

ประวัติศาสตร์ศิลปะ ฉบับแมวเหมียว

A History of Art in 21 Cats

Diana Vowles, Jocelyn Norbury เขียน

Nia Gould ภาพประกอบ

อรุณี เศรษฐมาต แปล

การอ่านคือรากฐานที่สำคัญ

ประวัติศาสตร์ศิลปะฉบับแมวเหมียว

A History of Art in 21 Cats

NANA

ในเครือบริษัทอมรินทร์ คอร์เปอร์ชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
378 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0-2422-9999 ต่อ 4964, 4969 E-mail: info@amarin.co.th
www.amarinbooks.com   @amarinbooks

Copyright © Michael O'Mara Books Limited 2019

สงวนลิขสิทธิ์หนังสือเล่มนี้ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ห้ามคัดลอกเนื้อหา ภาพประกอบ รวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง ดัดวีดิทัศน์
หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาต

พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม 2569

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของศูนย์ข้อมูลอมรินทร์

Diana Vowles and Jocelyn Norbury.

ประวัติศาสตร์ศิลปะฉบับแมวเหมียว / Diana Vowles, Jocelyn Norbury: เขียน; Nia Gould: ภาพประกอบ; อรุณี เศรษฐมัส: แปล
จาก A History of Art in 21 Cats.- กรุงเทพฯ: นานะ อมรินทร์ คอร์เปอร์ชั่นส์, 2569.

96 หน้า: ภาพประกอบ (สี).

1. ประวัติศาสตร์ศิลปะ. 2. แมว. I. Jocelyn Norbury, ผู้แต่งร่วม. II. Nia Gould, ผู้วาดภาพประกอบ. III. อรุณี เศรษฐมัส, ผู้แปล.
IV. ชื่อเรื่อง.

709 ด9ป4

DDC 709

ISBN 978-616-18-8784-1

เจ้าของ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา บริษัทอมรินทร์ คอร์เปอร์ชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ศิริ บุญพิทักษ์เกศ • กรรมการผู้จัดการ อุษณีย์ วิรัตกพันธ์

รองกรรมการผู้จัดการ ศศกร วัฒนาสุทธิวงศ์ • ที่ปรึกษา งามอาจ จิระอร

บรรณาธิการบริหาร ชัชชนันท์ ประสพวงศ์ • บรรณาธิการ พีรพร วัฒนาสุทธิวงศ์

ผู้จัดการส่วนศิลปกรรม วรนิชา สนิทชน • ศิลปกรรมปก กวินทิพย์ ลีนแท้ • ออกแบบรูปเล่ม เกดทิบูล โหมคตาด, จิรณีย์ คำจันทร์

ผู้จัดการส่วนผลิตและควบคุมคุณภาพ ดวงกมล บุญจันทร์ • พิสูจน์อักษร ส่องนภา ภักตร์วิสัย, อัมไพวรรณ ยศศิริพันธ์

แยกสีและพิมพ์ที่ สายธุรกิจโรงพิมพ์ บริษัทอมรินทร์ คอร์เปอร์ชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

376 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 0-2422-9000, 0-2882-1010

จัดจำหน่ายโดย บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด

108 หมู่ที่ 2 ถนนบางกวย-จางถนนอม ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0-2423-9999

www.nain.com

ราคา 199 บาท

คำนำสำนักพิมพ์

ทุกสิ่งในโลกล้วนมีประวัติศาสตร์และเส้นทางของมัน และตลอดเส้นทางนั้นได้เก็บสะสม ร่องรอยไว้เสมอ ทั้งเรื่องราวของผู้คน ความคิด ความเชื่อ และความฝันในแต่ละยุคสมัย ศิลปะเองก็เช่นกัน เป็นเหมือนจดหมายจากวันวานที่ส่งข้ามเวลา บอกเล่าความงามและความหมายในแบบที่ถ้อยคำธรรมดาอาจเอื้อมไม่ถึง

