

浅谈拉斐尔的艺术成就

姝 娜

(山西大同大学艺术学院, 山西 大同 037009)

摘 要:拉斐尔一生主张以美的眼光观察世界,他所幻想的这个世界不是神的而是人的世界,他以自己的才华开辟了艺术的新天地。

关键词:拉斐尔;美;才华

中图分类号:J525.9

文献标识码:A

文章编号:1009-1939(2007)03-0083-02

拉斐尔·桑西(1483—1520)是意大利文艺复兴时期一位杰出的画家,与达·芬奇、米开朗琪罗并称意大利文艺复兴时期三大艺术巨匠。他的艺术不同于达芬奇那样含蓄和富于理智,也不同于米开朗琪罗那样雄伟、有力和充满激情。拉斐尔的艺术以优雅、和谐、高度完美为标志。

拉斐尔的这种独特的艺术风格,是和他的家庭出身、生活环境和社会地位密切相关的。他出生在意大利中部一个小公国的首府乌尔比诺城,父亲是该城公爵府的御用画师。拉斐尔七岁丧母,十一岁时又失去了父亲,由公爵夫人照管。在小贵族的宫廷生活中养成了驯从的性格。以后,他进入乌尔比诺画派画家贝鲁其诺的绘画工厂里学画。贝鲁其诺的抒情画风对他早期的创作有重要的影响。过了几年,拉斐尔又来到佛罗伦萨。这时,达·芬奇的《蒙娜丽莎》已经完成,米开朗琪罗的《大卫》也已经矗立在广场上。拉斐尔学习和研究了这些前辈大师的作品,这使他有可能融合各家之长,创造自己独特的艺术风格。拉斐尔一生主张以美的眼光观察世界,他所幻想的这个世界不是神的而是人的世界,他以自己的才华开辟了艺术的新天地。在他的画中很难发现动乱、骚扰、不安、忧郁的气氛,生活中的美与诗意尽情地被艺术家收入画幅,而实际的复杂与矛盾都被他轻轻的掠去了。

拉斐尔的一生是很短促的,他逝世时只有 37 岁。即使这样,他也画了近 300 幅作品,其中有不少是美术史上的名作。他画的许多圣母像就是一个重要的方面。因为拉斐尔的圣母像很多,所以,这些圣母像都要冠以种种的名称,如处在花园里的圣母就称《花园里的圣母》,坐在椅子上的则称《椅中圣母》,某公爵收藏的就称《某公爵圣母》,为某个教堂画的就冠以这个教堂的名称,如著名的《西斯廷圣母》。他的圣母像之所以值得重视,主要在于它们已不再是

中世纪美术中的那种苍白、枯燥的偶像,而是活生生的、健康、秀丽、温柔、恬静的人间母亲的形象,丝毫没有神秘色彩和禁欲主义成分。就连圣像画中必不可少的光环,也是像蛛网般细微地勾了一圈,人物形象本身所具有的崇高、美丽已经不需要用光芒这种人为的“神圣”的东西作为标志了。拉斐尔诗一般的绘画语言集中体现了人文主义思想,他所确立的艺术样式成为后来学院派古典主义的一大标准。

《西斯廷圣母》是拉斐尔后期的作品,是为教皇西斯托斯四世而作的一幅祭坛画,因为画中有西斯托斯,故有人又称此画为《西斯托斯圣母》。在这幅作品中,拉斐尔通过圣母把爱子耶稣贡献给人类的宗教故事,歌颂了为正义事业不惜牺牲一切的精神。拉斐尔的圣母像分为两类,一类是人间母亲的形象,另一类以女王式圣母的形象出现。西斯廷圣母则是这两种圣母特征的结合,是画家理想中圣母最完美的形象。构图采用较稳定的金字塔形,刚刚揭开的绿色帷幕,圣洁美丽的圣母双脚赤裸,晶莹的双目注视着苦难的人间,怀中的耶稣瞪着两只眼睛等待圣母给他决断将来。圣母的形象朴实、温厚、端庄,头上没有女神光环,也没有华丽的服饰,一身朴素的衣服,眼睛里闪着智慧的光芒。在画面前面,罗马教皇跪在左边迎接圣母到来,圣女跪在右边,神态秀美典雅,最下端有两个天真烂漫的小天使,这使得本来三角形的构图被打破,又构成了一个环状的形象组合形式。

拉斐尔在壁画创作上也有很高的成就。他为罗马梵蒂冈教皇的签字大厅所作的一组巨幅壁画就是最出色的代表。这是一组具有纪念意义的装饰性壁画,画在这个四方形大厅的十字形拱顶和相应的四壁上。《雅典学院》是这组壁画中最引人注目的一幅,这幅画是古希腊哲学家、科学

