

Pieno Rinascimento

IL PIENO RINASCIMENTO

Tra la fine del Quattrocento e i primi decenni del Cinquecento alcuni eventi mutano radicalmente il quadro politico in Italia e in Europa:

- la scoperta dell'America, avvenuta nel 1492;
- il Sacco di Roma, nel 1527, a opera dei Lanzichenecci di Carlo V;
- il Concilio di Trento, dal 1545 al 1563, che diede avvio alla Controriforma o Riforma cattolica, in reazione alla Riforma di Lutero del 1517.

Nonostante l'instabilità politica e sociale, si afferma il **Pieno Rinascimento** nei primi decenni del Cinquecento.

Dopo la morte di Lorenzo il Magnifico nel 1492, Firenze perde il suo primato politico e culturale a favore di Venezia e Roma, entrambe a capo di grandi Stati.

La scena artistica è dominata da grandi maestri: **Bramante**, **Leonardo**, **Michelangelo** e **Raffaello**.

>> Leonardo da Vinci, *Adorazione dei Magi*, 1482 ca.
Disegno a carbone, acquerello di inchiostro e olio su tavola, 244x240 cm. Firenze, Galleria degli Uffizi.

PUNTI-CHIAVE DEL PIENO RINASCIMENTO

Architettura

- rielaborazione del linguaggio classico in forme originali e innovative
- architetture equilibrate e solenni
- predilezione di edifici a pianta centrale
- si costruiscono palazzi e monumenti maestosi

Scultura e pittura

- esaltazione della figura umana che acquista maggiore dinamismo e senso del volume
- gli oggetti antichi diventano fonte di ispirazione
- solidità delle forme
- unione tra bellezza naturale e ideale classico

>> Michelangelo, *Sagrestia Nuova di San Lorenzo*, 1520-1534. Firenze. Veduta dell'interno della cupola.

DONATO BRAMANTE

Donato Bramante (1444-1514) è un pittore e architetto umbro, che rappresenta il grande livello raggiunto dalla ricerca architettonica tra il XV e il XVI secolo. Si forma a Urbino, sulle teorie architettoniche di Leon Battista Alberti e la pittura prospettica di Piero della Francesca. Alla fine degli anni Settanta del Quattrocento è a Bergamo e poi a Milano, dove realizza le prime pitture illusionistiche. Alla fine del Quattrocento va a Roma, dove studia l'arte antica ed elabora un linguaggio architettonico che unisce il principio di proporzionalità alle dimensioni monumentali.

TEMPIETTO DI SAN PIETRO IN MONTORIO

Il piccolo tempio ha **pianta circolare**, presenta una **cella circondata da un colonnato** composto da **sedici colonne di ordine dorico-toscano** ed è sormontato da una cupola introdotta da una cornice dentellata.

Pur nelle **piccole dimensioni** (la cella ha un diametro interno di soli 4,5 metri) l'opera architettonica è diventata il **modello** del tempio circolare per numerosi altri edifici.

>> Bramante, *Tempietto di San Pietro in Montorio*, 1502. Roma.

LEONARDO DA VINCI - Introduzione

Leonardo nasce a Vinci, in Toscana, nel **1452**. A sedici anni, compie la sua formazione nella bottega di Andrea Verrocchio.

Genio universale, le sue doti si rivelano presto e viene ammirato per la **competenza nei diversi campi del sapere**.

Nel 1482 giunge alla corte di Ludovico Sforza, duca di Milano. Leonardo opera a Mantova, a Venezia, di nuovo a Milano, poi a Roma.

Nel 1513, Francesco I, re di Francia lo invita alla corte di Amboise, dove muore nel **1519**. Per Leonardo:

- la conoscenza deriva dall'**esperienza diretta**, "**madre di ogni certezza**";
- la **pittura costituisce la più importante tra le arti**;
- il **disegno**, in particolare, è lo strumento per fissare gli **studi di anatomia, meccanica, fisica e ingegneria**;
- la **prospettiva** deve tenere conto degli effetti atmosferici: in primo piano le forme sono nitide e delimitate, per farsi più vaghe e sfumate in lontananza (**prospettiva aerea**).

>> Leonardo da Vinci, *Paesaggio della Valle dell'Arno*, 1473. Penna e bistro su carta, 19,6x28,7 cm. Firenze, Galleria degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe.

LEONARDO DA VINCI - Lo sfumato e la prospettiva aerea

Per rappresentare i corpi e i volumi, Leonardo utilizza la tecnica dello **sfumato**, che gli consente di passare in modo graduale dalla luce all'ombra, senza forti contrasti.

Nei **paesaggi**, in particolare, i **contorni delle figure appaiono morbidi**, a volte sfocati, quasi mutevoli, con effetti di spazialità generati dalla cosiddetta **prospettiva aerea**, con una progressiva diminuzione dei dettagli delle figure, man mano ci si allontana dalla scena in primo piano.

LA VERGINE DELLE ROCCE

La composizione è basata su una **forma piramidale**, il cui vertice corrisponde al capo della Madonna. L'atteggiamento dei personaggi, la serenità dei volti, i gesti, gli sguardi suggeriscono un'**atmosfera di affetto e armonia**.

