

Integration of Extended Consciousness and Imaginary Spirit Study In the Paintings of Francisco Goya Lucientes

楊昌達、林右正 李元亨

E-mail: 9314527@mail.dyu.edu.tw

ABSTRACT

TO EXPLORE THE MAIN FACTORS TO INFLUENCE GOYA'S UNIQUE CREATION OF EXTENDED CONSCIOUSNESS AND IMAGINARY SPIRIT, AND ITS INFLUENCE TO THE OFFSPRING, THE PURPOSE OF THIS THESIS IS AS THE FOLLOWING: 1) TO EXPLORE THE CHANGING OF GOYA'S CREATIVE STYLE. 2) TO EXPLORE THE PAINTINGS OF EXTENDED CONSCIOUSNESS AND IMAGINARY SPIRIT. 3) TO EXPLORE THE DISCREPANCY BETWEEN GOYA'S ARTISTIC CREATION AND THE OTHERS AT THAT TIME. 4) TO EXPLORE THE GOYA'S HISTORIC POSITION AND INFLUENCE TO THE OFFSPRING. THE STUDY EXPLORED GOYA'S LIFE, CREATIVE THEORY, EXPRESSONAL CONTENTS AND EXPRESSONAL FORMS. AND ESPECIALLY STUDY IN THE REPRESENTATIVE PAINTINGS OF EXTENDED CONSCIOUSNESS AND IMAGINARY SPIRIT. THE REPRESENTATIVE PAINTINGS OF EXTENDED CONSCIOUSNESS ARE "THE SLEEP OF REASON PRODUCES MONSTERS", "LOS CAPRICHOS", AND "THE COLOSSUS." THE REPRESENTATIVE PAINTINGS OF IMAGINARY SPIRIT ARE "LEOCADIA", "THE PILGRIMAGE OF ST. ISIDORE " AND "SATURN DEVOURING HIS SON." WITH THE DIFFERENT INTERPRETATION OF DETECTION GOYA'S GENIUS AND CULTURE WAS TOO DEEP TO BE FATHOMABLE. I CONTINUED TO EXPLORE AND FIND OUT : 1) LIGHTS AND COLORS IN GOYA'S PAINTINGS WAS ENLIGHTEN OF IMPRESSIONISM. 2) IN GOYA'S PAINTINGS STRUCTURE AND COMPOSITION EFFECT ON THE LATER PERIOD PAINTERS VERY DEEP AND FAR. 3) HE IS A PIONEER OF THE ENGRAVING INFLUENCE OF THE LATER PERIOD PAINTERS. 4) SUBVERTED THE TRADITIONS AESTHETICS, RESPRESENTED THE NEW APPRECIATION OF THE BEAUTY STANDARD. TO SUM UP, HE WAS AN OUTSTANDING PORTRAIT PAINTER, CREATIONARY OF GENIUS, SOCIETAL CRITIC, EXPERT ON THOUGHT. UNDOUBTEDLY, GOYA WAS AN AVANT-GARDE ARTIST AND INFLUENCE OF THE LATER PERIOD PAINTERS

Keywords : Goya, extended consciousness, imaginary spirit, engraving, the black painting.

