

เรอเนอซซองต์
Renaissance

ความหมาย

- ค.ศ.1550 วาซารี (**Vasari**) นักประวัติศาสตร์ศิลปะชาวอิตาลี กำหนดเวลาตั้งแต่จิตรกรจอตโต เรื่อยมาจนถึงสิ้นสุดไมเคิล แองเจโล

คำว่าเรอเนสซองส์ หมายถึง

- การเกิดใหม่ (**rebirth**) หรือการฟื้นฟูขึ้นมาอีก (**revival**)
ซึ่งหมายถึง การฟื้นฟูศิลปะและวรรณกรรมของกรีกและโรมัน
ช่วงศตวรรษ ที่ 14 – 16

สาเหตุมาจาก

- ค.ศ.1453 กรุงไบแซนไทน์แตก โดยการรุกรานของพวกซาราเซ็น ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ชาวคริสเตียนต่างพากันลี้ภัยมาอยู่อิตาลี โดยนำทรัพย์สินสมบัติ ตำราอันมีค่า และผลงานศิลปกรรมมาด้วย ทำให้เกิดการเผยแพร่อารยธรรมอันรุ่งเรืองในอดีตของกรีกและโรมันซึ่งเคยเก็บไว้ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิล
- ระบบการปกครองแบบฟิวคัลเริ่มเสื่อม พ่อค้าเริ่มร่ำรวย มีอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมือง

- เกิดความสนใจศึกษาวิทยาการใหม่ๆ
- ชาวอิตาลีพากันสำนึกว่า ตนคือผู้สืบทอดมรดกวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของโรมัน จึงรังเกียจศิลปวัฒนธรรมแบบกอธิค ซึ่งได้รับความนิยมทั่วยุโรปในขณะนั้น เพราะเห็นว่าเป็นพวกป่าเถื่อน ซึ่งเคยรุกรานจักรวรรดิโรมัน จึงมุ่งฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของกรีกและโรมันขึ้นมาใหม่
- เกิดการแสวงหาตลาดการค้าใหม่ๆ ทำให้เกิดการติดต่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมควบคู่กับการค้าด้วย

เรอเนสซองส์ ยุคทอง (High Renaissance)

อิตาลี

สกุลช่างสำคัญ มี

- 1. สกุลช่างเมืองฟลอเรนซ์
- 2. สกุลช่างเมืองเซียนนา
- 3. สกุลช่างอุมเบรีย
- 4. สกุลช่างปาตัว
- 5. สกุลช่างเวนิส

นอกจากนั้นมี เนเปืล , มิลาน , เฟอ์รารา , โบโลญา
เป็นต้น

แผนที่อิตาลียุคเรอเนสซอง

- อำนาจของสกุลเมดิชี ซึ่งเริ่มตั้งแต่ โจวานนี เด เมดิชี ได้สิ้นสุดลงใน ค.ศ. 1494 หลังการเสียชีวิตของเจ้าชายลอเรนโซ เด เมดิชี
- ศิลปินเดินเริ่มทางออกนอกฟลอเรนซ์
- กรุงโรมกลายเป็นศูนย์กลางของคริสตจักรโรมันคาทอลิก มีบทบาทต่อวงการศิลปกรรม เพราะประมุขทางศาสนาต่างสนับสนุนและเห็นคุณค่าทางศิลปกรรม (ระหว่างค.ศ. 1495 ถึง ค.ศ. 1527) เป็นอย่างสูงยิ่ง ทำให้ศิลปกรรมขึ้นสู่จุดสูงสุด

ขั้นตอนของช่างยุโรป มีลำดับดังนี้

- 1. ขั้นลูกมือฝึกงาน (**apprentice**)
- 2. ช่าง หรือลูกจ้าง (**journey man**)
- 3. นายช่าง หรืออาจารย์ (**master craftsman**)

เลโอนาร์โด ดา วินชี

(Leonardo Da Vinci)

1452 - 1519

- เป็นชาวฟลอเรนซ์ มีความรู้ลึกซึ้งหลายสาขา เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม วิศวกรรม การแพทย์ และวิทยาศาสตร์
- อายุ 20 ปี สมัครเป็นสมาชิกสมาคมช่างจิตรกร เมืองฟลอเรนซ์ (หลังจากฝึกหัดการเขียนภาพกับ เวรอกคิโอ 7 ปี)

หลักการสร้างงานจิตรกรรม

- ศึกษากายวิภาค
- **Foreground** ใช้กรอบ สามเหลี่ยม
- **Background** ใช้ทัศนียภาพนำสายตา
- สร้างค่าน้ำหนักอ่อนแก่ แบบ **Chiaroscuro**
- สร้างบรรยากาศแบบ **Sfumato**
- จัดท่าทางให้เคลื่อนไหว สง่างาม
- ความน่าเกลียดเป็นความงามได้

