

廣達《游於藝》計畫 巡迴展覽
多才多藝 義大利
文·藝·復·興·展
Masters of Everything, Masters of the Future.
An Italian Renaissance Sampler

Uncle
Barry 給大小朋友的話：

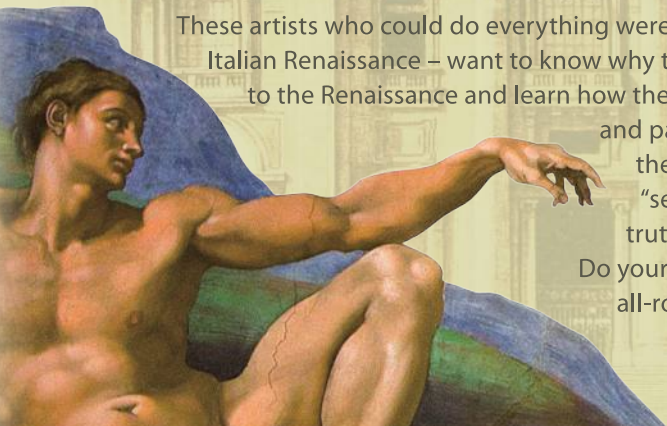
小朋友，你聽過「文藝復興人」嗎？如果沒有，那你一定聽過達文西、米開朗基羅！達文西除了畫過最經典的《蒙娜麗莎》這件作品之外，也是發明飛行器、戰車的發明家，同時還是科學家、建築師、數學家。而雕刻出曠世巨作《大衛像》的米開朗基羅，他也會寫詩，畫畫、蓋教堂。

這些多才多藝的藝術家，都是生活在義大利「文藝復興」時期的重要人物，想知道為何文藝復興人各個多才多藝嗎？現在，就讓我們重回「文藝復興」時期，學習當時的大師們抱持著好奇心及對事物的熱情，以「求知、求真」的態度，去探索所有未知的事，激發出無限的可能性，努力讓自己成為一位屬於21世紀，最多才多藝的全方位天才小達人吧！

Hey, have you ever heard of the Renaissance Man? If you haven't, you must have heard of Da Vinci and Michelangelo! As well as painting the classic Mona Lisa, da Vinci invented a flying machine, and he was a scientist, architect and mathematician too! Michelangelo, who sculpted David, could write poems, paint, and build churches!

These artists who could do everything were all important people lived in the Italian Renaissance – want to know why they were so gifted? Let's go back to the Renaissance and learn how the masters back then stayed curious and passionate, investigated everything they didn't know in the spirit of "seeking knowledge and seeking truth," and woke endless potential. Do your best to make yourself into a little all-round 21-st century da Vinci!

展 覽 概 述

About the Exhibition

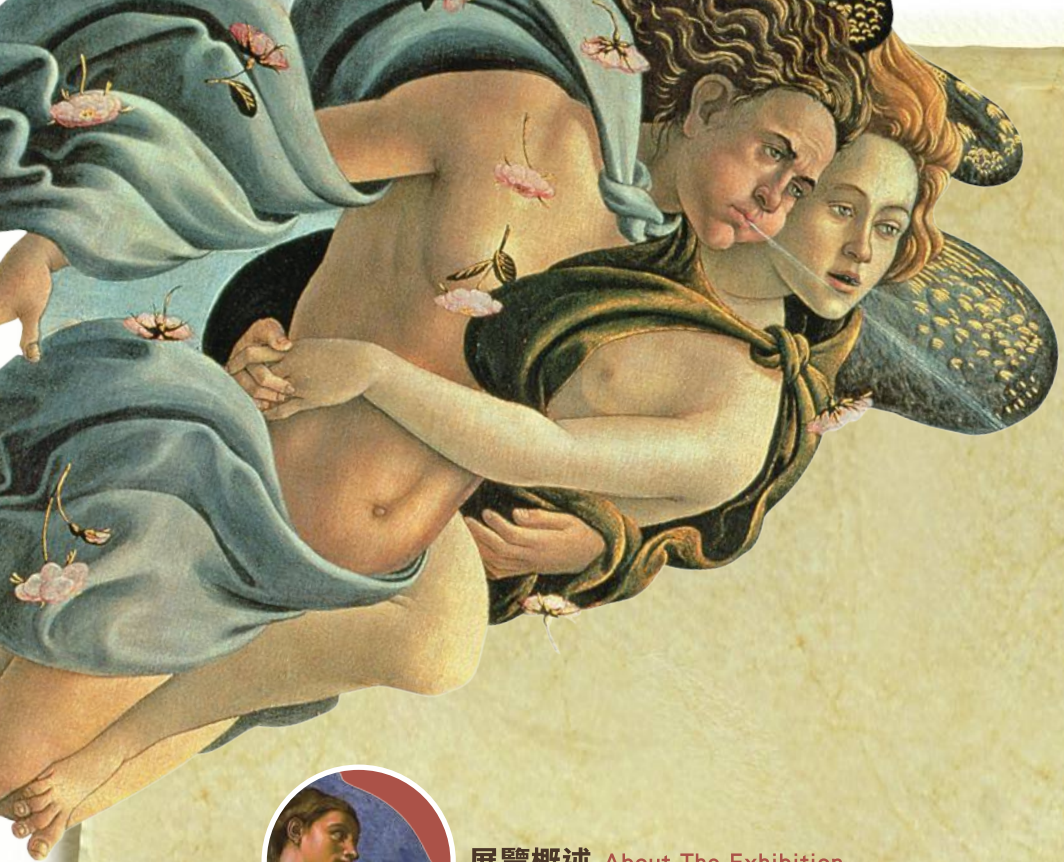
你知道500年前的義大利發生了什麼大事嗎？那時候人們的生活樣貌是怎樣呢？文藝復興 (Renaissance) 於15世紀初在義大利佛羅倫斯出現，在16世紀達到巔峰，這是個在藝術、文學、科學上都有偉大創新的「黃金年代」，也是近代世界文明發展的重要里程碑。讓我們穿越時光，一起去認識這個充滿各種可能與希望的偉大時期。

「文藝復興」是要「復興」什麼呢？義大利人在經過了近千年被稱為「黑暗時代」的中世紀後，重新對一千多年前古希臘羅馬的一切燃起興趣，並且從中獲得靈感與創造力；人們的世界觀開始由「以神為中心」回歸到「以人為中心」；當時的藝術家為了忠實呈現眼睛所看見的世界，追求用理性的態度、科學的手法來創作，因此建立起屬於這時期獨特且全新的藝術風格；因為對所有事物都抱持著努力觀察探索及求知求真的態度，在這樣的時代精神下，造就出許多全面又多元發展的天才達人。讓我們透過本展覽的四個主題：

「超級比一比」、「完美無所不在」、「大師工作坊」與「天才達人大集合」來一探文藝復興時期的秘密吧！

The Renaissance began in 15th-century Florence, reaching its peak in the 16th century. It was a golden age of artistic, literary and scientific innovation and also an important milestone in the development of modern civilization. Artists of this period sought to create with a rational attitude and scientific techniques in order to faithfully reproduce the world they saw before their eyes and as a result established a new artistic style belonging to this period. This Zeitgeist produced a number of multi-talented geniuses who placed an emphasis on diligent observation and exploration and pursuit of knowledge and truth. Through this exhibition, let us unveil the secrets of the Renaissance.

01

展覽概述 About The Exhibition

04

東西年代大事紀 Major Eastern & Western Events

06

重返「黃金年代」Return to the Golden Age

- 06 認識文藝復興
- 08 義大利文藝復興的城邦故事
- 09 梅迪奇家族傳奇

目次 Contents

10

超級比一比 A Grand Comparison

- 10 繪畫
- 14 建築

16

完美無所不在 Ubiquitous Beauty

- 16 繪畫—比例與透視
- 24 雕刻—寫實與量感
- 28 建築—和諧與對稱

30

大師工作坊 Workshop of the Master

- 30 走入時光隧道
- 32 從蛋彩到油畫
- 34 如何在牆上作畫—濕壁畫
- 36 一窺雕塑的秘密
- 38 創作的開端—手稿

40

天才達人大集合 Convocation of Geniuses

- 42 智慧的象徵—達文西
- 46 力量的展現—米開朗基羅
- 54 完美的典型—拉斐爾

義大利

聖喬治像 St. George
多那太羅 Donatello | 1416-17 | 大理石 | H:209cm
Museo Nazionale del Bargello, Florence, Italy

- 1400 馬可波羅口述《東方見聞錄》開始流傳歐洲
- 1401 馬薩奇歐出生
- 1404 建築師-阿爾伯特出生
- 1416 多那太羅創作《聖喬治像》
- 1419-1436 聖母百花大教堂圓頂
- 1424-1452 吉貝爾蒂創作天堂之門
- 1425-1428 馬薩奇歐創作《聖三位一體》
- 1430 威尼斯畫派創立者-貝里尼出生
- 1434 梅迪奇家族在翡冷翠掌握實權
- 1438-1440 烏切羅完成《聖羅馬諾之戰》
- 1440 多那太羅完成《大衛像》

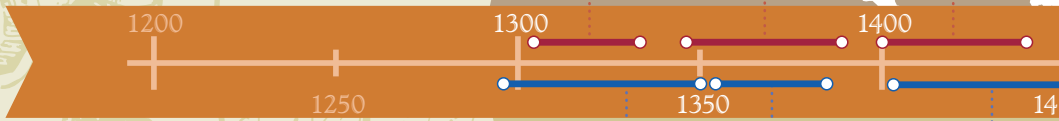
聖羅馬諾之戰
The Battle of San Romano
烏切羅 Paolo Uccello | 1438-40
蛋彩·畫板 | 182x320cm
National Gallery, London, UK

1452
1469
1475
1483
1486
1490
1492
1492
1492
1495-
1498-
1499

- 1304 人文主義之父-佩托拉克出生
代表作品十四行詩集《歌集》
- 1305 喬托創作《哀悼基督》
- 1307-1321 但丁著《神曲》
- 1337 西方繪畫之父-喬托過世

