เมื่อจักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลายใน ค.ศ. 486 ชนเผ่าเยอรมันกลุ่มต่างๆ ที่อยู่ทางเหนือของแม่น้ำไรน์และแม่น้ำดานูบได้ยึดครองดินแดนในทวีปยุโรปที่เคยอยู่ใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมัน ชนเผ่าเยอรมันที่สถาปนาอาณาจักรเป็นปึกแผ่นสืบต่อมา ได้แก่ พวกแฟรงก์ (Frank) ซึ่งขยายอำนาจปกครองแคว้นกอล และพวกแองโกล-แซกซัน (Anglo-Saxon) ซึ่งเป็นชื่อเรียกรวมพวกแซกซัน และ แองเกิลที่ครอบครองเกาะอังกฤษ ส่วนพวกเยอรมันเผ่าอื่นๆ ยังไม่สามารถรวมดินแดนได้ อย่างไรก็ตามชนเผ่าเยอรมันส่วนใหญ่ยอมรับอารยธรรมโรมันและศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นรากฐานของความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในยุโรปสมัยกลาง

ยุโรปสมัยกลางเป็นช่วงเวลาที่ดินแดนต่างๆในยุโรปพยายามรวมธรรมชาติให้เป็นปึกแผ่นและพัฒนาความก้าวหน้า เหตุการณ์สำคัญๆที่เกิดขึ้นในยุโรปสมัยกลางและสมัยต่อมาล้วนมีความสำคัญต่อพัฒนาการและความยิ่งใหญ่ของยุโรปสมัยใหม่ ทั้งยังมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของมนุษยชาติ

ยุคกลาง หรือ ยุคมืด หมายถึงช่วงเวลาของความเสื่อมโทรมทั้งทางวัฒนธรรมและทางสังคมในยุโรปหลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมัน ในยุคนี้ผู้คนหลงเชื่อในศาสนาคริสต์และศาสนจักรกันจนหน้ามืดตามัว ถูกสันตะปาปาชักจูง จนกระทั่งผู้คนเริ่มนำความรู้ตั้งแต่ยุคกรีก-โรมัน จนนำไปสู่ การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

1. ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ (Renaissance)

ในปลายยุคกลาง การศึกษาและการค้าเจริญก้าวหน้า ทำให้ผู้คนในสมัยนี้กระตือรือร้นแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถอธิบายเหตุการณ์และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้ รวมทั้งเปิดโลกทัศน์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความเจริญต่างๆ ซึ่งแต่เดิมถูกปิดกั้นด้วยความเชื่อทางศาสนาว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้ล้วนเป็นสิ่งที่พระเจ้าบันดาลขึ้น พัฒนาการดังกล่าวเรียกว่า “แนวคิดมนุษยนิยม (Humanism)” อนึ่งการเรียนรู้ที่สำคัญในสมัยนี้ คือ การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการสมัยคลาสสิก ซึ่งเป็นความเจริญของกรีกและโรมันในอดีต

* แนวคิดมนุษยนิยม

แนวคิดมนุษยนิยมเริ่มต้นในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ที่แหลมอิตาลี โดยเฉพาะที่นครฟลอเรนซ์ โรม และเวนิส โดยกลุ่มนักวิชาการซึ่งศึกษาวรรณกรรมคลาสสิกและศาสตร์ต่างๆ หลังจากนั้นในคริสต์ศตวรรษที่ 15 ได้มีผลงานซึ่งเขียนด้วยภาษาท้องถิ่นและสะท้อนความคิดด้านมนุษนิยมแพร่หลายในยุโรปตะวันตกเนื่องจากขณะนั้นมีการประดิษฐ์แท่นพิมพ์ที่สามารถพิมพ์หนังสือได้จำนวนมาก การพิมพ์ไม่เพียงแต่เผยแพร่แนวคิดแบบมนุษยนิยมในสังคมยุโรปเท่านั้น หากยังส่งเสริมให้เกิดการผลิตผลงานของนักวิชาการและกวีในดินแดนต่างๆด้วย