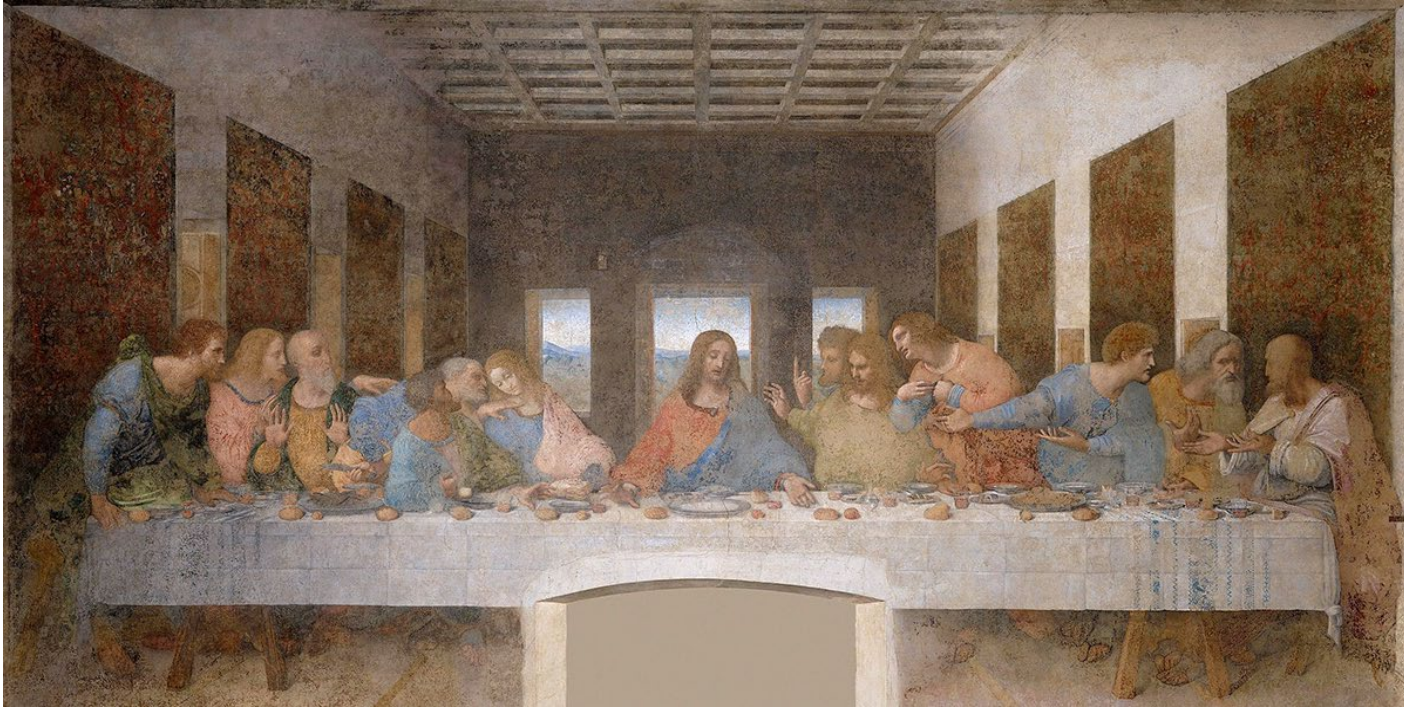
Maria pone una mano protettiva sopra la testa di Gesù Bambino mentre l'angelo punta lo sguardo fuori dal quadro, indicando san Giovannino in preghiera.

La **luce** proviene da due direzioni distinte: da sinistra e dalle aperture tra le rocce sullo sfondo, creando un leggero effetto di **controluce**. L'incontro tra le due parti luminose rende le ombre morbide e graduate.

>> Leonardo, *Madonna con il Bambino, San Giovannino e un angelo (o Vergine delle rocce)*, 1483-1494 ca. Olio su tavola trasferito su tela, 199x122 cm. Parigi, Musée du Louvre.

LEONARDO DA VINCI - L'Ultima Cena

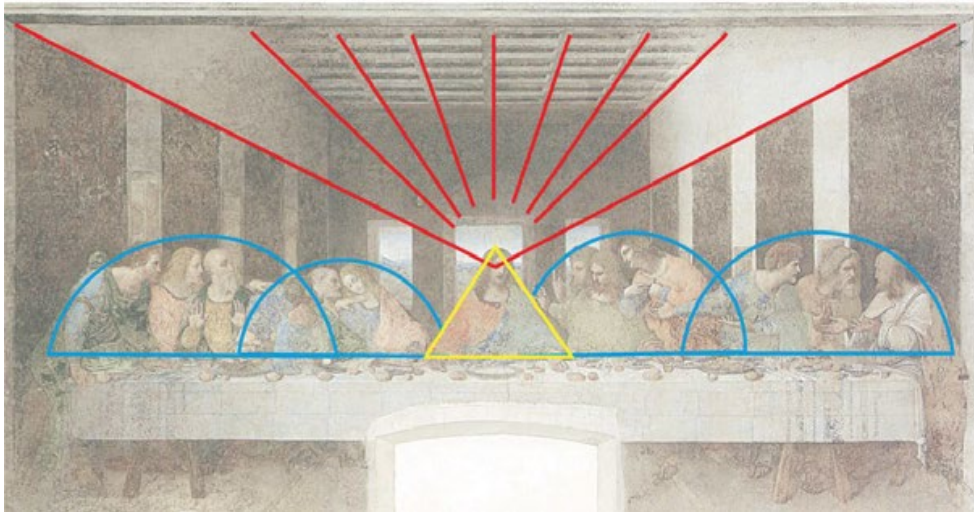

<< Leonardo,
Ultima Cena (o
Cenacolo), 1495-
1497.
Tecnica mista su
muro, 460x880 cm.
Milano, Refettorio
di Santa Maria delle
Grazie.

ULTIMA CENA

Il soggetto rappresenta l'ultima cena di **Gesù** con gli Apostoli, durante l'istituzione del sacramento dell'Eucarestia. Leonardo dispone tutti gli **Apostoli** su un solo lato della mensa, **distribuiti simmetricamente, a gruppi di tre**, alla sinistra e alla destra della figura di **Cristo** che è isolata **al centro, in forma piramidale**. La composizione si sviluppa orizzontalmente, occupando la parete di fondo. La **luce** proviene da sinistra, simulando l'illuminazione data dalle finestre realmente esistenti nel refettorio. I **colori** sono **delicati e sfumati**, solo in parte recuperati dal lungo e complesso intervento di **restauro**.