หลายครั้งเวลาเราไปเดินชมภาพในพิพิธภัณฑ์ เราอาจยืนอยู่ต่อหน้าผลงานชิ้นหนึ่ง อย่างเงียบงัน พลังสงสัยว่าศิลปินคิดอะไรอยู่ เหตุใดจึงเลือกวาดเช่นนั้น เลือกใช้สีหรือรูปทรงที่ไม่คุ้นตาแบบนี้ และนี่เองคือเสน่ห์ของการได้รู้ที่มาที่ไป เมื่อเราเข้าใจแนวทาง ความคิด และบริบทของแต่ละยุคสมัย การชมศิลปะจะยิ่งเพลิดเพลินขึ้น

ประวัติศาสตร์ศิลปะฉบับแมวเหมียว เล่มนี้ ได้รวบรวมศิลปะ 21 แนว ซึ่งคุณคงเคยได้ยินชื่อแนวทางใดแนวทางหนึ่งมาอย่างน้อยสักครั้ง มาถ่ายทอดในรูปแบบแมว 21 ตัว ที่สะท้อนลักษณะเด่นของศิลปะแต่ละแนวได้อย่างชัดเจน จนทำให้เรื่องราวที่อาจดูไกลตัว ค่อยๆ ใกล้ขึ้น เข้าใจง่ายขึ้น และน่าจดจำขึ้น

ท้ายที่สุดนี้ หวังว่าคุณจะรื่นรมย์ไปกับศิลปะผ่านหน้ากระดาษ ไม่ว่าจะอ่านเพื่อทำความเข้าใจโลกของภาพและแนวคิด หรืออ่านเพื่อปล่อยใจอย่างเบาสบาย ขอให้ทุกหน้าที่เปิดเป็นเหมือนประตูบานเล็ก ๆ ที่พาคุณเข้าไปพบความงาม และเมื่อปิดเล่มลงแล้ว ความงามนั้นยังคงประทับอยู่ในใจ เหมือนแมวที่แอบมานอนขดตัวเงียบขงๆ คุณโดยไม่รู้ตัว

ກຸດລອງອ່ານ

ประติมาศาสตร์ศิลป์:
ฉบับแมวเหมียว

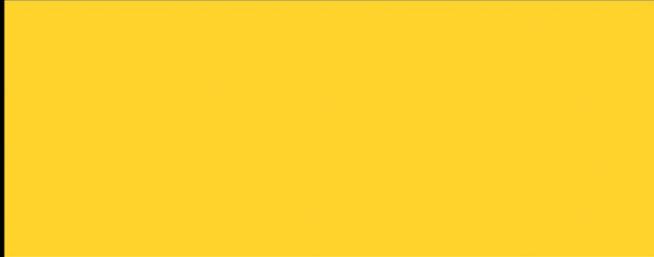

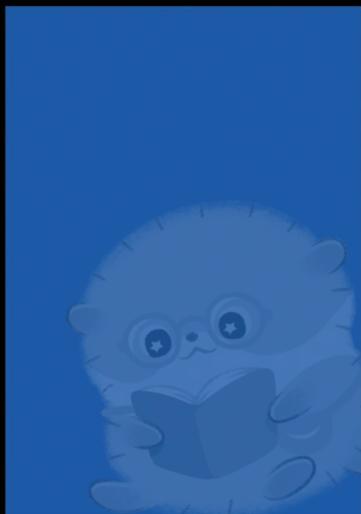
บทนำ

Felis catus¹ หรือที่เรารู้จักกันดีในฐานะสัตว์เลี้ยงแสนรักนั้น นับเป็นเพื่อนคู่ใจผู้ทรงคุณค่าของมนุษย์ตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา มันเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมและความละเอียดละไมอันตราตรึง อยู่ในจินตนาการของชาวอียิปต์โบราณ ซึ่งยกย่องแมวไว้ในสถานะสูงสุด เหล่าแมวยังได้แวะเวียนไปตามสตูดิโอของศิลปินมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปาโบล ปิกัสโซ (Pablo Picasso) โกลด โมเนต์ (Claude Monet) และจอร์เจีย โอคีฟ (Georgia O'Keeffe) ดังนั้นจึงดูเหมือนอย่างยิ่งที่จะเชื่อเชิญแมวผู้มีวัฒนธรรมทั้ง 21 ตัว มาร่วมเดินทางสำรวจประวัติศาสตร์ศิลปะไปด้วยกัน

