

การศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะ

การศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะโลกมีกระบวนการทัศน์ที่หลากหลาย โดยเน้นการวิเคราะห์และทำความเข้าใจผลงานศิลปะในบริบททางสังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจของยุคนั้น ๆ กระบวนการทัศน์เหล่านี้ช่วยให้นักประวัติศาสตร์ศิลปะสามารถสร้างภาพรวมที่ครอบคลุมและลึกซึ้งซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาของศิลปะในแต่ละยุคสมัยได้ ต่อไปนี้เป็นกระบวนการทัศน์หลัก ๆ ที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะโลก

1. กระบวนทัศน์เชิงประวัติศาสตร์ (Historical Paradigm)

- การวิเคราะห์เวลาและสถานที่ การศึกษาผลงานศิลปะในบริบทของยุคสมัยและสถานที่ที่สร้างขึ้น การเปรียบเทียบระหว่างศิลปินและผลงานในช่วงเวลาเดียวกัน
- การตรวจสอบแหล่งข้อมูล
การใช้แหล่งข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ เช่น เอกสาร โบราณ จดหมาย เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เพื่อทำความเข้าใจบริบทของผลงานศิลปะ

“..กระบวนการทัศน์ และวิธีวิทยาในการวิเคราะห์ผลงานของประติมากรรมเดวิดในศิลปะสมัยเรอเนซองส์..” พร้อมกับการใช้ทฤษฎีในการศึกษาควรมีลักษณะในการศึกษาอย่างไร?

“...David ของ Donatello
ได้รับความนิยมนอย่างมาก
เมื่อมีการเปิดตัวครั้งแรก
ในช่วงทศวรรษที่ 1440
เป็นผลงานชิ้นแรกที่หล่อ
ด้วยทองสัมฤทธิ์ในยุค
เรอเนซองส์ โดยไม่ได้รับ
การสนับสนุน ความ
เปลือยเปล่าของรูปปั้นและ
นัยถึงการรักร่วมเพศ โดย
ที่เดวิดสวมชุดรองเท้าบู๊ต
และหมวก ทำให้งานนี้
กลายเป็นที่ถกเถียงกัน
อย่างมากในขณะนั้น นัก
ประวัติศาสตร์บางคนตั้ง
คำถามว่ารูปปั้นนี้พรรณนา
ถึงดาวิดหรือไม่ และ
แนะนำว่าหมวกนั้นชวน
ให้นึกถึงเทพเจ้าผู้ส่งสาร
ของกรีกหรือโรมัน เซอร์
มีส มากกว่า...”

รูปปั้นเดวิดของโด
นาเตลโล (Donato di Niccolò di
Betto Bardi, 1386-1446) ที่
สร้างขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1440
เป็นรูปปั้นเปลือยชายตัวแรก
นับตั้งแต่สมัยคลาสสิก
นอกจากนี้ยังเป็นงานอิสระชิ้น
แรกที่หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ใน
ยุคเรอเนซองส์ของอิตาลี

2. กระบวนทัศน์เชิงสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Paradigm)

- บทบาทของศิลปะในสังคม

การศึกษาว่าศิลปะมีบทบาทอย่างไรในสังคม เช่น การเป็นสื่อกลางทางศาสนา การเมือง หรือเศรษฐกิจ

- อิทธิพลทางวัฒนธรรม

การวิเคราะห์ว่าองค์ประกอบทางวัฒนธรรม เช่น ศาสนา ประเพณี และค่านิยม มีผลต่อการสร้างสรรค์ศิลปะอย่างไร

3. กระบวนทัศน์เชิงวิจารณ์และการตีความ (Critical and Interpretive Paradigm)

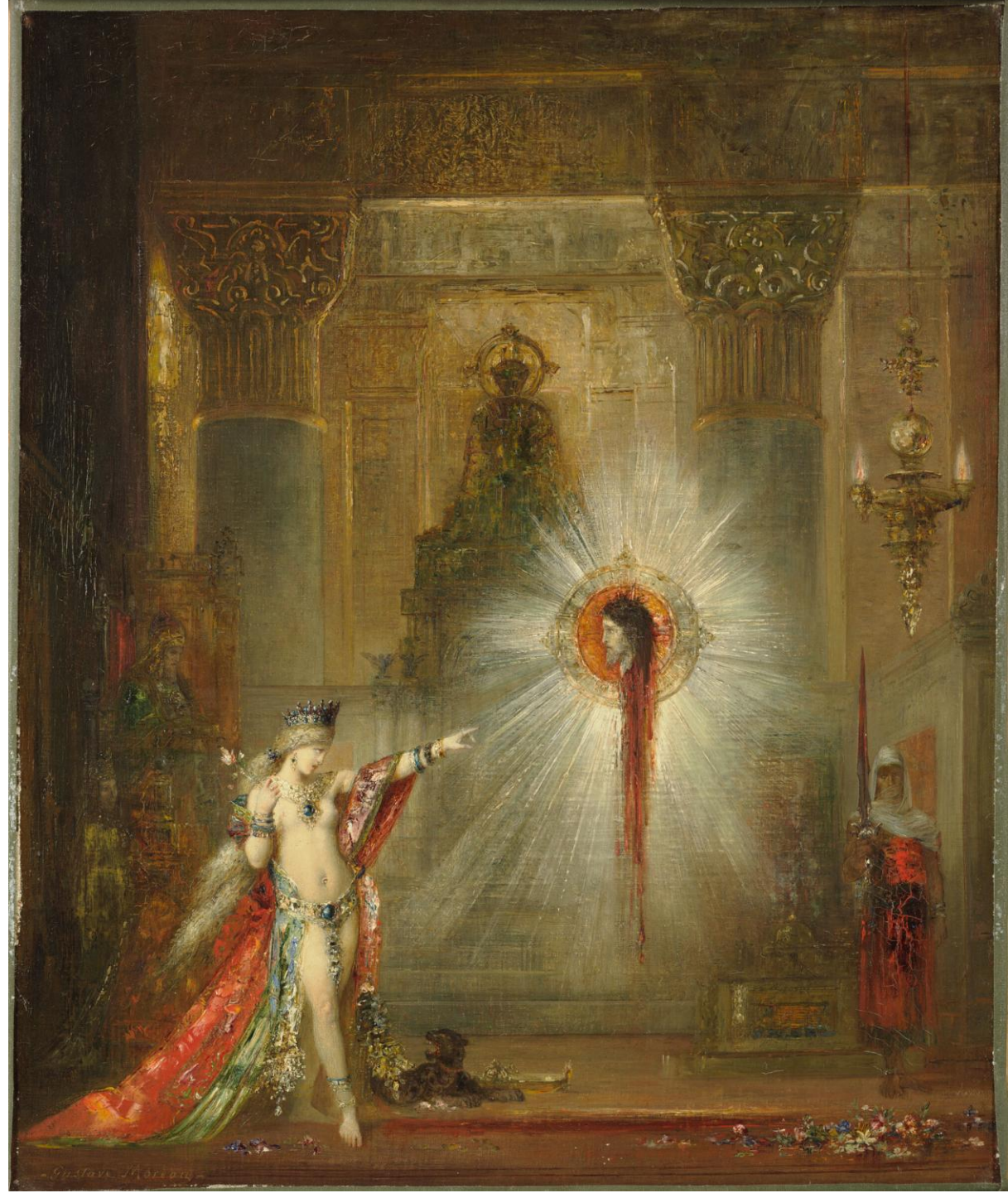
- การวิจารณ์ศิลปะ: การใช้ทฤษฎีวิจารณ์ต่าง ๆ เช่น ฟรอยเดียน มาร์กซิสต์ และเฟมินิสต์ เพื่อวิเคราะห์และตีความผลงานศิลปะ
- การตีความเชิงสัญลักษณ์: การศึกษาและตีความสัญลักษณ์และความหมายที่ซ่อนอยู่ในผลงานศิลปะ เช่น การใช้สี รูปทรง และองค์ประกอบต่าง ๆ

เนื้อหาและ โครงสร้างของภาพ 'The Apparition' แสดงให้เห็นถึงการปรากฏตัวของศีรษะของ John the Baptist ซึ่งถูกตัดและลอยอยู่ในอากาศต่อหน้าพระนาง Salome ที่กำลังยืนอยู่ในท่าทางตกตะลึง สถานที่และบุคคลในภาพถูกนำเสนอด้วยรายละเอียดที่ซับซ้อนและอลังการ

Gustave Moreau, 'The Apparition', oil on canvas, 55.9 x 46.7 cm, c. 1876, collection of Harvard Art Museums

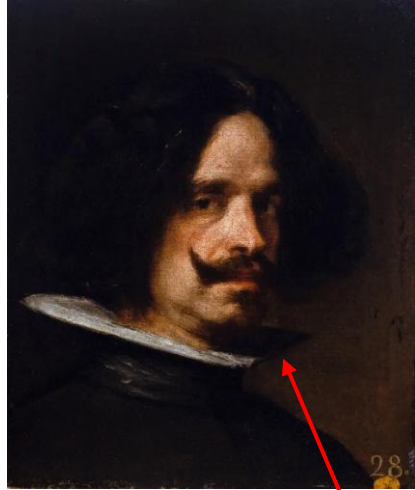
John the Baptist (ยอห์นผู้ให้บัพติศมา) เป็นผู้เผยพระวจนะและเป็นบุคคลสำคัญในศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม

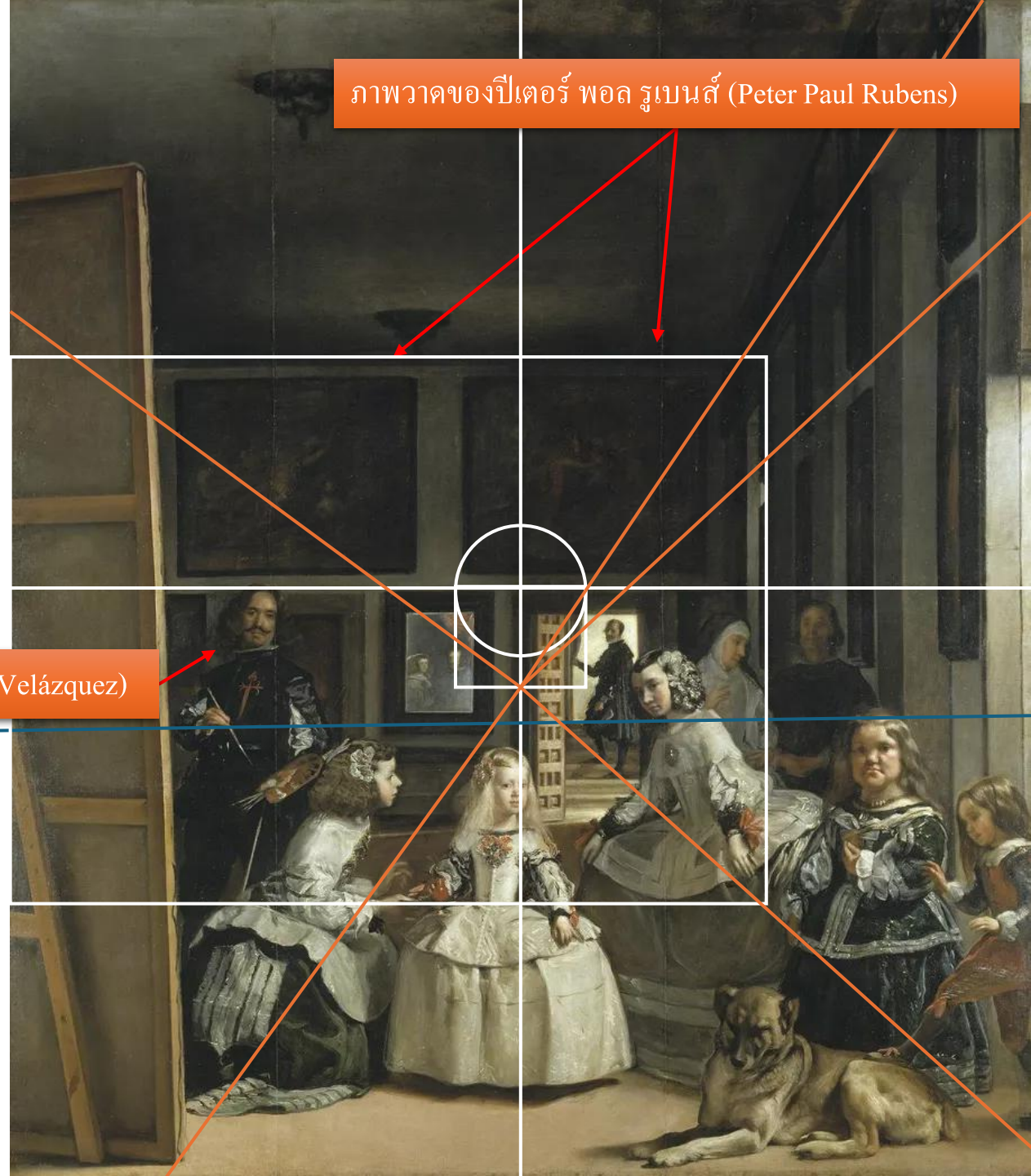
Las Meninas (1656) หรือแปลเป็นไทยว่า “นางสนองพระ โอลิวัลด์” คือผลงานของ ดิเอโก เบลาสเกซ (Diego Velázquez)

จิตรกรเอกในราชสำนักของพระเจ้าเฟลิเปที่ 4 แห่งยุคบาโรก ในศตวรรษที่ 17 ของ สเปน

ดิเอโก เบลาสเกซ (Diego Velázquez)

ภาพวาดของปีเตอร์ พอล รูเบนส์ (Peter Paul Rubens)

การตีความเชิงสัญลักษณ์

4. กระบวนทัศน์เชิงเทคนิคและวัสดุ (Technical and Material Paradigm)

- เทคนิคการสร้างสรรค์: การศึกษาวิธีการและเทคนิคที่ใช้ในการสร้างผลงานศิลปะ เช่น การวาดภาพ การปั้น การแกะสลัก

- วัสดุและเทคโนโลยี: การวิเคราะห์วัสดุที่ใช้ในผลงานศิลปะและการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีผลต่อการสร้างสรรค์

อีกเคันิตเตียว !

**หุ่นยนต์กะสลักหินอ่อน
ฝีมือ 99% ของมนุษย์**

กว่าจะมาเป็น
ประติมากรชื่อดัง
คุ้มค่าไหม?
กับผลตอบแทน

กับ อาจารย์ นที เกวลกุล

5. กระบวนทัศน์เชิงจิตวิทยาและปรัชญา (Psychological and Philosophical Paradigm)

- จิตวิทยาของศิลปิน: การศึกษาสภาพจิตใจและแรงบันดาลใจของศิลปินที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน

- ปรัชญาของศิลปะ: การวิเคราะห์แนวคิดทางปรัชญาที่มีผลต่อการพัฒนาศิลปะ เช่น แนวคิดเรื่องความงามและการแสดงออก

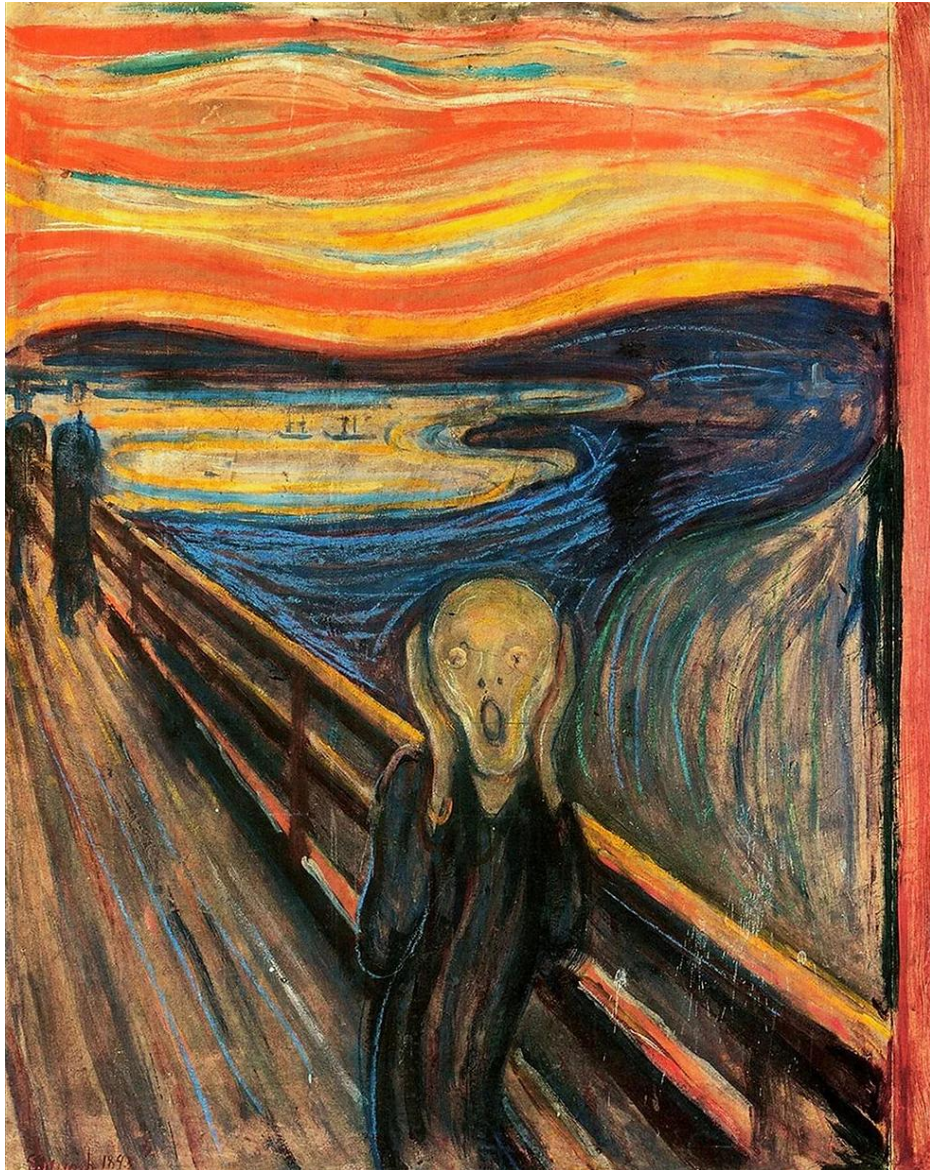

The
***Starry
Night***

Vincent van Gogh

6. กระบวนทัศน์เชิงเศรษฐศาสตร์และการตลาด (Economic and Market Paradigm)

- เศรษฐศาสตร์ของศิลปะ: การศึกษาว่าผลงานศิลปะมีบทบาททางเศรษฐกิจอย่างไร การซื้อขายผลงานศิลปะ และการส่งเสริมการตลาด

- การสนับสนุนและการอุปถัมภ์: การวิเคราะห์บทบาทของผู้สนับสนุนทางการเงิน เช่น รัฐบาล มูลนิธิ และบุคคลทั่วไป ที่มีผลต่อการสร้างสรรค์และการเผยแพร่ผลงานศิลปะ

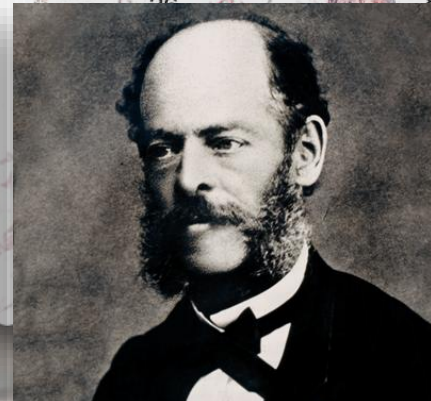
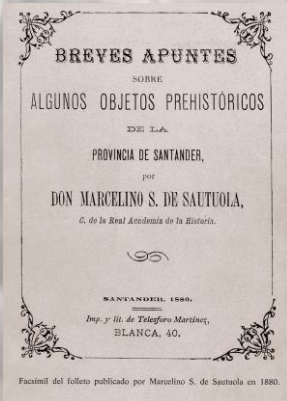
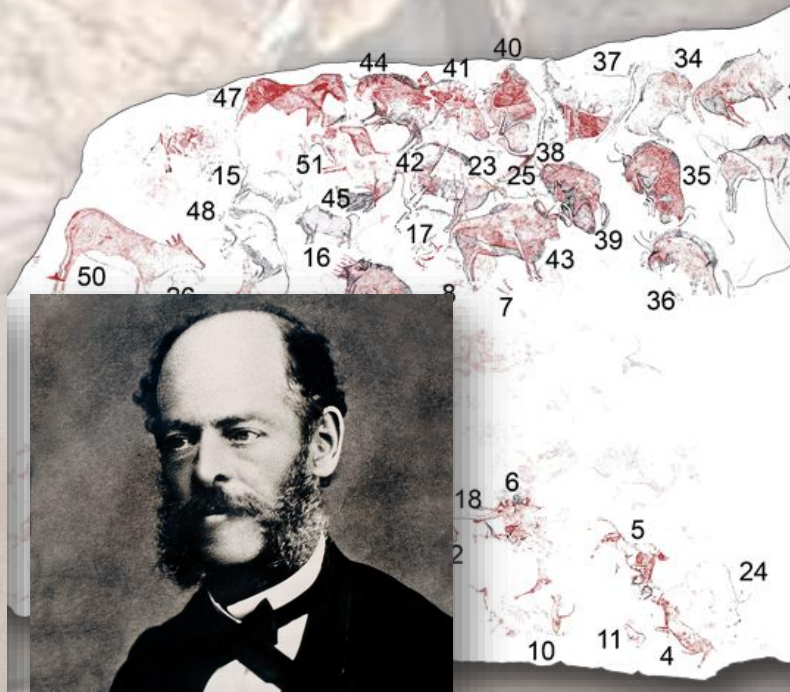

- การศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะโลกผ่าน
กระบวนการนี้ช่วยให้เราเข้าใจภาพรวม
ของการพัฒนาศิลปะและสามารถมองเห็น
การเชื่อมโยงระหว่างศิลปะกับบริบทต่าง ๆ
ในสังคมได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

1. กระบวนทัศน์เชิงประวัติศาสตร์ (Historical Paradigm)

- การวิเคราะห์เวลาและสถานที่
 - การเปรียบเทียบระหว่างศิลปินและผลงานในช่วงเวลาเดียวกัน
- การตรวจสอบแหล่งข้อมูล
 - เอกสารโบราณและจดหมาย
 - เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

2. กระบวนทัศน์เชิงสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Paradigm)

1. บทบาทของศิลปะในสังคม

- ศิลปะเป็นสื่อกลางทางศาสนา
- ศิลปะในการเมือง/อำนาจ
- ศิลปะในเศรษฐกิจ

2. อิทธิพลทางวัฒนธรรม

- อิทธิพลทางความเชื่อและศาสนา
- อิทธิพลทางปรัชญาและการศึกษา
- ประเพณีและค่านิยม

ภาพวาดในถ้ำ Lascaux ในฝรั่งเศส ซึ่งเป็นตัวอย่างของศิลปะในยุคหินกลาง การวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการใช้สีและเทคนิคการวาดภาพที่ซับซ้อน และการจัดวางองค์ประกอบในถ้ำเพื่อสร้างความรู้สึของการเคลื่อนไหวและชีวิต (Clark, 1967, p. 93)

ตัวอย่างเช่น ในยุคหินกลาง (Middle Stone Age) ศิลปะในถ้ำมักสะท้อนถึงวิถีชีวิตและความเชื่อของผู้คนในยุคคนนั้น ผ่านการวาดภาพสัตว์และฉากการล่าสัตว์ ซึ่งเชื่อว่าเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อในพลังแห่งธรรมชาติและเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (Clark, 1967, p. 93)

- บทบาทของศิลปะในสังคมสมัยเรอเนซองส์

- ศิลปะและศาสนา
- ศิลปะและการเมือง
- ศิลปะและเศรษฐกิจ

- อิทธิพลทางวัฒนธรรมในงานศิลปะสมัยเรอเนซองส์

- อิทธิพลทางปรัชญาและการศึกษา
- อิทธิพลทางศาสนาและวัฒนธรรม

ตัวอย่างการศึกษา

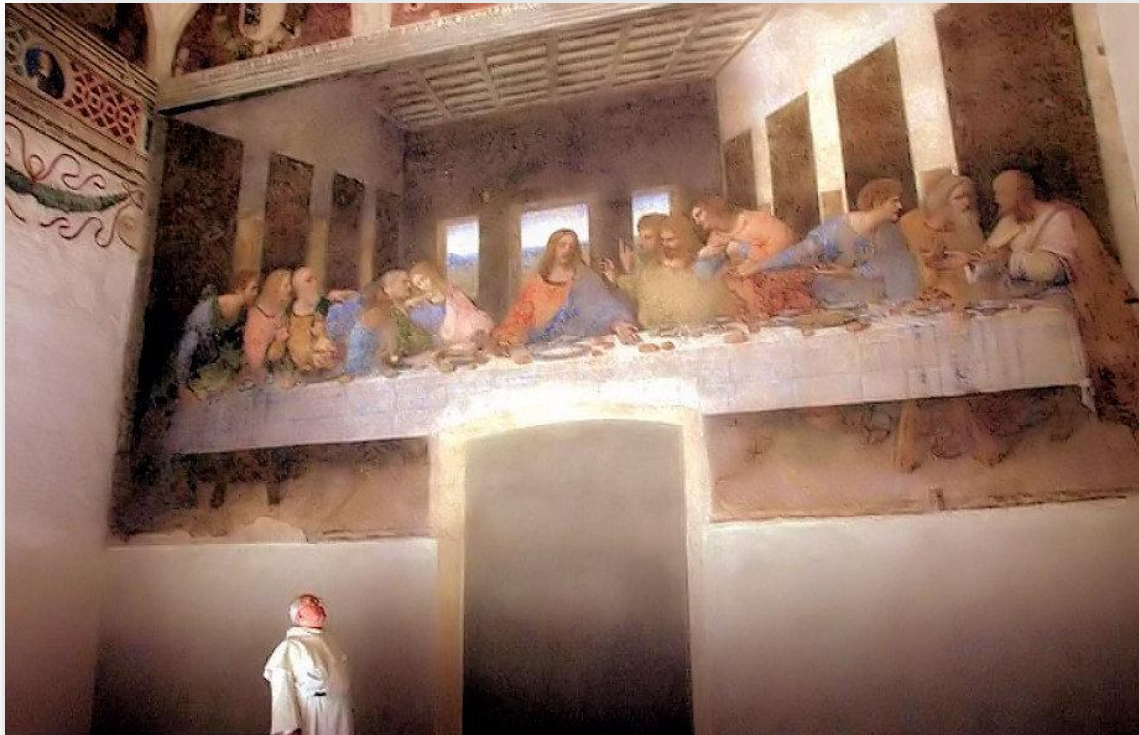
การศึกษาเรื่อง The Last Supper โดย Leonardo da Vinci

ในการศึกษาภาพวาด The Last Supper โดย Leonardo da Vinci เราสามารถเห็นถึงการผสมผสานระหว่างศิลปะและศาสนาอย่างชัดเจน ภาพวาดนี้ถูกสร้างขึ้นในบริบทของศาสนาคริสต์ โดยมีการถ่ายทอดเรื่องราวจากพระคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับการรับประทานอาหารค่ำครั้งสุดท้ายของพระเยซูและสาวก (Janson, 2001, p. 384) นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคนิคทางศิลปะที่ทันสมัยในยุคนั้น เช่น การใช้มุมมองเพื่อสร้างความลึกและการจัดวางองค์ประกอบที่ซับซ้อน

- ศิลปะและศาสนา

ศิลปะในสมัยเรอเนซองส์มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับศาสนา คริสตจักรคาทอลิกเป็นผู้สนับสนุนหลักของศิลปินในยุคนี้ ผลงานศิลปะส่วนใหญ่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ เช่น ภาพวาดในโบสถ์และวิหารที่มีการใช้ภาพวาดและประติมากรรมในการถ่ายทอดเรื่องราวจากพระคัมภีร์ไบเบิล เช่น ภาพวาด *The Last Supper* โดย Leonardo da Vinci (Janson, 2001, p. 384)

Janson, H. W. (2001). *History of Art*. Prentice Hall.

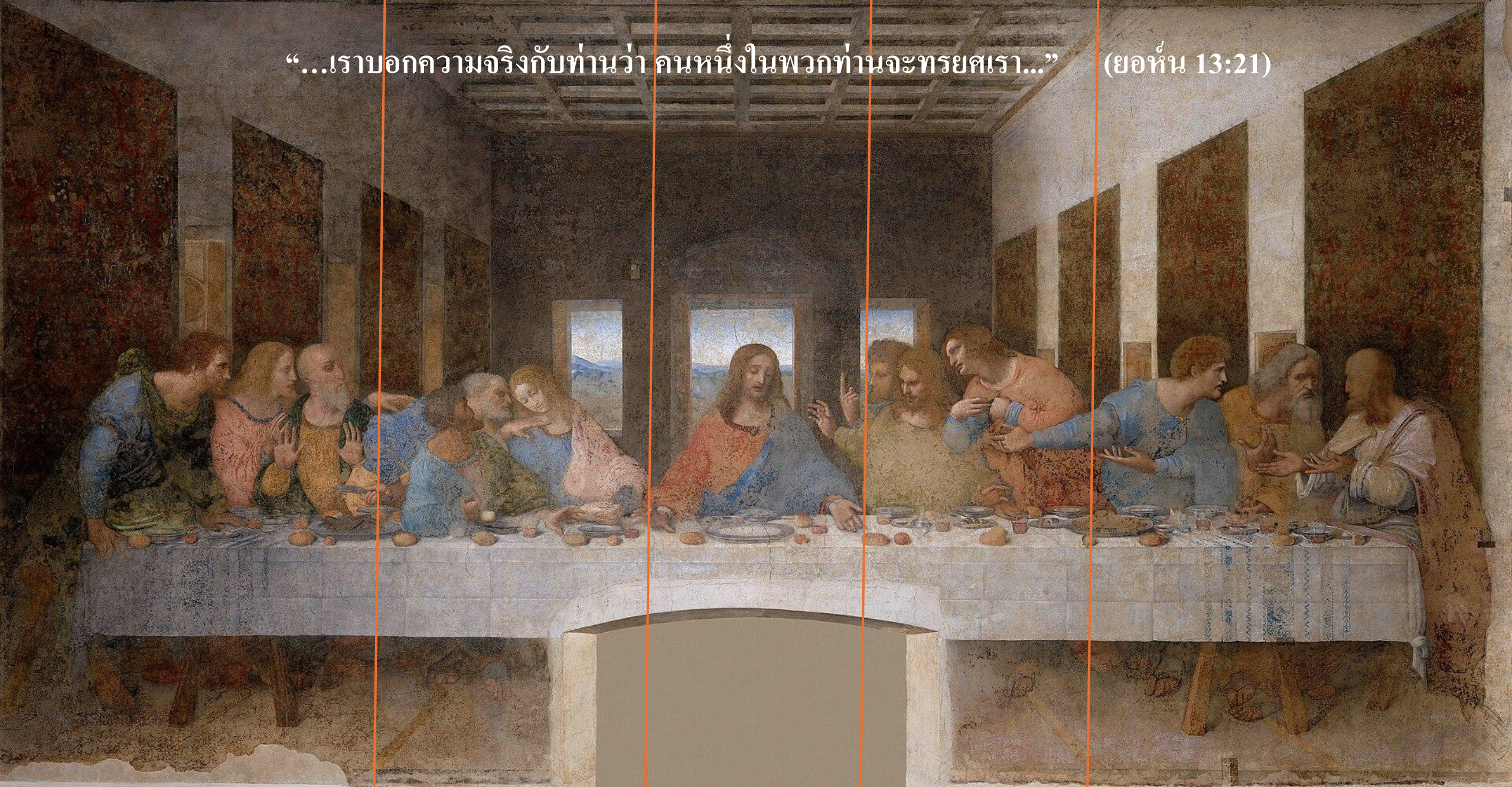

ภาพพระกระยาหารค่ำมีชื่อเสียงที่สุดท้าย เป็นภาพที่บรรยายให้เห็นถึงปฏิกริยาของแต่ละอัครสาวก ในช่วงเวลาสำคัญที่สุดช่วงหนึ่ง คือเมื่อพระเยซูได้ทำนายว่า “...เราบอกความจริงกับท่านว่า คนหนึ่งในพวกท่านจะทรยศเรา” – (ยอห์น 13:21)