- 1348-1351 薄伽丘著《十日談》
- 1377 建築師-布魯內利奇出生
- 1386 義大利「米蘭大教堂」

義大利文藝

- 1296 《水滸傳》元朝作者-施耐庵出生
- 1314 《三國演義》元朝作者-羅貫中出生
- 1335 足利尊氏於京都建室町幕府
- 1347-1350 元朝中國畫家黃公望創作《富春山居圖》

富春山居圖(局部)
元 黃公望 | 藏於國立故宮博物院

東西方年 Major Eastern

東方世界 4

- 1354 中國畫家黃公望過世
- 1368 明朝建立，朱元璋即位，定都南京
- 1370 明朝實施海禁令，禁止民間海外貿易

富山高(局部)
明 沈周
藏於國立故宮博物院

- 1403-1424 明成祖即位
- 1405-1433 鄭和七次下西
- 1407 明朝占領越南
- 1413-1415 鄭和第四次下
- 1415 肯尼亞進貢長
- 1420 明成祖設立東
- 1421 明成祖遷都北
- 1427 明朝代表畫家
- 1433 鄭和勞累過度
- 1449 土木堡之變，
- 1467 日本爆發「應

達文西出生

羅倫佐·梅迪奇統治佛羅倫斯

米開朗基羅出生

拉斐爾出生

波提切利完成《維納斯的誕生》

威尼斯畫派畫家·提香出生

達文西完成《維特魯威人》

羅倫佐·梅迪奇過世

「地理大發現」-哥倫布抵達美洲大陸

維特魯威人
The Proportions
of the human figure (after Vitruvius)
達文西 Leonardo da Vinci | 1492
鋼筆、墨水、紙 | 34.3×24.5cm
Galleria dell' Accademia, Venice, Italy

1497 達文西創作《最後的晚餐》

1499 米開朗基羅完成《聖殤》

法國路易十二世占領米蘭

1501-1504 米開朗基羅創作《大衛像》

1503-1506 達文西創作《蒙娜麗莎》

1508-1512 米開朗基羅開始繪製西斯汀教堂頂篷壁畫

1510-1511 拉斐爾創作《雅典學院》

1510-1511 米開朗基羅創作《創造亞當》

1513-1515 米開朗基羅創作《摩西》

1519 達文西過世

1520 拉斐爾過世

1530-1600 矯飾主義

1537-1541 米開朗基羅創作《最後的審判》

1546 米開朗基羅被教皇保祿三世

指派為聖彼得大教堂總建築師

最後的審判(米開朗基羅之人皮自畫像細節)
The Last Judgment
米開朗基羅 Michelangelo
濕壁畫 | 1537-41 | 1370×1200cm
The Sistine Chapel,
Musei Vaticani, Vatican City

大 利

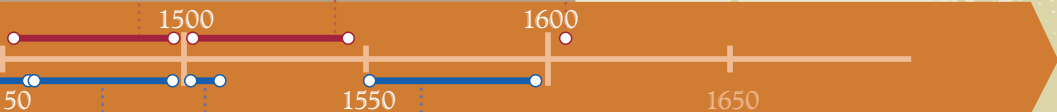
廣達《游於藝》計畫 迎迴展覽

復 · 興 · 展

1564 米開朗基羅過世
文藝復興時期宣告結束

聖彼得大教堂圓頂設計草稿
St. Peter's Dome
米開朗基羅 Michelangelo
1546 | 鉛筆、紙

代 大 事 紀

& Western Events

1502 《大明會典》問世

1510 《西遊記》明朝作者·吳承恩出生

1555 中國畫家·董其昌出生

1557 葡萄牙佔領澳門

1578 明朝李時珍完成《本草綱目》

1588 日本幕府豐臣秀吉發佈海賊停止令

1592 日本幕府豐臣秀吉出兵韓國

洋

西洋，最遠到達非洲肯尼亞
頸鹿予明朝

廠
京

「吳門四家」-沈周出生

，病斃於印度

明英宗被蒙古俘虜

仁之亂」，進入戰國時代

麒麟沈周頌(局部)
明 明人
藏於國立故宮博物院

1470 明朝代表畫家-「吳門四家」-唐寅及文徵明出生

1494 明朝代表畫家-「吳門四家」-仇英出生

1498 明孝宗用豬鬃毛及骨製手把製作牙刷

兩殿禮詞(局部)
明 唐寅 | 藏於國立故宮博物院

重返黃金年代

Return to the Golden Age

認識文藝復興

義大利的佛羅倫斯在 15 世紀初首先吹起了濃濃的「復興」風潮。他們要「復興」些什麼呢？為了跳脫前期的中世紀那被宗教所框架住的思想，義大利人重新對一千多年前的古希臘羅馬文化燃起興趣；他們研究了許多文獻與文學作品，發現其中對人與自然的價值相當重視，因而，這時的義大利人也漸漸地用全新好奇的眼睛去看這個世界。

人們的世界觀開始由中世紀的「以神為中心」回歸到「以人為中心」，對所有事物都抱持著觀察探索及求知求真的態度。這時的作品，充份以理性的精神、科學的手法，真實呈現眼睛所見與自己所生活的世界，試圖復興古典希臘羅馬時期的輝煌成就。

這是一場氣勢磅礴的文化復興運動，也是藝術、文學、科學上都有偉大創新的「黃金年代」，是近代世界文明發展的重要里程碑。

大家好，我是文藝小龜，歡迎大家跟著我一起認識文藝復興最有趣的故事，並且跟我一樣變成一位多才多藝的文藝復興人喔！

藝術小百科

為什麼是義大利？

「文藝復興」原是義大利本土的活動，最後卻傳遍了歐洲，成為當時的時代精神，這是為什麼呢？

位於地中海中央的義大利，也曾是古代羅馬文化的發源地，羅馬人繼承了先前的古希臘文明，也加入自己追求真實理性的民族性格；因此，義大利與古羅馬之間本就存在著一種血緣與文化的臍帶關係。

然而，復興古希臘羅馬文化並不是促成此運動能蓬勃發展的真正原因；14、15世紀義大利的商業貿易開始發達，新興的商業都市迅速成長，這可說是文藝復興運動更關鍵的形成因素。

就這樣，義大利在經濟、文化的雙重優勢之下，順理成章地催生了文藝復興的種種精彩藝術表現。

其實文藝復興時期在歐洲其他地方像是法國、西班牙、德國、荷蘭或英國也都有很多很精彩的藝術家與創作，每個地區皆發展出不同重點特色的藝術風格呢！

重返黃金年代

Return to the Golden Age

義大利文藝復興的城邦故事

城邦是指獨立擁有主權，並且自行治理的城市。歐洲歷史上有兩個重要的城邦時期——古希臘城邦和文藝復興時的義大利城邦。15世紀的文藝復興，當歐洲的英國、法國、西班牙已經是強大的王國，義大利卻仍是小城邦林立的國家，每個城市間在商業、軍事及藝術等方面互爭高低，而佛羅倫斯也屬其中之一。

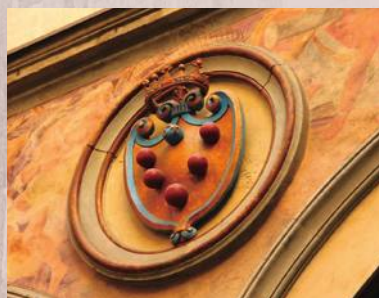

梅迪奇 (Medici) 家族傳奇

佛羅倫斯當時最有權力的領袖，就屬梅迪奇 (Medici) 家族了。這個堪稱義大利史上最富有的家族，自 13 世紀以來，由經營藥材開始，接著開辦銀行，漸漸成為歐洲最大的銀行家；1434 年後的 60 年間，是這個家族的黃金時期，也正是佛羅倫斯作為文藝復興搖籃的重要時期。

梅迪奇家族從科西莫 (Cosimo) 開始，每任領導者都愛好文藝，他們獨具慧眼，提拔了多位藝術家，如波提切利、米開朗基羅等都與其關係良好。梅迪奇家族曾風光於佛羅倫斯，並出過三任教宗，兩位法國皇后，直到 1737 年最後一位繼承人過世，才正式為這個家族勢力畫下句點。

「Medici」(梅迪奇)，這是個在佛羅倫斯城市史中，不可能被輕易抹去的名字。

梅迪奇家族家徽

現在到義大利的佛羅倫斯，仔細觀察，就可以在很多古蹟建築上，看到這個傳奇家族的代表家徽喔！

超級比一比

Grand Comparison

繪畫

「中世紀」是文藝復興之前一個長達 1000 年（約西元 5-15 世紀）的時期，那個時候，歐洲陷入一種極度不安、征戰的騷動當中，社會文化毫無進展、經濟活動也幾乎沉寂靜止。

從藝術史的發展來看，中世紀時期的繪畫作品，承續早期基督教藝術風格，內容表現受到宗教的限制，繪畫多是用來圖解聖經上的故事或基督神蹟；表現手法藉由華麗的金色裝飾；以簡單、無立體感，不帶有情緒的特點，突顯宗教的偉大與嚴肅。

而進入文藝復興時期，藝術家對人與自然重新認識，一股新興的藝術表現，形塑出這個時期的特色與重要性。他們回歸到世俗的生活，因此為了要呈現出所見、所生活的世界，強調寫實性，並用最科學性的方式進行創作。

文藝復興與中世紀有著兩種截然不同的風格，讓我們來場「超級比一比」，張大眼睛，好好的觀察這其中的差異吧！

這幅《聖母與聖子》，是非常典型的中世紀畫作。那時候的人們日常生活以宗教為重心，所有的一切以服務上帝為主，藝術也是如此！為了彰顯宗教的神聖與偉大，突顯宗教人物的莊嚴，描繪的形象多半是嚴肅不帶有任何感情，並藉由大小比例的呈現，強調出畫面人物的重要性。