Table of Contents

封面內頁.....	i	簽名頁.....	ii	授權書.....	iii	中文摘要.....	v	英文摘要.....	vi	誌謝.....	viii	目錄.....	xii																																																																																						
第一章 標題	1.1	研究動機.....	1	1.2 研究目的.....	2	1.3 研究方法.....	4	1.4 研究範圍.....	8	第二章 哥雅生平 (1746-1828)	2.1	前言.....	11	2.2 1746-1779年：織錦畫時期.....	13	2.3 1780-1792年：生病耳聾時期.....	23	2.4 1793-1803年：版畫與壁畫時期.....	36	2.5 1793-1803年：戰爭時期.....	48	2.6 1793-1803年：流離時期.....	61	第三章 創作理念	3.1	前言.....	70	3.2 影響哥雅創作的人格特質.....	71	3.3 啟蒙運動的思維.....	77	3.4 新古典主義的思潮.....	79	3.5 浪漫美學的沉思.....	80	第四章 表現內容	4.1	前言.....	84	4.2 肖像系列.....	85	4.3 宗教系列.....	95	4.4 織錦刺繡系列.....	103	4.5 戰爭系列.....	113	4.6 夢幻系列.....	124	第五章 表現形式	5.1	前言.....	126	5.2 單一主體.....	126	5.3 複合主體.....	129	5.4 諷刺性圖像.....	131	5.5 群體情境.....	133	第六章 意識擴張與精神幻化的凝聚	6.1	前言.....	136	6.2 「意識擴張」代表作品.....	137	6.2.1 理性入夢引來群魔.....	143	6.2.2 「驢子」為主題的狂想系列作品.....	150	6.2.3 巨人.....	159	6.3 「精神幻化」代表作品.....	165	6.3.1 里歐卡蒂亞.....	175	6.3.2 聖伊特朵的朝聖者.....	178	6.3.3 撒旦吞子.....	181	第七章 時代意義與對後世的影響	7.1	前言.....	184	7.2 時代意義.....	185	7.3 對後世的影響.....	191	第八章 結論.....	196	參考書目 中文書目.....	200	外文書目.....	204	期刊.....	206	學位論	