ผลงาน

พระแม่แห่งขุนเขา The Virgin of the Rocks สีนํ้ามันบนแผ่นไม้

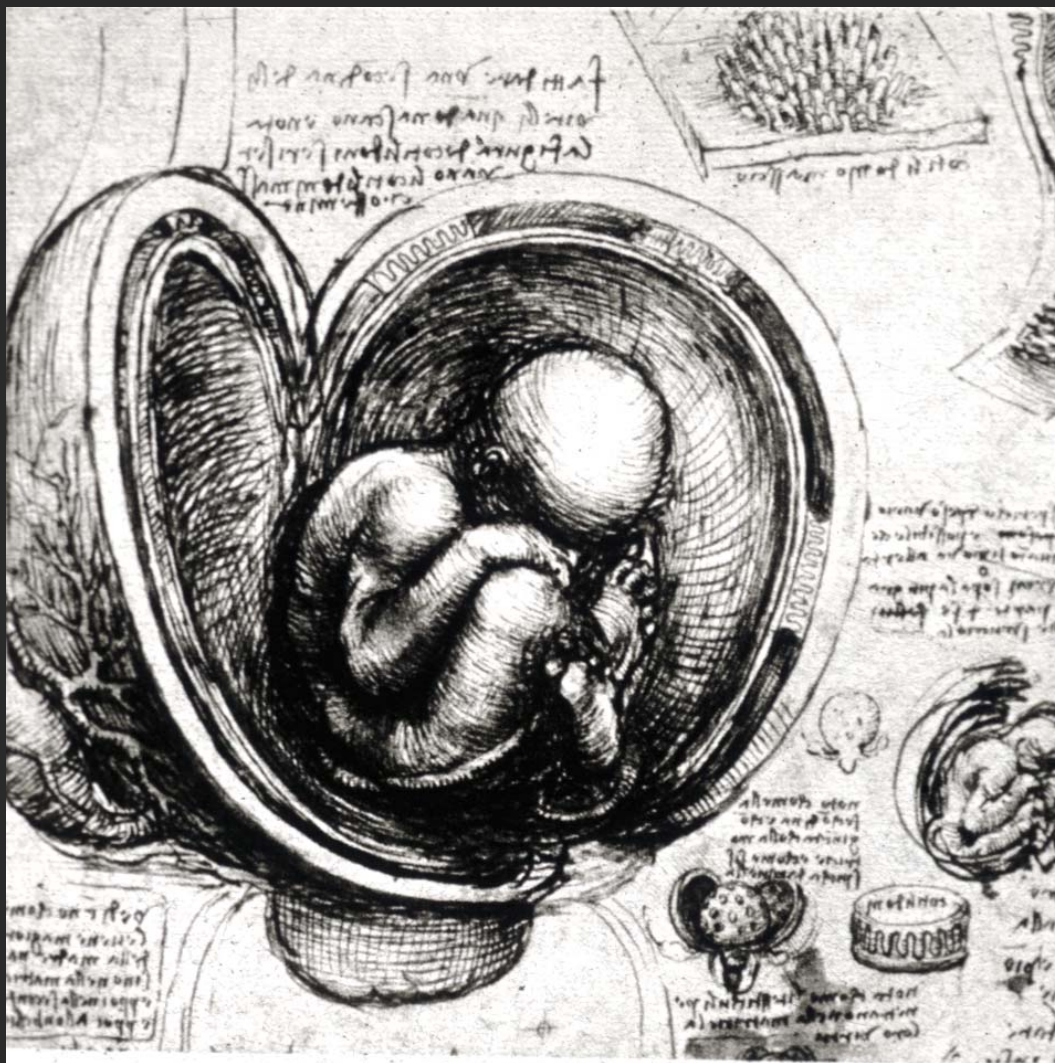
อาหารเย็นมื้อสุดท้าย The Last Supper ที่มิลาน ถือเป็นภาพหมู่ที่ดีที่สุด (Mural)

