

拉斐尔 原来可以 这样看

【法】塞西尔·柏泽兰 著 李悦 译
(Cécile Beuzelin)

Raphaël

中信出版社·CHINACITICPRESS

邵大箴（中央美术学院教授）
奚静之（清华大学美术学院教授）
金韵蓉（著名儿童心理教育家）

★-联-合-推-荐-★

「法」塞西尔·柏泽兰 著 李悦 译

拉斐尔 原来可以 这样看

Comment parler de

Raphaël

aux enfants

中信出版社·CHINACITICPRESS·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

拉斐尔原来可以这样看 / (法) 柏泽兰著; 李悦译. — 北京: 中信出版社, 2013.6

书名原文: Comment parler de Raphaël aux enfants

ISBN 978-7-5086-3991-8

I. ①拉… II. ①柏… ②李… III. ①艺术教育-家庭教育 IV. ①J ②G78

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第 089592 号

Conception graphique et maquette : Le Gall & Chassagnard

avec la participation de Nadir Essalmi

Coordination éditoriale : Céline Ottenwaelter assistée de Fanny Vergnes

Imprimé en Bulgarie sur les presses de Pulsio, juillet 2012

© 2012, musée du Louvre, Paris. Direction de la Production culturelle.

Service des Éditions. Violaine Bouvet-Lanselle, et Fanny Meurisse

pour la collecte de l'iconographie.

© 2012, éditions Le baron perché

30, rue Jacob, 75006 Paris

Simplified Chinese edition by China CITIC Press © 2013

All rights reserved.

本书仅限中国大陆地区发行销售

拉斐尔原来可以这样看

著 者: [法] 塞西尔·柏泽兰

译 者: 李 悦

策划推广: 中信出版社 (China CITIC Press)

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)

(CITIC Publishing Group)

承 印 者: 中国电影出版社印刷厂

开 本: 889mm × 1194mm 1/24

印 张: 4

字 数: 46 千字

版 次: 2013 年 6 月第 1 版

印 次: 2013 年 6 月第 1 次印刷

京权图字: 01-2013-0976

广告经营许可证: 京朝工商广字第 8087 号

书 号: ISBN 978-7-5086-3991-8/G · 988

定 价: 25.00 元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换。

服务热线: 010-84849555

服务传真: 010-84849000

投稿邮箱: author@citicpub.com

推荐语

Recommendation

人们，特别是儿童和少年，接触经典艺术最大的障碍来自心理的恐惧，似乎那些大师的作品高不可攀。克服心理障碍最好的办法就是让他们直接去感受，去与作品、作者对话。怎样去感受和对话，“艺术眼”系列丛书用深入浅出的语言向我们做出了解释，帮助我们揭开经典作品的面纱，走近大师们创造的艺术境界，从而得到知识的补充、修养的提高和心灵的净化。

中央美术学院教授 邵大箴

历代大师们创造的艺术品，我们都是可以看懂的，不那么高深莫测。怎样去有效地观看、饶有兴味地去品尝，听听专家们的指导十分有益。在这方面，“艺术眼”系列丛书给我们提供了十分方便的条件，是家长和孩子的好读物。

清华大学美术学院教授 奚静之

前言 Preface

“上天偶尔会将其好意慷慨地馈赠于一人，而且有增无减，日引月长。这个人拥有上天所赋予的无限财富、高贵优雅，并集合了那些往往在历史长河中体现在很多人身上的珍贵品质。乌尔比诺的拉斐尔（Raphaël d'Urbino）就是其中一例，他杰出而且迷人。”——乔尔乔·瓦萨里（Giorgio Vasari）

今天，拉斐尔的名字，在广义上，与绘画艺术的某种完美联系在一起，这有时可能令人厌倦，因为太完美！太经典！全面的技艺使拉斐尔成为西方艺术史上至关重要的画家之一。与米开朗琪罗（Michel-Ange）、列奥纳多·达·芬奇（Léonard de Vinci）并称为“意大利文艺复兴美术三杰”。拉斐尔形成了自己和谐明朗、优美典雅的画风，他是一位多产艺术家，从未停止过创作。他的作品是持久努力和不断反省直至极限的结果。凭借杰出的创造力，拉斐尔周围聚集了众多学徒，这为“罗马伟大装饰”〔(grand décor romain)，又称“矫饰主义”〕打下了基调，也为历史绘画奠定了基础。他以轻松自如的表现方式，再现最复杂的哲学概念和最微妙的宗教情感，着实令所有人羡慕。拉斐尔的艺术在矫饰主义的构建和之后古典艺术语言的确立中起到了至关重要的作用。他是现代艺术家所有品质的化身，为后世艺术家所应具备的品质下了定义。他是众多画家追随的典范，也是完美境界的标准。

