

The background of the slide is a reproduction of Leonardo da Vinci's 'The Last Supper' fresco. It depicts Jesus Christ and his twelve apostles seated around a long table in a room with a coffered ceiling and several windows. The figures are engaged in various gestures of conversation and contemplation.

西洋美術史ゼミ

第7回

イタリア初期ルネサンス

発表者 あまづん

発表者について

あまずん

Twitter : @quii_w (メイン)

@amazuunsc (サブ)

理系の大学生 (数学専攻) をやっています。

近代以降の美術史や思想史、現代美術について
興味があります。

ゼミについて

- 週1回程度で美術出版社「増補新装 カラー版 西洋美術史」を一章ずつ読み進め、内容をまとめ発表します。
- また、高校世界史に沿う形で当時の出来事についても説明します。
- そのため、世界史と美術史を同時に学ぶことができるため、歴史が好きな方も美術が好きな方も学びを深めることができます。

前回の内容

- **封建社会**が成立し、**十字軍**が起こった。その後**貨幣経済**が発展し、イギリスとフランス間で**百年戦争**が起こり、その合間に**ペスト**が流行した。
- **ロマネスク芸術**は封建制を背景に修道院を中心に繰り広げられた。建築は**石壁**と**暗い内部空間**が特徴で、建築装飾として彫刻が用いられた。また**聖遺物容器**として工芸が発展した。
- **ゴシック美術**は対照的に**人間的で写実的**なもので、建築は大きくなり、彫刻は建築から独立した。また、写本や工芸は専門化された。

本日の内容

世界史について

- 大航海時代
- ルネサンス

美術について

- イタリア初期ルネサンス美術

全体の概略

- ヨーロッパでは封建社会が安定した後、**大航海時代**が始まり、その後**ルネサンス**が始まりました。
- ルネサンスとは「再生」「復活」を意味し、ギリシア・ローマの人間中心の考え方（**ヒューマニズム**）が復興されました。
- 中世の「暗黒時代」を脱したヨーロッパ美術は華やかで美しいものとなっていきます。

本日の内容

- **世界史：大航海時代**
- 世界史：ルネサンス
- 美術：イタリア初期ルネサンス美術

世界史：大航海時代(1)

- ヨーロッパでは15世紀後半から、近現代の世界に繋がる新しい動きが目立つようになってきた。この時代を**近世**（**初期近代**）呼ぶ。
- この時期の変化はヨーロッパ内部にとどまらず、人々はアジアやアメリカ大陸への航海にも乗り出した。世界の一体化が始まった15～17世紀のことを**大航海時代**と呼ぶ。

世界史：大航海時代(2)

- ① 香辛料などの**東方物産**への需要
- ② 新規の貿易ルートへの需要
- ③ **スペイン・ポルトガル**の探検援助
- ④ 遠洋航海を支える技術の発達

以上の背景があり、各国の**海外進出**が進んだ。

世界史：大航海時代(3)

- **スペイン**と**ポルトガル**の沿革について軽く触れる。
- **イベリア半島**にはイスラーム王朝の都があったが、これに対して北部のカトリック教徒は**国土回復運動**（**レコンキスタ**）を行いイベリア半島を奪還した。
- 回復された領土には**カスティリヤ王国**と**アラゴン王国**が建てられたが、両国は統合されて**スペイン王国**となった。また、カスティリヤ王国から独立し**ポルトガル**が生まれた。

この写真の作成者 不明な作成者は [CC BY](#) のライセンスを許諾されています

世界史：大航海時代(4)：ポルトガル

- ポルトガルでは、商人が**金**や**奴隷**を求めて西アフリカに進出した。
- ジョアン二世の時代に**バルトロメウ＝ディアス**が喜望峰に到達し、**ヴァスコ＝ダ＝ガマ**によってインド航路が開かれた。

ヴァスコ＝ダ＝ガマ

世界史：大航海時代(5)：スペイン

- スペインでは、レコンキスタが完了すると女王イザベルが**コロンブス**にアジア到達をめざす航海を援助した。1492年、コロンブスは現在の**バハマ諸島**に到達し、アメリカ大陸沿岸などを探検した。また、1519年に出帆した**マゼラン**は世界周航に成功した。
- スペインでは**植民地支配**が行われ、**コルテス**が**アステカ王国**を、**ピサロ**が**インカ帝国**を征服した。征服者は先住民を酷使し、**銀**の採掘や**奴隷**の輸入を行った。