* ความเจริญรุ่งเรืองในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ

ด้านวรรณกรรม ผู้บุกเบิกแนวคิดด้านมนุษยนิยมในอิตาลี คือ เพทราช (Petrarch) ซึ่งรับรูปแบบจากวรรณกรรมโรมันและถ่ายทอดเป็นผลงานประเภทกวีนิพนธ์ที่มีอิทธิพลต่อความคิดของนักมนุษยนิยมรุ่นต่อมา

ส่วนนักเขียนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการของอิตาลี คือ มาคิอาเวลลี(Machiavelli) และเซอร์ ทอมัส มอร์ (Sir Thomas More) มาคิอาเวลลีเป็นนักรัฐศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ ผลงานที่สำคัญของเขาคือหนังสือเรื่อง เจ้าชาย (The Prince) ซึ่งสะท้อนแนวคิดในการบริหารและการปกครองที่เน้นด้านการปฏิบัติมากกว่าอุดมการณ์หรือจริยธรรมของผู้ปกครอง ส่วนมอร์นั้นเป็นนักมนุษยนิยมชาวอังกฤษ โดยมีผลงานที่สำคัญคือหนังสือซึ่งเกี่ยวกับรัฐในอุดมคติชื่อยูโทเปีย (Utopia) ซึ่งมีชื่อเสียงแพร่หลายจนกระทั่งปัจจุบัน และคำว่า ยูโทเปีย ได้กลายเป็นคำศัพท์ที่หมายถึงดินแดนหรือโลกในอุดมคตินั่นเอง

ด้านศิลปกรรม ศิลปกรรมที่โดดเด่นในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ ได้แก่ ผลงานด้านจิตรกรรม ซึ่งเริ่มในแหลมอิตาลีก่อนแพร่หลายไปในดินแดนอื่น ลักษณะเด่นของงานจิตรกรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการได้แก่ การสะท้อนลักษณะที่เหมือนจริงทั้งมนุษย์และธรรมชาติ เช่น ภาพคนที่มีสรีระและสัดส่วนที่ถูกต้อง การใช้ภูมิทัศน์ของท้องทุ่งและชนบทเป็นฉากหลังของภาพ และการใช้หลักของเส้นทัศนียภาพ (Perspective) ที่สะท้อนระยะใกล้ไกลของวัตถุในภาพ จิตรกรที่มีชื่อเสียงในสมัยนี้คือ เลโอนาร์โด ดา วินชี (Leonardo da Vinci) มีเกลันเจโล หรือ ไมเคิลแองเจโล (Michelangelo) และ และ ราฟาเอลโล ซันซีโอ หรือ ราฟาเอล (Raffaello Sanzio or Raphael) โดยดา วินชีนั้นมีชื่อเสียงจากภาพวาด โมนาลิซ่า (Mona Lisa) และ พระกายาหารมื้อสุดท้าย (The Last Supper) ส่วน ไมเคิลแองเจโลนั้น มีชื่อเสียงในการสร้างงานประติมากรรมและจิตรกรรม ผลงานที่โดดเด่นได้แก่ ประติมากรรมปิเอตา (Pieta) ประติมากรรมเดวิด (David) และจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับการสร้างโลกบนเพดานของโบสถ์น้อยซิสติน (Sistine Chapel ceiling) ซึ่งหนึ่งในภาพจิตรกรรมนั้น ภาพที่โด่งดังที่ทุกคนรู้จักก็คือ กำเนิดอดัม (The Creation of Adam) ส่วนราฟาเอลนั้นได้วาดภาพ โรงเรียนแห่งเอเธนส์ (School of Athens) เอาไว้บนฝาผนังห้องสมุดของสันตะปาปา

* ผลที่ตามมาของการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ

การศึกษา การคิดค้นแท่นพิมพ์ช่วยให้การศึกษาขยายตัวอย่างกว้างขวาง เพราะทำให้องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับวิทยาการสมัยคลาสสิกแพร่หลาย นอกจากนี้การศึกษาโดยใช้หลักเหตุผลของกลุ่มมนุษยนิยมยังเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และทำให้เกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ที่เริ่มในคริสต์ศตวรรษที่ 16 และสร้างความก้าวหน้าให้กับสังคมโลกจนถึงปัจจุบัน