LEONARDO DA VINCI - L'Ultima Cena - schemi

Schema compositivo

La scena si svolge all'interno di un ampio salone, rappresentato in **prospettiva centrale**: il punto di fuga corrisponde all'occhio destro di Gesù.

Gli Apostoli sono in gruppi di tre.

Disposizione degli apostoli

La reazione degli Apostoli all'annuncio del tradimento crea un sussulto che, partendo dal Cristo, si propaga come un'onda. L'espressione e i gesti dei personaggi suggeriscono una grande varietà di sentimenti (chiamati da Leonardo i ***moti dell'animo***: Giacomo Maggiore manifesta la sua incredulità; Tommaso chiede a Gesù il nome del colpevole; Filippo esprime il suo smarrimento; Giuda, parzialmente in ombra, si ritrae, irrigidendosi).

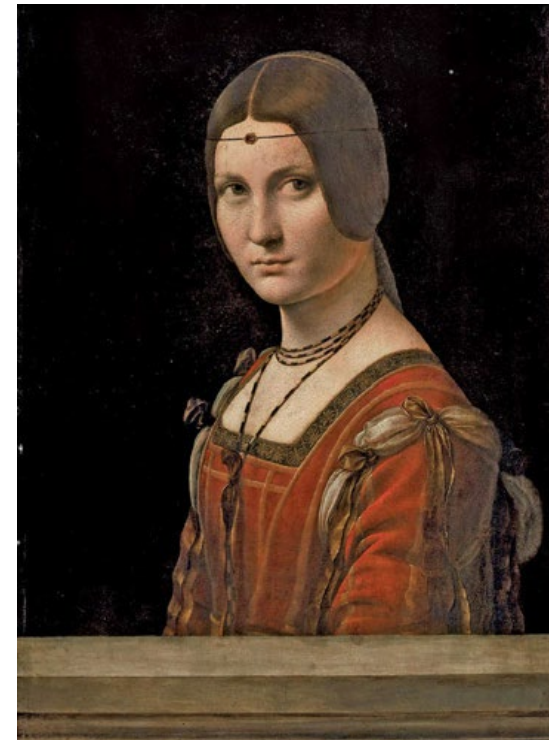

LEONARDO DA VINCI - Ritratti femminili

>> Leonardo, *La dama con l'ermellino*, 1490 ca. Olio su tavola, 53,4x39,3 cm. Cracovia, Czartoryski Muzeum.

DAMA CON L'ERMELLINO L'enigmatica fanciulla è Cecilia Gallerani, come attesta la presenza dell'ermellino, il cui nome greco è *galé*.

>> Leonardo, *Ritratto di dama (La Belle Ferronière)*, 1490-1495. Olio su tavola, 63x45 cm. Parigi, Musée du Louvre.

LA BELLE FERRONIERÈ Realizzato a Milano, mostra una fanciulla a mezzobusto su sfondo scuro e dietro un parapetto, alla maniera fiamminga.

MICHELANGELO - Introduzione

L'aretino **Michelangelo Buonarroti** (1475-1564) fu architetto, scultore e pittore.

- È stato uno dei grandi protagonisti del pieno Rinascimento, nella fase culminante di questo periodo artistico.
- A partire dagli anni Venti del Cinquecento, svolse un'intensa attività come **architetto e urbanista**, sia a **Firenze** che a **Roma**.
- Le sue opere si distinguono per le **soluzioni originali** che egli adotta, pur **nell'ambito del classicismo**, che richiama le grandi architetture dell'antichità greca e romana.

CUPOLA DELLA BASILICA DI SAN PIETRO

Nel 1546 Michelangelo diviene responsabile della *Fabbrica* di San Pietro. Nel suo progetto riafferma l'idea della **pianta centrale** che era stata proposta da Bramante. L'edificio, a croce greca, è inscritto in un quadrato. All'incrocio tra i due bracci della Basilica si innalza un **tamburo a forma cilindrica** e con **colonne binate aggettanti**. Alle colonne del tamburo corrispondono i **costoloni** della cupola, che culmina nella **lanterna**.

>> Michelangelo, *Veduta Della cupola della Basilica di San Pietro*. L'altezza della cupola, fino alla sommità della croce, misura 133,30 m; il diametro esterno misura 58,90 m, quello interno 41,50 m. Roma.

MICHELANGELO - Architetto

>> Michelangelo,
Michelangelo, *Sagrestia
Nuova di San Lorenzo*,
1520-1534. Firenze. Veduta
dell'interno.

SAGRESTIA NUOVA IN SAN LORENZO

La *Cappella Medicea*, inserita nella *Sagrestia Nuova* della *Chiesa di San Lorenzo*, fu costruita per ospitare le tombe di famiglia. Michelangelo propone una struttura architettonica con l'accostamento di **intonaco bianco** e di **pietra serena grigia** per le membrature. Elementi innovativi sono le **edicole vuote in marmo bianco** con timpano arcuato, sopra le porte. Notevole è l'**integrazione tra l'architettura e la scultura**, nelle statue del *Giorno*, della *Notte*, del *Crepuscolo* e dell'*Aurora*. La cupola, a lacunari quadrati, ricorda quella del *Pantheon* a Roma.

MICHELANGELO - Pittore

- Per Michelangelo la **pittura** svolge il ruolo di **svelare la perfezione divina** e di **giungere alla contemplazione della suprema bellezza**.
- Il mondo materiale è un riflesso imperfetto del divino e l'arte deve esprimere un **percorso di purificazione**, non la semplice imitazione della realtà.

