

在永康樹屋 與義大利文藝復興的邂逅

2016.11.11

19世紀的史家認定了文藝復興這名詞：
就是所謂的再生。

Madonna and Child on a Curved Throne.

1. 13世紀的拜占庭樣式.
2. 沒有身體的表現性.
3. 衣摺以及金色相襯.
4. 深度以及空間感.

Madonna de Cardellino. 1506年作品.

1. 自然寫實主義的展現.
2. 場景的世俗性與透視性.
3. 理想美與科學性構圖.

藝術的創造與美學思想的關聯性。

文藝復興藝術發展的客觀性。

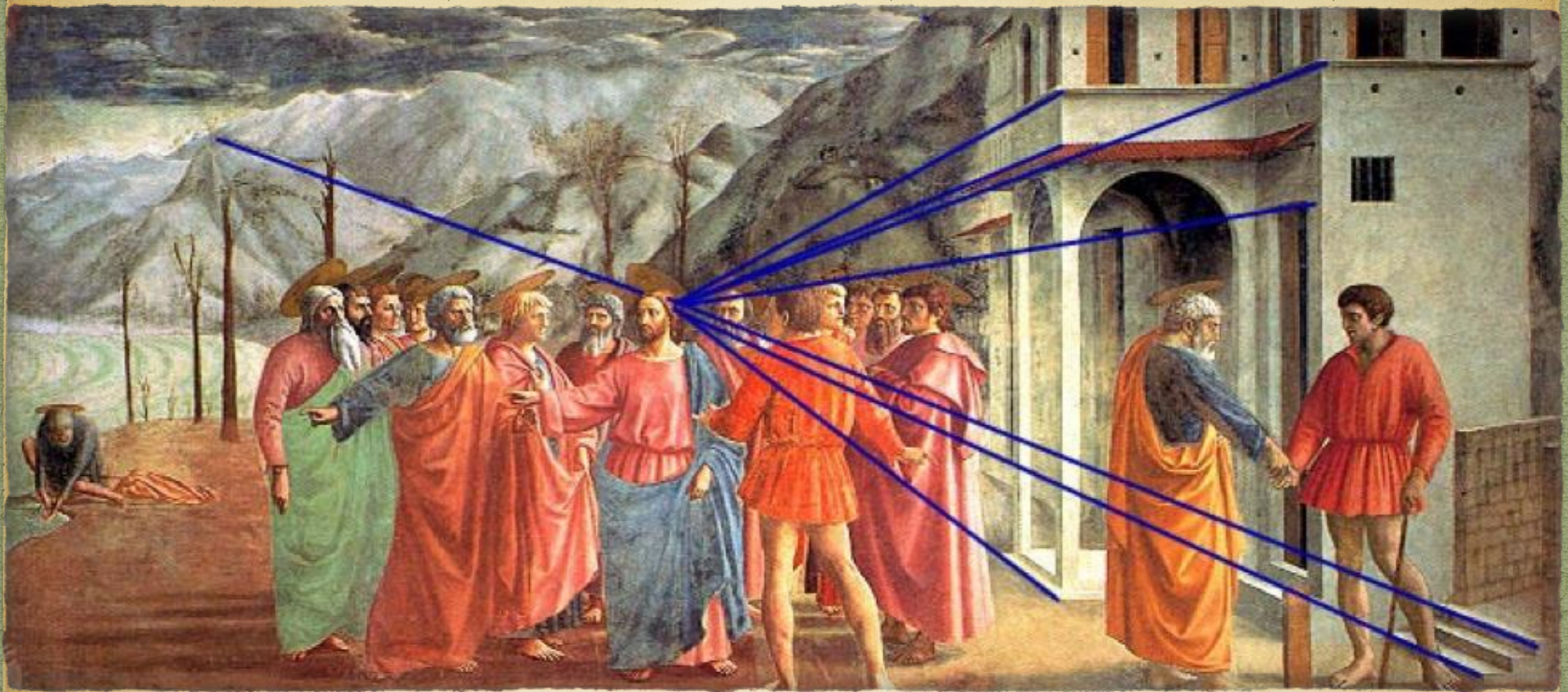
- ↪ 工商業日益發展, 新興階級的地位日益鞏固.
- ↪ 自然科學發展快, 給人文主義者帶來理性及經驗.
- ↪ 對希臘羅馬古典文物的研究. 古典典範的再生.

波蒂切利的這張畫作：新興階級的崛起。

波蒂切利:維納斯的誕生. 回到希臘古典神話.

1. 馬薩奇歐: 視覺經驗法則與理性法則.
2. 透視成為科學性探討: 透視, 地平線, 消失點.
3. 陰影與光的處理: 視覺與客觀的理性主義.
4. 人物情感性處理.