この写真の作成者 不明な作成者は [CC BY-SA-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) のライセンスを許諾されています

世界史：大航海時代(6)

- 大航海時代の影響により、**価格革命**と**商業革命**が起こった。
- アメリカ大陸から銀が大量に輸入され、この時代の人口増加と相まってヨーロッパで激しい**物価上昇**が起こった。これは税金を定額で決めていた封建貴族に打撃を与え、**封建社会の崩壊**を促した。これを**価格革命**という。
- 経済の中心が地中海から大西洋岸に移り、イタリア諸都市が衰退し西ヨーロッパの都市が反映した。ここでは毛織物工業を核として**商工業が発展**し、**資本主義経済の形成**を準備した。これを**商業革命**という。

本日の内容

- 世界史：大航海時代
- **世界史：ルネサンス**
- 美術：イタリア初期ルネサンス美術

世界史：ルネサンス(1)

- ① 東方貿易による繁栄
- ② ビザンツ帝国の衰亡→東方の学者の流出
- ③ イスラーム文化の流入
- ④ ローマの古典遺産

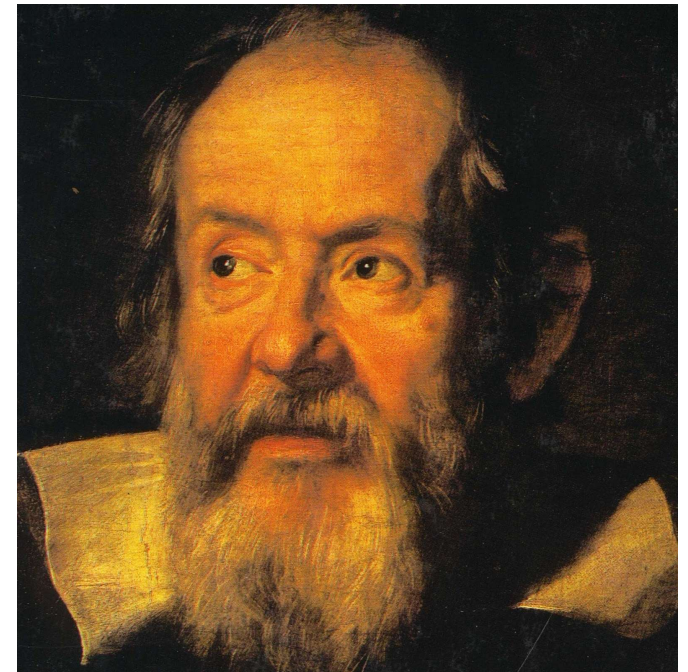
以上の背景により、イタリアではギリシア・ローマの人間中心の考え方を復興する文化運動であるルネサンスが起こった。その根本精神はヒューマニズム（人間主義）であり、現実主義・個人主義・合理主義の傾向も見られた。（⇔キリスト教の封建社会）

By Leonardo da Vinci - Cropped and relevelled from File:Mona Lisa, by Leonardo da Vinci, from C2RMF.jpg. Originally C2RMF: Galerie de tableaux en très haute définition: image page, Public Domain, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15442524>

世界史：ルネサンス(2)

- 中心都市は**フィレンツェ**で、大富豪**メディチ家**は芸術家を厚く保護した。
- 技術面では**火砲**、**羅針盤**、**活版印刷術**が発達した。
- 科学面では**コペルニクス**、**ガリレオ＝ガリレイ**、**ケプラー**が活躍した。

この写真の作成者 不明な作成者は [CC BY](#) のライセンスを許諾されています

ガリレオ＝ガリレイ

世界史：ルネサンス(3)：イタリア

- 文芸・政治学では叙事詩「**神曲**」を書いた**ダンテ**や、「**君主論**」を著した**マキャベリ**が居た。
- 美術では以下の著名な美術家が活躍した。
 1. **ジョット**（ルネサンス美術の先駆者）
 2. **ボッティチェリ**（「ヴィーナスの誕生」）
 3. **ラファエロ**（「アテネの学堂」）
 4. **ミケランジェロ**（「ダヴィデ像」）
 5. **レオナルド＝ダ＝ヴィンチ**（「モナリザ」, 「最後の晩餐」）