VOLTA DELLA CAPPELLA SISTINA

Nel **1508** Papa **Giulio II** decise di far ridipingere il soffitto della *Cappella Sistina*, in Vaticano. Michelangelo realizzò l'opera in soli quattro anni, senza l'aiuto di collaboratori.

Il grande affresco (300 figure in 1150 m²) rappresenta il **mondo precedente alla venuta di Cristo**.

Le scene sono collocate entro una **grande struttura architettonica dipinta**, che simula una sequenza di arcate monumentali. Al centro della volta sono raffigurati nove episodi della **Genesi**, dalla creazione del mondo e dell'uomo fino a Noè. A guidare questo percorso sono i **Profeti** e le **Sibille**, posti su troni attorno alla fascia centrale della Volta.

<< Michelangelo, *Volta della Cappella Sistina*, 1508-1512. Affresco, 13x36 m. Città del Vaticano, Musei Vaticani.

MICHELANGELO - Giudizio Universale

GIUDIZIO UNIVERSALE

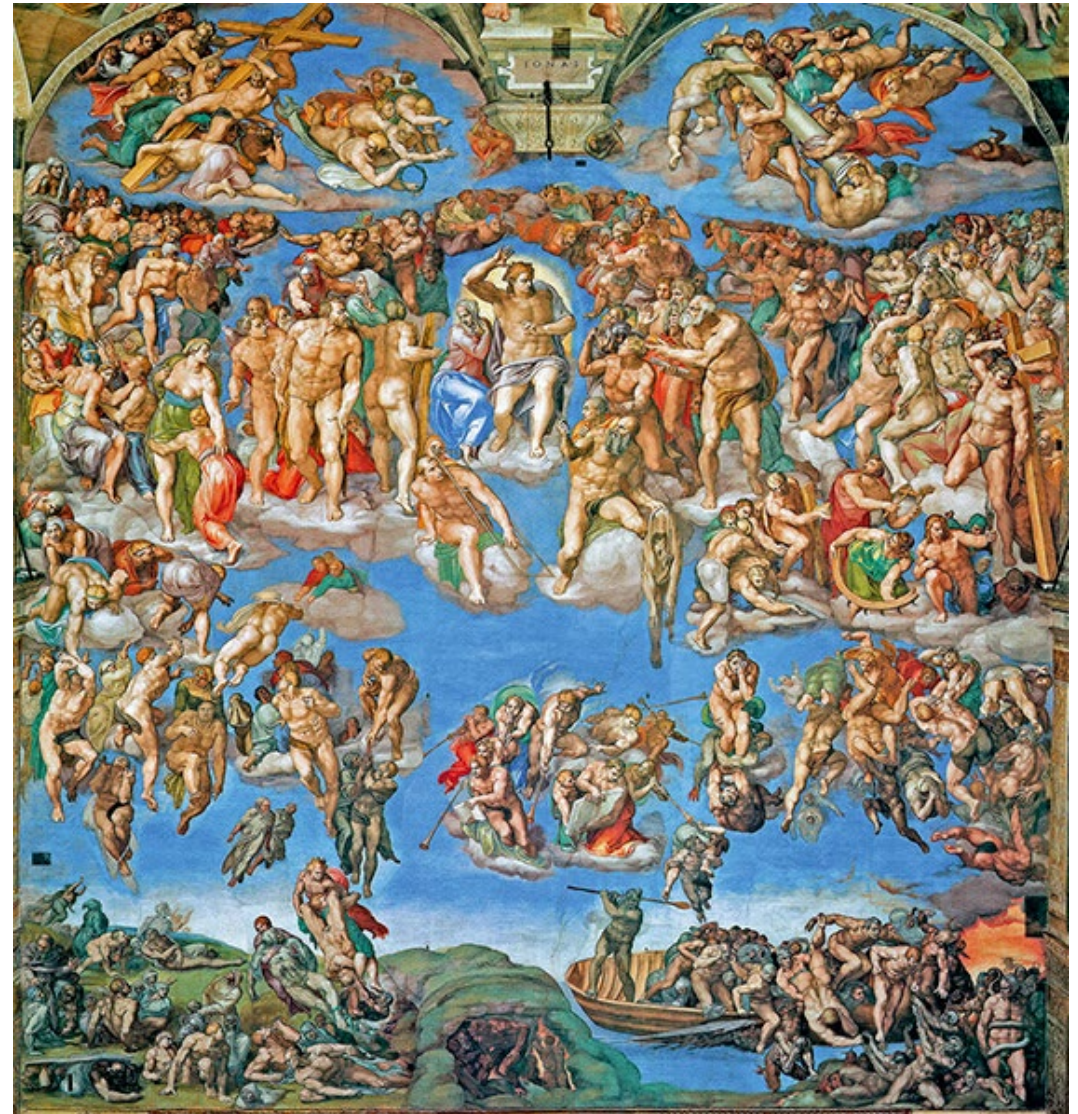
Tra il 1536 e il 1541, nella parete dietro l'altare della *Cappella Sistina* Michelangelo realizzò il grande affresco del *Giudizio Universale*, esprimendo una concezione tragica del destino dell'uomo dopo la morte.

La scena è divisa in tre fasce orizzontali: la più alta corrisponde al **Paradiso**, la più bassa all'**Inferno**. Al centro si consuma il dramma dei dannati che stanno precipitando verso l'**Inferno**. In basso a sinistra avviene la **resurrezione dei morti**: i corpi salgono verso il cielo per essere giudicati. Nelle due lunette in alto gli angeli portano i simboli della **Passione** di Cristo (la croce e la colonna della flagellazione), mentre, in basso a destra, **Caronte** conduce la barca dei dannati.

Lo sfondo è uno spazio di **color celeste**, senza l'uso di architetture. I corpi seguono un movimento vorticoso intorno al **Redentore**: i salvati salgono e i dannati scendono, condotti dal movimento delle braccia del Cristo.