聖母與聖子

Icon of the Virgin and Child

約 1203 | 蛋彩、木板 | Basilica di San Marco, Venice, Italy

小朋友，你有仔細觀察過我們平常去拜拜的廟裡面的神明嗎，是不是也金光閃閃的呢！想想看為什麼要這樣表現呢？

超級比一比

A Grand Comparison

不論是從人物的畫法來看，還是從透視的角度出發，這幅聖母像有了一些新的內容：寶座上坐著的聖母瑪利亞，以側身的姿態面朝觀眾，出現了視覺上的動態，這有別於中世紀僵化的形象；而後方兩位天使比起前面的人物刻意畫得比較小，以產生出畫面前後的空間感，但繪畫技巧還不是很成熟；聖母左臂懷抱著聖嬰耶穌，儀態端莊而肅穆。

聖母子與天使

Madonna Enthroned with Saints Francis and Damian © 2013. Photo Scala, Florence - courtesy of the Ministero Beni e Att. Culturali

奇馬布伊 Cimabue | 約 1290 | 蛋彩、木板
133x81cm | Galleria degli Uffizi, Florence, Italy

與藝術家交朋友——奇馬布伊 (1240 ~ 1302)

這位文藝復興初期的畫家，出生於佛羅倫斯，他是13世紀後半期對於中世紀的繪畫風格，進行革新的畫家；並且是「文藝復興之父」——喬托的老師。他的藝術雖然在構圖佈局上還是帶有中世紀的風格但卻已開始漸漸有所突破與創新；在畫像的表現上，已經改變中世紀的僵化無動態的形式，多表現出較具生動、有情緒性的一面。

同樣的聖母子主題，文藝復興時期的創作表現，就完全不同了！受到世俗化的影響，畫面中的聖母不再毫無情緒，懷抱著小耶穌，臉上盡是安祥和藹的表情，姿態也更加生動；與小耶穌那聰明靈巧的樣子，就像是生活在我們周遭所會見到的母親與孩子。聖母的形象從嚴肅、莊重到慈愛、溫暖；這說明了人們對聖母形象的想像，隨著對人的重新認識而越加強調表達出「母親」情懷。

大公爵聖母

The Grand Duke's Madonna

拉斐爾 Raphael Santi | 1504-05 | 油彩、畫板
56x85cm | Palazzo Pitti, Florence, Italy

畫作超級比一比

比賽項目	中世紀	文藝復興時期
主題	聖經故事	聖經故事
表現風格	精神性 + 單一化 + 象徵性	寫實性 + 世俗性 + 科學性
繪畫特色 / 技法	善用金色來表現神聖	充分運用透視法 (請參考 P20 的說明)

超級比一比

Grand Comparison

建築

在文藝復興建築風格確立之前，歐洲流行的是 1140 年左右（中世紀中晚期）產生於法國的風格——哥德式建築。哥德式建築主要用於教堂，為了要更接近上帝，強調垂直向上並輕盈修長的獨特形式，在結構上採用一種直立又削尖的元件（尖拱），成為教堂的高聳建築特色，讓人走進教堂時，會產生一種接近上帝的神聖感。

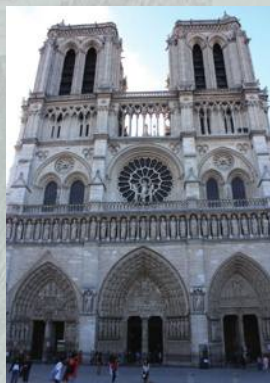
15 世紀，文藝復興的藝術家及建築師依循古典文化的追求，從美的基礎出發；他們相信，可以用數學計算出最均衡、最具美感的表現形式。當時，建築演變成一門重要的科學，裡面包含了幾何學、透視法、比例與對稱原則、力學等綜合技術與理論。文藝復興時期的建築師以圓形和正方形為主要設計元素，甚至門窗的寬度與間隔的距離，都必須講求規律、對稱及和諧。此外，半圓形的穹頂是文藝復興時期的另一個建築特色，繼古羅馬時期後，到了文藝復興又再度開始被應用在建築物上。

哥德式建築 / 法國巴黎聖母院

巴黎聖母院建造始於 1163 年，歷經約 200 年才全部建造完成，是法國哥德式建築中最具代表性的一棟建築。雕像繁多、精緻且華麗，法國大文豪雨果 (Victor Marie Hugo, 1802~1885) 的著名文學作品《鐘樓怪人》就是以此為故事背景。

圓頂 / 義大利聖母百花大教堂

布魯內利奇所設計的聖母百花大教堂圓頂，以一種更新精進的技法樹立當時的建築樣式，成了佛羅倫斯城的標誌與和諧、美的象徵。

藝術小百科

教堂建築超級比一比

比賽項目 中世紀

文藝復興時期

主題 哥德式建築

文藝復興式建築

建築元素 尖拱、飛扶壁 (扮演協助支撐尖拱的角色)、玫瑰花窗、彩色玻璃、鋸齒狀的尖塔.....等

圓形穹頂、半圓形的圓拱、水平橫樑.....等

建築特色 華麗、神聖、精緻

和諧、對稱、規律

亮美無所不在

Ubiquitous Beauty

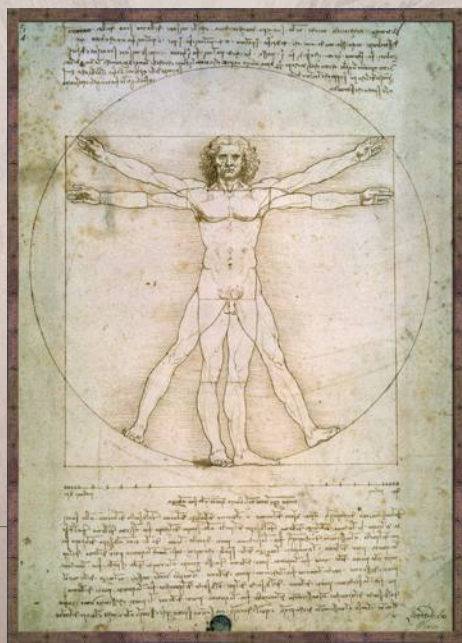
繪畫——比例與透視

文藝復興時期的藝術家們非常喜歡數學，他們迷戀數字，並且從古希臘羅馬的文化中，去探索「美」的真理，並由這樣的文化基礎中創新。重視科學的態度，使得他們努力鑽研透視、解剖等法則，除了追求「真實」這件事之外，還企圖塑造出一切符合最優美、和諧、理想的形象。

古希臘人認為「美」來自於一種和諧的比例，因此從觀察自然中研究出最符合完美的比例，這個完美比例的神奇數字就是 1:1.618，被稱之為「黃金比例」！只要能符合這個比例原則，就可達到視覺上最美、最舒適的境界。

達文西依據建築師維特魯威 (Vitruvius) 所留下關於比例的學說，繪製了這幅作品，建立一個具完美比例的人體圖。其中幾個原則包含：人的頭部是身高的 $\frac{1}{8}$ ；下半身與全身的比例符合 1:1.618，還有另一件有趣的是：雙臂張開的長度，會與你身高等長喔。你要不要也動手量量看？

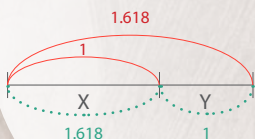
維特魯威人
The Proportions of the human figure(after Vitruvius)
達文西 Leonardo Da Vinci | 1492
鋼筆、墨水 | 34.3x24.5cm
Galleria dell' Accademia, Vienne, Italy

藝術小百科

黃金比例是怎麼算出來的？

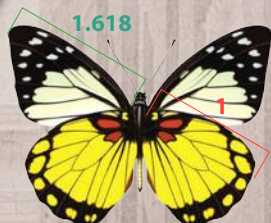
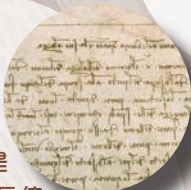
如果把一條線分成長短兩段，而且「全段：長段 (x) = 長段 (x)：短段 (y)」的話，這種分割方式就叫做「黃金分割」，而分割出來的兩線段長的比，就叫做「黃金比例」。於是，**1.618:1** 就這樣算出來啦！然而，不要認為黃金比例只存在數學之中，其實在日常生活中，也都存在著這完美比例的蹤跡喔。