世界史：ルネサンス(4)：北方

- **アルプス以北**（イタリアの足の付け根）でもルネサンスの運動は広がった。
- 名のある人物に以下の者がいる。
 1. **ファン＝エイク兄弟**（宗教画）
 2. **ブリュゲル**（絵画、「農民の踊り」）
 3. **エラスムス**（古典研究、「愚神礼賛」）
 4. **デューラー**（絵画、「四人の使徒」、ドイツの象徴的な画家）
 5. **モンテーニュ**（哲学、「随想録（エッセー）」）
 6. **シェイクスピア**（文学、「ロミオとジュリエット」など）

本日の内容

- 世界史：大航海時代
- 世界史：ルネサンス
- **美術：イタリア初期ルネサンス美術**

美術史：イタリア初期ルネサンス美術

- ルネサンスにおいてはギリシア・ローマ文化の復興が起こり、**人間性の回復**が行われ、多くの芸術家が生まれた。
- ルネサンスは14世紀の**プロト・ルネサンス**、15世紀の**初期ルネサンス**、1490～1520年の**盛期ルネサンス**に区分されるが、今回は初期ルネサンスまでを学ぶ。

ボッティチェリ 《ヴィーナスの誕生》

美術史：プロト・ルネサンス(1)

- 13世紀後半～14世紀、ゴシック美術の影響を受けたイタリアでは、本格的なルネサンスに先駆け、**自然主義的**あるいは**古典主義的**な美術活動がなされた。これを**プロト・ルネサンス**と呼ぶ。
- 絵画においては**チマブーエ**やその弟子の**ジョット**が挙げられるが、特にジョットは後世の画家ヴァザーリにより、ルネサンスの始まりとして位置づけられている。

この写真の作成者 不明な作成者は [CC BY-NC-ND](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) のライセンスを許諾されています

ジョット 《ユダの接吻》

美術史：プロト・ルネサンス(2)

- ジョットの絵画では、それまでの平面的な絵画とは対照的に、人物像が陰影によって**立体感**を与えられ、**古典的な造形性**、**三次元性**が表現された。
- ジョットに追随する画家は多く誕生したが、14世紀中頃のペストの影響を受けたなどによりその自然主義的試みは頓挫し、15世紀初頭の**マザッチョ**による本格的なルネサンスの到来を待つこととなる。

この写真の作成者 不明な作成者は [CC BY-NC-ND](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) のライセンスを許諾されています

ジョット 《哀悼》 「受難伝」 より

美術史：プロト・ルネサンス(3)

・チマブーエとジョットの比較

ジョット 《荘厳の聖母》

ジョット・ディ・ボンドーネ - downloaded file from Wikimedia Commons, パブリック・ドメイン,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2136643>による

チマブーエ 《玉座の聖母》

この写真の作成者 不明な作成者は [CC BY-NC-ND](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/) のライセンスを許諾されています

美術史：初期ルネサンス建築(1)

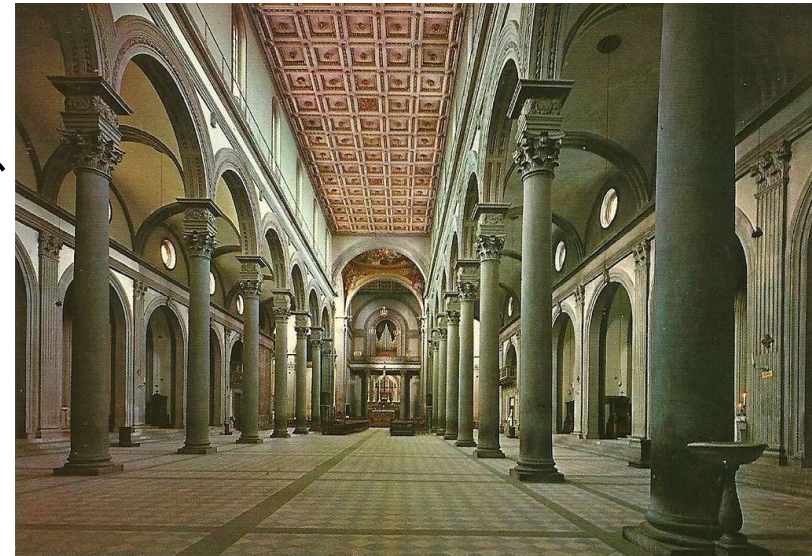
- ルネサンス建築は**ブルネッレスキ**によって生み出された。
- 彼の最初の大仕事は**フィレンツェ大聖堂**（**サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂**）の**クーポラ**（**円蓋**）であり、**二重殻構造**という独創的な手法により古代以来の巨大なクーポラを実現した。