I colori sono **vividi**, brillanti e **contrastanti** tra loro.

>> Michelangelo, *Giudizio Universale*, 1536-1541. Affresco, 13,70x12,20 m. Città del Vaticano, Cappella Sistina. Musei Vaticani.

MICHELANGELO - Scultore

Michelangelo si dichiarò sempre soprattutto scultore, interpretando nelle sue opere il culmine dei valori del Rinascimento e la loro crisi.

Nelle sculture di Michelangelo:

- emerge lo **studio** attento delle regole **dell'arte classica**, poi rielaborate in modo libero negli anni della maturità;
- si esprime la **perfezione tecnica** in un'arte monumentale, animata da un'**intensità espressiva** senza uguali;
- ricorre talvolta all'utilizzo del "**non finito**", cioè di parti non rifinite e ancora inglobate nel blocco di marmo, come fossero in attesa di essere svelate.

<< Michelangelo, *David*, 1501-1504. Marmo, h. 434 cm (base esclusa). Firenze, Galleria dell'Accademia.

DAVID

Rappresenta il giovane che, usando soltanto la propria intelligenza, sconfigge il nemico, anche se superiore per forza fisica.

La figura è basata sulla **ponderazione**: il braccio sinistro, che tiene la fionda, è in tensione, come la gamba destra, sulla quale poggia il corpo.

<< Michelangelo, *Mosè*, 1515 ca. Marmo, h. 235 cm. Roma, San Pietro in Vincoli.

MOSÈ

Papa Giulio II incaricò Michelangelo di realizzare per lui un grandioso monumento funebre. Il progetto venne realizzato in forma ridotta.

Il **Mosè** è una delle parti realizzate interamente dal maestro, che vi ha impresso una **potenza fisica** e una **grande intensità espressiva**.

MICHELANGELO - Le Pietà

Tra le sculture più celebri di Michelangelo troviamo le *Pietà*, che rappresentano la Madonna con il Cristo morto.

La prima fu realizzata da Michelangelo in età giovanile, chiamata *Pietà di San Pietro*.

Le altre due risalgono agli ultimi anni della vita di Michelangelo, quando l'**idea della morte** era ormai diventata un motivo centrale nelle sue opere: la *Pietà Bandini* e la *Pietà Rondanini*.

<< Michelangelo, *Pietà*, 1498-1499. Marmo, h. 174 cm, larghezza 195 cm. Roma, Basilica di San Pietro.

PIETÀ DI SAN PIETRO

Il gruppo è composto entro un **impianto piramidale**, la cui base è rappresentata dall'ampia veste di Maria: il corpo di Cristo è leggermente inclinato, perché sorretto dal ginocchio e dal braccio della Madre.

Ogni dettaglio è portato a **finitura estrema**, giungendo a un risultato di **ideale bellezza**, prova del fatto che per Michelangelo l'arte non deve imitare la natura, ma rivelare la perfezione divina.

<< Michelangelo, *Pietà Rondanini*, 1552-1564. Marmo. 196x70x73 cm. Milano, Castello Sforzesco. Museo Pietà Rondanini - Michelangelo.

PIETÀ RONDANINI

Lo scultore, quasi novantenne, lavorò all'opera fino a pochi giorni prima di morire, nel 1564, lasciandola incompiuta. Costituisce il **testamento e la meditazione sulla morte e la salvezza dell'anima**.

In questa scultura Michelangelo rinuncia alla perfezione del corpo e alla sua eroica bellezza, trasformando il **Cristo** morto in **emblema di sofferenza**.

Raffaello, Madonna del Cardellino, 1505-1506.
Olio su tavola, 107x77 cm. Firenze, Galleria degli Uffizi.

RAFFAELLO - Introduzione

Nato a **Urbino** nel **1483** dal pittore Giovanni Santi, **Raffaello** a 14 anni lavora già presso la bottega del Perugino, la cui influenza è evidente nelle prime opere.

Nel 1509 è chiamato a Roma da **papa Giulio II**: qui, realizza il suo capolavoro, gli affreschi *delle Stanze Vaticane*.

Esegue anche lavori d'architettura ed è nominato direttore della Fabbrica di San Pietro. Muore improvvisamente, a soli 37 anni, il 6 aprile del **1520** ed è sepolto al *Pantheon*.

Raffaello incarna gli ideali rinascimentali di:

- **armonia e perfezione delle forme;**
- **raffinata spontaneità espressiva;**
- **sintesi tra natura e classicismo.**

MADONNA DEL BELVEDERE

Evidente è il modello di **composizione piramidale**, tipico di Leonardo. I personaggi instaurano una **relazione di gesti e di sguardi**, mentre i colori del paesaggio e dell'abito di Maria sono ben accordati, donando all'insieme una chiara luminosità. Si osserva l'esercizio sui **modelli dal vero** e un'**eleganza** e una **grazia** tipiche della scuola umbra.

>> Raffaello, *Madonna del Cardellino*, 1505-1506. Olio su tavola, 107x77 cm. Firenze, Galleria degli Uffizi.