REFERENCES

- 中文書目 1. Benesch, Otto, 戚印平、毛羽譯,《北方文藝復興藝術》,出版社:中國美術學院,浙江,2001。 2. Chalumeau, Jean-Luc, 王玉齡、黃海鳴譯《藝術解讀》,出版社:遠流,台北,1996。 3. David Piper原著總編,佳慶文化事業有限公司編輯部編譯,《藝術與藝術家》,出版社:正傳,台北,2001。 4. Gombrich, E. H., 雨云譯,《藝術的故事》,出版社:聯經,台北,1998。 5. Gerard Legrand, 苗馨、曹勝操、董強合譯,《浪漫主義藝術》,出版社:閣林,台北,2002。 6. Germain Bazin, 王俊雄、李祖智譯,《巴洛克與洛可可》,出版社:遠流,台北,1997。 7. Hauser, Arnold, 居延安譯,《藝術社會學》,出版社:雅典,台北,1988。 8. Herschel B. Chipp, 于珊珊譯,《現代藝術理論》,出版社:遠流,台北,1995。 9. Hugh Honour, John Fleming, 吳介等譯,《世界藝術史》,出版社:木馬,台北,1988。 10. Jacques Marseille and Nadeije Laneyrie-Dagen, 王文融等譯,《世界藝術史》,出版社:聯經,台北,1998。 11. Leau Philippe, 劉增泉譯,《文藝復興藝術觀》,出版社:國立編譯館,台北,1996。 12. Muhlberger, Richard, 余欲弟譯《哥雅為什麼是大師哥雅?》,出版社:青林,台北,1995。 13. Nochlin, Linda, 刁筱華譯,《寫實主義》,出版社:遠流,台北,1998。 14. Ralph Mayer, 貓頭鷹編輯小組譯,《藝術名詞與技法辭典》,出版社:貓頭鷹,台北,2002。 15. Rapelli, Paola, 王娟娟譯,《哥雅》,出版社:木馬文化,台北,2002。 16. 王秀雄,《美術心理學》,出版社:台北市立美術館,台北,1991。 17. 世界名畫之旅編輯委員會,《世界名畫之旅4》,出版社:文庫,台北,1992。 18. 世界名畫欣賞全集編輯委員會,《世界名畫欣賞全集》,出版社:華嚴,台北,1999。 19. 李芙蓉,《揮不走的美》,出版社:雄獅,台北,1994。 20. 李澤厚,《美學百題》,出版社:丹青圖書,台北,1985。 21. 李醒塵,《西方美術史教程》,出版社:淑馨,台北市,1996。 22. 何政廣主編,《世界名畫家全集-哥雅》。台北:藝術家出版,1997。 23. 何政廣編著,《藝術欣賞階梯》。台北:藝術家出版,2000。 24. 何恭上編,《西洋繪畫史》,出版社:藝術圖書公司,台北,1986。 25. 何恭上,《近代西洋繪畫》,出版社:藝術圖書公司,台北,1994。 26. 何恭上編,《舊約、新約聖經名畫》,出版社:藝術圖書公司,台北,2001。 27. 何莉莉,《哥雅》,出版社:錦繡,台北,1996。 28. 吳澤義、吳龍合著,《戈耶》,出版社:藝術圖書,台北,1999。 29. 周紀文、姜虹、戰偉、李玲編著,《著名畫家與他的名畫》,出版社:牧村,台北,2003。 30. 波納梅爾著,黃翰荻譯,《50位偉大藝術家》,出版社:志文,台北,1989。 31. 美. 托馬斯 門羅 原著,安宗昇譯,《走向科學的美學》,出版社:五洲,台北,1987。 32. 馬德琳 & 梅因斯通 著,錢乘旦譯,《十七世紀》,出版社:桂冠,台北,2000。 33. 高千惠,《百年世界美術圖像》,出版社:藝術家,台北,2000。 34. 徐芬蘭著,《西班牙美術之旅》,出版社:藝術家,台北,2002。 35. 袁金塔,《中西繪畫構圖之比較》,出版社:藝風堂,台北,1987。 36. 唐曉蘭編著,《百幅西洋美術欣賞》,出版社:中華工學院教學講義資料,新竹,1994。 37. 張心龍,《西洋美術史之旅》,出版社:雄獅,台北,1999。 38. 張心龍,《從題材欣賞繪畫》,出版社:雄獅,台北,2001。 39. 張心龍,《巴洛克之旅》,出版社:雄獅,台北,2002。 40. 張心龍,《百幅名畫的啟示》,出版社:雄獅,台北,2002。 41. 張豐榮編譯,《羅浮宮美術館V:巴洛克的光彩》,出版社:福和,台北,1994。 42. 陳景容,《構圖與繪畫分析》,出版社:武陵,台北,1983。 43. 曾銘祥編著,《西洋名畫欣賞入門:品味與鑑賞100幅美術經典》,出版社:晨星,台中,2002。 44. 黃才郎編著,《西洋美術辭典》,出版社:雄獅圖書,台北市,1982。 45. 黃海雲,《從浪漫到新浪漫》,出版社:藝術家,台北,1991。 46. 郭曉川,《西方美術史研究評述》,出版社:哈爾濱,黑龍江美術,2000。 47. 新形象出版公司編輯部編,《西洋美術史》,出版社:北星,台北,1992。 48. 葉松田,《大英視覺百科全書V9》,出版社:台灣大英視覺百科,台北,1988。 49. 溫蒂·理查森與傑克·理查森,《走進藝術的世界 自然之美》,出版社:大地地理,台北,1995。 50. 赫伯特里德,李長俊譯,《現代繪畫史》,出版社:大陸書店,台北,1972。 51. 熊純生編,《辭海》,出版社:台灣中華書局。 52. 