(The Notebooks of Leonardo Da Vinci หน้า 232) ในศตวรรษที่ 19 โดยเรียงลำดับจากซ้ายไปขวาแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้ (เรียงลำดับจากหน้าไม่ใช่การนั่ง)

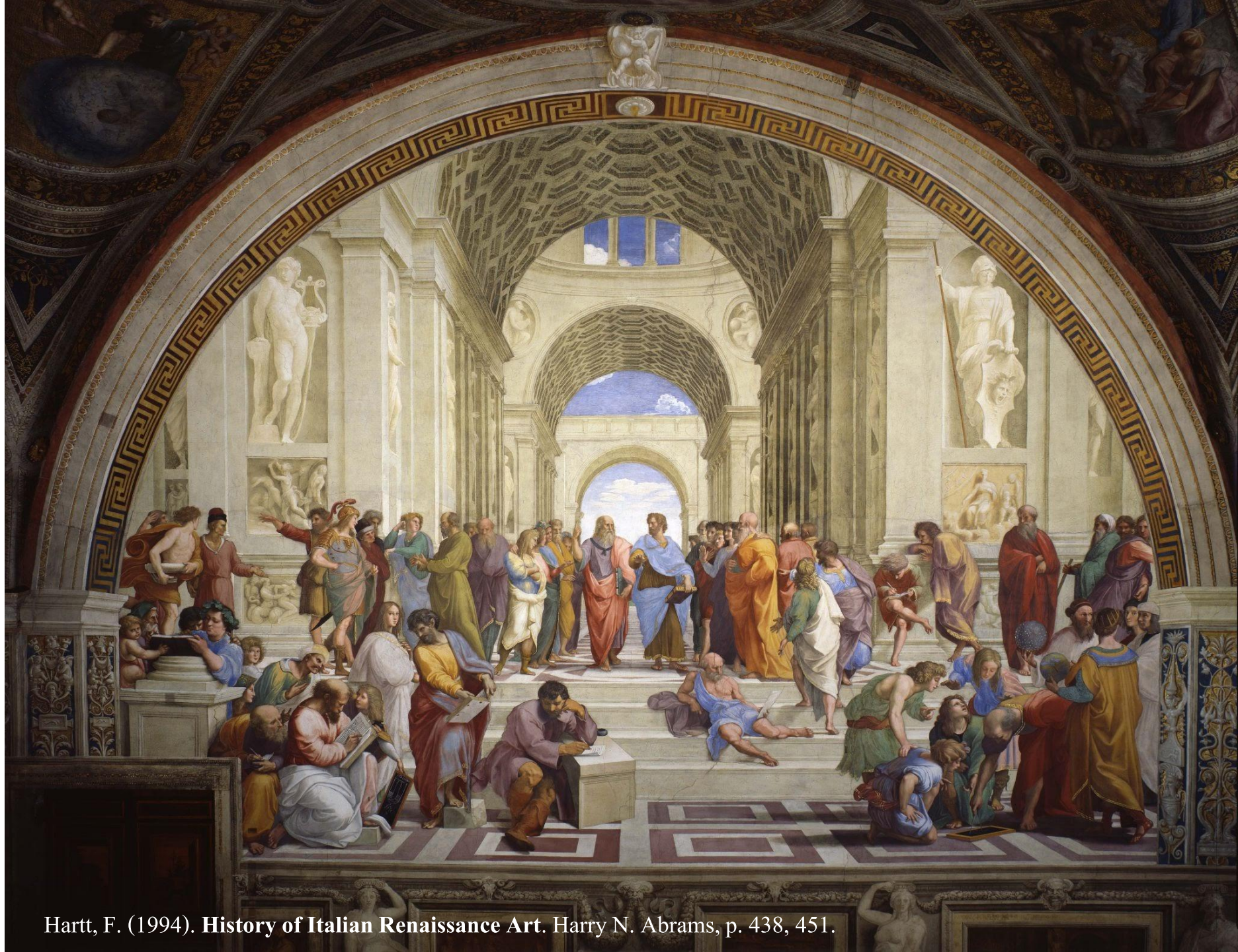
“...เราบอกความจริงกับท่านว่า คนหนึ่งในพวกท่านจะทรยศเรา...” (ยอห์น 13:21)

การวาดแบบ Fresco (เฟสโก หรือ ปูนเปียก) บนผนังปูน

- ศิลปะและการเมือง

ในสมัยเรอเนซองส์ ศิลปะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแสดงอำนาจและความยิ่งใหญ่ของผู้ปกครองและชนชั้นสูง ตัวอย่างเช่น การสร้างประติมากรรมและภาพวาดที่สะท้อนถึงความสำเร็จและอำนาจของผู้มีอำนาจ เช่น ภาพวาด School of Athens โดย Raphael ที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของกรุงโรมและอำนาจทางปัญญา (Hartt, 1994, p. 451)

การวิเคราะห์ภาพ School of Athens โดยใช้แนวทางการศึกษาแบบ Iconography ของ Erwin Panofsky

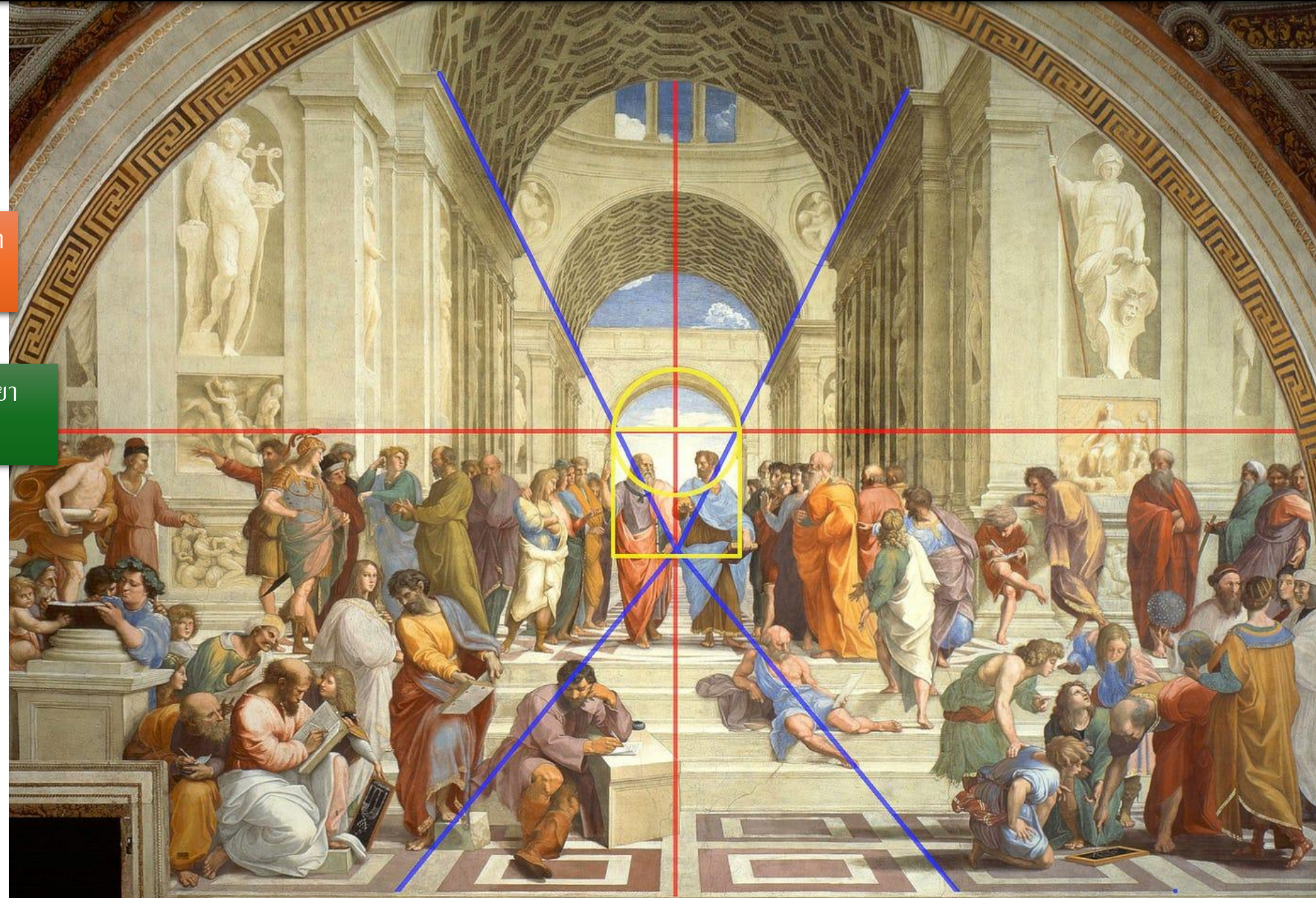
- ระดับก่อนประติมานวิทยา
(Pre-iconographical description)

- ระดับการวิเคราะห์ประติมานวิทยา
(Iconographical analysis)

- ระดับการตีความเชิงประติมานวิทยา
(Iconological interpretation)

การวิเคราะห์ภาพ School of Athens โดยใช้แนวทางการศึกษาแบบ Iconography ของ Erwin Panofsky