แม่พระและเซนต์แอนน์

โมนาลิซา

ใบหน้าของ Plato
เขียนโดย Raphael
(ซึ่งคาดว่า)คือใบหน้า Da Vinci

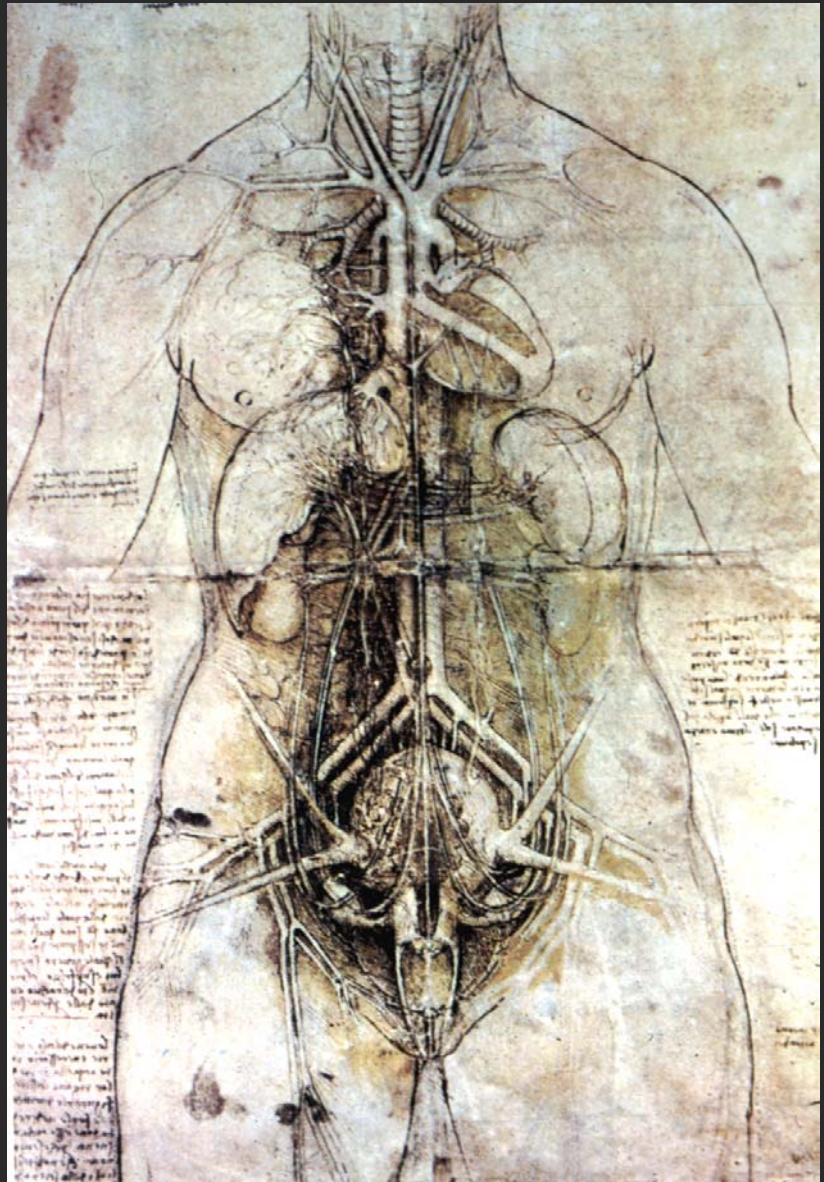

Embryo in the womb ทารกในครรภ์

เป็นการศึกษากำเนิดชีวิตด้วยลายเส้นหมึก และปากกา

(จากสมุดบันทึกของ ดา วินชี) ค.ศ. 1510

ภาพจากสมุดบันทึก
ของ ดา วินชี

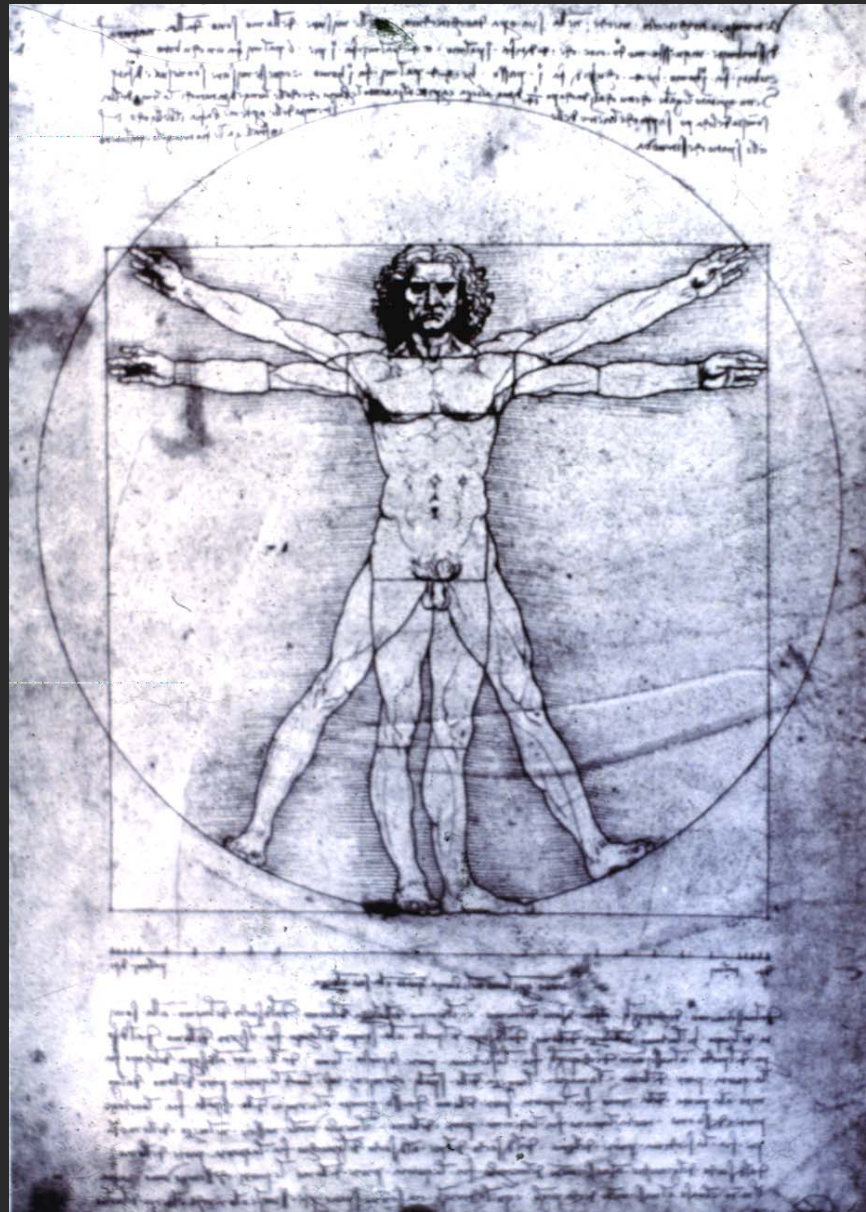

ภาพจากสมุดบันทึก
ของ ดา วินชี

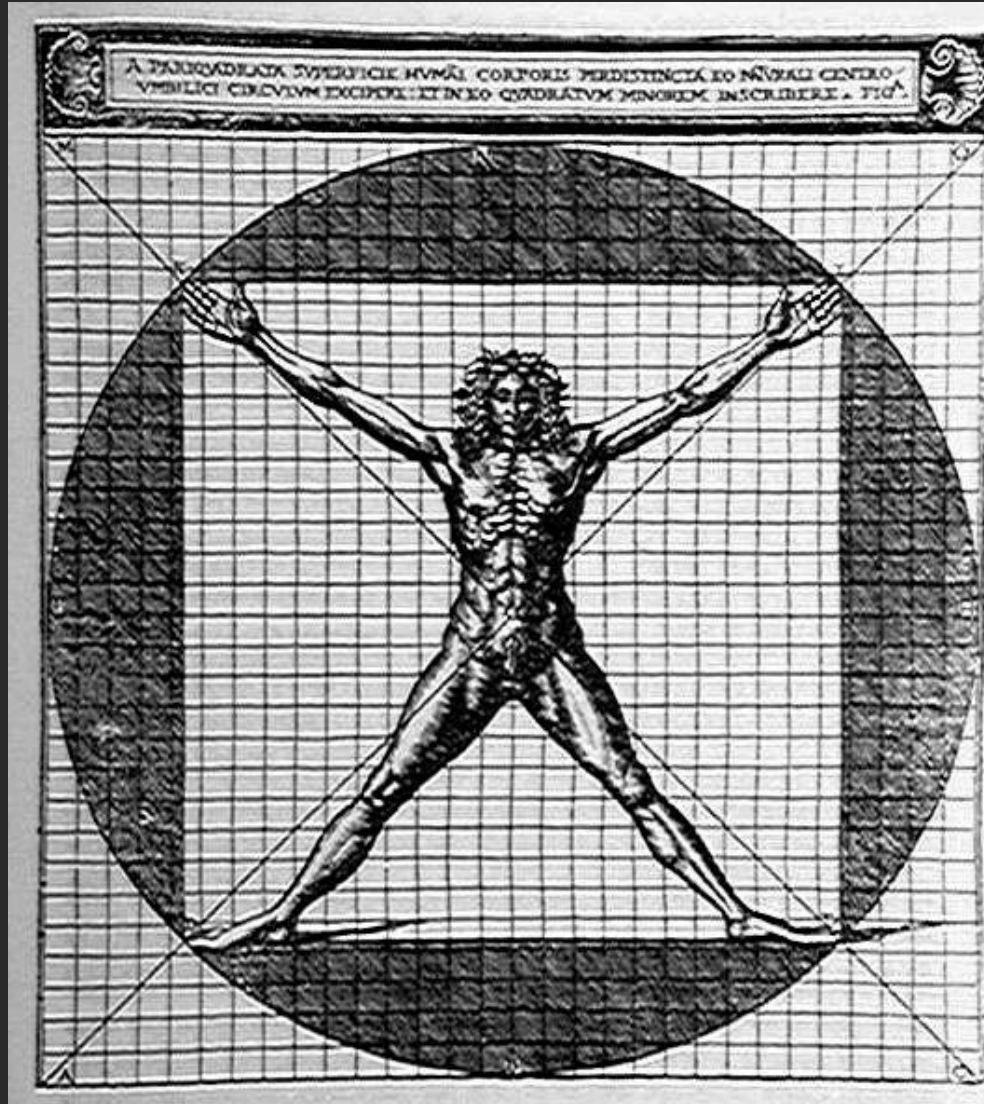

ภาพชื่อ

Proportions of The Human Figure หรือ Vitruvian Man

Vitruvian Man
โดย
เลโอนาร์โด ดา วินชี