ศาสนา แนวคิดแบบมนุษยนิยมที่ส่งเสริมให้ใช้หลักเหตุผลแทนความเชื่อแบบงมงายได้ส่งผลกระทบต่ออิทธิพลของคริสตจักรที่ชี้นำความคิดของผู้คนมาตลอดสมัยกลาง เนื่องจากลุ่มปัญญาชนเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาที่ยึดถือกันมานับพันปี การพัฒนาความคิดแบบมนุษยนิยมทำให้ชาวยุโรปเริ่มหลุดพ้นจากรอบของศาสนาคริสต์ และทำให้เกิดการปฏิรูปศาสนาในเวลาต่อมา เหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ทำให้ศาสนาคริสต์เสื่อมอิทธิพล และถือเป็นการสิ้นสุดของสมัยกลาง

บุคคลสำคัญในยุค

1. เลโอนาร์โด ดา วินชี (Leonardo da Vinci)

เกิด: 15 เมษายน ค.ศ. 1452 วินชี ฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี

เสีย: 2 พฤษภาคม ค.ศ. 1519 พระราชวังอ็องบวซ (ปัจจุบันอยู่ในประเทศฝรั่งเศส)

สัญชาติ: อิตาลี

ผลงานเด่น: โมนา ลิซา, พระกายาหารมื้อสุดท้าย, วิทรูเวียนแมน

เลโอนาร์โด ดา วินชี เป็นชาวอิตาลี เป็นอัจฉริยบุคคลที่มีความสามารถหลากหลาย เป็นทั้ง สถาปนิกแบบเรอเนซองส์ นักดนตรี นักกายวิภาคศาสตร์ นักประดิษฐ์ วิศวกร ประติมากร นักเรขาคณิต นักวาดภาพ นักดาราศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ ดา วินชี มีงานศิลปะที่มีชื่อเสียงหลายชิ้น เช่น พระกระยาหารมื้อสุดท้าย และ โมนา ลิซ่า งานของ ดา วินชี ยังสร้างคุณประโยชน์กับวิชากายวิภาคศาสตร์ ดาราศาสตร์ เป็นบุคคลแรกที่วางรากฐานด้านการบิน รวมถึงวิศวกรรมโยธา ด้วยความที่เป็นบุรุษที่มีจิตวิญญาณที่รักในศาสตร์หลายแขนง เลโอนาร์โดทำให้เกิดจิตวิญญาณของสหวิทยาการในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ และกลายเป็นบุคคลสำคัญของยุคนั้น

ดา วินชีมีวิธีในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์แตกต่างจากผู้คนในยุคนั้นที่มักจะเรียนรู้จากการอ่านคัมภีร์ไบเบิลและบันทึกของนักปราชญ์ยุคกรีกและโรมัน แต่เขาใช้วิธีสังเกตจากสิ่งต่างๆรอบตัว ตั้งคำถาม หาคำตอบ และค้นคว้าเจาะลึกในเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษ สิ่งที่เขาศึกษาได้รับการบันทึกเป็นข้อความและภาพร่างจากฝีมือของเขาเองจำนวนถึง 13,000 หน้า ซึ่งได้เชื่อมศิลปะและปรัชญาธรรมชาติหรือฟิสิกส์เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน จนบางครั้งถูกเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่น่าประทับใจของงานศิลปะ และน่าสนใจอย่างยิ่งที่ข้อความส่วนใหญ่ในบันทึกเป็นการเขียนตัวอักษรกลับด้านแบบภาพในกระจกซึ่งเป็นอีกหนึ่งในความสามารถพิเศษของดาวินชีที่ไม่มีใครเหมือน ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะความได้เปรียบจากการที่เขาเขียนด้วยมือซ้าย