ブルネッレスキ 《フィレンツェ大聖堂》

美術史：初期ルネサンス建築(2)

- ブルネッレスキが目指したのは人間が快適と感ずることのできる適度な規模と、秩序や調和のある空間であった。つまり、建築の中心には人間が居るべきだと考えたのだ。
- 彼はそれを実現するために、調和のとれた形である円や正方形の組み合わせや、知覚しやすい単純な整数比による秩序ある空間構成が用いられた。これは単なる古典復興ではなく、ブルネッレスキの豊かな想像力の産物であった。

この写真の作成者 不明な作成者は [CC BY](#) のライセンスを許諾されています

ブルネッレスキ 《サン・ロレンツォ聖堂内部》

美術史：初期ルネサンス建築(3)

- ブルネッレスキの建築理念を継承し、古代建築へのアプローチを行ったのが**アルベルティ**である。
- 彼は諸学問に通じた教養人であり、『**絵画論**』『**彫像論**』『**建築論**』を著して同世代及び後世の美術家に大きな影響を与えた。
- 彼の代表作は**マントヴァのサンタンドレア聖堂**が挙げられる。これは凱旋門を想起させるデザインで、重厚な量塊性を有す建築物である。

この写真の作成者 不明な作成者は [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) のライセンスを許諾されています

《サンタンドレア聖堂》

美術史：初期ルネサンス彫刻(1)

- ルネサンス彫刻の開幕を告げる象徴的な出来事がある。
- それは1401年に行われたサン・ジョヴァンニ洗礼堂のブロンズ扉の制作者を決定するためのコンクールである。
- このコンクールは最終的に**ギベルティ**と**ブルネッレスキ**の一騎打ちとなり、伝統的なギベルティ作品が勝利したものの、迫真的な新様式という意味ではブルネッレスキ作品も意義深い。

ブルネッレスキ 《イサクの犠牲》

By Sailko - Own work, CC BY 2.5,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=669520>

美術史：初期ルネサンス彫刻(2)

- このコンクールで頭角を現した**ドナテッロ**はブルネッレスキとともにローマで古代彫刻の自然主義と理想主義を学び、**丸彫り彫刻を本格的に復活**させることとなる。
- 彼は『**預言者ハバクク**』において優美なゴシック美術の伝統を打破する**たくましい写実性**を導入し、人々に衝撃を与えた。

この写真の作成者 不明な作成者は [CC BY-SA](#) のライセンスを許諾されています

ドナテッロ 《預言者ハバクク》

美術史：初期ルネサンス絵画(1)

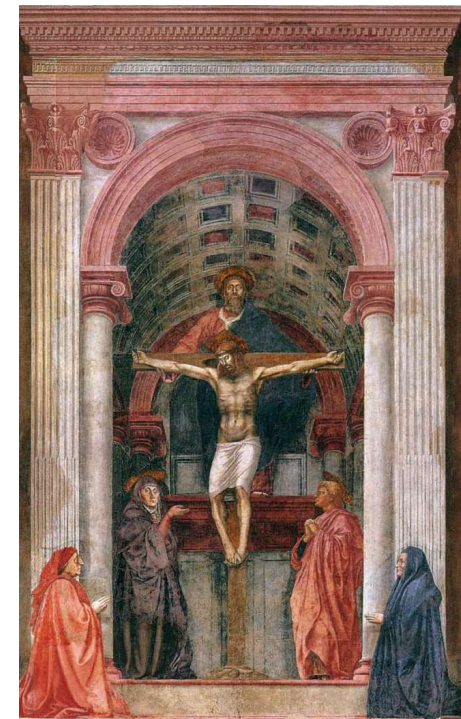
- 絵画に新たなルネサンス様式をもたらしたのは一人の天才、**マザッチョ**であった。
- 建築や彫刻とは異なり、絵画には手本となる古代作品が皆無であった。そのため彼は同時代の彫刻家のブルネッレスキやドナテッロの作品に学び、後の世代に多大な影響を与えることとなる作品を生み出していった。

