

인문학속예술이야기

르네상스, 바로크

미사

- 카톨릭에서 **최후의 만찬을 기념하여** 행하는 제사 의식
- **보내다, 파견하다**라는 뜻을 가진 라틴어 ‘missa’에서 유래
- 예배가 끝난후에 사제가 신도들에게 “가시오, 끝났으니 (라틴어로 *Ite missa est*)”라고 해산을 선언하는 구절에서 유래
- **미사 통상문** : 키리에, 글로리아, 크레도, 상투스, 아뉴스데이 부록

Gloria - Missa Papae Marcelli - Palestrina

마드리갈 (Madrigal)

- 르네상스 시대 이탈리아의 세속 가곡
- 라틴어, 이태리어
- 이태리어 시에 서정적 멜로디
- 초창기 오페라 태동에 영향을 줌
- 가사의 내용 ; 연인의 아름다움에 대해 열렬한 찬미, 이루어지지 않는 사랑의 한숨과 탄식, 사랑의 구애, 도취적 사랑 등

제수알도 ; 헤어질 때면 내 마음은 (Sento che nel partire)

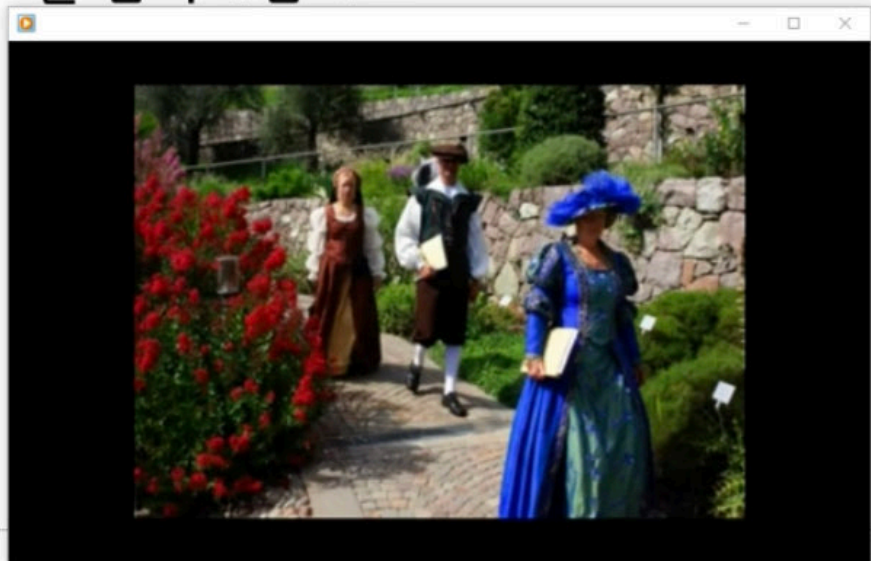
- 가사 ; 헤어질 때면 내 마음은 마치 죽음에 다가가듯 그래서 매시간, 매순간 가련한 나는 이렇게 외치네. 난 죽을 것 같아요, 그대에게 다시는 돌아가지 못할 거예요.