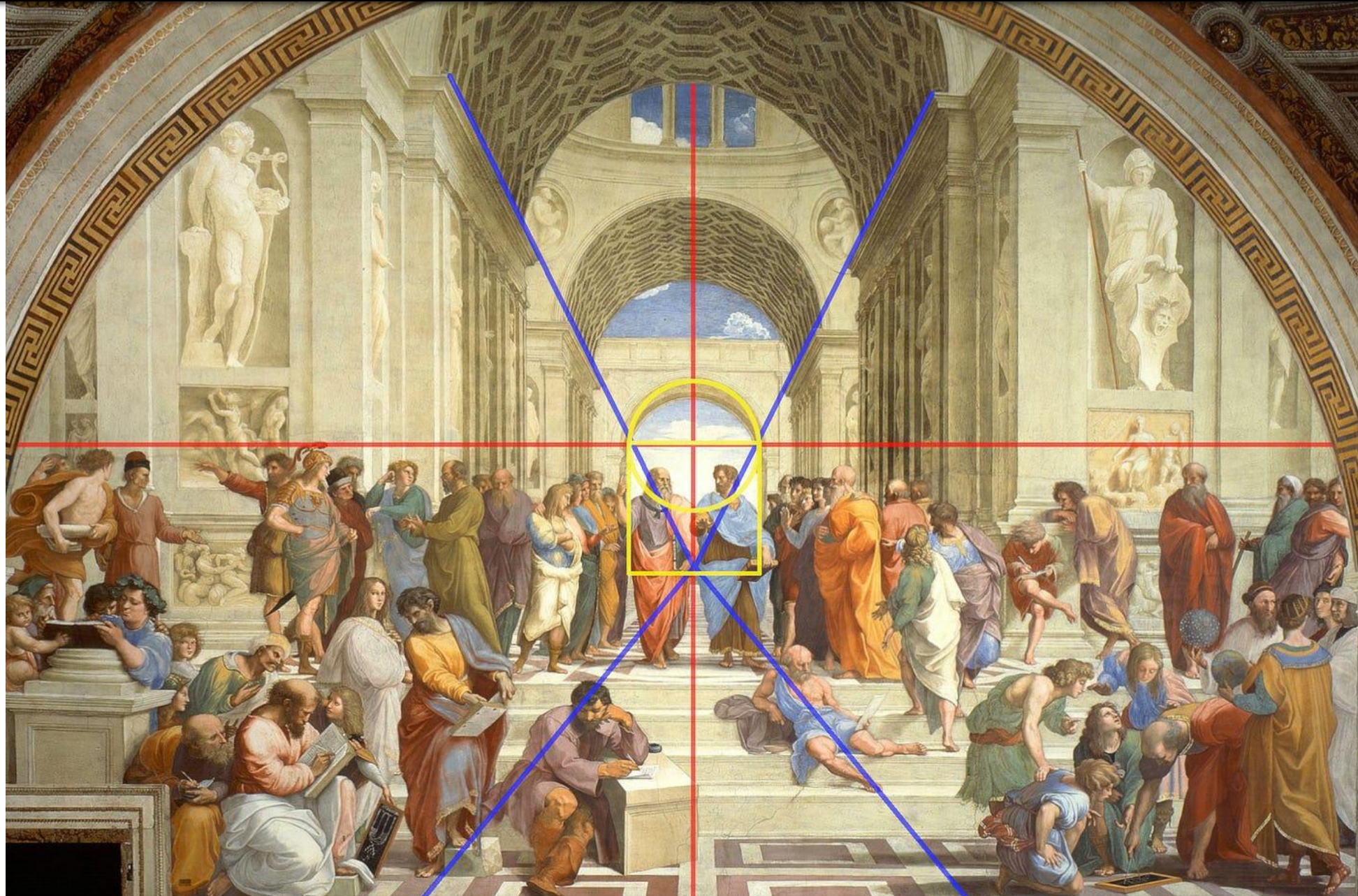
- ระดับก่อนประติมานวิทยา (Pre-iconographical description)

- อาคารสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกที่มีโดมและซุ้มโค้ง

- กลุ่มบุคคลจำนวนมากในเครื่องแต่งกายแบบกรีกโบราณ

- บุคคลสองคนที่โดดเด่นตรงกลางภาพ คนหนึ่งชี้นิ้วขึ้นฟ้า อีกคนหนึ่งยื่นมือในแนวระนาบ

- หนังสือ ลูกโลก และเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ กระจายอยู่ในภาพ

การวิเคราะห์ภาพ School of Athens โดยใช้แนวทางการศึกษาแบบ Iconography ของ Erwin Panofsky

• ระดับการวิเคราะห์ประติมากรรม (Iconographical analysis)

• บุคคลตรงกลางคือ Plato (ชี้ขึ้นฟ้า) และ Aristotle (ยื่นมือในแนวระนาบ) แสดงถึงแนวคิดทางปรัชญาที่แตกต่างกัน

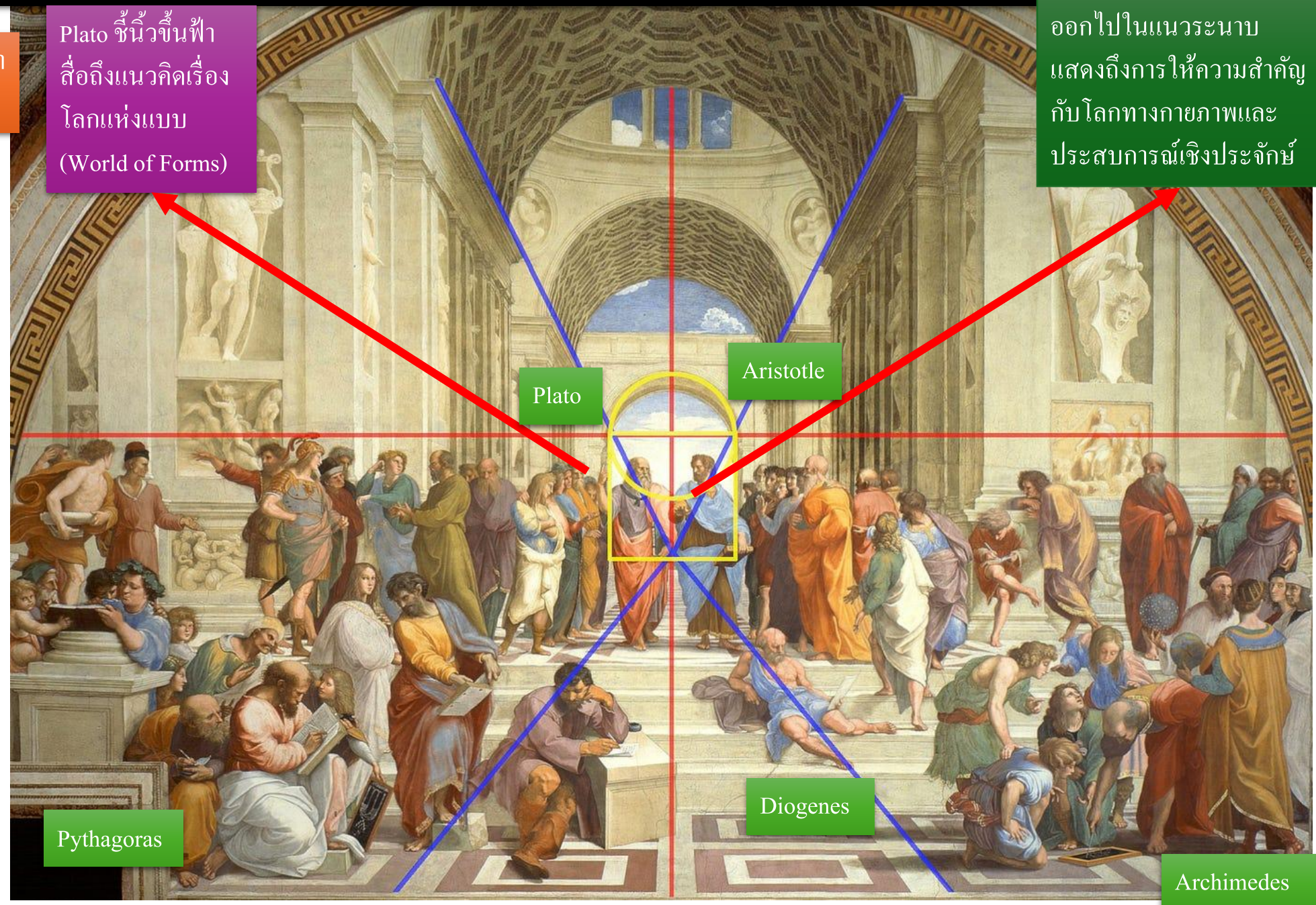
• Pythagoras นั่งเขียนในสมุด สื่อถึงความสำคัญของคณิตศาสตร์

• Diogenes นอนบนพื้นดิน แสดงถึงปรัชญาแบบ Cynicism

Euclid (หรือ Archimedes) กำลังสอนเรขาคณิต สะท้อนถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

Plato ชี้นิ้วขึ้นฟ้า สื่อถึงแนวคิดเรื่องโลกแห่งแบบ (World of Forms)

ในขณะที่ Aristotle ยื่นมือออกไปในแนวระนาบ แสดงถึงการให้ความสำคัญกับโลกทางกายภาพและประสบการณ์เชิงประจักษ์

Pythagoras

Plato

Aristotle

Diogenes

Archimedes

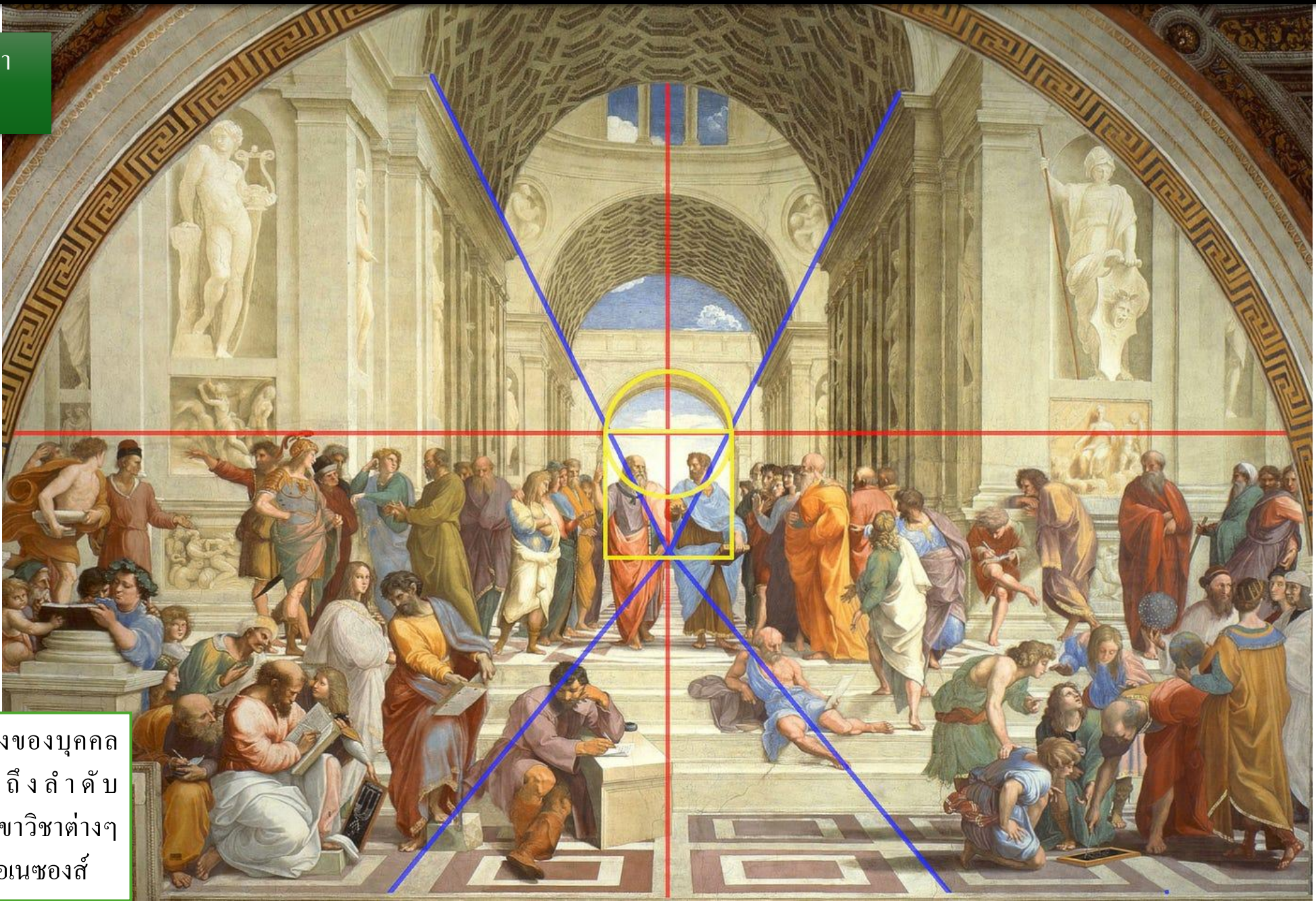
- ระดับการตีความเชิงประติมานวิทยา (Iconological interpretation)