RAFFAELLO - Trasporto di Cristo morto

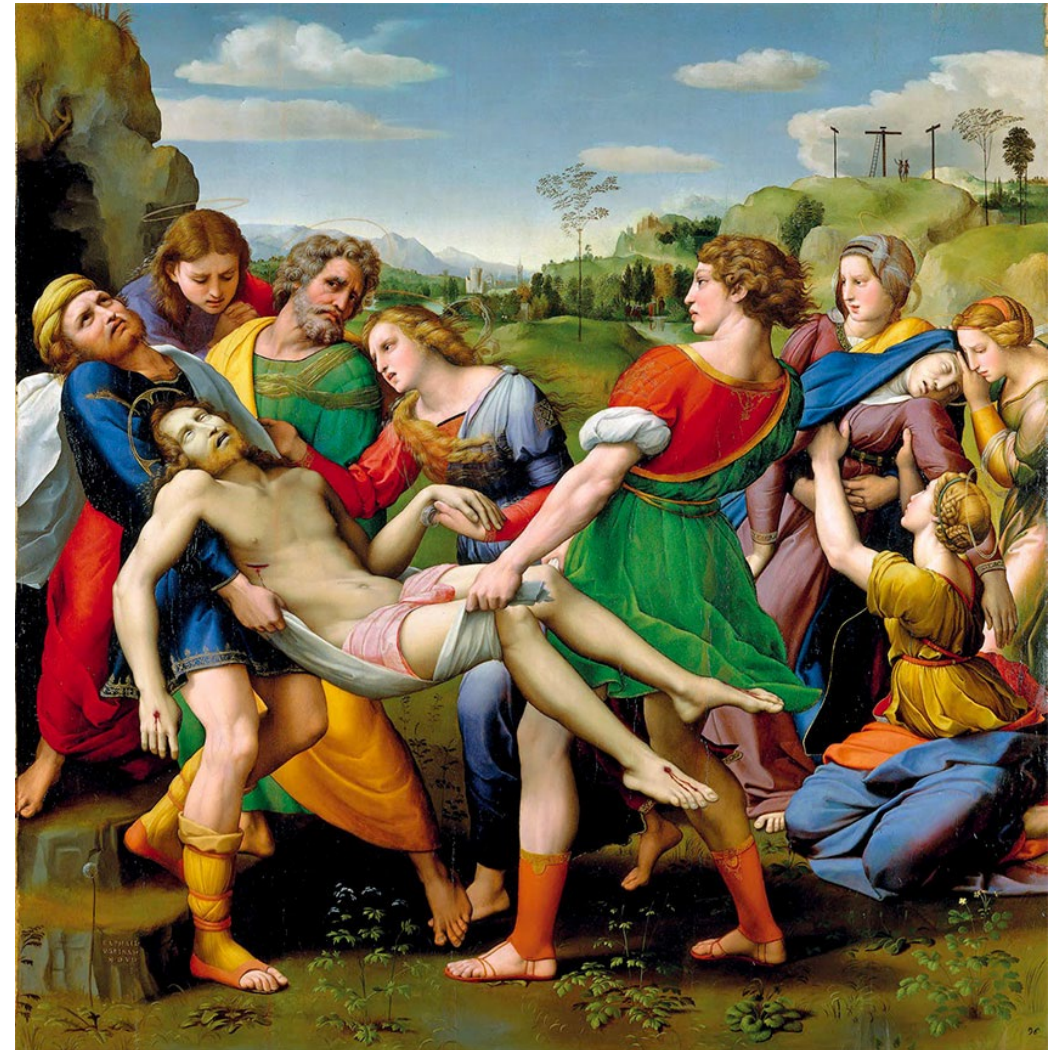
Due uomini reggono a fatica il corpo di Cristo stringendo i lembi del lenzuolo funebre in cui è adagiato. Lo sforzo compiuto è reso dalla postura dei due, inclinati all'indietro. Nel soggetto più giovane a destra lo sforzo è ulteriormente evidenziato dalla tensione dei muscoli del collo e del braccio.

Nel gruppo di donne a destra, la torsione del busto della fanciulla che protende le braccia a sostegno di Maria conferisce ulteriore dinamismo alla scena.

L'opera mostra che Raffaello ha accolto la lezione di **Leonardo** per la rappresentazione del paesaggio e della distanza mediante la **prospettiva aerea**.

Nella **torsione dei corpi** si coglie invece la lezione di **Michelangelo**; il corpo abbandonato di Cristo e il braccio destro pendente richiamano in particolare la *Pietà di San Pietro*.

>> Raffaello, *Trasporto di Cristo morto* (o *Pala Baglioni*), 1507. Olio su tavola, 184x176 cm. Roma, Galleria Borghese.