Thomas Morley

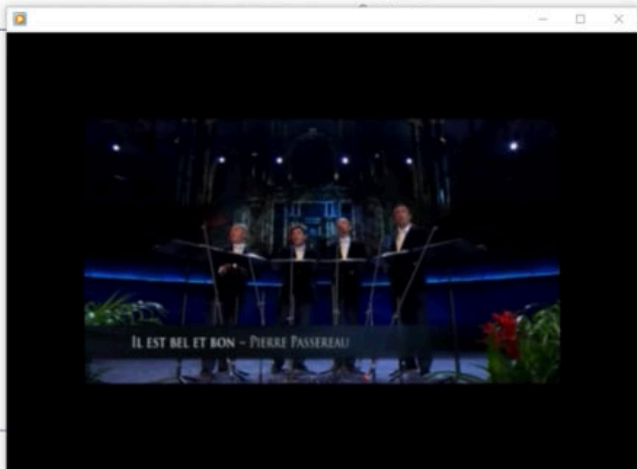
- Though Philomela lost her love

- 텍스트를 입력하십시오

피에르 파세로

Il est bel et bon (a cappella, The King's Singers)내 남편
은 멋지고 훌륭해

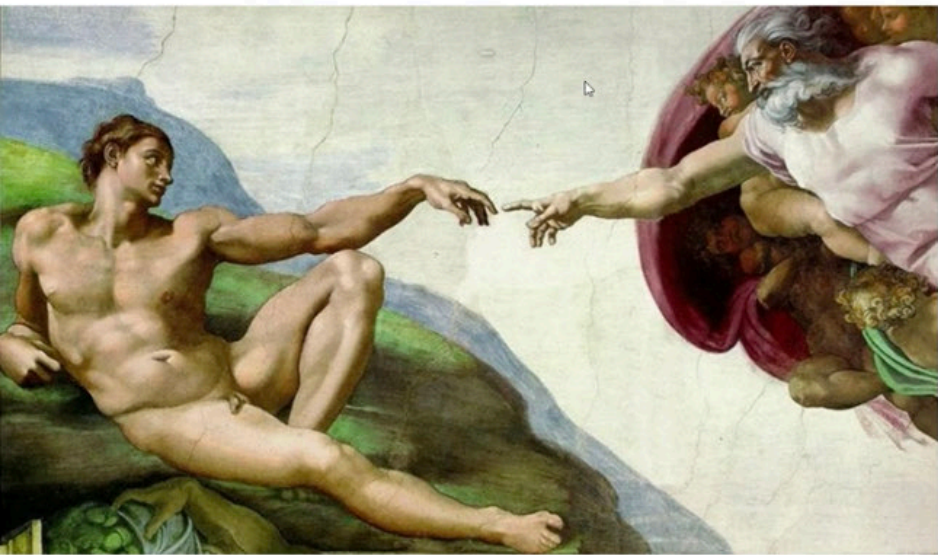
미켈란젤로

Michelangelo Buonarroti 1475-1564

- 이태리의 천재 예술가
- 조각, 건축, 회화 등 다방면의 예술가
- 메디치가의 로렌조가 재능을 높이샤 15세에 수양 아들로 데려옴
- 결혼도 하지 않고 작품에만 몰두
- 90세까지 장수하며 작품활동

미켈란젤로,
천지창조, 1508-12, 시스틴 예배당 천장 부분

미켈란젤로,
최후의 심판,
1534-41, 시스틴 예배당

미켈란젤로,
최후의 심판,
1534-41

미켈란젤로,
피에타, 1498-99

미켈란젤로,
다비드, 1501-04

뒤러 (Albrecht Durer, 1471-1528)

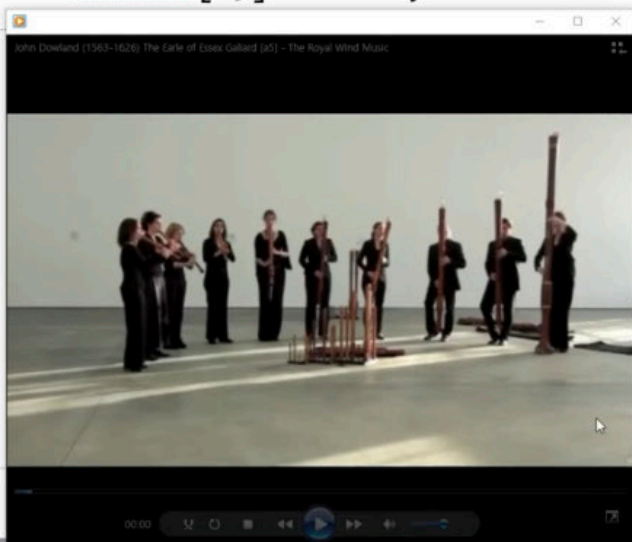
- 독일 르네상스의 완성자
- 판화를 예술로 끌어올린 인물
- 인체비례이론 정립 : 이상적인 인체 표현을 위해 남녀 수백명의 모델을 놓고 신체부위 연구, 미술 표현의 완벽성 추구
- 자화상의 아버지 (평생 자화상을 수없이 그림)

관악기

John Dowland (1563-1626) The Earle of Essex Galiard [a5] - The Royal Wind Music

Shawm (악기)

* 오보에와 비슷

뒤러 (Albrecht Durer, 1471-1528)

- 독일 르네상스의 완성자
- 판화를 예술로 끌어올린 인물
- 인체비례이론 정립 : 이상적인 인체 표현을 위해 남녀 수백명의 모델을 놓고 신체부위 연구, 미술 표현의 완벽성 추구
- 자화상의 아버지 (평생 자화상을 수없이 그림)