- ภาพนี้สะท้อนถึงแนวคิดมนุษยนิยมในยุคเรอเนซองส์ที่ทำให้คุณค่ากับความรู้และปัญญาของมนุษย์

- การรวมนักปราชญ์จากหลากหลายสาขาแสดงถึงความพยายามของวาติกันในการเป็นศูนย์กลางแห่งความรู้

- สถาปัตยกรรมในภาพสื่อถึงการเชื่อมโยงระหว่างอารยธรรมกรีกโบราณกับโรมในยุคเรอเนซองส์

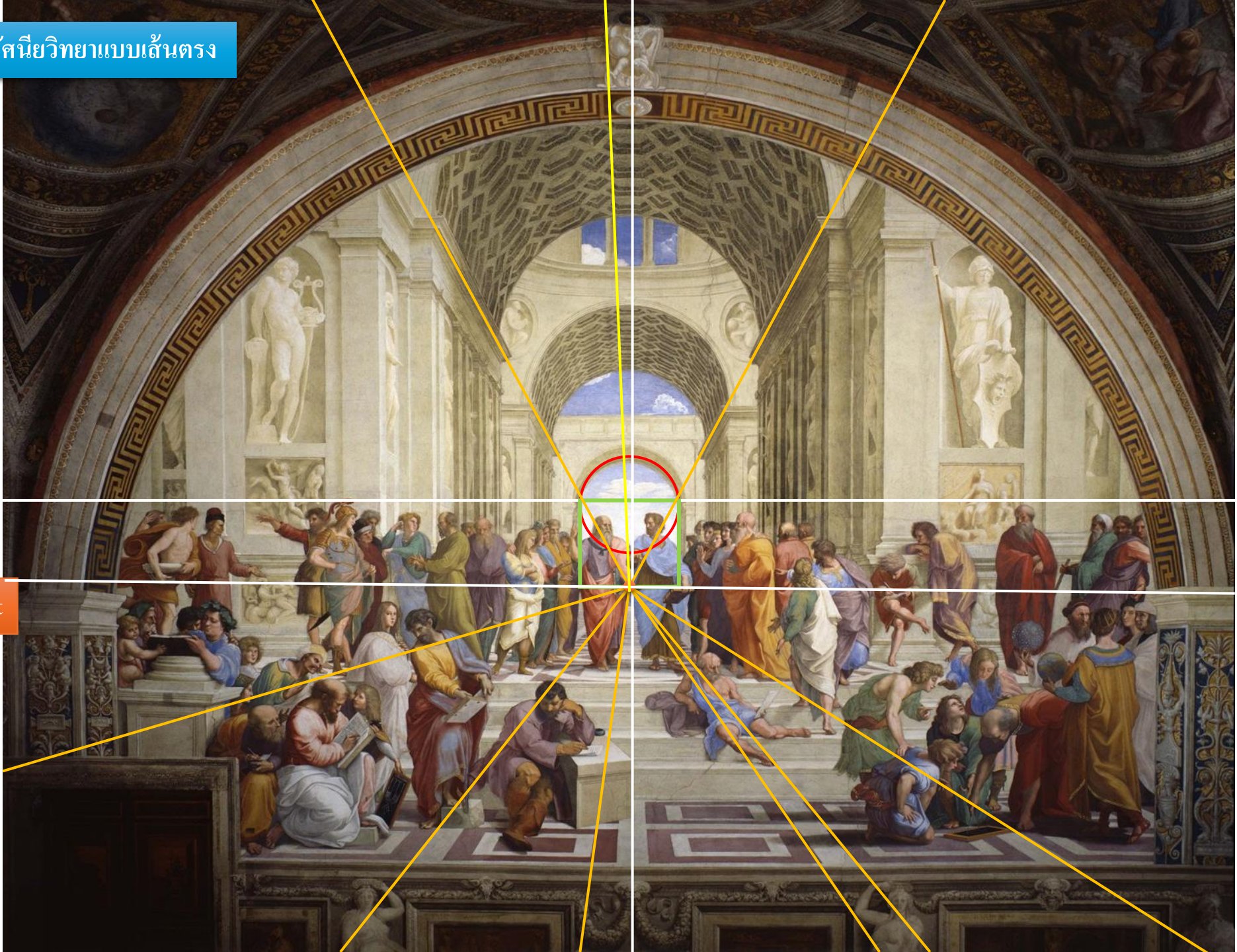
- การจัดวางตำแหน่งของบุคคลต่างๆ สะท้อนถึงลำดับความสำคัญของสาขาวิชาต่างๆ ในมุมมองของยุคเรอเนซองส์

งานชิ้น อภิปรายร่วมกันใน
ชั้นเรียน คณะกรรมการมีส่วนร่วม
ร่วมในชั้น 5 คณะ

Linear Perspective: ทศนิยมวิทยาแบบเส้นตรง

Vanishing Point

- ศิลปะและเศรษฐกิจ

ศิลปะในสมัยเรอเนซองส์มีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจ ศิลปินได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอำนาจและชนชั้นสูงผ่านการว่าจ้างให้สร้างผลงานศิลปะเพื่อประดับตกแต่งบ้านเรือนและสถานที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น การสนับสนุนจากตระกูล Medici ในเมืองฟลอเรนซ์ ที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของศิลปินชื่อดังอย่าง Michelangelo และ Leonardo da Vinci (Thompson, 2008, p. 156)

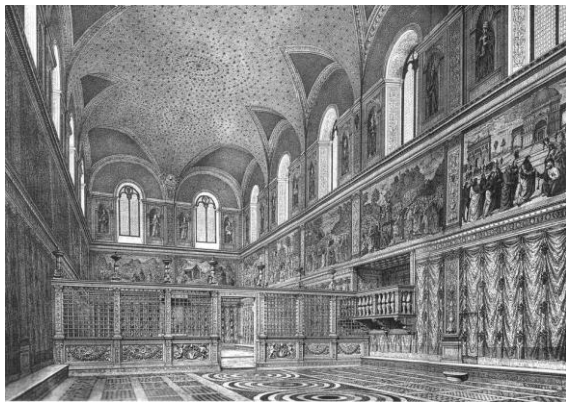

ครอบครัวเปียโร ดิ โคลิโม เดอ เมดีชี (Piero di Cosimo de Medici) โดย ซานโดร บอตติเชลลี ในภาพ “Madonna del Magnificat”

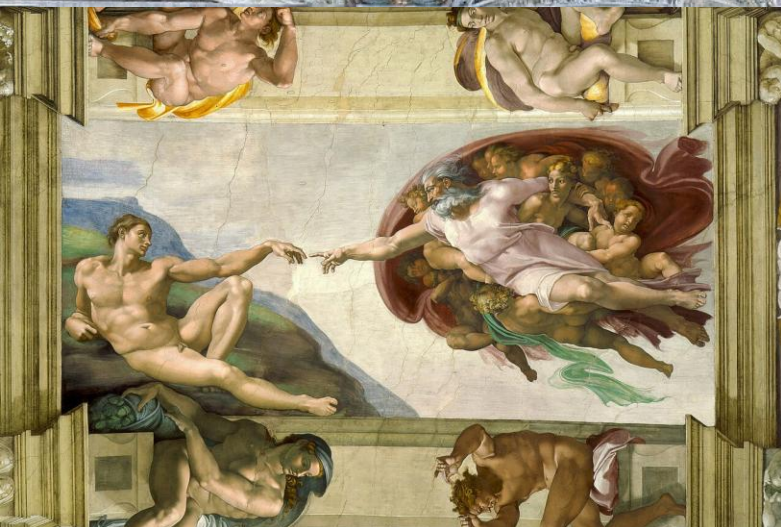
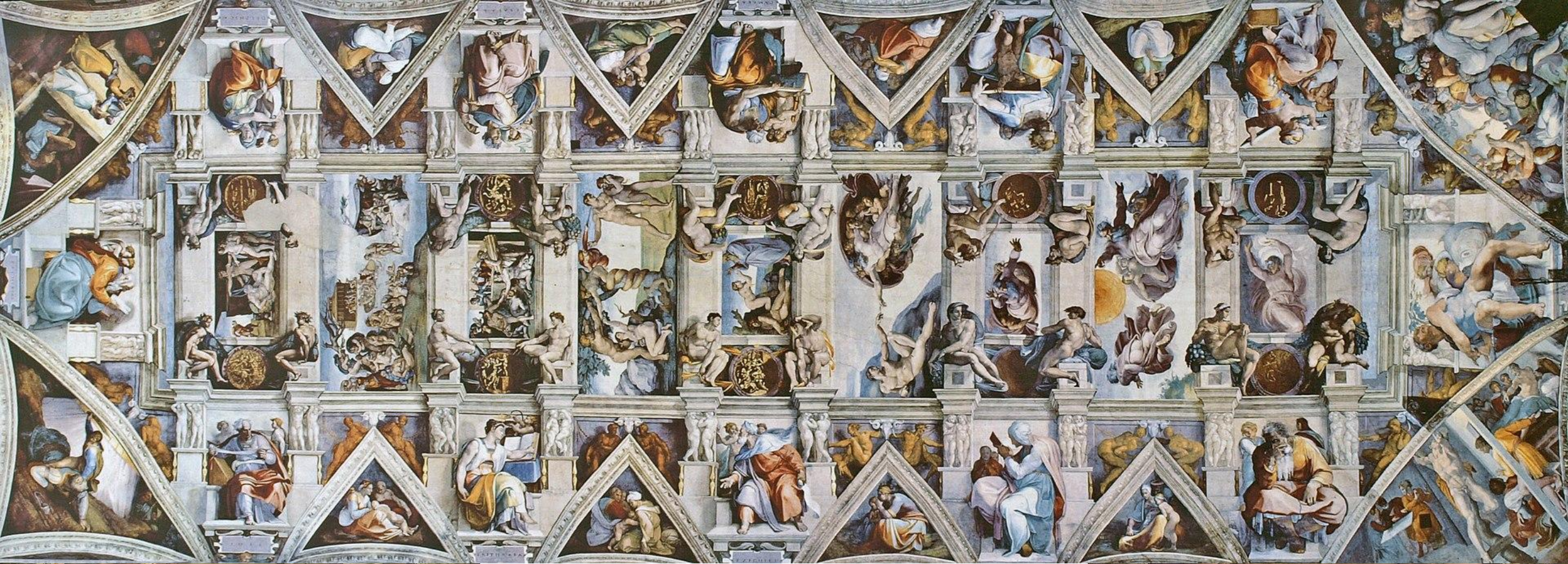
ภาพเหมือน ลอเรนโซ เดอ เมดีชี โดย จิโรลาโม มาชีเอตตี (Girolamo Macchietti)