蔣勳、黃海雲、倪再沁,《東西方藝術欣賞(下)》,國立空中大學,台北,1992。 53. 戴帥,《教育研究法》,出版社:至光,台北,1999。 54. 戴峰照,《西洋美術家的摹仿作品研究》,出版社:大陸,台北,1977。 55. 羅慧明編著,《西洋近代繪畫研究》,出版社:輔仁大學,台北,1979。 外文書目 1. Alfonso E. Perez-Sanchez, Gonzalo Anes, Jeannine Baticle, Nigel Glendinning, Fred Light, Teresa Lorenzo de Marquez, and Eleanor A. Sayer,《Goya y el espíritu de la Ilustración》, Museo de Prado, 1988。 2. Arthur Ross Gallery,《Francisco Goya y Lucientes, the Disasters of war, La Tauromaquia, Spanish entertainment and other prints from the collection of the Arthur Ross Foundation》, University of Pennsylvania, February 8-March 31, 1983。 3. Bernard L. Myers,《Goya》, The Hamlyn Publishing Group Limited, London, New York, Sydney, 1984。 4. Carlos Fuentes,《Art new - Goya and the spirit of revolution》, January 1989, p.92。 5. Colta Ives & Susan Alyson Stein,《Goya in The Metropolitan Museum of Art》, 出版社: The Metropolitan Museum of Art, New York, 1995。 6. Eleanor A. Sayer,《The changing image: prints by Francisco goya》, Museum of Fine Art, Boston, 1974。 7. Eleanor A. Sayer,《Late Caprichos of Goya》, Philip Hofer Books, Walker and company, New York 1971。 8. Elie Faure (intro),《Francisco de Goya, The Disasters of the war.》 Oxford University Press, New York, 1937。 9. Elizabeth Elias Kaufman,《Goya》, Ottenheimer, Publishers, Inc., 1980。 10. Enriqueta Harris,《Goya》, Phaidon Press Ltd., New York, 1972。 11. Francis Donald Klingender,《Goya in the democratic tradition》, New York, 1968。 12. Helen F. Mackenzie,《The art of Goya-Bulletin of the Art Institute of Chicago》, vol.35, February, 1941。 13. Hugh Stokes,《Francisco Goya》, 1914, London。 14. Jose Gudiol,《Goya》, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, New York, 1985。 15. Juliet Wilson Barea,《Goya's print》, The Trustees of the British Museum, London, 1981。 16. Marcel Dunan,《Modern history》, Crescent Books, New York, 1964。 17. Nigel Glendinning,《Goya and his critics》, Yale University Press, New Haven and London, 1977。 18. Pierre Gassier and Juliet Wilson,《The life and complete works Francisco Goya》, Reynal & Co., New York, 1971。 19. Richard Schickel,《The World of Goya》, 出版社: Time-Life Book, Amsterdam, 1982。 20. Rose-Marie & Rainer Hagen,《FRANCISCO GOYA》, 出版社: Benedikt Taschen, Germany, 2003。 21. Theodor Hetzer,《Francisco Goya