ตั้งแต่ศิลปะอียิปต์โบราณและศิลปะไบแซนไทน์ ไปจนถึงโลกอันพิลึกพิลั่น และประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามของศิลปินอังกฤษรุ่นใหม่ มาสำรวจรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ของแนวทางศิลปะที่สำคัญ และเหล่าศิลปินผู้ขับเคลื่อนแต่ละยุคกันเถอะ

องค์ประกอบที่ใช้สร้างแมวทั้ง 21 ตัวนี้ มาพร้อมคำอธิบายว่าพวกมันสะท้อนผลงานของศิลปิน หรือสะท้อนแง่มุมของแนวทางศิลปะนั้นๆอย่างไร ทำไมไม่ลองใช้องค์ประกอบเหล่านี้ พัฒนา “แคตติจูด” หรือมาดแมวๆอย่างสร้างสรรค์ในแบบของคุณดูบ้างละ

ส่วนท้ายหนังสือมีไหมไลน์ เพื่อใช้เป็นแนวทางอย่างง่าย
ในการช่วยสรุปเกี่ยวกับศิลปะและแนวทางการศิลปะทั้งหมด
ที่ปรากฏในเล่มนี้

อียิปต์โบราณ (Ancient Egyptian)

ความหยิ่งยโส ล้ำค่าตัว และทำที่ดูแคลนอย่างผู้สูงศักดิ์ในแมวตัวนี้ เป็นลักษณะทั่วไปในศิลปะอียิปต์โบราณ เหล่าแมวถูกเชื่อมโยงกับเทพเจ้าต่าง ๆ และรูปลักษณ์ของพวกมันก็ได้รับการเก็บรักษาไว้ในรูปของประติมากรรม เครื่องราง รวมถึงภาพวาดบนผนังหรือในสุสานด้วย

แทนที่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตกแต่งต่าง ๆ ศิลปะอียิปต์ถูกใช้เพื่อสื่อความหมายทางจิตวิญญาณเป็นหลัก ผลงานส่วนมากสะท้อนความเชื่อของผู้คนต่อชีวิตหลังความตาย ภาพที่ปรากฏบนสุสานและจิตรกรรมฝาผนังมักมีลักษณะตามแบบแผนที่ถูกกำหนดไว้ และไม่ได้พยายามถ่ายทอดความสมจริงใดๆ ไม่ว่าจะ เป็นแมวหรือมนุษย์ก็ตาม

ศิลปะอียิปต์แสดงให้เห็นถึงสถานะและความสำคัญของบุคคลที่พวกเขาวาดผ่านสีที่ใช้และขนาดของตัวบุคคลเมื่อเทียบกับใครก็ตามที่เห็นแมวตัวนี้จะจำแนกได้ทันทีว่ามันคือเทพเจ้า ไม่ใช่เพียงแมวจับหนูธรรมดา

บ่อยครั้ง ผู้ชมเป้าหมายของจิตรกรรมในสุสานมักเป็นผู้ตายเอง ฟาโรห์ที่เห็นภาพนี้บนผนังสุสานของตนย่อมอุ่นใจได้ว่าเพื่อนแมวของเขาจะติดตามเขาไปยังโลกหลังความตาย - เว้นแต่แมวผู้น่าสงสารนั้นจะถูกฆ่า ทำมัมมี่ และฝังไว้เคียงข้างพระราชผู้ล่วงลับไปแล้ว