สิ่งที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของตระกูลเมดิชี
คือ การอุปถัมภ์ศิลปะและสถาปัตยกรรม
โดยเฉพาะในสมัยศิลปะและสถาปัตยกรรมฟื้นฟู
ศิลปวิทยาตอนต้น และตอนที่รุ่งเรืองที่สุด งาน
ศิลปะของฟลอเรนซ์เกือบทั้งหมดในสมัยนั้นเป็น
อิทธิพลของครอบครัวนี้

ฉะนั้นงบประมาณที่ใช้ก็จึงเป็นจำนวนมหาศาล
เพราะศิลปินยุคนั้นจะทำงานก็ต่อเมื่อได้รับสัญญา
และเงินล่วงหน้า

"Sistine Chapel Ceiling" เขียน โดย Michelangelo Buonarroti

Creation of Eve

Creation of Adam

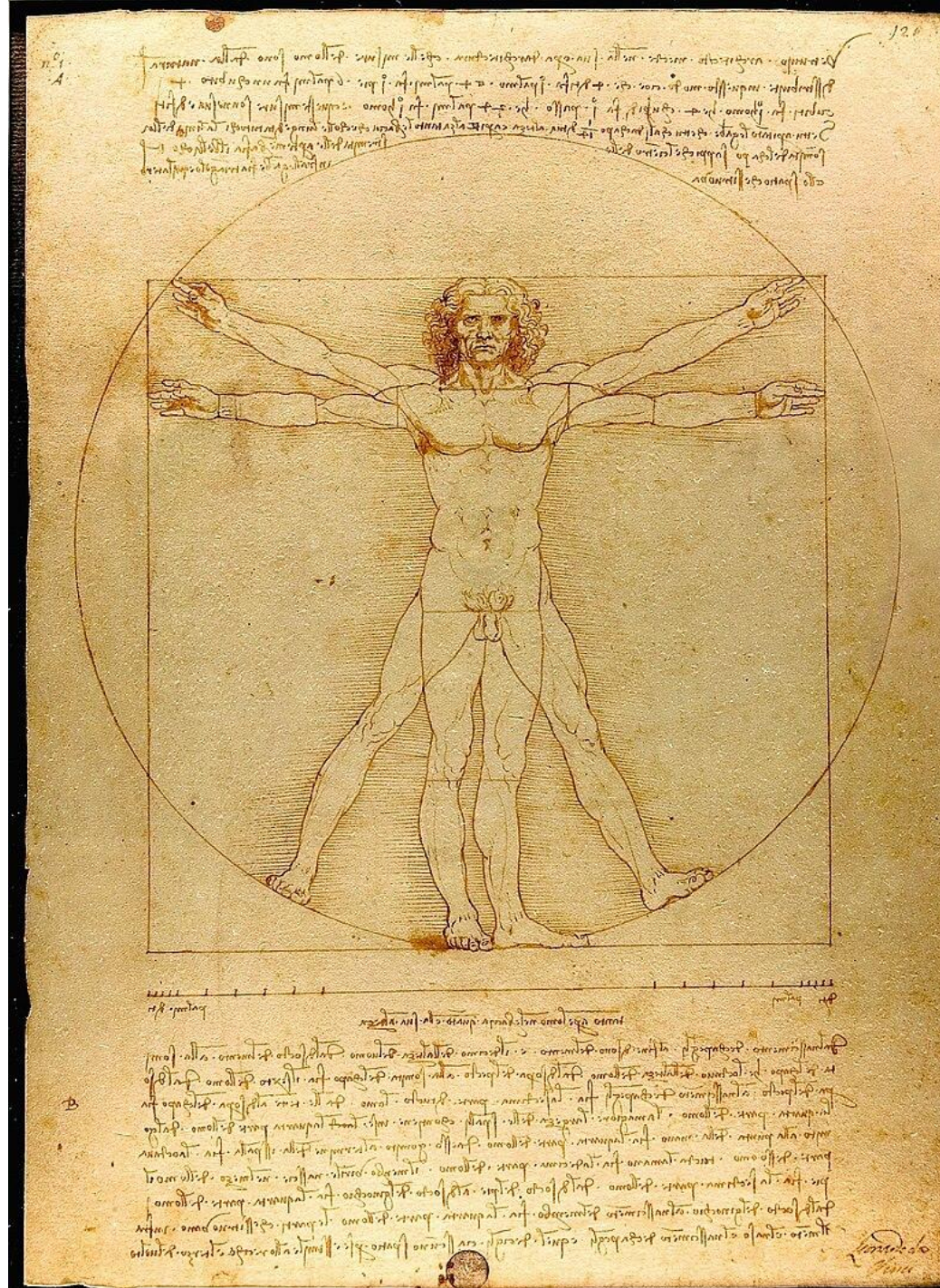
The Fall and Expulsion from Paradise

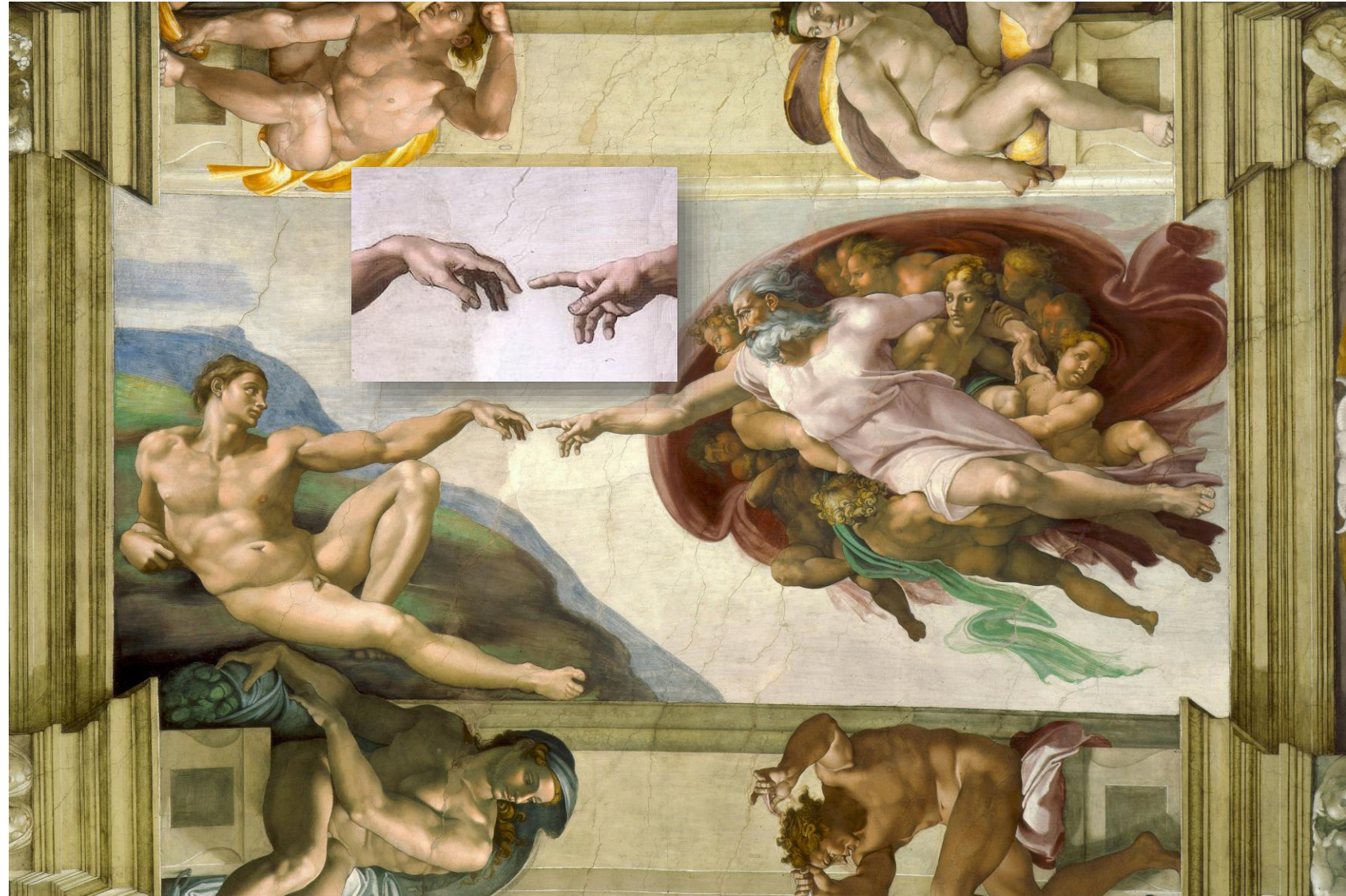
2. อิทธิพลทางวัฒนธรรมในงานศิลปะสมัยเรอเนซองส์

- อิทธิพลทางปรัชญาและการศึกษาศิลปะสมัยเรอเนซองส์ได้รับอิทธิพลจากปรัชญาและการศึกษาในยุคกรีกและโรมันโบราณ มีการฟื้นฟูความสนใจในความรู้และการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศิลปินในยุคนี้มีความสนใจในการศึกษารูปแบบและสัดส่วนของร่างกายมนุษย์ เช่น ภาพวาด Vitruvian Man โดย Leonardo da Vinci ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายมนุษย์กับเรขาคณิต (Clark, 1967, p. 122)