and his crisis in art around 1800》, Prentice- Hall, around, Inc., New Jersey, 1973. 期刊 1. Alfonso E. Perez-Sanchez and Eleanor A. Sayer 《Goya y and the spirit of enlightenment》, little Brown and company, Toronto, London, 1989, p.197. 2. A.Philip McMahon, Goya as a master of Lithography, in 《International Studio》, 1927,vol.86, p.69. 3. Deborah L Roldan, 《Spanish paintings' influence on French artists》, USA Today, New York, 2003.5 Vol. 131, Iss. 2696; p. 36.-41. 4. Elie Faure: 《Art in American-Goya in top form》, vol.63, March-April, 1975, p.30. 5. Janis Angela Tomlinson, 《Francisco Goya, tapestry painter, The Magazine Antiques》, New York, 2002.3 Vol. 161, Iss. 3; p. 84. ~ 88. 6. John F. Moffitt, 《Art history - Painters 'born under saturn':the physiological explanation》, vol.11, no.2, June 1988, p.202-203. 7. Jose Lopez-Rey, 《Goya's Caprichos, beauty, reason and caricature》, 2 vols, Greenwood Press, Publishers (U.S.A.), 1790, p.99-101. 8. Nigle Glendinning, 《Journal of the Waburg and Courtauld Institutes - Goya and Arriaza's Profecia del Pirineo》, vol.xxiv, 1963, p.364-365. 9. Tomas Harris, 《Goya engravings and lithographs》, 2vols, Bruno Cassirer Oxford, 1964, p.95. 10. William M. Ivins JR:A note on Goya,in 《print and their Maker》, 1912, no.8, p.165. 11. 《人性的預言者 歌雅》, 蔣勳, 聯合文學, 第233期, 出版社:聯合文學, 台北, 2004.3, p.160.-161. 12. 《大地紀行 卡斯提爾之都 馬德里》, 畢遠月, 大地紀行, 第43期, 出版社:大地地理, 台北, 2000.5, p.20.-21. 13. 《卡拉瓦喬》, Marina Robbiani, 巨匠美術週刊, 第14期, 出版社:錦繡, 台北, 1996.11, p.30.-32. 14. 《全球在地化》中華民國第十一屆國際版畫及素描雙年展, 行政院文化建設委員會, 出版社:行政院文化建設委員會, 台北, 2004.1, p.47. 15. 《全球在地化「版」塊位移. 創意發光》中華民國第十一屆國際版畫及素描雙年展, 行政院文化建設委員會, 出版社:行政院文化建設委員會, 台北, 2003.4, p.24.-29. 16. 《哥雅》, M. Luisa Materzanini, 巨匠美術週刊, 第44期, 出版社:錦繡, 台北, 1996.11, p.1.-32. 17. 《委拉斯蓋茲》, Gaspare De Fiore, 巨匠美術週刊, 第24期, 出版社:錦繡, 台北, 1996. 11, p.18.-23. 18. 《馬奈》, Gaspare De Fiore, 巨匠美術週刊, 第25期, 出版社:錦繡, 台北, 1996.11, p.8.-21. 19. 《美術資訊 版畫特輯》, 行政院文化建設委員會, 出版社:秋雨, 台北, 1986.7, p.46. -51. 20. 《提香》, Angeio De Fiore, 巨匠美術週刊, 第39期, 出版社:錦繡, 台北, 1996.11, p.1.-3. 21. 《魯本斯》, Gaspare De Fiore, 巨匠美術週刊, 第33期, 出版社:錦繡, 台北, 1996.11, p.30.-32. 22. 《複製的夢想》, 王蘭芬, 聯合文學, 第231期, 出版社:聯合文學, 台北, 2004.1, p.164. -165. 23. 《廖修平專輯》, 李宜修, 藝術觀點, 第233期, 出版社:台南藝術學院, 台北, 2004.3, p.160.-161. 學位論文 1. 朱紋皆, 《維梅爾研究》, 國立臺灣師範大學美術研究所碩士論文, 1992. 2. 林貞好, 《易近人的元素構成真實的美感-從文藝復興時期的人文主義與宗教改革論林貞好的繪畫理念》, 國立臺灣師範大學美術研究所碩士論文, 2002. 3. 邱慧玲, 《『光』的空間研究-----以十七世紀到十九世紀的西洋繪畫為例》, 中原大學 室內設計學系研究所碩士論文, 1998. 4. 葉佳文《政治性議題的戲劇作品 普拉多博物館的戰爭之夜》, 輔仁大學西班牙語文學研究所碩士論文, 1994. 5. 鄭惠丰, 《鴻飛掠影 - 繪畫中光影意象之創作研究》, 國立臺灣師範大學美術研究所碩士論文, 2001. 6. 劉俊蘭, 《哥雅版畫研究》, 國立臺灣師範大學美術研究所碩士論文, 1990. 網路資料 1. Kyla Ward (1995), Francesco Goya: An Inquisitive Mind, <http://www.tabula-rasa.info/DarkAges/FrancescoGoya.html>, 2003.9.20. 2. 《畫家網:宗教畫》, http://www.cnart.biz/cnart/art/w_changshi/zhongjiaohua.htm, 2003.9.20. 