收稿日期 2006-12-24

作者简介:姝 娜(1976-),女,山西朔州人,助教,主要研究方向:美术教育。

家和其他各种人物的群像。这许多人物被画家巧妙地组织在宏伟的三层拱门大厅内。画面上的人物大体分成上下两层,上层的人物是以古希腊哲学家柏拉图和亚里士多德为中心,在构图上起着统率全局的作用。下一层的人物明显地分成左右两组,其中有著名的历史人物,也有当时的现实人物。这幅画以古希腊哲学家柏拉图所建的雅典学院为题,以古代包括语法、修辞、逻辑、数学、几何、音乐、天文在内的七种自由艺术为基础,弘扬了人类对智慧和真理的追求。画面上,古希腊以来著名哲学家和思想家汇聚一堂,有亚里士多德、苏格拉底、柏拉图、毕达哥拉斯,还有艺术家自己。不同时代、不同地域和不同学派的著名学者,一起自由讨论,情绪热烈。全画背景为纵深展开的高大建筑拱门,拱门的中心透视点直通遥远的天际。画面两侧的壁龛里,分别供立着智慧女神雅典娜和音乐之神阿波罗的雕像。上层台阶的人物列成一排,以两位伟大的学者柏拉图与亚里士多德他们进行着激烈的争论为中心,其他的人众星捧月般围着他们。在这幅巨型壁画里,拉斐尔不仅塑造了那些思想家的典型形象,而且将他们各自不同的性格特征和丰富的精神面貌揭示了出来。构图上对于建筑的特点加以巧妙利用,画面上的背景、建筑物的透视和前面真实建筑物的半圆拱门被连接到一起,壁画的空间效果扩大了,因而建筑物显得更加宽敞、壮丽。作者对作品的色彩进行了谐调的处理,人物的衣饰以红、白、黄、紫、赭等色彩交相辉映,就连地面的图案、拱顶的几何装饰结构都经得起数学方法的计算构图,可以算得上是严谨之极。

《椅中圣母》是拉斐尔圣母像作品中成就最高的一幅,画中圣母形象开始从人间母亲向“女王式”转变。圣母虽然还戴着农妇的头巾,可是她的容颜和精神状态已没有平民气息。纯朴和悦的气质保留得很少,逐渐增多的是矜持和严峻的神色。圣母眼中凛然的光芒,显得庄重、威严,令人油然而生崇敬之感。画中的圣母怀中紧抱婴儿,显示的是她“保护”的力量。画家这样的表现手法,也间接地反应了当时部分人的愿望,希望在动荡不安的年代里,天上的圣母玛利亚能够给予他们保护。画中人物紧凑,关系亲密,玛利亚紧抱儿子,低眉斜视画外,眼神里不仅有为自己孩子

感到骄傲喜悦的神情,还透出一种女性的妩媚。依偎着母亲的小耶稣,天真地用一只脚趾去搔另一只脚的脚跟。自然、纯真、温情的瞬间,与结构的造型美,充分表达出母子情爱的精神美。

《耶稣复活》是拉斐尔为梵蒂冈绘制的一幅巨型壁画。以云层为界面分为两半,上半部表现的是复活的基督及诸圣徒,下半部则是基督正为患病的少年驱魔的景象。这幅恢宏巨大的壁画作品反映出拉斐尔在装饰绘画方面的天才,画面与建筑物成为整体,又不附着于建筑物,保持着独立的艺术意义。

《圣母的婚礼》这幅画表现的仍是人们熟悉的宗教题材,背景是一座十六角形古典风格的礼拜堂,人物安排对称,刻画细致入微。约瑟形象英俊,肩上的斗篷与身上的深色衣服对比强烈,使他的主角身份更为突出。和谐的色彩,柔缓的情绪,使画面充满了一种音乐感。

《教皇利奥十世和二主教像》,拉斐尔的名字常被与古典世界完美和理想化圣母形象联系起来,但是在这幅肖像画里,所谓的完美和理想化成分荡然无存。画面中虽然各种色调丰富的天鹅绒和锦缎使得浮华和权势的气氛得到了强调,但是三个人物的神情举止显得极不自然。在这里,人物形象方面的刻画是属于写实的,这从另一方面也反映了拉斐尔的多才多艺。

拉斐尔以杰出的艺术成就为自己赢得了文艺复兴“画圣”的称号。他终生抱着新柏拉图主义的艺术理想,以其凝练的绘画技巧,将文艺复兴时期的人文主义推向极至。拉斐尔对欧洲画坛影响深远,到十九世纪后半叶,仍常不断有人向这位传统大师学习。就是在法国印象派兴起时,还有像夏凡纳那样的知音者,远离人世的骚扰,以希求冥想的宁静,真实地体现了拉斐尔艺术的境界。拉斐尔的艺术,要求高度的协调感,他所完成的绘画风格,已经树立下经得住历史考验的古典典范。拉斐尔被后世称为“古典主义”大师,他不仅影响了“巴洛克风格”,也对十七世纪法国的古典学派产生了深远的影响。就美术史而言,拉斐尔是承前启后的一位关键人物,他所创立的古典典范,前无古人,后无来者。

参考文献:

- [1]陈通顺. 美术鉴赏[M]. 北京:人民美术出版社,1983.
- [2]紫都,张勇. 文艺复兴绘画大师拉斐尔[M]. 呼和浩特:远方出版社,2004.

Abrief Discussion of Raffaello 's Artistic Achievement

Shu Na

(Artistic Institute of Shanxi DaTong University, Datong Shanxi, 037009)

Abstract: Raffaello had advocated to observe the world in the view of beauty in his whole life. what the fancied is a world which belongs to the human being but not to God. And eventually he set up a new artistic world by his remarkable talent.

Key words: Raffaello; beauty; artistic talent

责任编辑 冯喜梅]