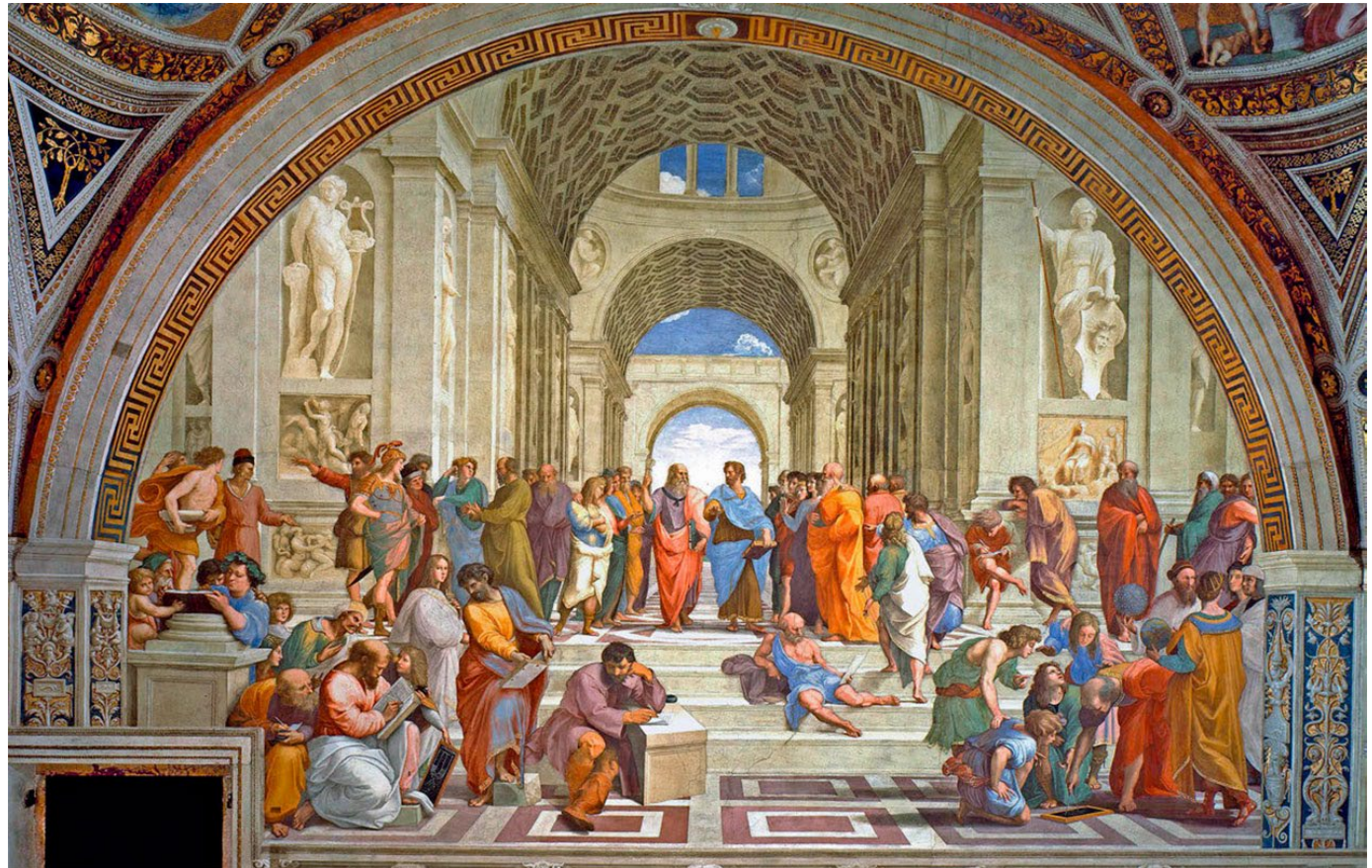

RAFFAELLO - Le Stanze Vaticane

Nel 1508, su consiglio di Bramante, papa Giulio II chiama a Roma Raffaello per affidargli la decorazione ad affresco delle sale del proprio appartamento, al fine di celebrare il papato e illustrare i principi della teologia cristiana.

Gli affreschi occupano quattro stanze: la *Stanza della Segnatura*, la *Stanza di Eliodoro*, la *Stanza dell'Incendio di Borgo* e la *Stanza di Costantino*.

I temi affrontati esprimono l'idea della conciliazione tra pensiero classico e tradizione cristiana.

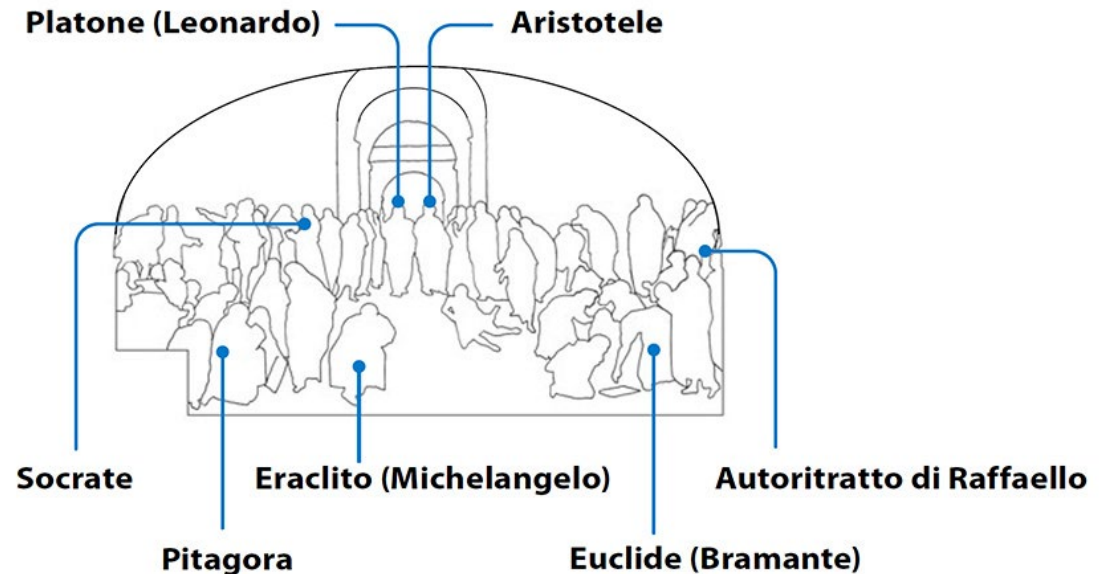
>> Raffaello, *Scuola di Atene*, 1508-1511. Affresco, base 7,7 m ca. Città del Vaticano, Musei Vaticani, Stanza della Segnatura.

RAFFAELLO - Stanza della Segnatura

SCUOLA DI ATENE

Entro un grande edificio rinascimentale in prospettiva, con volte a botte a cassettoni, si muovono i sapienti dell'antichità.

La *Scuola di Atene* rappresenta, infatti, il tema della **Filosofia**, intesa come **strada per raggiungere la Verità**. Matematici e filosofi sono raffigurati accanto ad artisti e personaggi contemporanei, per indicare l'**unione tra sapere antico e moderno**. Le figure sono disposte in una composizione equilibrata, la scena è luminosa. **Platone e Aristotele**, posti al centro dell'opera, rappresentano i principali sistemi filosofici del pensiero rinascimentale.

>> Raffaello, *Scuola di Atene*, 1508-1511. Affresco, base 7,7 m ca. Città del Vaticano, Musei Vaticani, Stanza della Segnatura.