Proportions of The Human Figure หรือ Vitruvian Man

- เป็นการศึกษากายวิภาคมนุษย์ ตามหลักอุดมคติของกรีกและโรมันของ วิทรูเวียสสถาปนิกยุคจักรวรรดิโรมัน เปรียบเทียบกับรูปทรงเรขาคณิต ตามหลักมนุษยนิยม (Humanism) เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีที่ว่า "ร่าง มนุษย์ยืนกางแขนขา จะเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่สมบูรณ์เสมอ" **"homo ad circulum"** (คนในวงกลม คนในจัตุรัส)

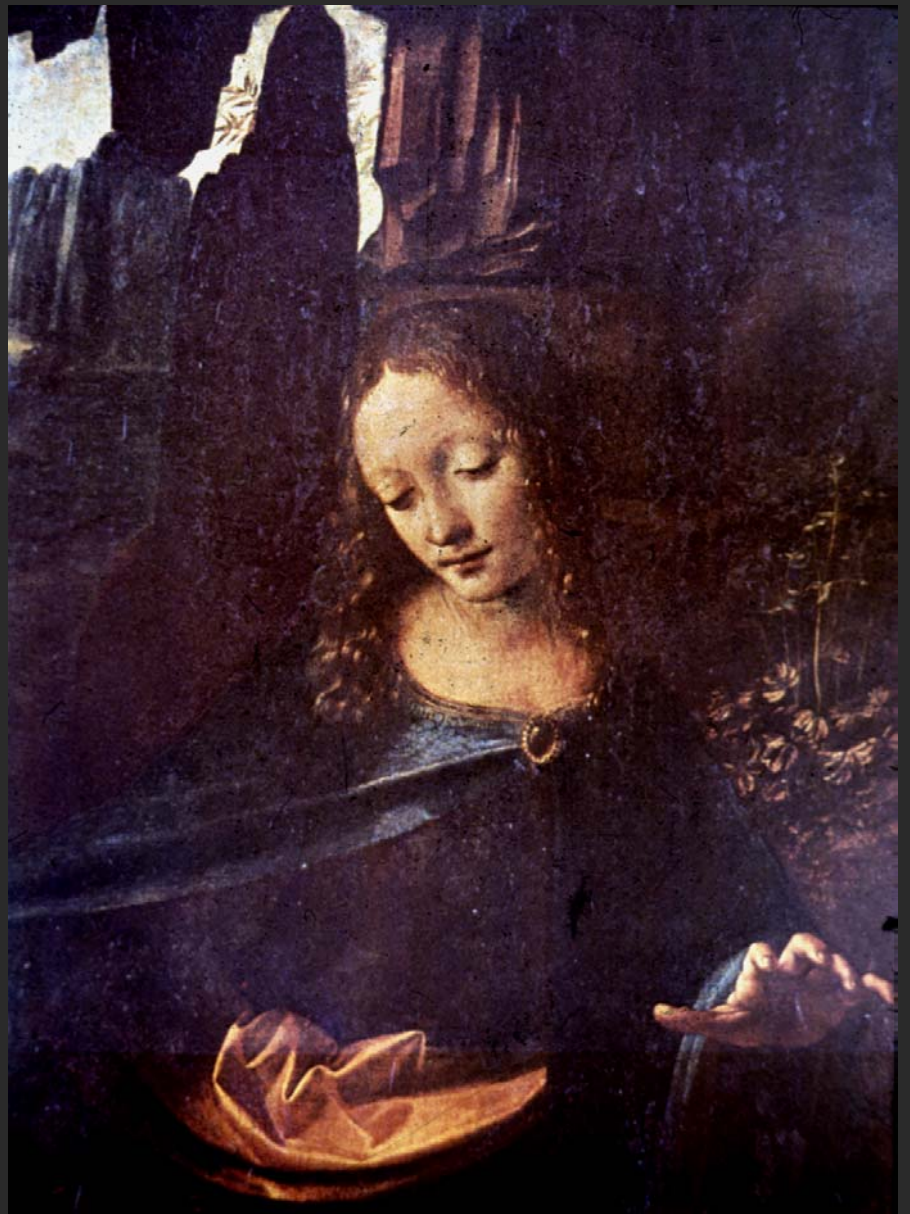
การประกาศศาสนา (The Annunciation)