最完美的維納斯像：肚臍至腳底的距離：身高 = 1:1.618

1.618

仔細看看下面的那幾行字，是不是怪怪的？這是達文西很擅長使用的「鏡像字」，字會左右相反，也就是得用鏡字一照，才能真正看清楚他寫了什麼重要的筆記呢！

蝴蝶的後翅與前翅的寬度或長度比值皆呈現 1:1.618

米羅的維納斯
Venus de Milo
約 200BC | 大理石 | H:202cm
Louvre, Paris, France

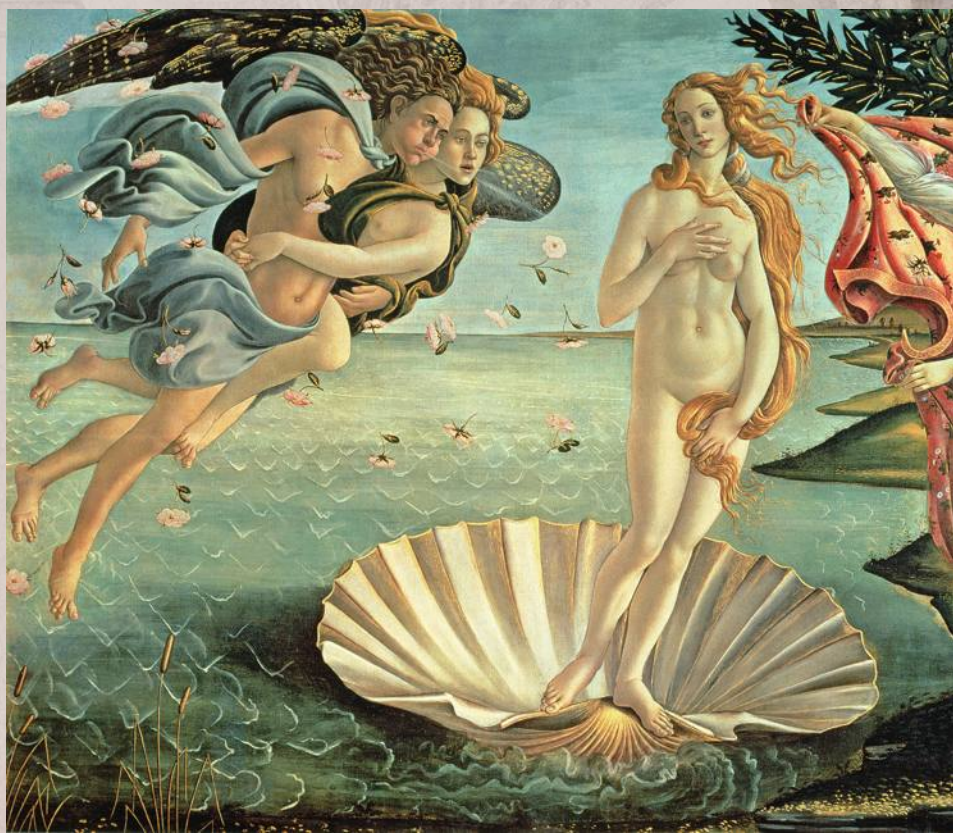

頭頂至肚臍的距離：肚臍至腳底的距離 = 1:1.618

亮美無所不在

Ubiquitous Beauty

在海天一色的背景上，這位由海水中誕生的維納斯，是不是看起來格外純潔無瑕！左上角是一對展翅飛翔的「風神」從天而降，鼓起雙頰吹拂著金髮的維納斯，而岸邊有一位盛裝的女神正拿著華麗的紅色衣裳前來迎接祂。整件作品將神話故事轉變成美麗優雅的象徵。

仔細觀察畫中的主角－維納斯，其實祂的身材並不符合真實的人體比例；脖子過長、左肩傾斜的太嚴重。波提切利的目的並不在於正確的描繪人體，而是考量整幅作品在構圖上形成完美與和諧的比例。

與藝術家交朋友——波提切利 (1445-1510)

波提切利是文藝復興時期首位創作巨幅神話主題作品的畫家。在這之前，繪畫通常只有小畫面的裝飾性質，然而他的作品《春》、《維納斯的誕生》，畫中的人物卻是真人般的大小，這可是只有宗教繪畫（如祭壇畫）才會有的規模。波提切利算是一大創新呢！

維納斯的誕生

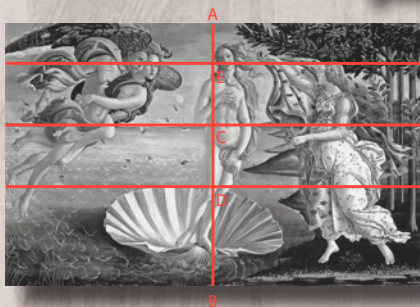
The Birth of Venus

波提切利 Botticelli | 1484-86

蛋彩、畫布

172.8x278.5cm

Galleria degli Uffizi, Florence, Italy

黃金分割

$$AB:CB=AC:EC=CB:DB=1.618:1$$

你知道這幅畫作的構圖，也符合所謂完美的「黃金分割」喔！維納斯女神站在畫面的中央分割線，讓整體畫面呈現一種穩定的感覺。

亮美無所不在

Ubiquitous Beauty

除了對比例的要求，「透視」可說是影響文藝復興藝術表現的另一個重要的元素。

透視法是一種視覺上的幻象，它創造出空間與距離，一種「看見真實世界」的方法，讓我們在平面上看到深度；這可是非常科學的喔，因為藉由「透視」的技法，就能夠表現出空間的遠近，強調出畫面的真實感；文藝復興時期的繪畫多採用「單點透視法」（linear perspective，也稱為線性透視）。

哀悼耶穌
The Lamentation of Christ
喬托 Giotto | 1305 | 濕壁畫 | 200x185cm
Scrovegni (Arena) Chapel, Padua, Italy

有別於中世紀繪畫的單一性，喬托以戲劇性的場景來詮釋這個主題。聖母懷抱著耶穌，並沒有佔據畫面的中心位置，而是被放在左下角；周圍是一群沉浸在悲傷痛苦中的聖徒們，他們的表情哀傷不已，逼真生動的形象，已經漸漸邁入文藝復興繪畫表現貼近生活場景的特色了。

這幅作品已經帶上些許透視的概念囉，藉由背景中的小天使，大小比例的關係，將空間遠近的深度表現出來。

與藝術家交朋友——喬托 (1267-1337)

喬托，被稱為文藝復興時期的開創者，更被推崇為歐洲繪畫之父。長久以來，宗教繪畫為了呈現神聖的境界，人物都是單一化、沒有表情的，然而，喬托筆下許多以基督宗教為題材的壁畫，突破了中世紀藝術的僵化形式，他將神秘的聖經故事，描繪成真實生活中常見的一般景象。

喬托會在人物及其他物件的輪廓上，加強色彩濃淡的變化來突顯陰影，因為他試圖要在平面畫作中，製造出他所看到的立體效果。儘管光線和空間描繪，還都不是很成熟，但他終究是跨出了藝術史的一大步，為文藝復興時期帶來重大的影響。

理性與科學發展是文藝復興時期的精神特色，這幅作品運用成熟的透視技法，使它看上去就像是牆壁上真的被鑿了個空間，真實得不得了！中間的這個拱頂，是依據十分精確的空間測量繪製而成；畫家運用「單點透視法」，將所有線條延伸匯聚至一個消失點上，讓畫面產生了空間深度。你可以試著找看看消失點在哪邊呢？

聖三位一體

The Trinity

馬薩奇歐 Masaccio | 約 1425-28 | 濕壁畫

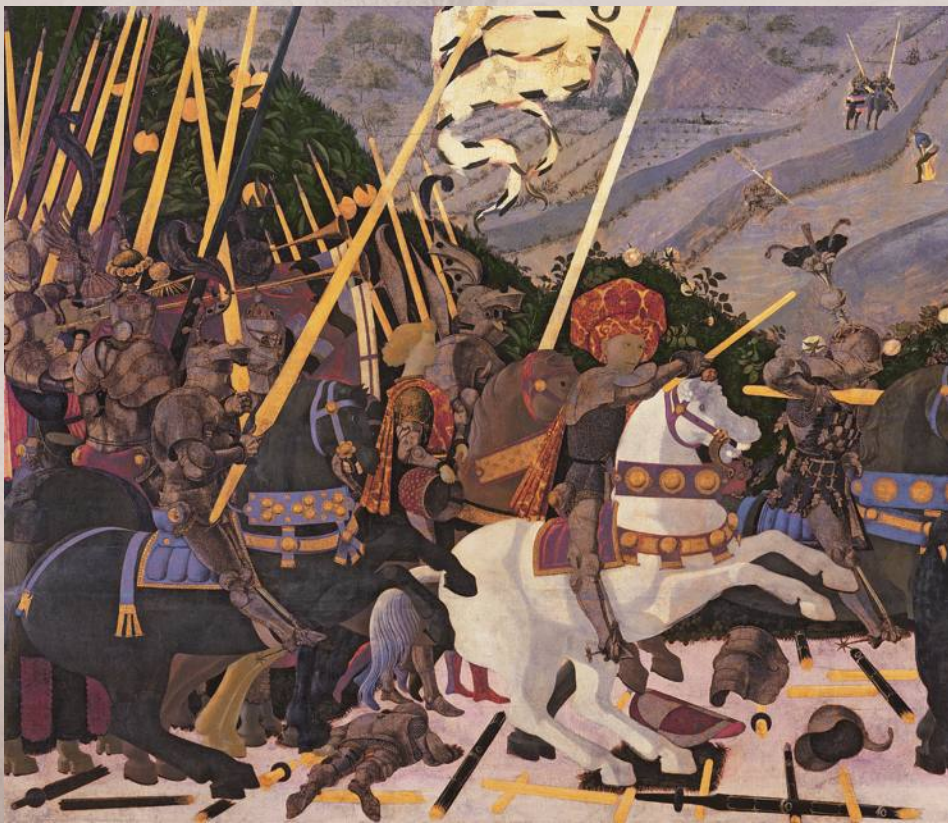
667x317cm

Santa Maria Novella, Florence, Italy

亮美無所不在

Ubiquitous Beauty

這是一幅完全以透視法完成的作品。《聖羅馬諾之戰》從畫面效果來看，烏切羅似乎並不在意於戰鬥本身的情節，而著重於處理畫中人物和物件、環境的複雜透視關係，畫面中每個細節都經過精心設計和刻畫，企圖呈現出一種平衡存在的真實感。仔細瞧瞧每個線索，藝術家是怎麼辦到的呢？

與藝術家交朋友—烏切羅 (1397-1475)

烏切羅是早期文藝復興時期對透視法相當癡迷的藝術家，他為了追求真實呈現，費盡心思地研究大自然的一切和鑽研透視學。儘管太過於重視透視法中的精準原則，讓他的畫作顯得較為機械化與缺乏情感，但也因為他的大膽嘗試，影響了日後的藝術家們。

線索一

正中央的主角是畫面的比例尺。畫中任何位置的人物大小都依此精細計算

線索二

地平線與消失點的預設。

線索三

仔細看，掉落的武器-長矛都以直線規律地排列著。

聖羅馬諾之戰

The Battle of San Romano
烏切羅 Uccello | 1438-40 | 蛋彩、畫板
182x320cm | National Gallery, London, UK

Ubiquitous Beauty

雕刻—寫實與量感

中世紀的人物雕刻通常是裝飾於建築之上，到了文藝復興時代，雕刻作品開始有了自己的生命和舞台，這時的雕刻作品多是完整的獨立作品，並且所表現手法與呈現的人物造型，都帶有濃厚的世俗性與人文精神；文藝復興時期的雕刻家為了要精準真實地呈現一個人的身體構造，甚至還會進行解剖學的實驗，以正確表現出實際人體的樣貌，呈現生動逼真的動態，是不是具足了求知求真的精神呢？