有些人将“太完美”的拉斐尔艺术看作“学院派”。然而，当人们认真观赏并接近他的作品时，就会意识到他的作品丰富内涵以及他所具有的令其创作力始终活跃的实验精神和他对细节的精准把握。拉斐尔对“宏大”——整体构图的冲击力——的细心考虑，同样运用于细微之处——人物的姿态、花朵、衣物的质感和头发等。从这方面看，拉斐尔的作品可以被所有人接受，特别是孩子。文艺复兴时期的艺术并不比其他历史阶段的更难以理解。如果我们忽视文艺复兴所涉及的那些密码，认真注视作品本身及其表达的内容，我们就会找到存在于作品中的普遍意义，并理解我们在此之前所感受到的疑惑。不要忘了，文艺复兴时期是以人为本的时期，人类自问自身在宇宙中的位置、与自然的关系和人类的作用。所有这些都与孩子提出的问题相近。

本书由三部分组成。第一部分介绍拉斐尔的主要生平，涵盖他创作生涯中的不同阶段，还涉及他的性格分析及其艺术特点；第二部分包括10幅作品赏析，从具体作品出发，通过成年人和孩子的对话，针对每一细节进行观察和研究，以问答形式引领我们理解作品，趋近真相；第三部分介绍了一些绘画技法、绘画流派等专业词汇，以及去哪里可以欣赏到拉斐尔的作品。

本书概括介绍拉斐尔及其作品，让人们与这位重要的画家更加亲近，对这一段艺术史有更多了解。这段历史虽然看起来遥远，却是组成我们所谓的“集体艺术潜意识”（inconscient artistique collectif）不可或缺的一部分。事实上，如果我们仔细看，这些看起来捉摸不透的画作正向我们张开手臂……

塞西尔·柏泽兰（Cécile Beuzelin）

让孩子了解拉斐尔的10个理由

在拉斐尔的作品中，什么特别吸引孩子的目光，什么会让他们感动？让孩子理解拉斐尔的艺术有什么好处？

1. 因为拉斐尔在西方艺术史中占据着中心地位；在艺术领域中，他构成人们“集体艺术潜意识”的一部分。他代表着“经典”，不可超越，也无法回避。拉斐尔就是“绘画”的代称。对孩子来说，学习一些标准的艺术语言很重要。而且，了解拉斐尔也是进入现代艺术的必经之路。
2. 因为在成为“经典”之前，拉斐尔的艺术是发奋学习、创造、实验和追求完美的结果。以创作的角度观察拉斐尔的作品，了解他的性格，或者只是简单地看，又或者只是关注一幅作品……这种学习方法可以帮助孩子培养正确的艺术批评眼光。
3. 因为他的作品常常谈论相似的话题：朋友、家庭、道德观（善与恶）、形而上的问题（生活的意义、死亡、上帝的存在），以及一些简单但根本的主题，比如爱与友谊。那也是一种能够唤起多种情感的绘画：恐惧、忧伤、愉悦、愤怒、安静、冥想与爱慕的状态。孩子因此可以区别不同人物。

4. 因为拉斐尔非常严密地构思创作，以传达精准信息。每一幅作品都是本质与形式的高度统一。这种艺术容易解析、结构严密，满足孩子对艺术作品中所蕴含的意义以及其他疑问的好奇，也告诉他们作品究竟是如何完成的。

5. 因为拉斐尔运用于作品中的视觉技巧，比如透视法，创造出真实世界的图象，这会让孩子着迷。而且，他还利用作品中虚构空间与真实空间之间的虚化处理，创造出令人惊异的效果，能够带领我们走入作品。画中的人物也像在与我们对话，或者正准备离开，将我们一起带走。发现这种对话，就是对绘画的重新认识。

6. 因为拉斐尔对细节的描绘会让孩子们为之兴奋。较之其他画家，拉斐尔更懂得用创造真实存在的图象来唤醒观众的感官，让人不仅想看，还想触摸和倾听。如果认真欣赏，你有时似乎能够听到织物互相摩擦的声音、人物的笑声、风声和孩子们嬉戏的声响……

7. 因为拉斐尔在作品中将魔鬼、天使和超自然显现形象化，描绘在云间或超自然光线中的人物，召唤人们想象虚构的事物。

8. 因为文艺复兴时期的绘画反映出西方文化已被部分淡忘的神秘的一面。孩子们可能会有发现新大陆的感觉，而他们恰恰生活在以这个文明为起源的文化中。学习欣赏拉斐尔的画可以让他们掌握要领。

9. 因为拉斐尔的画是专为吸引观者目光而创作的。他采用三原色：蓝、红、黄，以及更强烈的颜色，如绿色、黑色和白色进行创作。同时，他也非常善于采用某些柔和的色调和对比色，懂得和谐地安排这些颜色，使画作看起来令人愉悦，便于孩子入门。