ดา วินชีเริ่มศึกษากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับร่างกายของมนุษย์มาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กฝึกงาน เขาศึกษาและวาดภาพกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และส่วนอื่นๆของร่างกายที่มองเห็นจนเชี่ยวชาญ เมื่อเป็นศิลปินมีชื่อเสียงแล้วเขาได้รับอนุญาตให้ผ่าชำแหละศพเพื่อศึกษาอวัยวะภายในที่โรงพยาบาลทั้งในเมืองฟลอเรนซ์, มิลาน และโรม บางช่วงก็ศึกษาร่วมกับนายแพทย์ เขาวาดภาพรายละเอียดของอวัยวะมนุษย์พร้อมข้อความประกอบไว้มากกว่า 240 ภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้านการแพทย์ในยุคต่อมานอกจากนี้ผลจากความเข้าใจในลักษณะสรีระของมนุษย์อย่างลึกซึ้งส่งผลให้งานเขียนภาพบุคคลของดา วินชีมีสัดส่วนที่สวยงามสมจริงที่สุด ภาพเขียน วิทรูเวียนแมน ก็เป็นหนึ่งในผลงานที่เกิดจากการศึกษากายวิภาคมนุษย์ของดาวินชี

ปีค.ศ. 1516 ดา วินชีเดินทางไปกรุงปารีสเพื่อรับตำแหน่งจิตรกรเอกและวิศวกรของราชสำนักฝรั่งเศส ได้พำนักที่ปราสาท ใกล้กับพระราชวังของกษัตริย์ซึ่งกลายเป็นเพื่อนสนิทของเขา ใช้เวลา 3 ปีสุดท้ายของชีวิตที่นี่กับเพื่อนและลูกศิษย์ ดา วินชีเสียชีวิตในปี 1519 ด้วยวัย 67 ปี ทิ้งผลงานไว้มากมายทั้งผลงานด้านศิลปศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญยังคงศึกษาและทำความเข้าใจกับบันทึกของเขาอยู่ตลอด ภาพเขียนของเขาถูกวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเพื่อค้นหาบางสิ่งที่อาจซุกซ่อนอยู่เบื้องหลัง รวมทั้งความพยายามค้นหาผลงานที่เคยถูกบันทึกไว้แต่หายสาบสูญไป

นักประวัติศาสตร์และนักวิชาการหลายคนต่างยกย่องเลโอนาร์โดเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมและเป็นผู้รู้รอบด้าน หรือ "ชายยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา" (Renaissance Man) บุคคลที่มี "ความอยากรู้อยากเห็นอย่างไม่มีข้อกังขา" และ "จินตนาการที่สร้างสรรค์ขึ้นเรื่อย ๆ”

1. ไมเคิลแองเจโล (Michelangelo)

เกิด: 6 มีนาคม ค.ศ. 1475 คาปรีส ฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี

เสีย: 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1564 โรม ประเทศอิตาลี

สัญชาติ: อิตาลี

ผลงานเด่น: ปิเอตา, เดวิด, กำเนิดอดัม

มีเกลันเจโล หรือที่มักรู้จักกันในชื่อ ไมเคิลแองเจโล เป็นจิตรกร สถาปนิก และประติมากรชื่อดัง ในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

ไมเคิลแองเจโลไปที่โรมตอนอายุ 21 ปี เริ่มต้นด้วยงานแกะสลักหินอ่อนรูปเทพเจ้าแห่งไวน์ เมื่องานเสร็จกลับถูกปฏิเสธจากพระคาร์ดินัล รัฟฟาเอเล ริอาริโอ ผู้ว่าจ้าง ต่อมาถูกนำไปประดับอยู่ในสวนของนายธนาคาร ปลายปีค.ศ. 1497 เขาได้รับการว่าจ้างจากพระคาร์ดินัล ชาน เดอ บิลเอเรส-ลากราลัส ให้ทำงานแกะสลักหินอ่อน Pieta รูปพระแม่มารีใบหน้าเศร้าหมองกำลังประคองร่างของพระเยซูที่เพิ่งอัญเชิญลงจากกางเขน ไมเคิลแองเจโลใช้เวลาไม่ถึงสองปีงานก็เสร็จ ผลงานที่ออกมางดงามอย่างยิ่งสมจริงทุกรายละเอียด สร้างความอัศจรรย์ใจแก่ผู้ได้ชมเป็นอย่างมาก เป็นผลงานชิ้นเอกชิ้นแรกที่เขาทำสำเร็จด้วยวัยเพียง 24 ปี ปิเอตา เป็นหนึ่งในงานประติมากรรมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ปัจจุบันเก็บรักษาที่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในนครรัฐวาติกัน เป็นแม่เหล็กดึงดูดใจให้ผู้คนมาเยี่ยมชมมหาวิหารแห่งนี้อย่างคับคั่งตลอดทั้งปี