ดวงตาอันวิจิตร

ดวงตารูปแบบนี้ ซึ่งพบบ่อยในศิลปะอียิปต์ เรียกว่า ดวงตาแห่งฮอรัส (Eye of Horus) เป็นสัญลักษณ์แห่งการปกป้องและสุขภาพที่ดี เชื่อกันว่ามีพลังวิเศษในตัวเอง ดวงตานี้ปรากฏในภาพของ เทพวาดเจต (Wadjet) ซึ่งเป็นเทพเจ้าองค์แรกๆ ของอียิปต์ แต่ดั้งเดิมนั้นพบอยู่บนเทพฮอรัส เทพเหยี่ยวแห่งท้องฟ้า

ปาเล็ตต์สี

ศิลปินอียิปต์โบราณมักใช้สีหลักเพียงหกสี ได้แก่ แดง เขียว น้ำเงิน เหลือง ดำ และขาว แต่ละสีมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ในตัวเอง โดยต้องเลือกให้เหมาะสมกับบริบทด้วย อย่างเมวาดำผู้หยิ่งผยองในภาพนี้ เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนและการเกิดใหม่

“เจ้าหีนคือแอมวผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ล้างแค้นเทพเจ้า และผู้พิพากษาแห่งถ้อยคำ ประชานแห่งบรรดา ผู้นำสูงสุดและผู้ปกครองแห่งวงศ์คัคตี้สิทธิ์ แท้จริงแล้วเจ้าหีนคือแอมวผู้ยิ่งใหญ่โดยแท้”
ถ้อยคำจารึกในสุสาน ณ หุบเขากษัตริย์

ดอกบัว

ดอกบัวเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์เชิงแนวคิดที่สำคัญที่สุดในศิลปะอียิปต์โบราณ ดอกบัวจะบานในตอนเช้าและหุบในตอนกลางคืน จึงถูกเชื่อมโยงกับความตายและการเกิดใหม่ นอกจากนี้ยังถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แทนดวงอาทิตย์อีกด้วย

ทุกสิ่งที่เปล่งประกาย...

ทองคำเป็นสิ่งที่มีความหมายมากในอียิปต์โบราณ เพราะถูกเชื่อมโยงกับแสงของดวงอาทิตย์และรา (Ra) เทพเจ้าแห่งสุริยะ นอกจากนี้ทองยังเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องชีวิตนิรันดร์ ด้วยคุณสมบัติที่ไม่เสื่อมสลายตามกาลเวลา ศิลปินจึงใช้ทองอย่างแพร่หลายในงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อถวายเกียรติแด่ชนชั้นสูง

ปลอกคอประดับอัญมณี

ชาวอียิปต์โบราณให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเครื่องประดับและการตกแต่งร่างกาย เครื่องประดับถูกสวมใส่โดยทั้งชายและหญิงในทุกชนชั้นทางสังคม เพื่อบดเป่าความเจ็บป่วยและนำโชคดีมาให้ เครื่องประดับที่เป็นที่จดจำมากที่สุดคือสร้อยคอแผงใหญ่ ซึ่งในที่นี่ถูกตีความใหม่ให้กลายเป็นปลอกคอกอที่ดูทันสมัย

หางรูปอักษรเฮียโรกลิฟิก

อักษรเฮียโรกลิฟิกของอียิปต์เป็นระบบการเขียนแบบทางการที่ใช้ในอียิปต์โบราณ โดยที่ "ตัวอักษร" เหล่านี้ถือได้ว่าเป็นงานศิลปะในตัวของมันเอง แมวอียิปต์โบราณตัวนี้กำลังใช้อักษรเฮียโรกลิฟิกเพื่อสื่อถึงสิ่งที่มันโปรดปราน

สีต่างๆ ในศิลปะอียิปต์ มีความหมายว่าอย่างไร

- แดง : ชีวิต การทำลายล้าง
- น้ำเงิน : ชีวิตใหม่ ความอุดมสมบูรณ์
- เขียว : ความดีงาม
- เหลือง : ดวงอาทิตย์ ความเป็นนิรันดร์
- ขาว : ความบริสุทธิ์ ความศักดิ์สิทธิ์
- ดำ : ความตาย โลกหลังความตาย การฟื้นคืนชีพ