10. 因为在欣赏文艺复兴时期的绘画作品时，人们从来没有真正地“看”过。有些作品已成为我们日常生活的一部分，比如列奥纳多·达·芬奇的《蒙娜丽莎》(*La Joconde*)和《西斯廷圣母》(*La Madone Sixtine*)中的两个沉思的小天使，他们经常被用在糖盒、包装纸和笔记本上……人们认识他们，但不知道他们出自何处。从原先的创作背景中，他们已经被剥离出来，成为一段逸闻趣事，然而他们却是我们现今所有艺术概念的基础。一句话，开始欣赏拉斐尔，就是将一段世界视觉的历史收入囊中。

9. 因为拉斐尔的画是专为吸引观者目光而创作的。他采用三原色：蓝、红、黄，以及更强烈的颜色，如绿色、黑色和白色进行创作。同时，他也非常善于采用某些柔和的色调和对比色，懂得和谐地安排这些颜色，使画作看起来令人愉悦，便于孩子入门。

10. 因为在欣赏文艺复兴时期的绘画作品时，人们从来没有真正地“看”过。有些作品已成为我们日常生活的一部分，比如列奥纳多·达·芬奇的《蒙娜丽莎》（*La Joconde*）和《西斯廷圣母》（*La Madone Sixtine*）中的两个沉思的小天使，他们经常被用在糖盒、包装纸和笔记本上……人们认识他们，但不知道他们出自何处。从原先的创作背景中，他们已经被剥离出来，成为一段逸闻趣事，然而他们却是我们现今所有艺术概念的基础。一句话，开始欣赏拉斐尔，就是将一段世界视觉的历史收入囊中。

“为了抓
...) 我使
中某种假
完美。”

住美(…

用头脑

想的

拉斐尔就《伽拉提亚的胜利》(Le Triomphe de Galatée)在给阿雷蒂诺(l'Aretin)的信中写道。

第一
部分

“画圣”拉斐尔

目录 Contents

前言

VI

让孩子了解拉斐尔的10个理由

IX

第一部分 “画圣”拉斐尔

“凡间的神”

002

拉斐尔，第一画家？

012

超越拉斐尔？

018

第二部分 作品赏析

如何阅读作品赏析？	024
作品向哪个年龄段的孩子展现了哪些内容？	026
01.《美惠三女神》	030
02.《美丽的女园丁》	034
03.《雅典学院》	038
04.《西斯廷圣母》	042
05.《圣切奇莉亚》	046
06.《巴尔达萨雷·卡斯蒂利奥内》	050
07.《圣米迦勒和魔鬼》	054
08.《圣家族》	058
09.《和朋友一起的自画像》	062
10.《圣容显现》	066

第三部分 附录

专业词汇表	072
去哪里可以欣赏到拉斐尔的主要作品？	075

「塞西尔·柏泽兰」著 李悦 译

拉斐尔 原来可以 这样看

Comment parler de
Raphaël
aux enfants

“凡间的神”

学徒时期（1483~1504）

1483年4月6日，拉斐尔出生于意大利北部马尔凯地区（la région des Marches）的乌尔比诺（Urbino）。他的母亲玛吉亚·迪·巴蒂斯塔·恰拉（Magia di Battista Ciarla）于1491年过世，当时他还年幼。他的父亲乔瓦尼·桑蒂（Giovanni Santi）——15世纪后半叶马尔凯地区最重要的画家——也于1494年撒手人寰。拉斐尔被托付给叔父巴尔托洛梅奥（Bartolomeo），他在乌尔比诺做神甫。没有任何史料告诉我们，在拉斐尔第一幅作品（创作于1500~1501年）之前，他的教育情况如何。今天，很多艺术史学家认为，在拉斐尔很小的时候，他的父亲便为他启蒙，教授他素描、捣碎颜料、各种准备工作和在墙面上涂层的方法，以及油画、蛋彩画和湿壁画技术。拉斐尔很可能一直都是他父亲的学生，直至他父亲1494年去世。而且，在他父亲过世后，拉斐尔仍然留在他父亲的画室里，同他父亲的学生一起学习，直至1500年。实际上，就是在这个时期，拉斐尔同他父亲的一位学生一起，接到了生平第一份订单——作为独立画家，为卡斯泰洛城（Città di Castello）的圣奥古斯丁（Sant' Agostino）教堂画一幅托伦蒂诺的圣尼古拉（Saint Nicolas de Tolentino）画像的祭坛画。

乔瓦尼·桑蒂还为他的儿子留下了一笔完整的文化遗产，而且肯定也教授了他书写，这在当时是很少见的。他不仅是个画家，还是一名优秀的廷臣、学者和诗人。他写过几部短剧，并为其布景，在圭