วิทรูเวียนแมน (Vitruvian Man)

- อิทธิพลทางศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะสมัยเรอเนซซองส์สะท้อนถึงความเชื่อและประเพณีทางศาสนาอย่างชัดเจน เช่น การใช้ภาพวาดและประติมากรรมในการแสดงออกถึงความศรัทธาและความเชื่อในศาสนาคริสต์ ตัวอย่างเช่น ภาพวาด The Creation of Adam โดย Michelangelo ที่แสดงถึงการสร้างมนุษย์ตามเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิล (Hartt, 1994, p. 438)

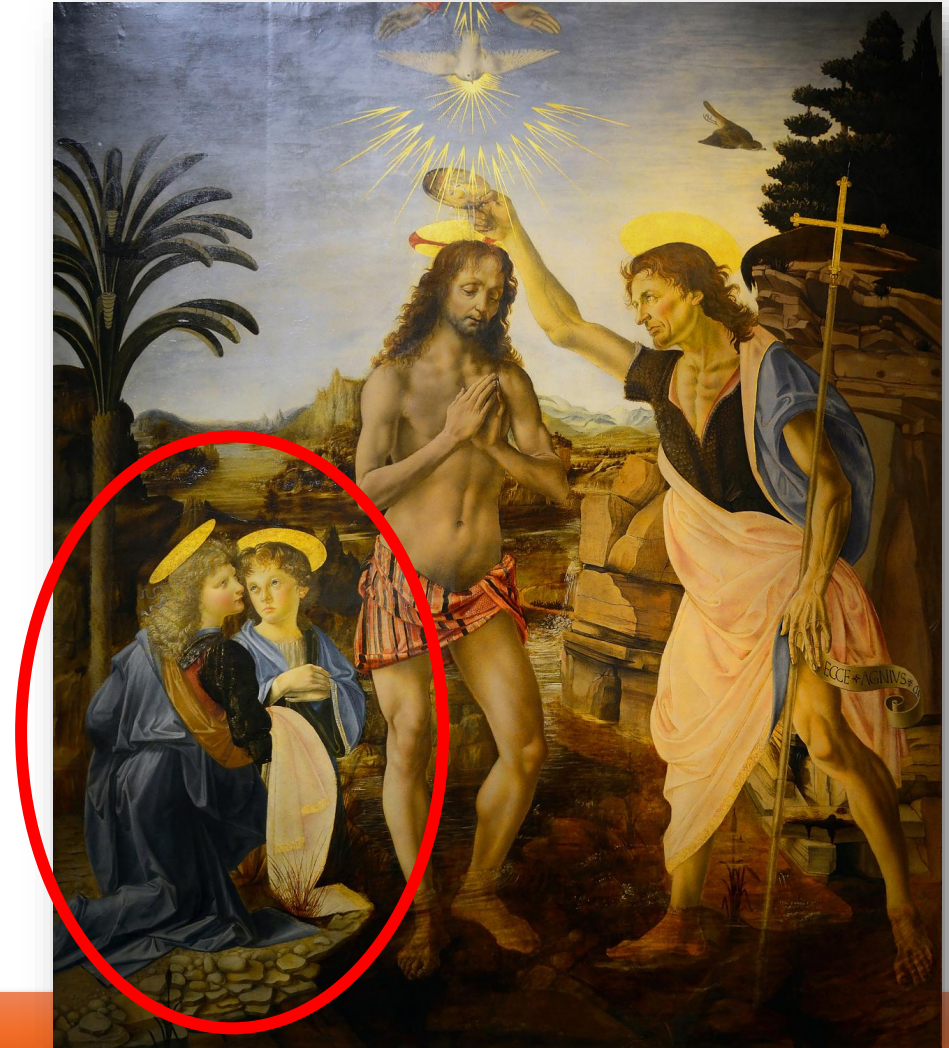
Creation of Adam

Teacher's Story: ผมมีเรื่องศิลปะมาแล้ว podcast

“The history of art reveals the significant role of teachers through the stories they hear from their teachers. These stories inspire not only students but also others. Moreover, they help students grasp the historical and cultural context that shaped the evolution of art over the years.”

เรื่องราวของครูในยุคเรเนซองส์: Leonardo da Vinci และ Andrea del Verrocchio

Andrea del Verrocchio เป็นครูของ Leonardo da Vinci หนึ่งในศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกศิลปะ ในขณะที่ Leonardo da Vinci ยังเป็นนักเรียนอยู่ที่เวิร์คช็อปของ Verrocchio เลโอนาร์โดได้เรียนรู้การวาดภาพ การปั้น และวิศวกรรม ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นรากฐานของผลงานที่เป็นที่รู้จักของเขาเรื่องราวที่น่าสนใจ คือ ในขณะที่ Verrocchio กำลังวาดภาพ "The Baptism of Christ" (การล้างบาปของพระคริสต์) เลโอนาร์โด ได้มีโอกาสร่วมงานกับเขา โดยการวาดทูตสวรรค์ที่อยู่ด้านซ้ายของภาพ เมื่อ Verrocchio เห็นผลงานของเลโอนาร์โด เขาตระหนักได้ทันทีว่านักเรียนของเขามีพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเขาเอง จึงเป็นที่เล่าขานกันว่า Verrocchio ไม่เคยวาดภาพอีกเลยหลังจากนั้น (Clark, 1967, p. 45)

"The Baptism of Christ"(การล้างบาปของพระคริสต์)

Sketch ที่ศึกษาสำหรับทิวศวรรค์แห่งการบัพติศมาของพระ
คริสต์แห่ง Verrocchio ประมาณปี ค.ศ. 1475

Teacher's Story: ผมมีเรื่องศิลปะมาแล้ว podcast

“The history of art reveals the significant role of teachers through the stories they hear from their teachers. These stories inspire not only students but also others. Moreover, they help students grasp the historical and cultural context that shaped the evolution of art over the years.”

การเปลี่ยนแปลงทางศิลปะในยุคบาโรก: Caravaggio และการสอนด้วยชีวิตจริง

Caravaggio เป็นศิลปินที่มีอิทธิพลอย่างมากในยุคบาโรก และมีวิธีการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง Caravaggio ใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและการกระทำอันเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ แต่ก็สร้างผลงานศิลปะที่มีความเข้มข้นและดึงดูดใจเรื่องราวที่น่าสนใจคือ Caravaggio มักจะใช้คนจริง ๆ จากท้องถนนมาเป็นแบบในภาพวาดของเขา

ซึ่งแตกต่างจากศิลปินในยุคเดียวกันที่มักใช้แบบจากชีวิตชนชั้นสูง การใช้คนธรรมดาทำให้ผลงานของเขามีความเป็นจริงและเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น และเป็นการท้าทายบรรทัดฐานทางสังคมในยุคนั้น

(Langdon, 1998, p. 92)

Judith Beheading Holofernes, like any number of works by Caravaggio's hand, is at once startling and mesmerizing. —
Wikimedia

Michelangelo Merisi da Caravaggio(มีเกลันเจโล เมรีซี ดา การาวัจโจ)
เป็นจิตรกรสมัยบาโรกคนสำคัญของประเทศอิตาลีในคริสต์ศตวรรษที่ 17
มีความโดดเด่นในการเขียนภาพสีน้ำมัน ผลงานส่วนใหญ่ของการาวัจโจ
อยู่ที่ โรม เนเปิลส์ ซิซิลี และประเทศมอลตา ระหว่างปี ค.ศ. 1593 ถึงปี
ค.ศ. 1610

ภาพวาดชุดนี้ วีรสตรีชาวยิว กำลังตัดศีรษะนายพลโฮโล
เฟอร์เนสแห่งอัสซีเรีย ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกที่ตระการตา
แต่ก็นองเลือดที่เชื่อกันว่าเป็นผลงานของคาราวัจโจ
เรื่องราวเบื้องหลังของภาพวาดนี้ เรื่องราวของการค้นพบ
ที่ไม่น่าเป็นไปได้ในห้องใต้หลังคาในท้องถิ่นในปี 2014

นักวิจารณ์คนหนึ่งกล่าวในตอนนั้นว่า
ผลงานของเขาหายบคาย เต็มไปด้วย
"ความสยองขวัญ ความน่าเกลียด และ
ความสกปรกของบาป" คู่แข่งคาราวัจ
โจต่างก็เข้ามาล้อมล้อม: "**ฉันจะไม่ดู
มัน**" ซึ่งนิโคลัส ปูแซ็งกล่าวเกี่ยวกับ
ผลงาน Death of the Virgin ของคา
ราวัจจิโอ "**มันน่ารังเกียจ**"

Salome with the Head of John the Baptist

การศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะเป็นกระบวนการที่ต้องใช้วิธี
วิทยาและแนวคิดทฤษฎีที่หลากหลาย เพื่อทำความเข้าใจ
ผลงานศิลปะในบริบทที่กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ต่อไปนี้เป็น
วิธีวิทยาที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะ พร้อมกับ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

วิธีวิทยาในการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะ

- การวิเคราะห์ภาพ (Visual Analysis)
- การวิเคราะห์เชิงบริบท (Contextual Analysis)
- การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)
- การวิเคราะห์เทคนิคและวัสดุ (Technical and Material Analysis)

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ศิลปะ

1. ทฤษฎีสัญลักษณ์ (Iconography)
2. ทฤษฎีสัญญาวิทยา (Semiotics)
3. ทฤษฎีการวิจารณ์เชิงจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Criticism)
4. ทฤษฎีการวิจารณ์เชิงสังคม (Social Criticism)
5. ทฤษฎีเฟมินิสต์ (Feminist Theory)
6. ทฤษฎีการวิจารณ์เชิงโครงสร้างนิยม (Structuralism) และหลังโครงสร้างนิยม (Post-structuralism)

กรอบแนวคิดและวิธีการวิเคราะห์ในประวัติศาสตร์ศิลปะ
ทฤษฎีในประวัติศาสตร์ศิลปะทำหน้าที่เป็นกรอบแนวคิดที่
สำคัญในการวิเคราะห์และตีความผลงานศิลปะ ทฤษฎีเหล่านี้
ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเข้าใจลักษณะภายนอกของผลงานศิลปะ
แต่ยังช่วยให้เราสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างศิลปะ
กับบริบททางวัฒนธรรม สังคม และประวัติศาสตร์ในแต่ละยุค
สมัย การวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีช่วยให้เรามองเห็นและตีความ
สัญลักษณ์ ความหมาย และบริบทที่ซับซ้อนที่ผลงานศิลปะ
นำเสนอ