マザッチョ 《楽園追放》

美術史：初期ルネサンス絵画(2)

- マザッチョの課題は**2次元の平面に3次元の現実世界を再現すること**であった。
- これを実現するために、彼はブルネッレスキの発明した**線遠近法**（いわゆるパース・透視図法）を用いて、**論理的な3次元空間のイリュージョン**を生み出した。また、明暗をつけ、**彫塑性**や**量塊性**を与えた。
- 彼の代表作として『**楽園追放**』や『**聖三位一体**』がある。

この写真の作成者 不明な作成者は [CC BY-NC-ND](#) のライセンスを許諾されています

マザッチョ 《聖三位一体》

美術史：初期ルネサンス絵画(3)

- マザッチョは20代で早世したが、彼の新様式は次第に広まっていく。その様式を本格的に受け継いだのは**フラ＝フィリッポ＝リッピ**と**フラ＝アンジェリコ**であった。
- リッピは『**タルクィニアの聖母**』に見られるように**世俗的**で親密さを抱くような新たなタイプの聖母子像を描き、アンジェリコは『**受胎告知**』で有名で、マザッチョの空間表現や繊細な光の描写が取り入れられている。

この写真の作成者 不明な作成者は CC BY-SA-NC のライセンスを許諾されています

フラ＝アンジェリコ 《受胎告知》

美術史：ルネサンスの大工房

- ルネサンスの美術品は概して**工房システム**の中で制作された。
- 工房では職人兼実業家である親方が作品を工房の製品として制作しており、徒弟は様式の均一化のためにその模倣が求められた。
- このような**徒弟制**によって、高度な技術と一貫した様式が潤滑に伝授されることとなる。

美術史：ボッティチェリと神話画(1)

- 15世紀後半には、従来のキリスト教主題に加えて、ギリシア・ローマ神話の**異教主題**に画家が取り組むことになる。
- 中世でもギリシア・ローマ神話はキリスト教的な装いをして受け継がれては来たものの、彼らが**本来の姿で蘇る**のはルネサンス期となった。
- そして、そのような画家たちの中で中心的な存在が**ボッティチェリ**であった。

美術史：ボッティチェリと神話画(2)

ボッティチェリ 《プリマヴェーラ（春）》

美術史：ボッティチェリと神話画(3)

- 神話画が描かれるようになった背景として、事実上のフィレンツェの支配者となっていたメディチ家がある。
- メディチ家の別荘では神秘的異教主義の風潮に支配された学者たちのサークルがあったが、**神話画を理解しうる特別な需要層**が神々の復活の土壌となった。
- ボッティチェリは早くからメディチ家の庇護を受け、『**春**』『**ヴィーナスの誕生**』といった作品を制作した。

ボッティチェリ 《ヴィーナスの誕生》

美術史：ボッティチェリと神話画(4)

- 異教的幻想を独自の想像力を用いて書いたもう一人の画家として、**ピエロ・ディ・コジモ**が挙げられる。
- **奇矯な想像力**による彼の作品は、のちの**マニエリスム**（反古典主義的なルネサンス末期の文化）を想起させるものであった。

美術史：ボッティチェリと神話画(5)

ピエロ・ディ・コジモ 《蜂蜜の発見》

本日のまとめ

- **大航海時代**が起こり**近世**が始まった。スペインとポルトガルが**海外進出**するなか、イタリアでは**ルネサンス**が起こっていた。
- イタリアでは、古代ギリシア・ローマの古典復興運動であるルネサンスが起こった。ジョットから始まり、建築、彫刻、絵画で**古典主義・自然主義的**な風潮が高まった。

次回の内容

- 次回はイタリア盛期ルネサンス美術とマニエリスム、北方ルネサンス美術について学びます。傑出した芸術家が前代未聞の密度で登場し、一時は西洋美術の一種の完成形とさえみなされたこの時代に活躍した芸術家はどのような人物だったのでしょうか。
- 関連ワード
 1. ミケランジェロ
 2. ブリュエール

この写真の作成者 不明な作成者は [CC BY-NC-ND](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) のライセンスを許諾されています