19世紀學院派大師：學習拉斐爾樣式就是偉大典範。

達文西的藝術論

- 達文西的藝術創作, 有鏡子學說.
- 畫家的典範不是別人作品, 畫家的典範是學習自然.
- 畫家應該是自然的兒子.
- 對普遍自然的觀察, 找出類型中優美的部分.

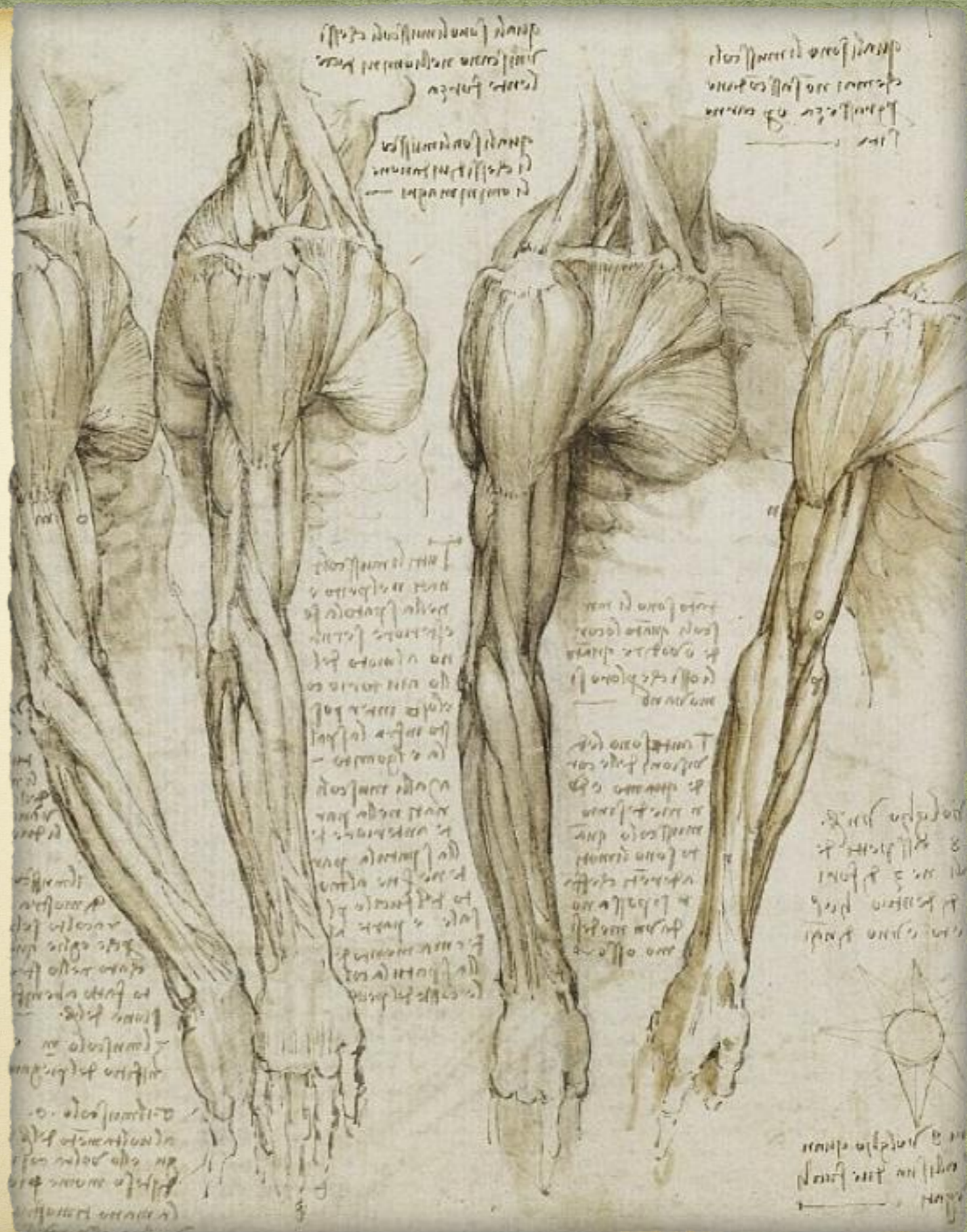
1. 藝術創作的自然觀察.
2. 藝術創作的主題選擇.
3. 人性與神性的掙扎.

達文西最後的晚餐. 透視性寫實, 心理學情感波動.

