

RAFFAELLO SANZIO

RAFFAELLO SANTI detto SANZIO Pittore e architetto (1483 - 1520)

La sua produzione artistica è caratterizzata dalla sintesi tra Natura e Classicismo, esprime compiutamente i principi di ordine formale alla base dell'Umanesimo uniti alla lezione dei suoi contemporanei, soprattutto Leonardo da Vinci, e al recupero filologico dei classici, intesi come punti di riferimento per il presente. Fu artista prediletto dei papi per la realtà idealizzata delle sue composizioni che richiama all'idea cinquecentesca della corrispondenza tra perfezione fisica ed interiore. Formatosi dapprima presso la bottega del padre Giovanni Santi e poi presso Piero Perugino, viene fortemente influenzato anche dall'opera di Pinturicchio, fondamentale per la sua maturazione artistica

SPOSALIZIO DELLA VERGINE

1504 Olio su tavola. Si rifà al modello del Perugino realizzato negli stessi anni per il *Duomo di Perugia* ma supera lo schematismo del maestro alzando il punto di vista e dando maggiore spontaneità alle figure. Riferimento al *Tempietto di San Pietro in Montorio* nell'edificio sullo sfondo

MADONNA CON IL BAMBINO E SAN GIOVANNINO (MADONNA DEL CARDELLINO)

1506 ca Olio su tavola. Impianto compositivo piramidale, delicato intimismo dei volti e uso dello sfumato di origine Leonardesca

RITRATTO DI AGNOLO DONI

1506-1507 Olio su tavola. Resa della realtà psicologica del soggetto raffigurato

TRASPORTO DI CRISTO MORTO

1507 Olio su tavola. Numerosi personaggi che manifestano attitudini e stati d'animo diversi. Rappresentazione del dramma espresso attraverso le pose dinamiche e la divergenza delle figure. Riferimenti a Michelangelo nella maggiore solidità dei corpi, nel braccio abbandonato di Cristo (vd. *Pietà*) e nella donna in basso a destra la cui posa richiama quella della Madonna del *Tondo Doni*

TRASFIGURAZIONE DI CRISTO

1516-1520 Tempera grassa su tavola commissionata dal cardinale Giulio de' Medici. La scena è divisa in due parti: in alto la trasfigurazione di Cristo sul monte Tabor alla presenza di Mosè ed Elia; in basso la folla degli Apostoli che assistono e l'episodio della guarigione del fanciullo indemoniato. Il dinamismo e la concitazione emotiva del registro inferiore si contrappongono alla solennità delle figure sacre ascendenti

LEONE X TRA I CARDINALI GIULIO DE' MEDICI E LUIGI ROSSI

1518 Olio su tavola. Il papa è posto in posizione d'onore fra i due nipoti: evidente intento di esaltazione della dinastia medicea. Sottile gioco di sguardi che coinvolge lo spettatore

MADONNA DELLA SEGGIOLA

1513 ca Olio su tavola per devozione privata ad impianto circolare

MADONNA SISTINA

1512-1513 Olio su tela. La Madonna ha il volto di Margherita Luti, amata da Raffaello. La vicinanza tra spettatori e personaggi sacri rappresentati, rivelati da una tenda scostata, sarà un'impostazione tipica dell'arte sacra della seconda metà del XVI secolo

TRIONFO DI GALATEA

1512 ca Affresco in *Villa Farnesina* a Roma, commissionato da Agostino Chigi. Riferimenti alla statuaria antica e forte risalto del rosso pompeiano accostato ai toni dominanti del verde e del turchese

RITRATTO DI GIULIO II

1512 ca Olio su tavola. Altissima qualità dell'analisi psicologica, sottolineata dalla posa delle mani

AFFRESCHI PER LE STANZE VATICANE

1508-1520 Ciclo di affreschi commissionati da papa Giulio II per la decorazione di quattro stanze dei nuovi appartamenti papali e realizzate da Raffaello con l'aiuto di numerosi artisti della sua bottega, secondo un preciso programma iconografico:

- **STANZA DELLA SEGNATURA**: illustra le strade che portano alla suprema conoscenza (Giurisprudenza, Poesia, Filosofia e Teologia) vd. *Scuola di Atene*

- **STANZA DI ELIODORO**: documenta come l'operato della Chiesa nella storia sia sempre stato protetto da Dio vd. *Cacciata di Eliodoro dal Tempio* e *Liberazione di San Pietro dal carcere*

- **STANZA DELL'INCENDIO DI BROGO**: celebra la figura di Leone X attraverso episodi della vita di Leone III e Leone IV vd. *Incendio di Borgo* (unico affresco nella stanza eseguito da Raffaello)

- **SALA DI COSTANTINO**: dedicata alla sconfitta del paganesimo

CAPPELLA CHIGI

1511-1516 in *Santa Maria del Popolo* a Roma. Aperta da un grande arco di ispirazione classica, con pianta quadrata ad angoli smussati e sormontata da una cupola priva di lanterna