這是一個取自聖經「大衛與巨人哥利亞」的故事，大衛運用智慧並充滿勇氣，打敗比自己高大好幾倍的巨人哥利亞。這尊《大衛像》表現出大衛贏得勝利，腳踩著敵人哥利亞的頭，一副陶醉勝利的模樣。大衛的身體結構精準，正是多那太羅努力研究解剖學所展現出來的成果。

大衛像

David

多那太羅 Donatello | 1440 | 銅像

H:158cm | Museo Nazionale del Bargello,
Florence, Italy

與藝術家交朋友—多那太羅 (1386-1466)

多那太羅是近代寫實主義雕刻的關鍵人物。文藝復興時期前的雕塑作品多附屬於建築物上，而多那太羅的這一件《大衛像》是單獨呈現，跟建築物沒有關係，它是第一件這樣表現的作品、再加上它也是當時第一件裸體作品，所以很具代表性。

除此之外，多那太羅在雕刻技法上的成就也相當可觀；他使用任何東西創作，包括灰泥、蠟、加工的青銅、黏土、大理石和木頭等，他甚至會按自己的想法來使用顏料和金箔。這種利用材料來達成創作目的的藝術技法，更能顯示多那太羅的創新精神！

天使與海豚

Putto with Dolphin

委羅基奧 Verrocchio | 1470 | 銅雕 | H:68.8cm | Palazzo Vecchio (Palazzo della Signoria) Florence, Italy

委羅基奧 (1435-1488) 的《天使與海豚》是一座噴泉上的裝飾雕像，他企圖以一種螺旋式的設計，創造出動態的姿勢，是不是表現的栩栩如生呢？

完美無所不在

Ubiquitous Beauty

佛羅倫斯洗禮堂是一座八角形的教堂，在洗禮堂的東、南、北三方均設有一個銅門。受到委託的吉貝爾蒂自 1403 年開始製作北側銅門浮雕，他以 28 組銅雕面板來表現耶穌及門徒生前的事蹟，直到 1424 年，吉貝爾蒂才完成這個委託。接著，他又受託去裝飾東側銅門（天堂之門）；在製作東門浮雕時，吉貝爾蒂充分地運用透視學，雕刻了更富空間感的浮雕，10 格的浮雕作品，描寫的是聖經創世紀的故事，人物與場景更顯得自然生動；最後，吉貝爾蒂花費了 20 多年的時間才將東側銅門雕刻完成。

天堂之門（局部）
Porta del Paradiso
(The Story of Jacob and Esau)
吉貝爾蒂 Ghiberti | 1425-52 | 鍍金銅板
40x40cm | H:565cm
Battistero di San Giovanni, Florence, Italy

吉貝爾蒂以創作青銅浮雕門飾而聞名，在長達 50 年的創作生涯中，他把大部分的時間與精力都奉獻給了佛羅倫斯洗禮堂的兩道雙扉大門！

與藝術家交朋友——吉貝爾蒂 (1378-1455)

可稱為藝術史上雕塑藝術的奠基者——吉貝爾蒂，是文藝復興早期的雕刻家、畫家、金飾匠，他的傳世作品主要是青銅浮雕。他是個追求完美的人，所以工作進度很慢，又特別地謹慎，然而，他卻能努力堅持到最後；在《天堂之門》這件作品上，他花了畢生的才智、精神與勞動力，而這件經典之作也成就了吉貝爾蒂在藝術史上的地位。

藝術小百科

大師出高徒！

吉貝爾蒂創作的這兩道「黃金大門」，使得義大利各地的藝術家都前來欣賞學習，它們總結了文藝復興到當時為止的成就，並為年輕藝術家開拓了全新的創作道路。

為了完成洗禮堂門板的這個委託案，吉貝爾蒂設立了一個大型工作坊，他邀集了許多極富天賦的助手，包括多那太羅、烏切羅等，他的工作坊真可說是文藝復興時期極重要的創作熔爐喔！師承關係在文藝復興時期，可是非常重要的呢！這些大師們的徒弟傳承了創作的功力與精神，在之後的文藝復興藝術史上，也都占有一席之地。

Ubiquitous Beauty

亮美無所不在

建築——和諧與對稱

亮美的追求也應用在建築結構上，為了帶給人們一種整體的穩定、和諧、規律與對稱的視覺感受，文藝復興時期的建築，會特別注重比例，並將設計與美感效果建立在數學和透視學的基礎之上。

聖安德烈教堂
Basilica of Sant' Andrea
阿爾伯特 Leon Battista Alberti
1472-1790 | Mantua, Italy

阿爾伯特非常重視和諧與比例，這座聖安德烈教堂，運用古希臘時期的神殿柱子樣式，加上拱門及方門的元素，呈現出獨創的一種比例組合。看起來是不是很穩定、對稱又和諧呢？

小朋友，你也可以好好觀察身邊的建築物喔！有沒有哪些像文藝復興時期的建築物呢？

與藝術家交朋友——布魯內利奇 (1377-1446)

布魯內利奇是文藝復興早期頗具盛名的建築師和工程師，他為佛羅倫斯聖母百花大教堂所設計的圓頂，改變了城市的景觀。

在建築表現上，布魯內利奇重新使用古羅馬的圓柱、圓拱與矩形窗戶，這是對古代建築形式的復興。

你知道嗎？1401年，他還曾以雕刻家的身分，參加了與吉貝爾蒂競標裝飾佛羅倫斯洗禮堂門的案子呢！但是答案很明顯的，他沒有拿到標案，而吉貝爾蒂的《天堂之門》是一大佳作，而布魯內利奇也一展長才在建築設計上。

教堂的圓頂於1436年完成，設計這座圓頂的布魯內利奇在建造的當時，不使用鷹架，技巧完全仿自古羅馬時期的建築——萬神殿的圓頂。

聖母百花大教堂（圓頂）

Basilica di Santa Maria del Fiore's
Duomo © 2013. Photo Ann
Ronan/Heritage Images/Scala,
Florence
布魯內利奇 Filippo Brunelleschi | 1419-36
Florence, Italy

Workshop of the Master

大師工作坊

走入時光隧道

工作坊 (workshop) 是文藝復興時期一個藝術家技藝養成的必經之路。那個時代並沒有教科書，除了口耳相傳的知識，學徒必須從「做」中學。一般學徒剛開始除了幫忙雜事外，要先練習素描基本功，再花幾年學習其他繪畫必備的相關技能；你知道嗎？文藝復興時期的藝術大師達文西、米開朗基羅等人，在還沒出名之前，也都曾只是默默無名的小學徒，在工作坊做些掃地、幫老師準備材料、研磨顏料等工作。

當時，有許多藝術家的工作坊，吸引不少初學學徒爭相進入，越是名氣大的老師，越能收到自願前來學習的學徒。而工作坊彼此的競爭也很激烈，除了接受各類的委託製作案，製作的作品種類更是廣泛，從肖像畫、壁畫、雕塑到傢俱金飾設計與打造.....通通都能做！

文藝復興時期使用的顏料都是取自於天然，多半是當地的泥土或礦物，工作室的學徒最初的工作就是要將這些礦物顏料研磨成粉，到時再將這些細碎的粉末加入適切的液體使用。

顏料瓶、畫筆、研磨顏料工具

我們可以藉由這張素描，了解當時工作坊的工作狀況，可以看到 (1) 繪畫的構圖、(2) 寫生素描等多樣的藝術創作情形。

《畫家的工作室》素描作品
L'Atelier du Peintre
賈拉博 C.F. Jalabert | 1841
素描 | 私人收藏

藝術小百科

藝術原本是份體力活兒？

在西方藝術史中，「畫家」這個角色從文藝復興時期開始，才由「工匠」的身分脫離；而藝術也由體力勞動提升至精神活動的層次。

中世紀之前

工匠的時代

還沒有「畫家」這回事...
更別說「藝術家」了

自文藝復興起

委託製作的時代

必須要有更高超的技巧，
才能得到買主 / 贊助者

直到現在

自我表現的時代

各自獨具創造性，注入
思想與感情，反映社會
現狀及時代面貌

Workshop of the Master

大師工作坊

從蛋彩到油畫

我們現在隨處可見的管狀油畫顏料，是 19 世紀的產物，在此之前，藝術家們可是非常辛勞的，在作畫前要調製好所需要的顏料，才可以坐下來好好創作一番。你或許也不知道，很早很早以前，顏料的重要元素可是一顆「蛋」呢！

蛋彩畫是一種古老的繪畫技法，是以雞蛋作為媒材的一種繪畫方式。

蛋彩的調配是一門複雜的技巧，主要是將雞蛋和繪畫顏料相混合；最典型的混合方式是以天然顏料研磨成粉，加入蛋黃，有時也會加入如水、各種的植物性顏料、醋等等；蛋彩畫的特點是顏料乾得很快，因含有油脂，乾後不溶於水或酒精，畫面穩定持久，也保持了顏料的鮮豔度。但也因為顏料乾得快，畫家必須在極短時間內處理好光線與明暗變化，這也考驗著畫家的功力喔！

一顆蛋竟然可以當成畫畫的工具，很神奇吧，下次你也可以試試看喔！

蛋彩畫的特色是色彩層次細膩，可以作極細緻的描寫，厚實中帶著高雅迷人的古典色調。像《維納斯的誕生》畫中的水波紋就能感受到蛋彩細膩又豐富的表現。

維納斯的誕生（局部）

The Birth of Venus

波提切利 Botticelli

1484-86 | 蛋彩、畫布 | 172.8x278.5cm

Galleria degli Uffizi, Florence, Italy

藝術小百科

大師也有失誤的時候？

達文西於 1498 年完成的《最後的晚餐》，繪於米蘭聖瑪利亞感恩教堂修道院的牆上。這幅他構思已久的經典畫作，使用的是他自己發明、一種混合油劑與蛋彩的顏料；不料這樣的顏料使得牆內的濕氣無法透出，導致《最後的晚餐》於完工後不久便因為濕氣而開始剝落，因此修道院費盡心力修補此畫達 6 次之多。