วาดขณะอยู่กับครู ค.ศ.1472 - 1473

พระแม่แห่งภูเขา
(The Virgin of the Rocks)
สีน้ำมันบนแผ่นไม้
75 X 43 1/2 นิ้ว

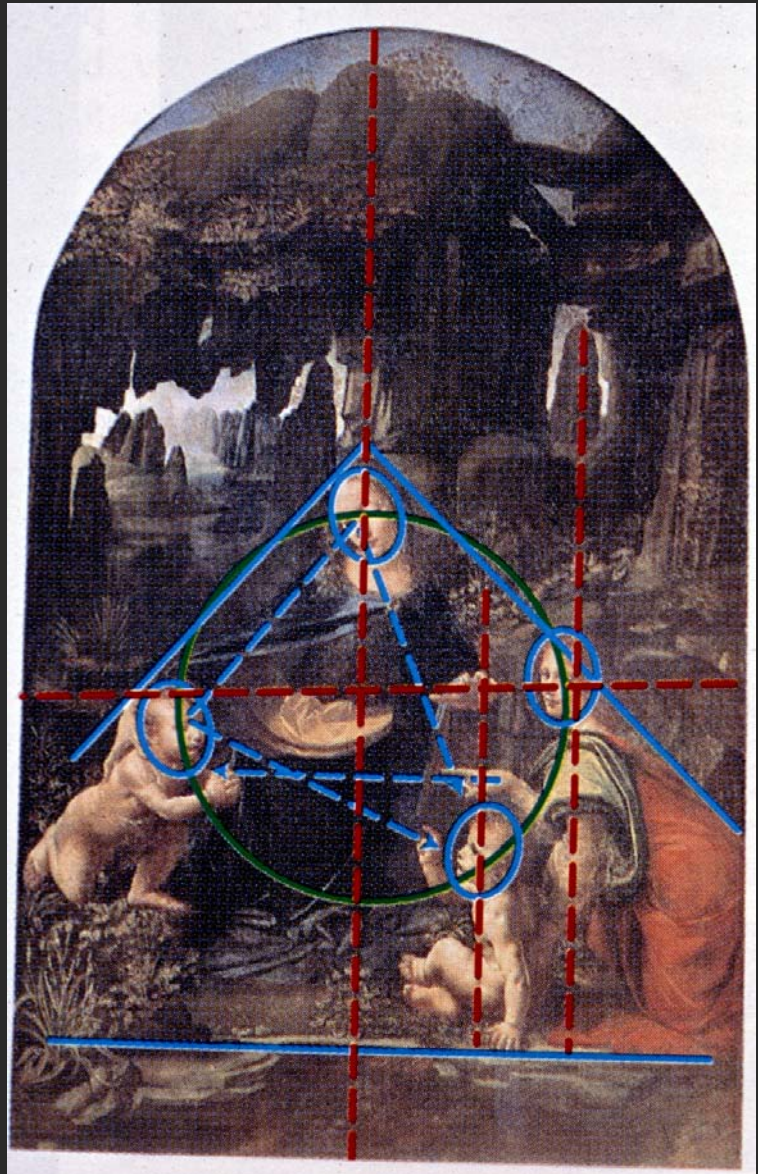
พระแม่บนแท่นหิน
(The Virgin of the Rocks)

พระแม่แห่งขุนเขา
(The Virgin of the Rocks)

สีน้ำมันบนแผ่นไม้

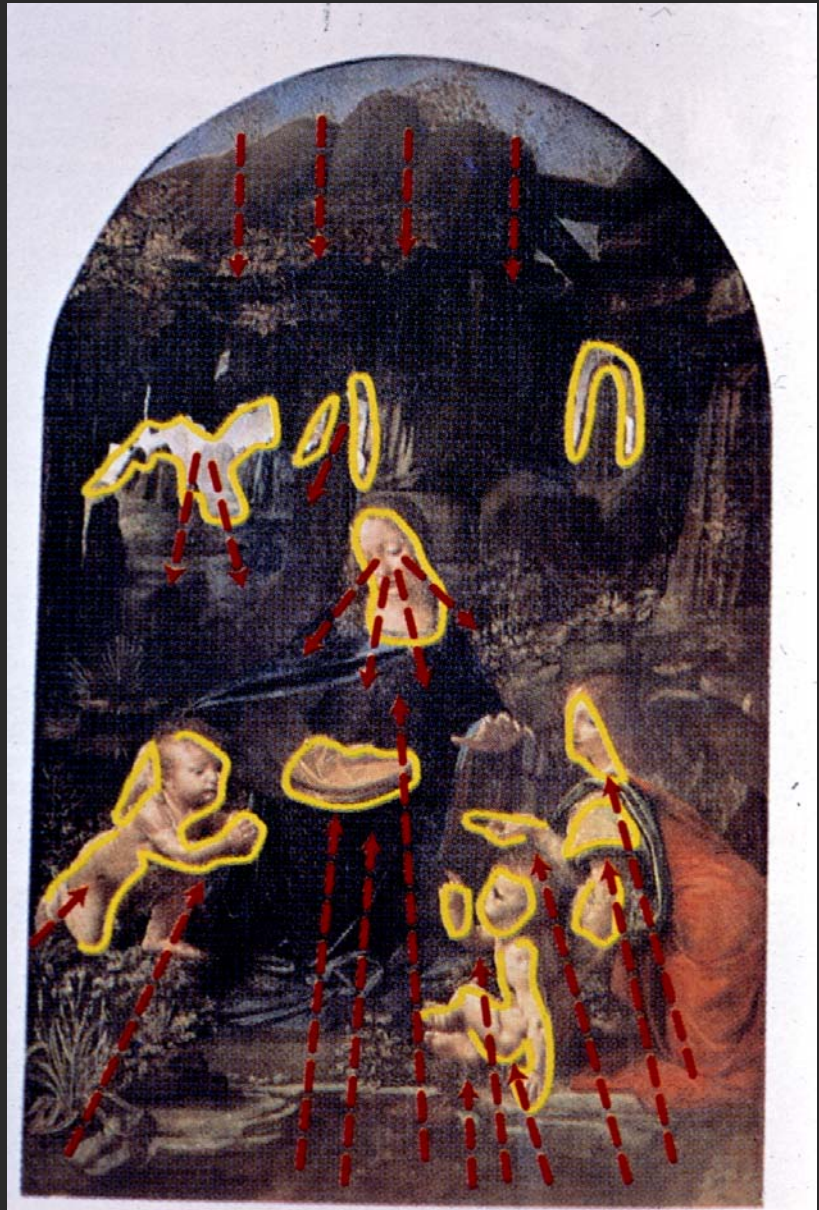
75 X 43 1/2 นิ้ว

พระแม่แห่งขุนเขา
(The Virgin of the Rocks)
สีน้ำมันบนแผ่นไม้
75 X 43 1/2 นิ้ว

พระแม่แห่งขุนเขา
(The Virgin of the Rocks)
สีน้ำมันบนแผ่นไม้
75 X 43 1/2 นิ้ว

อาหารเย็นมื้อสุดท้าย(The Last Supper เทคนิค Mural Painting)

ผนังโบสถ์วัดस्ता มารีอา

เดลลา กราซี

มิลาน ค.ศ. 1495 - 1498

225
HARMONY
ATTAINED

190-191.
LEONARDO
DA VINCI:
The Last Supper
Wall-painting
in the Refectory
of the Monastery
of Santa Maria delle
Grazie, Milan
Between 1495
and 1498