뒤러,
모피 코트를 입
고 있는 자화상,
1500

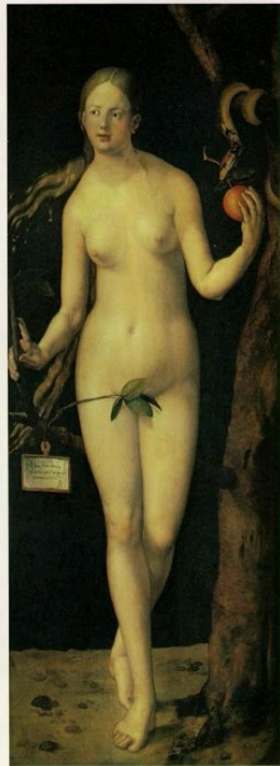
그림의 중심에 화가
자신이 배경없이 정면
똑바로 응시 (예수
게만 허락됨, 엄숙하
고 경외감 느끼도록)

뒤러
기도하는 손

뒤러,
아담과 이브,
1507

얀 반 에이크,
아르놀피니 부
부, 1434

보스, 쾌락의 동산 (전체)

보스,
쾌락의 동
산, 1500

다빈치Leonardo da Vinci 1452-

1519,

조각,건축,수학,과학,미술,다방면의 천재적 예술가

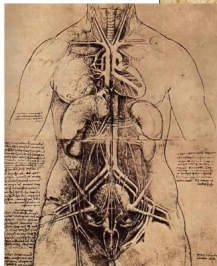
다빈치 Leonardo da Vinci 1452-1519,

조각,건축,수학,과학,미술,다방면의 천재적 예술가

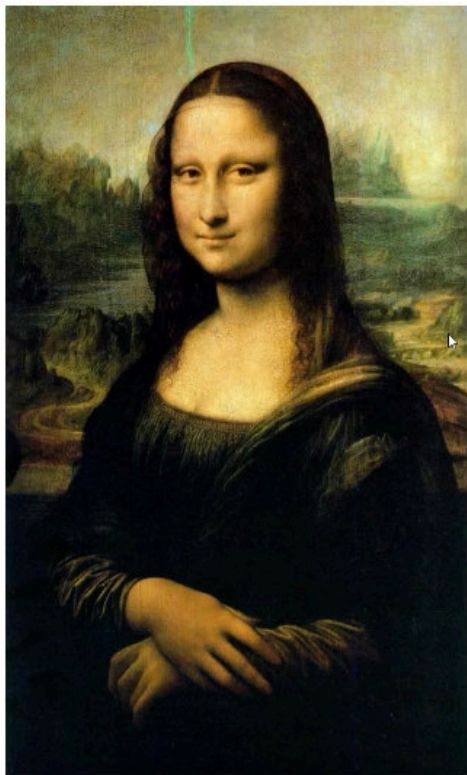
스푸마토 기법

(Sfumato) 하나의 형태가 다른 형태 속으로 섞여 들어가도록 색깔 사이의 윤곽을 확실하게 그리지 않는 명암법

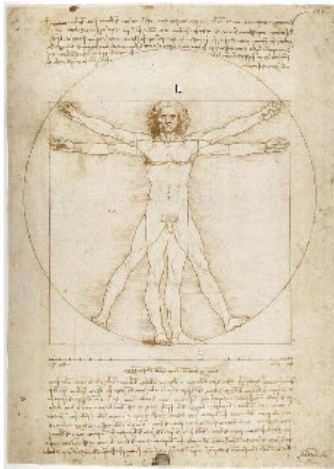

다빈치, 모나리자

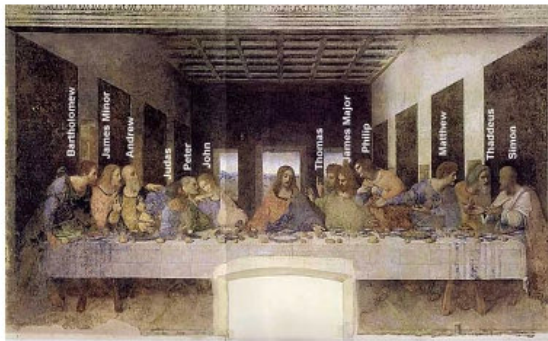
스푸마토 기법 (Sfumato)
하나의 형태가 다른 형태
속으로 섞여 들어가도록
색깔 사이의 윤곽을 확실
하게 그리지 않는 명암법

다빈치, 비례연구

다 빈치, 최후의 만찬, 1498

Bach Adagio

(바흐)

아다지오

바로크 (16-17세기)

- 일그러진 진주라는 뜻
- 포르투갈어 barroco에서 유래
- 과장되고, 괴상하고, 불규칙적
- 르네상스의 진일보한 기술, 웅장한 스케일, 마니에리
즘 미술의 감성적이고 격정적, 극적 요소 결합, 아름답고 화려한 미술
- 미술사조에서 음악사조로