最後的晚餐（局部）

The Last Supper

達文西 Leonardo da Vinci | 1495-98 | 壁畫 | 460x880cm

Santa Maria della Grazie, Milan, Italy

Workshop of the Master

大師工作坊

如何在牆上作畫——濕壁畫

文藝復興時期的藝術家，若要使自己名聞天下，就是來到羅馬為教廷服務，在大大小小的廣場建築中、教堂裡、祭壇及牆面上，留下自己的雕刻或繪畫作品。因此，壁畫創作——繪製於建築牆面上的繪畫——在當時相當興盛，從 14 世紀起一直到文藝復興盛期，大藝術家們所製作的幾乎都是這類的創作。

而「濕」壁畫，顧名思義，必須在「濕」的壁面上作畫；在以灰泥處理的平坦牆面上，趁灰泥尚未完全乾燥的時候，將以水調合的礦物顏料，繪在半乾的牆壁表面，待繪有畫面的灰泥乾燥之後，顏料層就會牢牢地與牆面合為一體。

濕壁畫的製作過程繁瑣，體力的勞動更是吃重。當 37 歲的米開朗基羅受到教廷委託，繪製西斯汀教堂 (Sistine Chapel) 的天花板，在他持續創作的 4 年當中，一塊一塊地接續完成這大型的頂蓬壁畫，沒有一刻可以放鬆，是一件非常辛苦的工作呢！

想想看米開朗基羅成天仰著頭作畫，當他完成這件巨作走出教堂時，看起來像老了好幾歲呢！

米開朗基羅筆下的這位女先知，被認為是他所繪製過最美的女性之一。

女先知德爾菲像

The Delphic Sibyl

德維托複製 De Vito | 原作者米開朗基羅

1508-12 | 濕壁畫 | Sistine Chapel Ceiling,

Musei Vaticani, Vctican city

藝術小百科

繪畫技法大演進

藝術創作技法的研究是一種累積下來的經驗，並經過長時間考驗的結果，而材料的改變正預示著繪畫技巧的更新。約 16 世紀時，古老的蛋彩畫與濕壁畫就幾乎被油畫所取代了。

蛋彩畫還在流行的時代，歐洲的畫家們開始找尋一種比較方便又更有表現力的繪畫材料，逐漸形成了油畫。油畫顏料使用慢乾性質的油，如亞麻仁油、核桃油等調合；由於油乾的速度慢，讓畫家有足夠的時間將色彩均勻鋪陳，營造出更細膩的質感和更自然的光線變化，塑造更多的層次與質感。

Workshop of the Master

一窺雕塑的秘密

文藝復興時期，身為畫家及建築家的亞伯堤 (Leon Battista Alberti) 在《論雕刻》裡曾說明「雕」與「塑」的差別。藝術史上的「雕」與「塑」，一直都使用加與減的方法在進行：「雕」指的是把不要的部分剔除，因此像是大理石等堅硬石材，我們只能「雕」它；而「塑」指的是加法，用黏土、石膏等材料來塑形，慢慢構合成一個完整的形體。文藝復興時期，塑形的地位次於雕刻，因為雕刻不容許失誤需要較多的心力、勞動及技巧，因此讓不少的藝術家想挑戰這項創作，在雕刻的領域上，努力鑽研精進。

摩西是猶太民族的領袖、先知，米開朗基羅以智者的形象描繪摩西。他披著一襲長袍，他眼神堅定直望，雙臂裸露，手臂青筋明顯可見；充分表現出一種領袖氣質。

摩西

Moses © 2013. Photo Scala, Florence - courtesy of the Ministero Beni e Att. Culturali

米開朗基羅 Michelangelo | 1513-15
大理石 | H:235cm

San Pietro in Vincoli, Rome, Italy

藝術小百科

這是我的作品！

聖殤

The Pietà

米開朗基羅

Michelangelo | 1498-99 | 大理石

174x195x100cm (含台座)

St. Peter's Basilica, Vatican, Vatican City

仔細看紅色虛線內就可以看到我的名字囉！

米開朗基羅一生中完成了三件「聖殤」作品，聖彼得大教堂的這件是他年輕時（24歲）的創作。

一位哀愁但平靜的年輕母親，懷抱著已死去、但看起來像安詳睡著的耶穌；米開朗基羅透過表現形式、人物表情與肢體語言的細膩變化，賦予作品獨特的生命。

當《聖殤》這件傑作呈現在世人面前時，米開朗基羅無意中聽到有人誤認了作者，因此，半夜將自己的名字補刻在作品上，而這件作品也成為米開朗基羅一生中第一次（也是唯一的一次）簽名的作品！

Workshop of the Master

創作的開端——手稿

你有想過藝術家每天帶在手邊塗塗寫寫的素描本裡，裡面可是藏著很多偉大作品的起點呢？

若我們從米開朗基羅的手稿中觀察，會發現他有「習作」（平常練習）、「草圖」（作品完成之前的練習）與「設計稿」（特別是建築類的委託）三種手稿，這些都記錄了他的創意發想和研究過程。而喜歡畫草稿的人不只他，還有至今留下一萬多頁筆記的達文西，從他那無窮豐富的筆記手稿中，可以看出他設計與記錄了多少的創意！

裸體習作

Study of Nude

米開朗基羅 Michelangelo

米開朗基羅為西斯汀教堂《創世紀》與《最後的審判》所做的解剖研究素描，我們可以從米開朗基羅表現「人體」的手稿中，觀察到他對肌肉與骨骼運動所產生的動態有大量的研究。

米開朗基羅曾說過：「我希望讓聖羅倫佐教堂的這個門面成為全義大利建築與雕刻的借鏡。」然而，卻因為種種因素，此設計案最終未能實現。

聖羅倫佐教堂正面設計草稿

Frontage of the Basilica of San Lorenzo

米開朗基羅 Michelangelo | 1516

聖彼得大教堂最先是委由一位名為：布拉曼帖 (Donato Bramante, 1444-1514) 設計，但在他死後，接二連三換了好幾位建築師，甚至拉斐爾也是其一！1546年，教皇保祿三世任命米開朗基羅接續設計工作，負責統籌聖彼得大教堂的工程，而米開朗基羅規劃的重點之一便是圓頂。

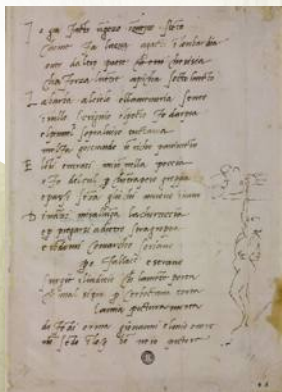
聖彼得教堂圓頂設計草圖
Study for St. Peter's Dome
米開朗基羅 Michelangelo | 1546

藝術小百科 閒暇之餘寫寫詩

米開朗基羅說過他不是畫家，但他卻畫出了曠世名作；米開朗基羅也說他不是建築師，但他所完成的建築作品，讓他躋身文藝復興偉大建築師之列；米開朗基羅更說他不是詩人，但他卻創作了近300首的十四行詩！這會不會太「超能」了？

十四行詩是一種短篇詩歌。這首詩是米開朗基羅在西斯汀教堂作畫時所寫給他的好朋友喬凡尼 (Giovanni da Pistoia) 的，內容主要是敘述他在創作西斯汀教堂的頂蓬畫時，身體所承受的痛苦。

書信《在西斯汀教堂作畫之十四行詩》
Letter, "Sonnet on Painting the Sistine Ceiling"
米開朗基羅 Michelangelo | 1509-10

天才達人大集合

Convocation of Geniuses

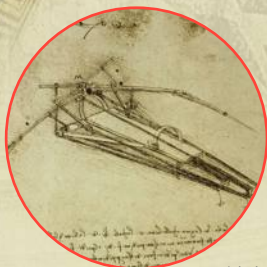
藝術史中文藝復興時期的三位天才藝術家——達文西、米開朗基羅、拉斐爾，於 15、16 世紀的佛羅倫斯、米蘭與羅馬等地處處交鋒，彼此競爭又互相欣賞。

他們在成為後世的「大師」之前，也面臨過生活上的困頓、個性上的衝突和創作上的突破；你知道當達文西聽聞自己的《最後的晚餐》被法國人想要「連同牆壁一起拆回法國」時，他費盡口舌才說服他們「畫拆了就拼不回來」了。你聽過米開朗基羅曾經忿忿不平的抱怨過：「為什麼達文西的畫作都有上萬個金幣，我的《大衛像》只值 400 個金幣？」另外，天才少年拉斐爾 17 歲的時候，他的創作才華就被老師肯定，老師還對他說：「你想創作什麼都可以，你已經畢業了！」

這三位時代天才，到底有什麼精彩的故事呢？讓我們一同來發掘吧！

這是最崇拜的三位藝術家了，他們被後人稱為「文藝復興三傑」，他們每個人除了在藝術創作上有卓越非凡的成就外，各個都還有其他特殊的才能呢！包括建築、科學、城市規劃、文學領域等，真是所謂天才中的天才，讓我們來聽聽他們是如何辦到的呢？

達文西

我是達文西·相信大家知道我是一位好奇心十足的人·生活中充滿許多驚喜·而我也總愛天馬行空的想像許多可能;就像我希望有天能像鳥兒一樣飛翔·所以不斷地觀察·探索·實驗·研究·思考·隨時隨地都在做筆記·記錄我的想像·你也可以努力觀察身邊的一切·說不定會有意想不到的驚喜喔!

米開朗基羅

大家好·我是米開朗基羅·看看我最引以為傲的雕刻作品·是不是很精彩呢!我從小就立志要做一位藝術家·我對自己的創作充滿了信心·非常相信自己的才能有一天一定會成功·所以唯有不斷地努力奮鬥與創作·才可以證明自己的價值·我在 26 歲時就創作了這件《大衛像》·奠定自己雕塑大師的名號呢!