มุมมองของภาพ

ภาพบุคคลมักถูกแสดงทั้งจากมุมมองด้านข้างและมุมมองด้านหน้า ในขณะที่แมวตัวนี้แม้จะถูกมองจากด้านข้าง แต่ก็ยังมองเห็นดวงตาได้ทั้งดวง ชาวอียิปต์เชื่อว่า การแสดงให้เห็นรูปร่างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั้น จำเป็นต่อการผ่านเข้าสู่ชีวิตหลังความตาย

ไบแซนไทน์ (Byzantine)

อาบแสงริบหรี่ที่ส่องเป็นลวดลายจากเทียนนับพันเล่มในโบสถ์
แมวไบแซนไทน์ตัวนี้จ้องมองมาจากฉากหลังสีทองอร่าม
หน้าตาอันมีลักษณะเป็นแบบแผนและเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของมัน
ประกอบขึ้นจากกระเบื้องเซรามิกเคลือบเงาขนาดเล็กจิ๋ว
ที่เรียงกันเป็นภาพโมเสกอันงดงาม

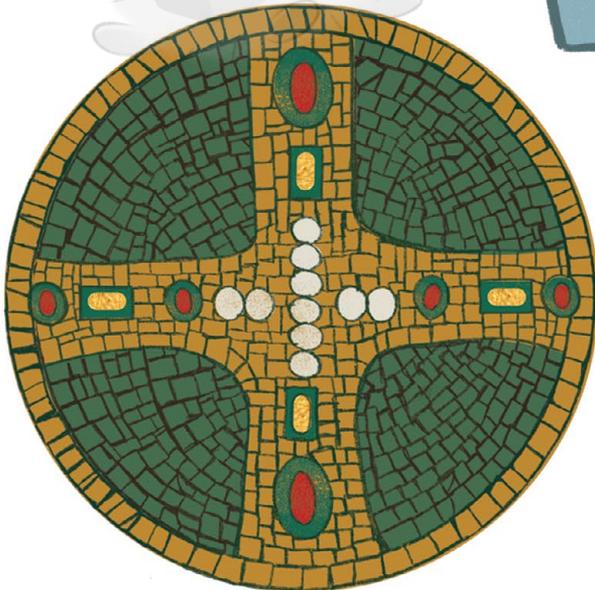
จักรวรรดิไบแซนไทน์ (ค.ศ. 330 - ค.ศ. 1453) ดำรงอยู่ยาวนาน
กว่าหนึ่งพันปี แม้พรมแดนจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
แต่รูปแบบของงานศิลปะกลับมีความคงเส้นคงวามาโดยตลอด และเนื่องจาก
เป็นการสืบต่อจากจักรวรรดิโรมัน จึงไม่น่าแปลกใจที่ศิลปะแห่งไบแซนไทน์
มีพื้นฐานมาจากศิลปะในยุคคลาสสิกของโรมันและกรีก อย่างไรก็ตาม
ศิลปะไบแซนไทน์ก็พัฒนารสนิยมความงามเฉพาะตนขึ้นมา
ซึ่งสะท้อนอยู่ในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และนามธรรม
ของแมวตัวนี้

แมวหลายตัวได้รับการทะนุถนอมและรักใคร่
บางครั้งถึงขั้นได้รับการบูชา ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะเชิงสักการะของภาพนี้
และการใช้แผ่นทองคำก็เป็นลักษณะที่พบได้บ่อย
ในศิลปะไบแซนไทน์

ของระยิบระยับ

ศิลปะในยุคไบแซนไทน์มักประดับประดาด้วยทองระยิบระยับ อันเป็นอีกวิธีที่ศิลปินใช้ในการยกระดับสิ่งมีชีวิตบนโลกให้เข้าสู่ขอบเขตแห่งจิตวิญญาณ แสงสะท้อนจากเทียนจะทำให้ตัวแบบในงานศิลปะเปลี่ยนแปลงราวกับเป็นสิ่งที่อยู่ในโลกอื่น