ปี 1499 ไมเคิลแองเจโลกลับมาที่เมืองฟลอเรนซ์ ได้รับการทาบทามให้ทำงานแกะสลักหินอ่อนชิ้นใหญ่รูปเดวิด (David) ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มมา 40 ปีแล้วแต่ยังไม่สำเร็จ เนื่องจากช่างแกะสลักที่เคยรับงานนี้ต่างเห็นว่าหินอ่อนชิ้นนี้มีตำหนิและไม่แข็งแรงพอที่จะทำรูปปั้นใหญ่ขนาดนั้นได้ ไมเคิลแองเจโลรับงานนี้ตอนที่เขาอายุ 26 ปี ใช้เวลาราว 4 ปี ระหว่างปี 1501 – 1504 แกะสลักก้อนหินอ่อนที่ถูกทิ้งไว้ไม่มีใครเหลียวแลนาน 25 ปีให้เป็นวีรบุรุษผู้งามสง่าสวยงามราวผู้วิเศษเนรมิตขึ้น และกลายเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเขา คณะกรรมการของเมืองที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งซานโดร บอตติเชลลี และเลโอนาร์โด ดาวินชี ถูกเรียกตัวมาเพื่อพิจารณาสถานที่ตั้ง เดวิด และได้เลือกให้ตั้งที่จัตุรัสซิกโนเรีย หน้าวังเวชชิโอ ต่อมาในปี 1873 ถูกย้ายไปไว้ที่หอศิลป์ เดล’อคาเดเมีย ส่วนที่เดิมได้สร้างรูปปั้นจำลองของ เดวิด ตั้งไว้แทน รูปหินอ่อนแกะสลัก เดวิด จากฝีมือของไมเคิลแองเจโลเป็นประติมากรรมชิ้นเอกของโลกและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฟลอเรนซ์ตลอดมาถึงปัจจุบัน

ปี 1508 พระสันตะปาปา Julius II ได้ให้ไมเคิลแองเจโลเขียนภาพบนเพดานโบสถ์น้อยซิสตีน ซึ่งมีพื้นที่ใหญ่มากกว่า 500 ตารางเมตร ประกอบด้วยภาพกว่า 300 ภาพ ทั้งหมดเป็นภาพเขียนปูนปั้น (Fresco) ตรงกลางเพดานเป็นภาพเขียนเหตุการณ์จากพระคัมภีร์ปฐมกาล 9 ภาพ หนึ่งในนั้นที่อยู่กลางกลุ่มคือภาพกำเนิดอดัมเป็นภาพที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเขา ภาพเขียนบนเพดานโบสถ์น้อยซิสตินเป็นหนึ่งงานจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดของยุคเรอเนซองส์ ไมเคิลแองเจโลใช้เวลาถึง 4 ปีในการสร้างงานสุดมหัศจรรย์ชิ้นนี้ ภาพทุกภาพล้วนสวยงามน่าประทับใจ

ไมเคิลแองเจโลในวัย 70 ปีได้รับงานชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิตอีกครั้งหนึ่ง ปี 1546 เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสถาปนิกของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) ในกรุงโรม งานก่อสร้างมหาวิหารดำเนินมาแล้ว 50 ปี และงานฐานรากทำเสร็จตามแปลนของ โดนาโต บรามันเตh สถาปนิกคนแรกตั้งแต่ปี 1506 สถาปนิกคนอื่นได้ทำงานต่อเนื่องกันมามีการเปลี่ยนแปลงแบบหลายครั้ง แต่งานก่อสร้างมีความคืบหน้าน้อยมาก ไมเคิลแองเจโลคงแนวคิดหลักของ บรามันเต้ เอาไว้แต่ได้ออกแบบใหม่หลายส่วน โดยเฉพาะตรงโดมที่สวยสง่าเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิหารแห่งนี้ งานก่อสร้างก้าวหน้าไปด้วยดีแต่น่าเสียดายที่เขาไม่มีโอกาสได้เห็นโดมที่เสร็จสมบูรณ์ด้วยตาตัวเอง เนื่องจากเขาเสียชีวิตไปเสียก่อนที่โดมจะสร้างเสร็จ