拉斐爾

我是拉斐爾·我不像兩位前輩大師那樣的天生聰明·但我是很努力學習的藝術家·我最喜歡的創作題材就是聖經故事的聖母·我會研究許多大師的畫風·然後把最精彩重點的部份全部記下來·融會貫通後·才可以創造出屬於自己最獨一無二的風格·看看我的聖母像·可說是藝術史上最經典的喔!

天才達人大集合

Convocation of Geniuses

智慧的象徵——達文西

達文西是個典型的 Renaissance Man（文藝復興人）。「文藝復興人」是指一個人知識廣博，在科學和藝術的領域都有成就。

達文西不僅僅只是一位畫家，還是文學家、雕刻家、工程師、科學家和發明家。很少有藝術家像達文西一樣，畫過這麼多的草稿，留下一萬三千多頁的筆記和素描，他設計過飛行器、研究解剖學、製作樂器等，他將所有文藝復興的重點發揮到極致，無論是黃金比例的探索、透視法的應用、解剖學的實驗。他一生當中的成就，是努力將科學知識與藝術的想像結合，創作出許多跨越時代的經典。

達文西無疑是文藝復興時期最博學的人，但他的草稿中，真正完成創作的卻不多，他的畫現存下來的不超過 17 幅。他追求完美的性格，加上因為反覆試驗顏料與技法，因此每一件作品的創作時間都很長；這樣一個事事認真、要求完美的天才，他設想過千百個計畫，但在有限的時間內只完成了幾個，那些崇高而未完成的作品，卻帶給後人更多的鼓舞與啟發！

一個博學的人應該是要精通藝術與科學，藝術家需要科學，離開科學的藝術，就像失去靈魂的身體。

要說《蒙娜麗莎》是藝術史上的天后，恐怕沒有人不同意。她臉上那抹神秘的微笑，更使它成為充滿了隱喻與象徵的作品。這幅古典繪畫在當時是極為創新的藝術作品，用的是油彩而非蛋彩，並且採用「暈塗法」(sfumato)來柔化線條，達文西沒有利用文藝復興藝術家喜愛的線性透視法，而是以他自創的「大氣透視法」來表現——以朦朧的輪廓和色彩彩度變化，來創造一種空間後退的視覺感受。

蒙娜麗莎
Mona Lisa

達文西 Leonardo da Vinci | 1503-06 | 油彩、畫板
77x53cm | Louvre, Paris, France

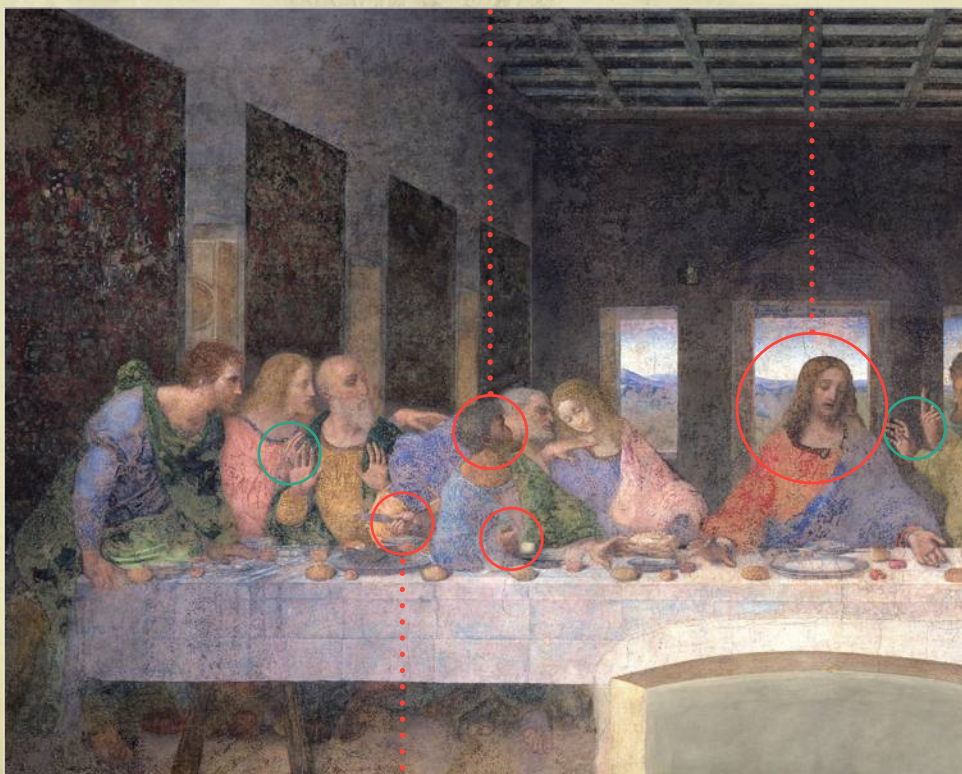

你知道什麼是「暈塗法」嗎？這是達文西的獨家發明喔！他利用陰影把輪廓線變得模糊，就像煙霧一般的效果，使得那抹微笑帶了點神秘感。

天才達人大集合

Convocation of Geniuses

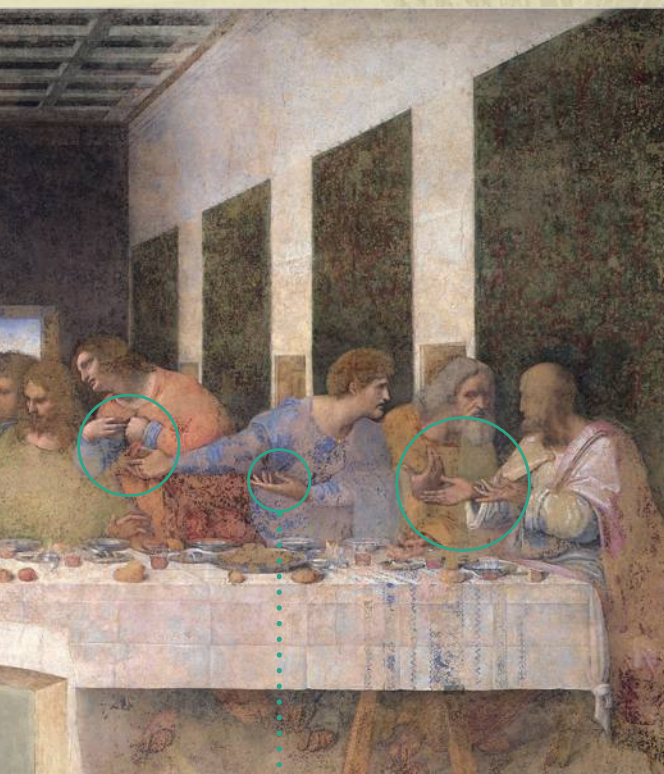
背叛耶穌的其實就是猶大·
他心虛的回頭姿態以及手上
緊握的賞金，說出了真相！

此時最驚恐的一幕出現了！是一隻拿著匕首神秘的手！但這隻手在藝術史中也是眾說紛紜，到底這是屬於誰的手？還是達文西描繪了一隻憑空出現、帶著殺意與指控的手呢？

端坐於正中央的耶穌·低垂著頭·攤開雙手·以一個穩定的三角形姿態·成為畫作的軸心。

《最後的晚餐》是《聖經》圖像中最常見的一個畫面，描寫耶穌與十二個門徒一起用餐；但在餐桌上，耶穌預告了有一位背叛祂的門徒，以及即將被逮捕的事實，祂平靜的說：「你們之中有人背叛了我。」達文西畫下了這震驚的、凝結的一刻。

達文西運用了「單點透視法」，以畫作中的天花板、牆角、壁柱連線、桌椅左右邊緣、窗框上下邊緣與斜角陰影邊緣等的假設延長線，相交於畫面深處消失的一點，營造出空間的深度。

最後的晚餐

The Last Supper

達文西 Leonardo da Vinci

1495-98 | 壁畫

460x880cm | Santa Maria della

Grazie, Milan, Italy

當 12 個門徒正處於詢問、抗議與否定的交談當中·他們的手勢語言·表露了自己的心靈狀態·似乎更能說出他們心裡的話。

天才達人大集合

Convocation of Geniuses

力量的展現——米開朗基羅

米開朗基羅，既是出色的雕刻家、畫家，也同時是位詩人、建築師。他的藝術作品充滿一股力量與激情，樹立屬於自己在文藝復興時期的獨特風格。

米開朗基羅是在他的祿姆——一位採石工人的妻子撫養下長大，這對於他未來從事雕刻的藝術創作有不小的影響。13歲他進入藝術家的工作室當學徒後，他的雕刻與繪畫功力大增，14歲時便嘗試雕刻作品；年紀輕輕就展現藝術才情的藝術家，最終獲得了最大的藝術資助者——梅迪奇家族的賞識，進入了學院受教育，並接受了許多的創作委託。很快地，米開朗基羅就發現自己喜歡用鑿刀來創作，更勝於用畫筆來作畫；面對一塊冰冷的石頭，他認為裡面是住著一位具有自己靈魂的人，而他所要做的，就是把石頭中的人解放出來，並賦予它生命，這也是他的雕刻作品為什麼總是能夠帶給人們一種強烈的情感。

米開朗基羅以充滿力量的人體來表現出他心中最理想的美，我們可以由他的繪畫與雕刻作品來一窺究竟。

雕刻是減法，繪畫是加法。雕刻是不可以重複的，讓我覺得很有挑戰性，也是我最喜歡的創作方式了。

這尊雕像是古典時期以來所創作最大型的男性雕像，高達5公尺。米開朗基羅選擇表現出聖經故事中少年大衛即將前往迎戰巨人哥利亞前那股蓄勢待發的狀態；他充滿自信地站立著，英姿煥發，左手抓住投石武器，頭向左側轉動，炯炯有神的雙眼凝視著遠方，表情中充滿了全神貫注的緊張情緒和堅強的意志，體中積蓄的偉大力量似乎隨時可以爆發出來！那股英雄氣概，也被佛羅倫斯人視為他們城邦的象徵，所以擺上一個複製品在市政廳的廣場上，現在到義大利遊玩都可以看到。