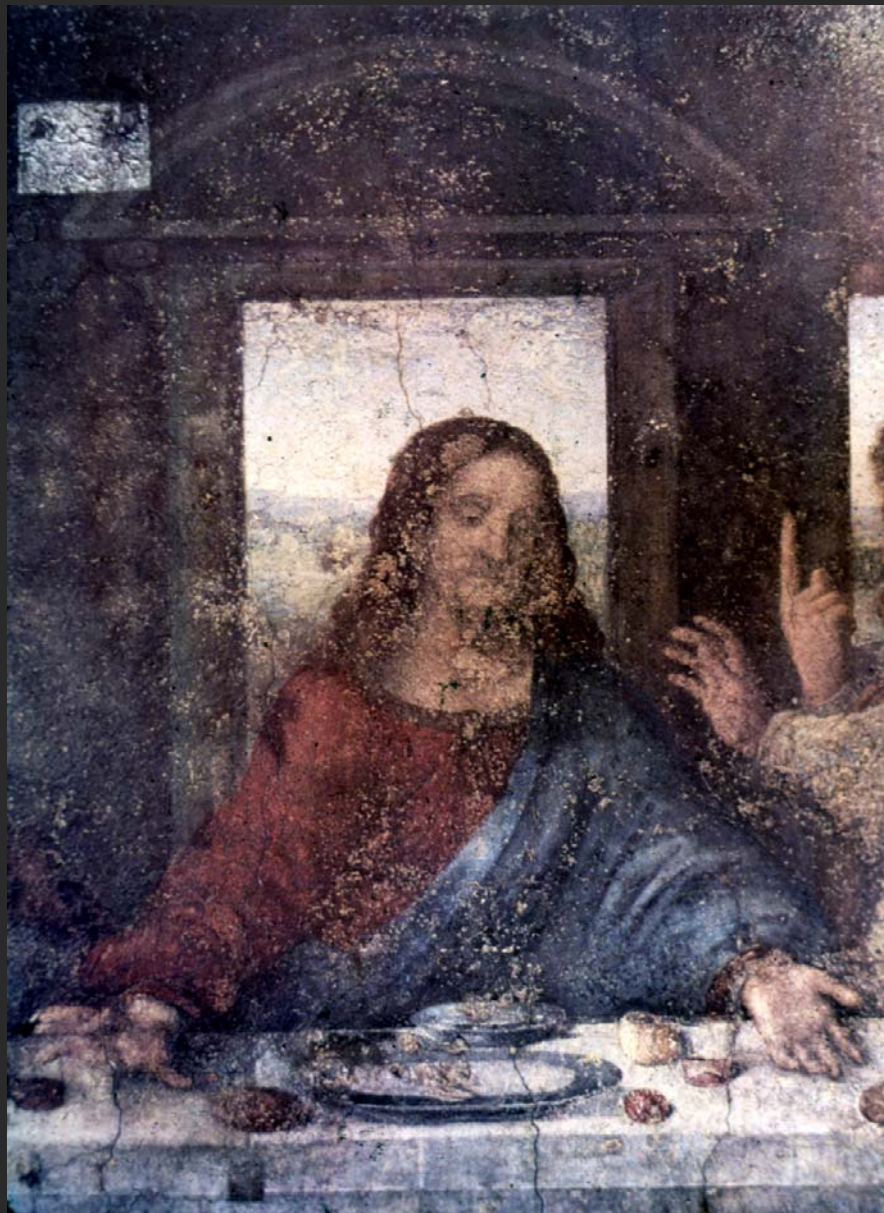

โบสถ์ ซานตา มารีอา โนวেলা ค.ศ. 1456 ฟลอเรนซ์

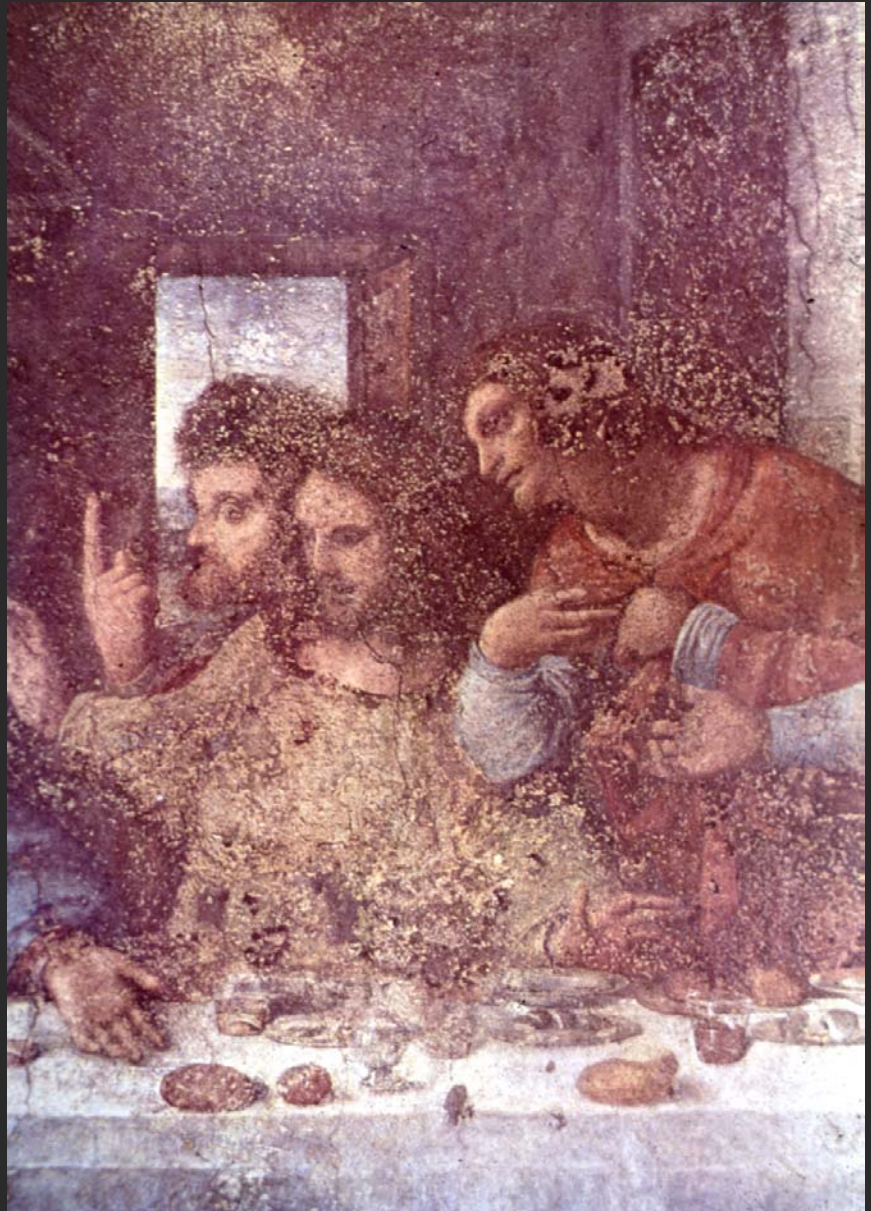

The Last Supper ถือเป็นภาพหมู่ที่ดีที่สุด

พระเยซู
มีพระพักตร์สงบนิ่ง
วางมือเป็นกรอบ
ตามเหลี่ยม ด้านหลังเป็น
หน้าต่างสว่าง เน้นให้พระ
เยซูเด่นขึ้น