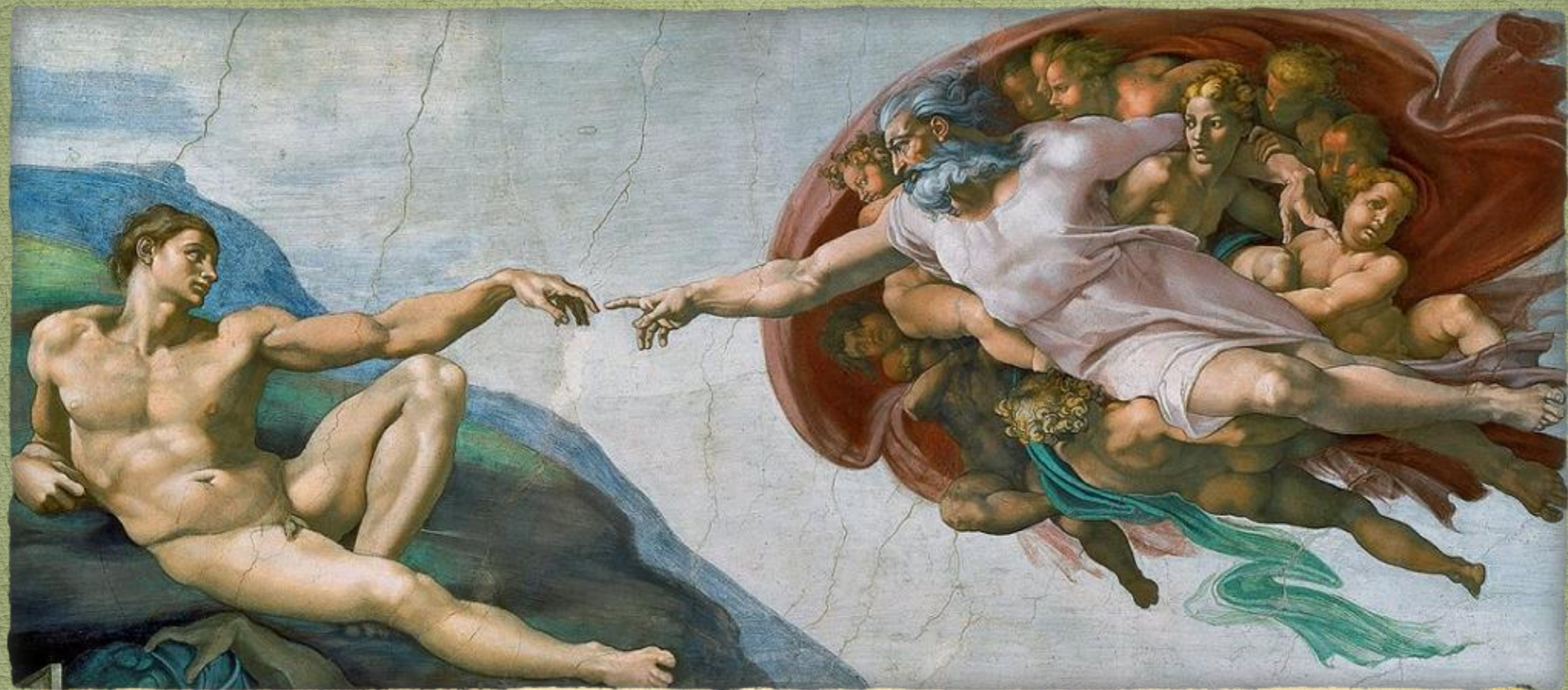
達文西的醫學： 人體解剖學

1. 唯物論的經驗法則。
2. 人體解剖學的科學求證。
3. 走向專業化學習。

文藝復興對藝術技巧的追求。

- ↳ 重視技巧，是文藝復興文藝的一大特色。
- ↳ 模仿自然，藝術必須擺在自然科學中。
- ↳ 藝術的高低，在於克服技巧困難上見出可貴。
- ↳ 對形式技巧的追求，有它的形式主義的一面。
- ↳ 追求理想美，就是另外一種的形式主義。

1511年, 上帝創造亞當, 米開朗基羅的西斯丁禮拜堂.

1. 個人信仰的展現.
2. 人類的神聖性.
3. 人類與上帝共同開創的概念.
4. 解剖學的研究.
5. 上帝與大腦

大衛像的過程: 唐納太羅.米開朗基羅.貝里尼.
1.自從古典範例以來,第一個自由行走的裸體.
2.雕像是藝術的最高形式.
3.富含動態及情感性.

從古典範例到文藝復興

米開朗基羅的大衛: 1501-1504 427公分 榮耀的象徵。
人類形體的理想形式

成為自由人的
文藝復興藝術家。

拉斐爾的雅典學園. 1510年. 希臘羅馬所有最偉大的哲學家.
建築及透視的整體性. 柏拉圖與亞里士多德.

文藝復興的結論

- ↷ 文藝復興: 封建社會過渡到資本主義社會的轉折.
- ↷ 工商業發展>自然科學發展>哲學發展>理性與經驗.
- ↷ 新興階級新文化需求, 嚴肅面對古典文化繼承問題.
- ↷ 建立與教會文化相對立的世俗文化.
- ↷ 是反對神權的人道主義文化: 古典學問的再生.
- ↷ 藝術家模仿自然, 藝術家就是理想化的第二自然.
- ↷ 文藝復興成為古代美學思想與現代美學的一個重要橋樑.