大衛
David
米開朗基羅 Michelangelo
1501-04 | 大理石 | H: 516cm
Galleria dell'Accademia, Florence, Italy

小朋友，你可以觀察比較看看，米開朗基羅跟多那太羅一樣都以大衛為創作主角，但他們有什麼不一樣呢？

大衛像
David
多那太羅 Donatello | 1440 | 銅像 | H: 158cm
Museo Nazionale del Bargello, Florence, Italy

天才達人大集合

Convocation of Geniuses

米開朗基羅雖然自稱他是雕刻家不是畫家，但他在西斯汀教堂頂蓬所繪製的濕壁畫，卻是不朽的名畫。面積超過 500 平方公尺的巨大頂蓬壁畫，33 歲的米開朗基羅利用 4 年的時間，仔細設計草圖，與牆上灰泥乾硬的速度賽跑；在這空間中，他以《聖經》中的「創世紀」為題，描繪了 9 個故事場景；此外，還有小幅的裝飾畫作和人物，光是人物就多達 343 個！

米開朗基羅的壁畫，就像他的雕刻作品一樣，他不拘泥於細節的修飾，而是運用大塊面的色彩與筆觸，並且每個故事強調人體的動態姿態，表現出人體的力與美。頂蓬上的畫作，大小交錯著，彷彿樂章的節奏，當我們抬頭仰望，真是不由得驚嘆呢！

—— 創造亞當
The Creation of Adam
米開朗基羅
Michelangelo | 1511
濕壁畫 | 480x230cm
Sistine Chapel Ceiling,
Musei Vaticani,
Vatican City

《創造亞當》是米開朗基羅在為西斯汀教堂頂蓬壁畫所描繪的《創世紀》中，最為動人與最有名的一幕了，上帝在多位天使的簇擁下，飛翔於天際間，正透過祂的指尖點，創造出亞當的生命；上帝與亞當的手互相接觸，匯集兩人力量的指尖點，一股創造力與生命力由此爆發出來。

藝術小百科

艱難的壁畫工程

「我的鬍子指向天，我的頭顱壓在我肩上……畫筆總是在我臉的上方，滴滴答答，在我的臉上形成七彩的大地……」這是米開朗基羅曾對他創作這個長 40.25 公尺、寬 13.41 公尺的《創世紀》時所描述的工作狀況，頂篷距離地面高達 20 多公尺，這期間，米開朗基羅天天躺在 18 公尺高的台架，歪著脖子畫畫，看看他所畫的小圖，正是說明他在創作時的景象。

如今，西斯汀教堂壁畫距今已有 500 年左右，為了維持畫作的狀態，每隔一段時間，就需要專業的修復人員，為壁畫清潔、上彩，這實在是一個了不起的工程！

書信《在西斯汀教堂作畫之十四行詩》(局部)
Letter, "Sonnet on Painting the Sistine Ceiling"
米開朗基羅 Michelangelo | 1509-10

哇！小朋友，這就是米開朗基羅所創作的頂篷壁畫，想像看看，當你抬頭一看到這滿滿的名畫作品，是不是會感到很震撼呢？

西斯汀教堂頂篷壁畫

Sistine Chapel Ceiling, Musei Vaticani, Vatican City

天才達人大集合

Convocation of Geniuses

這位唯一正在「看鏡頭」的人，遮住了一隻眼睛，一副驚訝的樣子，他是被兩個惡魔拖住的「受罰的靈魂」。

米開朗基羅所創作的《最後的審判》，是此題材作品中最驚世駭俗的一件。作品將上帝的威嚴表現得淋漓盡致，米開朗基羅沒有採用透視法，畫面中一群蜂擁扭曲的人們紛亂毫無秩序，在宣告審判來臨的這一刻，這樣的驚心動魄的場面，充滿了警示的意味。

畫面上方中央，是宣告審判來臨的耶穌，穿著藍袍的聖母坐在祂的旁邊。

你知道這個只剩下皮囊的人是誰嗎？就是米開朗基羅本人！他為什麼要把自己畫成這樣呢？

你有看見滿佈著骷髏頭這個可怕的景象嗎？

最後的審判

The Last Judgment

米開朗基羅 Michelangelo | 1535-41 | 濕壁畫 | 1700x1330cm

Sistine Chapel, Musei Vaticani, Vatican City

天才達人大集合

Convocation of Geniuses

藝術小百科

大師們的頂尖對決

生於同一時代，卻相差 23 歲的達文西和米開朗基羅，這兩個都是身懷絕技的全能天才，他們深知，對方是藝術上唯一的勁敵。而你一定不知道，他們還真的曾經「對決」過！

1500 年，佛羅倫斯的市政廳完工後，便邀請兩位大師在廳內的主要兩面牆上創作，以繪製紀念佛羅倫斯在歷史上打勝仗的戰役場面。他們為了彼此較勁，接受了這以「戰爭」為題材的委託案。

達文西選擇了「安加利之戰」為主題，他想描繪的是征戰場上，充滿動態的戰士與馬匹，雙方拉鋸對決的那一瞬間；而米開朗基羅的思考則帶著雕塑家的特色，表現風格接近浮雕，有著堅實的結構，糾纏繁複的人群，令人想起他早期的《半人馬之戰》；他表現出戰爭初發的一剎那：戰士們都還在河裡，號角便響了起來，於是一群急急忙忙從河裡爬上岸，義無反顧即將投入戰鬥。

在這場「比賽」中，誰都沒有勝利，也都沒有失敗，一張張草稿只顯現出兩位大師卓越的觀察力與畫面表現，兩個人的作品都極具個性！而這兩幅作品的最後命運，因為達文西一直沒找到理想的顏料，米開朗基羅又得匆匆的趕到羅馬，因此都只留下草稿。

這是我的草圖，我曾經上過戰場，所以對於怎麼描繪戰爭的景象，表達出緊張凝結的那一刻，我想我最擅長囉。

達文西的「安加利之戰」草圖

Cartoon for the Battle of Anghiari by De vito
蛋彩畫紙複製 | 1503-04 | 260x183cm | 德維托臨摹

瞧瞧我的浮雕作品與這幅草稿，是不是有所相似？

米開朗基羅的「卡西納之戰」草圖

Cartoon for Battle of Cascina, replica by De vito
麻布 | 1505 | 184x384cm | 德維托臨摹

半人馬之戰

Battle of the Centaurs
米開朗基羅 Michelangelo
1491 | 大理石 | 85x90x20cm
Casa Buonarroti, Florence, Italy

天才達人大集合

Convocation of Geniuses

完美的典型——拉斐爾

拉斐爾是位傑出的畫家、建築師，他擅於學習前輩藝術家的長處並將所有的技巧、特色融會貫通，創造出獨特典雅、優美的藝術典型。從小就展現出繪畫天賦，他很懂得吸收別人的智慧與經驗，他掌握了佛羅倫斯地區畫家們成熟的素描，也從達文西那裡學到了嚴謹的畫面構圖。在繪畫技巧上，漸漸地走出屬於自己的一條道路，形成圓潤、柔和，並充滿平靜祥和的繪畫風格。

拉斐爾一生中繪製了非常多的聖母子像，他筆下的聖母，擁有最完美優雅的形象及最深切的慈母光輝。雖然他只活了短暫的37年，但他完成了許多不朽傑作，拉斐爾相對於達文西、米開朗基羅的全才多元，他憑藉著自己對藝術的堅持，成就了文藝復興時期藝術的不同表現。

我這輩子在繪畫的道路上，終其一生就是在追求一種最完美的理想之美。

這是拉斐爾多幅聖母子與小聖約翰題材的繪畫之一。《草地上的聖母》創作靈感來自於達文西的素描，在最完美及穩重的金字塔形構圖裡，整幅畫作滿溢安詳與靜謐的氛圍。手持十字杖、單膝跪地的小聖約翰與站著的小耶穌彼此互動，而聖母俯視著兩個孩子，她的表情慈祥溫和，使人難以忘懷，並受到深深的感動。

草地上的聖母

Madonna del Prato
拉斐爾 Raphael Santi | 1506
油彩、畫板 | 113x88.5cm
Kunsthistorisches Museum, Vienna, Austria

是啊，小朋友，仔細觀看拉斐爾的畫作，這些優雅的形象，是不是讓人感到一股安詳平靜之感呢！

天才達人大集合

Convocation of Geniuses

蘇格拉底·希臘
三大哲學家之一

亞歷山大大帝
30歲時就創立
古代最大的帝國

畢達哥拉斯(數學家)
就是他發明了畢式定理

這位看來憂鬱的人,是以米
開朗基羅長像所畫出的赫
拉克雷斯(哲學家)

在拉斐爾 25 歲那年，羅馬教皇邀請他為梵蒂岡宮簽署大廳繪製壁畫，他決定以歌頌神學、哲學、詩歌與法學為內容來創作，而《雅典學院》就是其中的一幅。《雅典學院》以哲學學說為主題，將古希臘羅馬和當代義大利 50 多位哲學家、藝術家、科學家聚集一堂；此畫面充滿了古典的均衡，整個背景和構圖猶如舞台空間，彷彿將人類智慧的發展脈絡完整呈現出來。

站在拱門前談話的兩位人物，手指向天空的人是柏拉圖，而手向下指的人是亞里斯多德，他們都是古希臘著名的哲學家。

在這裡，拉斐爾以達文西的長像描繪柏拉圖，你就知道他有多麼欣賞達文西了！

你一定想不到，這是拉斐爾本人，他把自己也畫進大師雲集的畫面當中，這是什麼意思呢？

托勒密（天文學家）有沒有看到他手上的地球儀？

雅典學院

School of Athens, from the Stanza della Segnatura
拉斐爾 Raphael Santi | 1510-11 | 濕壁畫 | 500×770cm
Apostolic Palace, Musei Vaticani, Vatican City

歐幾里德（數學家）手上拿著圓規正在研究一個幾何圖形

