷茫，象是真正的空间。另一位佛罗伦萨大画家卡斯塔尼约还亲自解剖尸体，研究和观察人体结构，他画的人物非常坚定结实，具有运动的力量。佛罗伦萨的大雕刻家多纳太罗，已能创作出与古代希腊雕像同样完美的作品，他的雕刻不仅形象逼真生动，而且庄重

优雅,对任何一点小地方的刻划都有科学观察的根据。这些大画家、雕刻家,都是拉斐尔学习的榜样。

拉斐尔生活的时代——十六世纪初期,是文艺复兴文化发展的最高阶段,历史上称为“盛期文艺复兴”,或称“后期文艺复兴”。这个时代和以前比起来,突出的特点是:一方面,它的艺术更为繁荣,产生了象拉斐尔这样著名的大师;另一方面,意大利的经济已经日趋衰落,加之外敌入侵、政治上更为分裂和混乱。因此这个时代是充满矛盾和斗争的时代。

这种情况,对艺术发展既有不利的一面,也有有利的一面。不利的是由于经济衰落、政治混乱,使当时新兴的资产阶级和资本主义经济的发展受到阻碍,新文化的根基也就削弱了。因此,不到半个世纪,盛期文艺复兴便突然宣告终结了。有利的一面,是指当时的艺术创作不得不更强烈地反映出新兴资产阶级的发展要求和人民群众的斗争愿望。资产阶级虽然暂时衰微了,但这个时期的文化和美术仍然坚持进步的、反封建和反教会的方向,使艺术成为进步力量的体现,成为社会斗争的一个重要手段。除此而外,更重要的是,新文化和新艺术的优秀成果,在一定程度上是人民群众、特别是劳动人民的智慧和理想的结晶。美术所以能够特别发达,其中一个重要的原因是美术家在当时比较接

近人民群众，他们的社会身份是和手工业技师相同的，因此能和劳动人民保持着经常的联系。这就使得他们中的优秀分子，在自己的创作中能够反映来自人民群众的要求和愿望。

和拉斐尔的艺术成就具有同样的，甚至是更为伟大意义的，还有两位著名的艺术大师，他们就是列奥纳多·达·芬奇和米开朗琪罗。历史上把他们二人和拉斐尔称为“盛期文艺复兴三杰”。在他们的作品中，都鲜明地反映了上述进步特点。例如，达·芬奇在艺术创作中特别注重现实主义和科学的观察，他具有唯物主义的思想，反对迷信和封建观念，因此他的作品不仅艺术成就极高，还具有鲜明的反封建色彩，在思想感情上也和手工业劳动阶层比较接近。米开朗琪罗的艺术同样反映了人民群众渴望斗争、相信正义事业必然胜利的信心。他的艺术风格非常雄伟有力。这两位艺术大师都比拉斐尔年长，对他的艺术创作影响很大。

盛期文艺复兴时代不仅产生了上述三位著名的艺术大师，同时也是群众的艺术修养普遍提高的时代。各城市的人民群众都很关心艺术创作，观赏和评论艺术家的作品在当时已蔚然成风。由此可以看出，盛期文艺复兴美术繁荣的基础是人民群众的关心和支持，而绝不是象资产阶级学者所宣扬的由于教皇和贵族大

公的“庇护”与“眷顾”。

显然，拉斐尔所以能够取得杰出的艺术成就，其前提是和盛期文艺复兴的时代特点分不开的。时代为他提供了优异的条件，同时也提出了严格的要求。我们可以看到，在思想和技巧方面都站在较高水平上的艺术大师们，由于面临着时代的反动逆流，就迫使他们在进行创作的过程中，都或多或少地意味着对反动逆流的反抗和斗争。拉斐尔、达·芬奇和米开朗琪罗的辉映千古的艺术作品，正是在这种情况下产生的。

二 幼年的学习生活

拉斐尔·桑西于1483年4月6日生于意大利中部的乌尔宾诺城。

乌尔宾诺和佛罗伦萨相距一百多公里，中间隔着一道亚平宁山脉。比起佛罗伦萨，它在经济和文化发展方面都比较落后，但在中部意大利地区，却也算个名城。当时的乌尔宾诺，是个贵族化的小公国，公爵蒙得费尔特里也象当时一些著名的小公侯那样，喜欢在自己的小朝廷里收容一些学者和艺术家，表示自己对于当时处在蓬勃发展阶段的文艺复兴文化的爱好和拥护，以抬高自己的声誉。拉斐尔的父亲就是一位服务