สาวก มีกริยาเคลื่อนไหว
ใบหน้าแสดงอารมณ์ต่างๆ ทั้ง
ตกใจ สงสัย โกรธแค้น เช่น
ปีเตอร์แสดงความโกรธ
จอห์น แสดงความเมตตา จู
ดาห์สาวกผู้ทรยศ วางท่าเฉย
เมย ยกศอกขวาค้ำโต๊ะ ในมือ
กุมถุงเงิน มือซ้ายยื่นไปยัง
พระเยซู แสดงความบริสุทธิ์

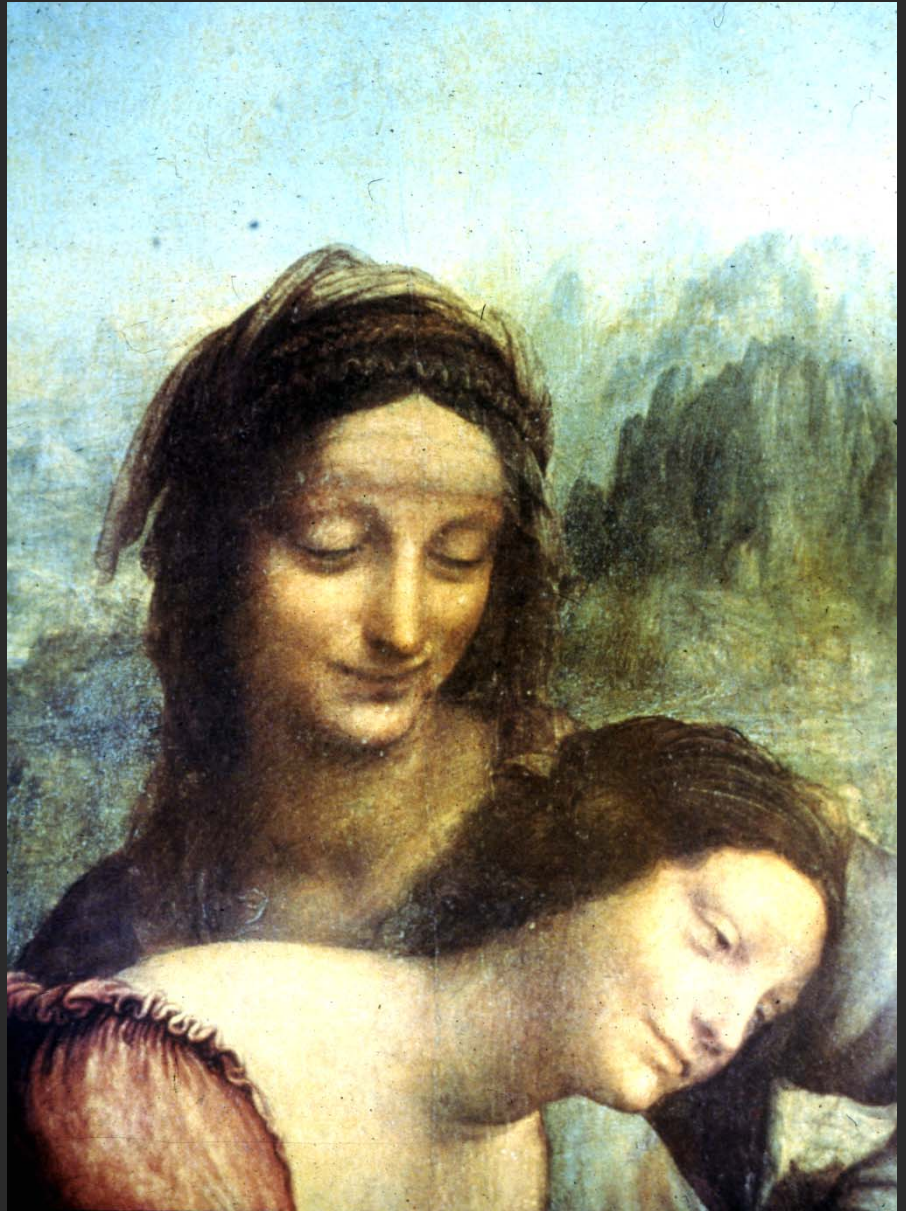

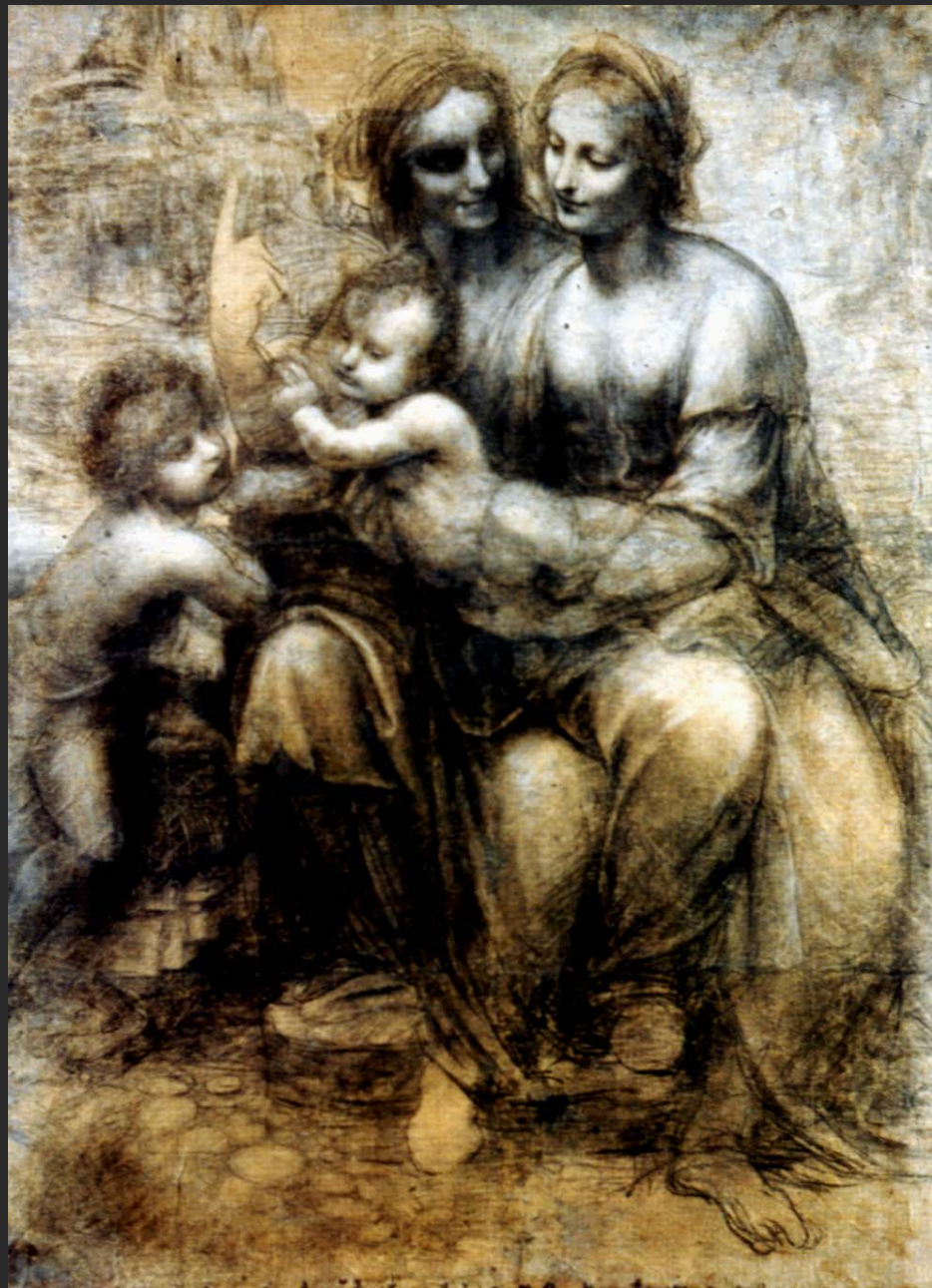
แม่พระ และเซนต์แอนน์