1. ราฟาเอล (Raphael)

เกิด: ค.ศ. 1483 เออร์บิโน ประเทศอิตาลี

เสีย: ค.ศ. 1520 โรม ประเทศอิตาลี

สัญชาติ: อิตาลี

ผลงานเด่น: โรงเรียนแห่งเอเธนส์

ราฟาเอล เป็นจิตรกรและสถาปนิกผู้มีผลงานโดดเด่น เป็นหนึ่งในสามศิลปินผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคเรอเนซองส์ต่อจากเลโอนาร์โด ดา วินชีและไมเคิลแองเจโล เขาเกิดเมื่อปี 1483 ที่เมือง เออร์บิโน ประเทศอิตาลี เรียนศิลปะและฝึกฝนการเขียนภาพตั้งแต่เด็ก พออายุได้ 17 ปีก็เริ่มเป็นศิลปินมืออาชีพด้วยการตระเวนรับงานเขียนภาพให้กับโบสถ์ต่างๆในเมืองแถบบ้านเกิด เป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่มีผลงานยอดเยี่ยมอย่างเช่นภาพ The Marriage of the Virgin จนเริ่มมีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการตัวไปทำงาน

ปี 1504 ราฟาเอลย้ายไปปักหลักอยู่ที่เมืองฟลอเรนส์ ทำให้เขามีโอกาสได้ศึกษาผลงานของบรมครูอย่างเลโอนาร์โด ดา วินชีและคู่แข่งคนสำคัญในอนาคตคือไมเคิลแองเจโล รวมทั้งศิลปินดังอีกหลายคน ราฟาเอลซึมซับอิทธิพลของศิลปะแบบฟลอเรนส์แต่ยังคงรักษาสไตล์ของตัวเองเอาไว้ด้วย ผลงานของเขาเริ่มมีความซับซ้อนและมีชีวิตชีวามากขึ้น ผลงานเด่นในช่วงนี้คือภาพ Madonna and Child with Saint John the Baptist

ปลายปี 1508 ราฟาเอลเดินทางไปกรุงโรมและอยู่ที่นั่นไปตลอดชีวิต เขาได้ทำงานสำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตที่พระราชวังวาติกัน ราฟาเอลเขียนภาพในห้องที่เรียกว่า “Raphael Rooms” เป็นภาพปูนเปียก (Fresco) ขนาดใหญ่หลายภาพ และหนึ่งในนั้นคือภาพ The School of Athens ซึ่งเป็นภาพที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเขา ด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมทำให้ราฟาเอลได้รับมอบหมายให้เขียนภาพในวาติกันเพิ่มอีกจำนวนมาก และยังได้เป็นสถาปนิกในงานสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ด้วย เขาทำงานให้กับสำนักวาติกันนานถึง 12 ปี พร้อมกับสร้างผลงานชั้นยอดมากมายรวมทั้งภาพ Sistine Madonna และ Transfiguration

นอกจากภาพเขียนแนวศาสนาและตำนานแล้วราฟาเอลยังเขียนภาพเหมือนบุคคลได้ยอดเยี่ยมมากเช่นกัน ผลงานภาพเหมือนของเขาหลายภาพได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในภาพเหมือนที่ดีที่สุดในยุคนั้น โดยเฉพาะภาพ La Fornarina, La Donna Velata (The woman with the veil) และ Portrait of Baldassare Castiglione ราฟาเอลเสียชีวิตในปี 1520 ด้วยวัยเพียง 37 ปี แม้ว่าเขามีช่วงเวลาทำงานไม่มากนักแต่ผลงานกลับยิ่งใหญ่และเป็นหนึ่งในศิลปินที่ได้รับการยกย่องชื่นชมมากที่สุด