เศษเสี้ยวและชิ้นส่วน

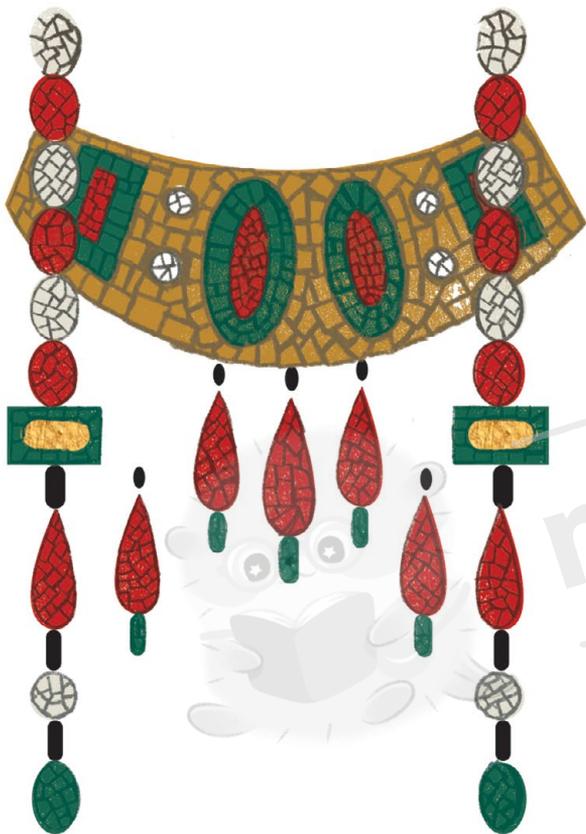
โมเสกเป็นรูปแบบศิลปะที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายที่สุดในยุคไบแซนไทน์ วิธีการนี้เปิดโอกาสให้ศิลปินได้ทำงานกับวัสดุและพื้นผิวที่หลากหลาย โดยมักเลือกใช้วัสดุที่เบาและมีความแวววาว เช่น มุกเปลือกหอย เพื่อให้ผลงานของพวกเขามีคุณลักษณะล่องลอยคล้ายสิ่งเหนือโลก

รัศมี

สัญลักษณ์นี้ปรากฏขึ้นในช่วงปลายยุคไบแซนไทน์ (ค.ศ. 1261 - ค.ศ. 1453) หลังจากก่อนหน้านี้เคยถูกเชื่อมโยงกับลัทธิพหุเทพ ต่อมารัศมีนี้ถูกใช้เพื่อนำถึงความศักดิ์สิทธิ์และจักรพรรดิหลายพระองค์ก็ถูกวาดภาพโดยมีรัศมีเปล่งประกายอยู่เบื้องหลัง

ในศิลปะไบแซนไทน์ สัญลักษณ์นิยม
มีความสำคัญเหนือกว่าการพรรณนา
แบบเหมือนจริงของวัตถุหรือบุคคล

อัญมณี

เครื่องประดับอัญมณีถูกนำมาใช้อย่างอลังการ
ในศิลปะไบแซนไทน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นการ
พรรณนาถึงองค์จักรพรรดิ การใช้เครื่องประดับเช่นนี้
เป็นวิธีในการแสดงถึงความสำคัญ ยิ่งวิจิตรอลังการ
มากเท่าไรยิ่งดีเท่านั้น ถึงขั้นมีข้อกำหนดที่ชัดเจน
เกี่ยวกับประเภทของเครื่องประดับที่สามารถสวมใส่ได้
เช่น แหปไฟร์ มรกต และไข่มุก อนุญาตให้เฉพาะ
จักรพรรดิเท่านั้นที่สวมใส่ได้ ส่วนชายที่เป็น
ไพร่พลอิสระทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสวมแหวนทองคำ

สายตาที่ลึกซึ้ง

ใบหน้าในศิลปะไบแซนไทน์มีลักษณะแบบแผน โดยทั่วไป
แสดงสีหน้าที่เคร่งขรึมและมีลักษณะบางอย่างที่ถูกทำให้
เกินจริง ซึ่งไม่ได้มุ่งหมายจะสะท้อนรูปลักษณะจริงในชีวิตจริง
แต่อย่างใด นั่นเป็นเพราะศิลปินให้ความสำคัญกับการ
วางตัวบุคคลในบริบทเชิงจิตวิญญาณมากกว่าบริบททางโลก

ภาพโมเสกแบบไบแซนไทน์ถูกสร้างขึ้น
จากกระเบื้องเซรามิกชิ้นเล็ก ๆ โดยปกติ
มีขนาดประมาณหนึ่งเซนติเมตร
เคลือบทอง หรือเคลือบสี ส่วนชิ้นแก้ว
ก็ถูกนำมาใช้ร่วมด้วยเพื่อเพิ่มความแวววาว
เป็นประกาย

เรอเนสซองซ์ (Renaissance)

โมนาลิซา เป็นหนึ่งในภาพวาดที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดและมีมูลค่าสูงที่สุดในโลก
อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในภาพที่ถูกล้อเลียนบ่อยที่สุดอีกด้วย ด้วยแววตาลึกลับ
ที่คู่ควรกับลา โจคอนดา (*La Gioconda*²) เอง แมวใส่หมวกตัวนี้
จึงเป็นตัวแทนของทุกสิ่งในเรอเนสซองซ์

คำว่า “renaissance” แปลว่า “การเกิดใหม่” และหมายถึงช่วงเวลา
ที่น่าตื่นตาตื่นใจในประวัติศาสตร์ของศิลปะ วิทยาศาสตร์ ดนตรี วรรณกรรม
และปรัชญาของยุโรป เป็นช่วงเวลาที่มีการหันกลับไปศึกษากรีก
และโรมันโบราณอย่างลึกซึ้ง ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีใหม่
ความมั่นคงทางการเมือง และความรุ่งเรืองเรื่องทางเศรษฐกิจ
มันเกิดขึ้นพร้อมกับช่วงชีวิตของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
รวมถึงเลโอนาร์โด ดา วินชี (Leonardo da Vinci) และโยฮันเนส แวร์เมียร์
(Johannes Vermeer) ซึ่งภาพวาดของพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับ
ภาพเซลฟีแมวในยุคต้นภาพนี้

ศิลปะเรอเนสซองซ์ให้ความสำคัญกับความสมจริง การวาดภาพบุคคล
ไม่ว่ามนุษย์หรือแมวอย่างถูกต้องแม่นยำมีความสำคัญมากกว่าภาพลักษณ์
ทางศาสนาแบบดั้งเดิม ศิลปินอย่างมีเกลันเจโล (Michelangelo)
และทิเชียน (Titian) เริ่มใช้เทคนิคใหม่ๆ เพื่อแสดงรูปทรงแบบสามมิติ

แม้รูปแบบของศิลปะเรอเนสซองซ์จะแตกต่างกันไปในแต่ละเมือง
แต่เป้าหมายสำคัญของศิลปินคือการถ่ายทอดแม้แต่รายละเอียดที่ธรรมดาที่สุด
ให้สมจริง ตั้งแต่น้ำนมที่ติดอยู่บนหนวด ไปจนถึงรอยแผลเป็น
จากการต่อสู้ของแมว

ทูก้อนเมฆมีขอบสีเงิน

ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยแสงและพื้นผิวพบเห็นได้บ่อย
ในงานศิลปะยุคเรอเนสซองซ์ โดยมักถูกใช้
เป็นฉากหลังให้กับสิ่งมีชีวิตจากสวรรค์
เช่น เทวทูตน้อย (Cherubs) ท้องฟ้าเหล่านี้
ผสมผสานมุมมอง แสง และการเคลื่อนไหว
เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ

ไข่มุกของแวร์เมียร์

ภาพวาดจากยุคทองของเนเธอร์แลนด์
“เด็กสาวกับต่างหูมุก” (*Girl with a Pearl
Earring*) ของโยฮันเนส เวร์เมียร์
ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อพรรณนาบุคคลใด
เป็นการเฉพาะ แต่ตั้งใจแสดงให้เห็น
ถึงความเชี่ยวชาญของศิลปินในการใช้แสง
เพื่อสร้างรูปทรง

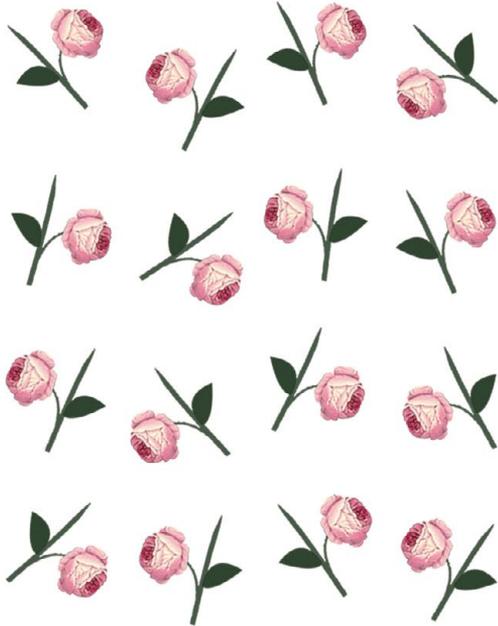
มองเผิน ๆ

ภาพเหมือนของสตรีได้รับความนิยมอย่างมากในศิลปะ
ยุคเรอเนสซองซ์ โดยเกือบทุกครั้งจะถูกวาดในมุมมองด้านข้าง
หรือเฉียงสามในสี่ และโดยทั่วไปแล้วจะเก็บสีหน้าและอารมณ์
ไว้ให้ลึกลับ ความงามถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของความดีงาม
ดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าเจ้าแมวแสนสวยตัวนี้
ย่อมเป็นแมวที่มีคุณธรรมอย่างแท้จริง

ความเชี่ยวชาญในเทคนิค

มีความก้าวหน้าอย่างมากทั้งในด้านเทคนิค
การวาดภาพและวัสดุที่ใช้ ศิลปินทดลองใช้สีที่มี
ส่วนผสมของน้ำมัน โดยผสมผงสีเข้ากับ
น้ำมันเมล็ดแฟลกซ์เพื่อให้สีแห้งช้า ซึ่งทำให้พวกเขา
สามารถทำงานบนผลงานของตนเองได้นานขึ้น
ค่อย ๆ เติมน้ำมันและปรับแก้เพื่อให้ได้ความลึก
และพื้นผิวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

“มนุษย์วาดภาพด้วยสมอง
ไม่ใช่ด้วยมือ”
มีเกลันเจโล

ดอกกุหลาบ

ศิลปะในยุคเรอเนสซองซ์เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ โดยเฉพาะดอกไม้ ซึ่งถูกใช้เพื่อสื่อความหมายแฝงเร้นหลากหลายรูปแบบ อย่างเจ้าแม่วผู้เปี่ยมไปด้วยความโรแมนติคตัวนี้ใช้ดอกกุหลาบเพื่อสื่อถึงความรักแท้

“จิตรกรรมคือบทกวี
ที่มองเห็นได้มากกว่ารู้สึก
ส่วนบทกวีคือจิตรกรรม
ที่รู้สึกได้มากกว่ามองเห็น”
เลโอฮาร์โธ ตา วินซ์

กรอบอันวิจิตร

กรอบสีทองลวดลายวิจิตรที่เป็นเอกลักษณ์
ซึ่งมักล้อมรอบภาพวาดเรอเนสซองซ์
อาจถือได้ว่าเป็นงานศิลปะในตัวของมันเอง