(แสดงภาพสามรุ่น)
สีน้ำมันบนแผ่นไม้

ค.ศ. 1500

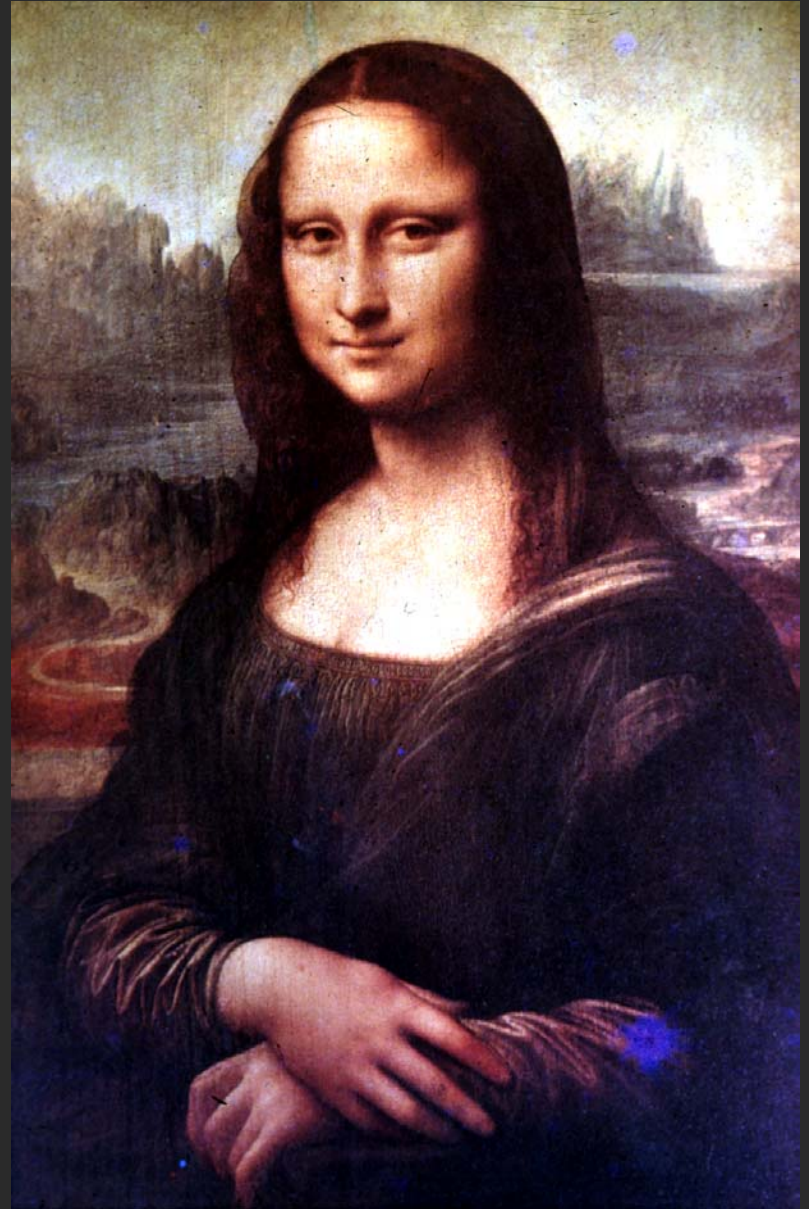
แม่พระ และเซนต์แอนน์ ถักนํ้ามัน
บนแผ่นไม้ ค.ศ. 1500

Cartoon (แม่พระและเซนต์แอนน์)

โมนาลิซา (Monalisa)
เจ้าของภาพคือ ลา จีโอกอนดา
ภรรยาขุนนาง
ซาโนบี เดล จีโอกอนโด

พระแม่กับพระบุตร
(Madonna and Child) รัสเซียม
(รัสเซียมถือว่าเป็นภาพเขียนฝีมือ
ดา วินชี)