3. 《揭開巴洛克的序曲》, <http://www2.tku.edu.tw/~tahx/lau/list17.htm>, 劉增泉, 2003.9.25. 4. 《文藝復興藝術史》, [http://www2.tku.edu.tw/~tahx/lau/list09.htm#喬托\(Giotto\)](http://www2.tku.edu.tw/~tahx/lau/list09.htm#喬托(Giotto)), 劉增泉, 2003.9.25. 5. 《文藝復興藝術史》, <http://www2.tku.edu.tw/~tahx/lau/list08.htm#黑暗繼之光明的強烈對比>, 劉增泉, 2003.9.25. 6. 《青林學習樂園》, <http://www.012book.com.tw/art/art04-08.html>, 2003.9.25. 7. 《Francisco Goya》, <http://www.artchive.com/artchive/Goya.html>, artchive, 2003.10.25. 8. 《名畫檔案》, <http://www.ss.net.tw/list1.asp?PageTo=4&num=212>, robrtlo, 2003.10.25. 9. 《美術廊》, <http://bf3.syd.com.cn/bfrx/bxwx/mssy/msl/youhua/geya/001.htm>, 2003.8.25. 10. 《e-poke》, http://www.e-poke.dk/jensen_dlr_7_au1.asp, 2003.9.20. 11. 《The Secret of the Black Paintings》, <http://www.webprowire.com/summaries/547407.html>, 2003.10.25. 12. 《湛江美術網》, <http://gamex.myrice.com/xsgeya2.htm>, 2003.10.30. 13. 《西洋巨匠/網頁/藝術畫》 <http://histogram.cpu.edu.tw/dsa/amedu/htm>, 盧廷清撰, 2003.10.30. 14. 《美的意境》, http://home.sfhs.tpc.edu.tw/std91/501/s910117/new_page_6.htm, 2003.10.30. 15. 《Spain》, <http://sun.cmgsh.tp.edu.tw/~s0350800/spain.htm>, 2003.11.22. 16. 《畫家作品介紹網站》, http://www.dils.tku.edu.tw/Course/Resuit/study_work/87/87human_work/A/Baroque/魯本斯.html, 2003.11.22. 17. 《藝術主義大集匯》, <http://terencetsui.uhome.net/art/>, 2003.11.26. 18. 《二十世紀初的苦難提問》, <http://life.fhl.net/Art/war/war2.html>, 陳韻琳撰, 2003.12.20. 19. 《中國時報/藝術人文》, <http://www.geocities.jp/skytenky/1/h02918.html>, 林家群撰, 2004.1.20. 20. 《HiNet新聞--中華民國國際版畫及素描雙年展》 <http://times.hinet.net/news/20040119/recreation/6337728.htm>, 黃慧敏撰, 2004.1.20. 21. 《國立台灣美術館》, <http://www.tmoa.gov.tw/exhib/images/goyaphoto1.doc>, 2004.3.8. 22. 《國立台灣美術館》, <http://www.tmoa.gov.tw/exhib/images/goyaphoto2.doc>, 2004.3.8. 23. 《Pchome 個人新聞台》, <http://mypaper.pchome.com.tw/news/az2714/3/1235172082/20040203222550/>, 2004.3.10. 24. 《Museo Nacional del Prado》, <http://museoprado.mcu.es/>, 2004.3.10. 25. 《Diego Velazquez》, <http://www.artchive.com/artchive/V/velazquez.html>, 2004.3.10. 26. 《Francisco de Goya》, <http://www.artchive.com/artchive/G/goya.html>, 2004.3.10. 27. 《Peter Paul Rubens》, <http://www.artchive.com/artchive/R/rubens.html>, 2004.3.10. 28. 《自由新聞網-生活藝文》, <http://www.libertytimes.com.tw/2004/new/jan/21/life/art-1.htm>, 2004.3.15. 29. 《Francisco de Goya y Lucientes - Olga's Gallery》, <http://www.abcgallery.com/G/goya/goya.html>, 2004.3.19. 30. 《NGA - Francisco de Goya》, <http://www.nga.gov/collection/gallery/gg52/gg52-main1.html>, 2004.3.19. 31. 《Art Renewal Center》, <http://www.artrenewal.org/asp/database/art.asp?aid=239>, 2004.3.19. 32. 《WebMuseum, Paris》,

<http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/goya/> , 2004.3.25。 33. 《台灣大學網路教學中心》 ,
http://ceiba.cc.ntu.edu.tw/th6_520/sty_16c/painting/durer.htm > , 2004.3.25。