- 바하, 헨델, 비발디
- 카라바조, 루벤스, 벨라스케스, 베르메르

Handel 대관식찬가 중 Zadok the Priest

헨델, 대관식

삼성스마트에어컨 Q9000

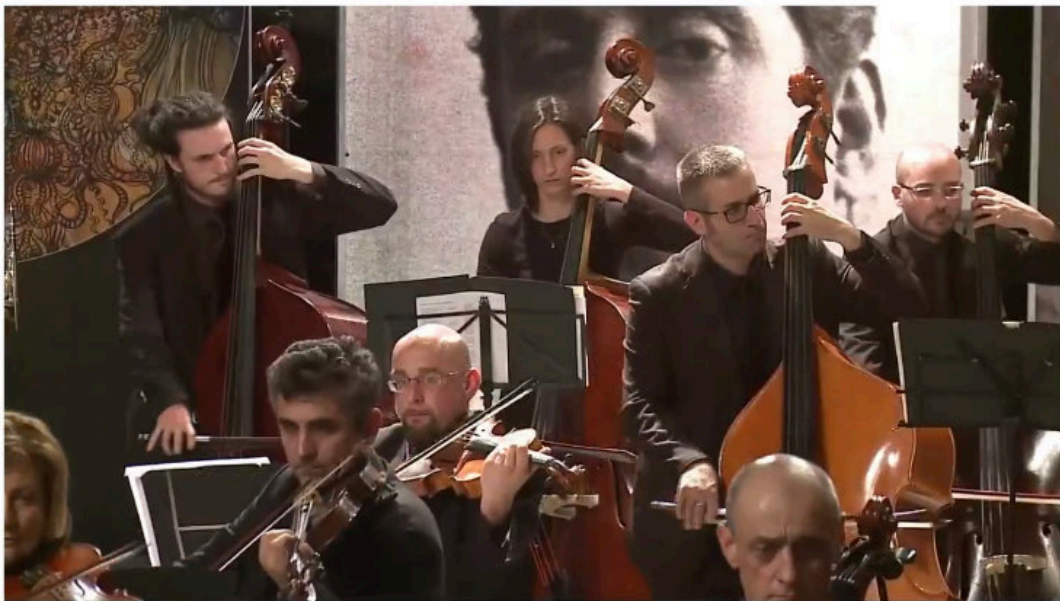
광고음악으로 쓰임

진 짜 바 람 은
때 론 겨 울 이 고
때 론 봄 입 니 다

광고, 헨델 사라방드

바로크 시대상

- 신교와 구교의 대립
- 구교는 포교의 목적으로 예술을 사용 : 반종교개혁
- 신교는 ~~호~~사스러운 구교의 유물들을 반대
- 유럽의 많은 국가들은 식민지 개척
- 자본주의의 발전, 시민계급의 성장
- 과학, 정치, 경제, 철학 등 새로운 사조와 경향
  - 갈릴레오 갈릴레이, 베이컨, 데카르트

바로크 미술

- 원근법, 대기 원근법
- ~~윤곽선~~이 사라진 회화 기법
- 르네상스가 주로 종교화와 신화였다면 바로크는 초상화, 정물화 등 사실에 근거를 둔 작품이 성행

베르니니, 페르세포네의 납치

베르니니 [페르세포네의 납치] 1621~22년, 대리석, 높이 295cm, 보르게제 미술관, 로마

베르니니, 페르세포네의 납치, 부분

← 바티칸 성베드로 성당
베르사이유 궁전

바하 Cello suite. No. 1 Prelude

Bach, Piano Concerto no.1

노다에 칸타빌레

바로크 음악

(오페라의 시대)

- 계속저음
- 콘체르타토 양식
- 푸가
- 모노디

- 성악의 주요 3장르
- 오라토리오
- 칸타타
- 오페라

이탈리아 바로크: 비발디와 카라바조

- **카라바조 Michelangelo da Caravaggio**
1573 – 1610
- 르네상스와 달리 역동적인 스타일 강조
- 세속적이고 현실감 넘치는 인물 유형 창조(사실주의의 새 지평)
- 종교화를 그릴 때 성자를 보통 사람처럼 그림
- 기적의 장면을 일상에서 일어난 듯하게, 현실감 넘치게 해석
- 명암의 대비로 나타내고자 하는 주제를 명확하게
- 당대에 ‘악마적 천재, 회화의 반그리스도’라는 평