RAFFAELLO - Stanza di Eliodoro

LIBERAZIONE DI SAN PIETRO DAL CARCERE

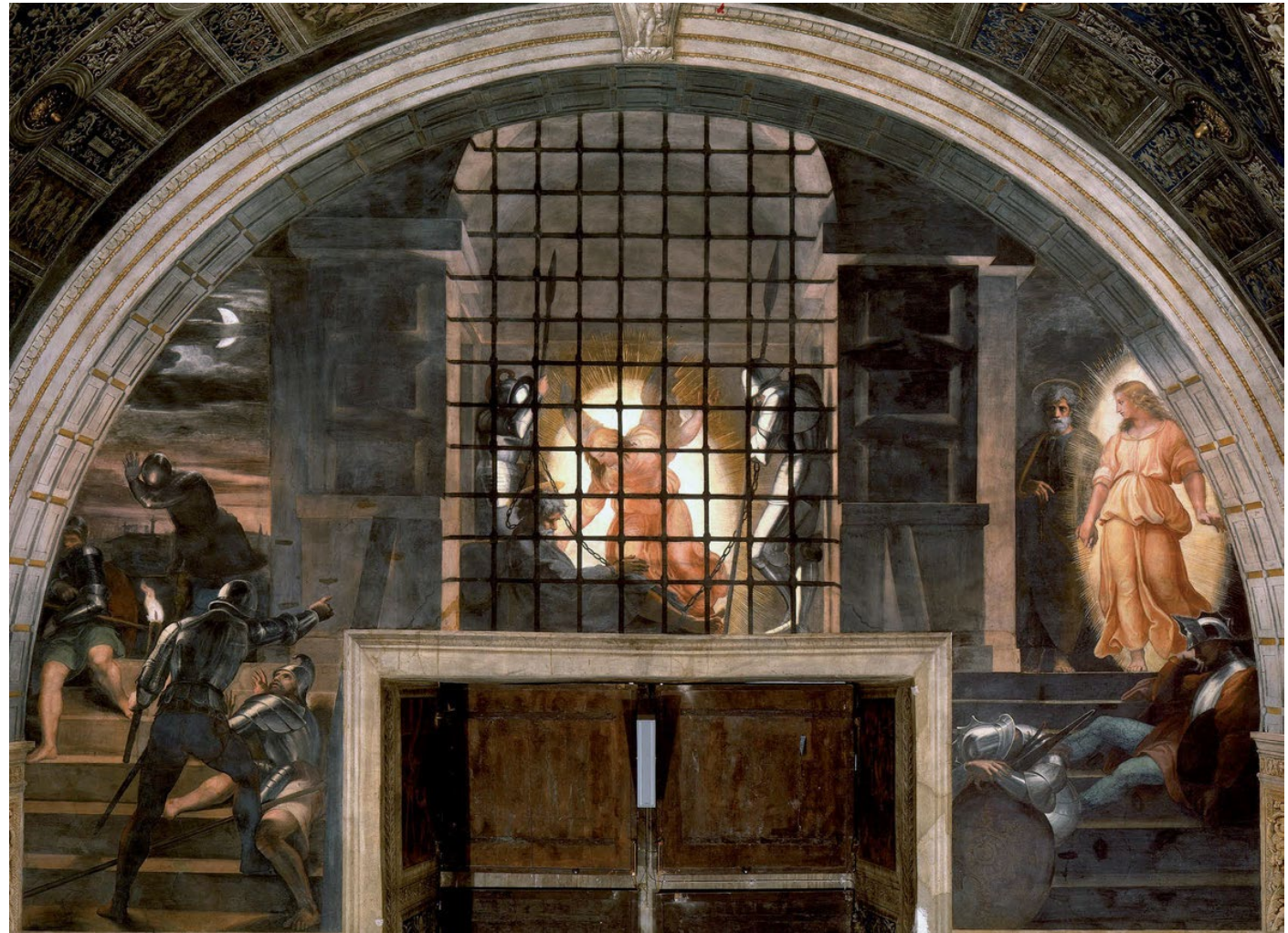
L'affresco della *Liberazione di San Pietro dal carcere*, nella Stanza di Eliodoro, è suddiviso in tre scene e rappresenta la miracolosa liberazione dal carcere di San Pietro, che è raffigurato con i lineamenti di papa Giulio II.

Al centro dell'affresco si vede l'angelo con San Pietro, mentre a destra l'Apostolo viene condotto fuori dal carcere.

A sinistra i soldati si accorgono della fuga. L'artista utilizza diverse fonti luminose per rendere visibile l'evento miracoloso.

Il **contrasto tra chiarore e buio** assume un valore simbolico, alludendo alla **Chiesa come portatrice di luce**.

>> Raffaello, *Liberazione di San Pietro dal carcere*, 1513-1514. Affresco, base 6,60 m. Città del Vaticano, Musei Vaticani, Stanza di Eliodoro.

©Istituto Italiano Edizioni Atlas 2023

Coordinamento: Silvia Gadda

Redazione: Giulia Baccanelli, Lia Cappelletti

Autori dell'opera: Angela Vettese, Annibale Pinotti

Licenza d'uso:

Il materiale è di proprietà dell'Istituto Italiano Edizioni Atlas, che ne concede l'uso **unicamente per fini didattici e senza finalità commerciali**. Il materiale può essere condiviso e rielaborato nel rispetto delle seguenti condizioni: **attribuzione**, cioè esplicita citazione dell'editore e dell'autore; **link alla fonte**, con inserimento del link al punto di download del materiale originale; **share-alike**, cioè concessione e condivisione dei materiali derivati solo con la medesima licenza del materiale di partenza.

Fonti iconografiche: Heritage Image Partnership Ltd/Alamy/IPA; edella/123RF; PHOTOMDP/Shutterstock; Bridgeman Images; Mondadori Portfolio/Electa/Paolo E Federico Manusardi; Ghigo Roli/Bridgeman Images; Mbrightstars/iStock; chapin31/iStock.