

Il Cinquecento

ZANICHELLI

Paola Bersi, Carlo Ricci
Arte e immagine

Nei primi decenni del Cinquecento vengono chiamati a Roma e nelle principali corti italiane i più grandi artisti del tempo.

23 Pittori del primo '500 in Italia

Leonardo da Vinci, *La Gioconda*
1510. Parigi, Louvre

Leonardo

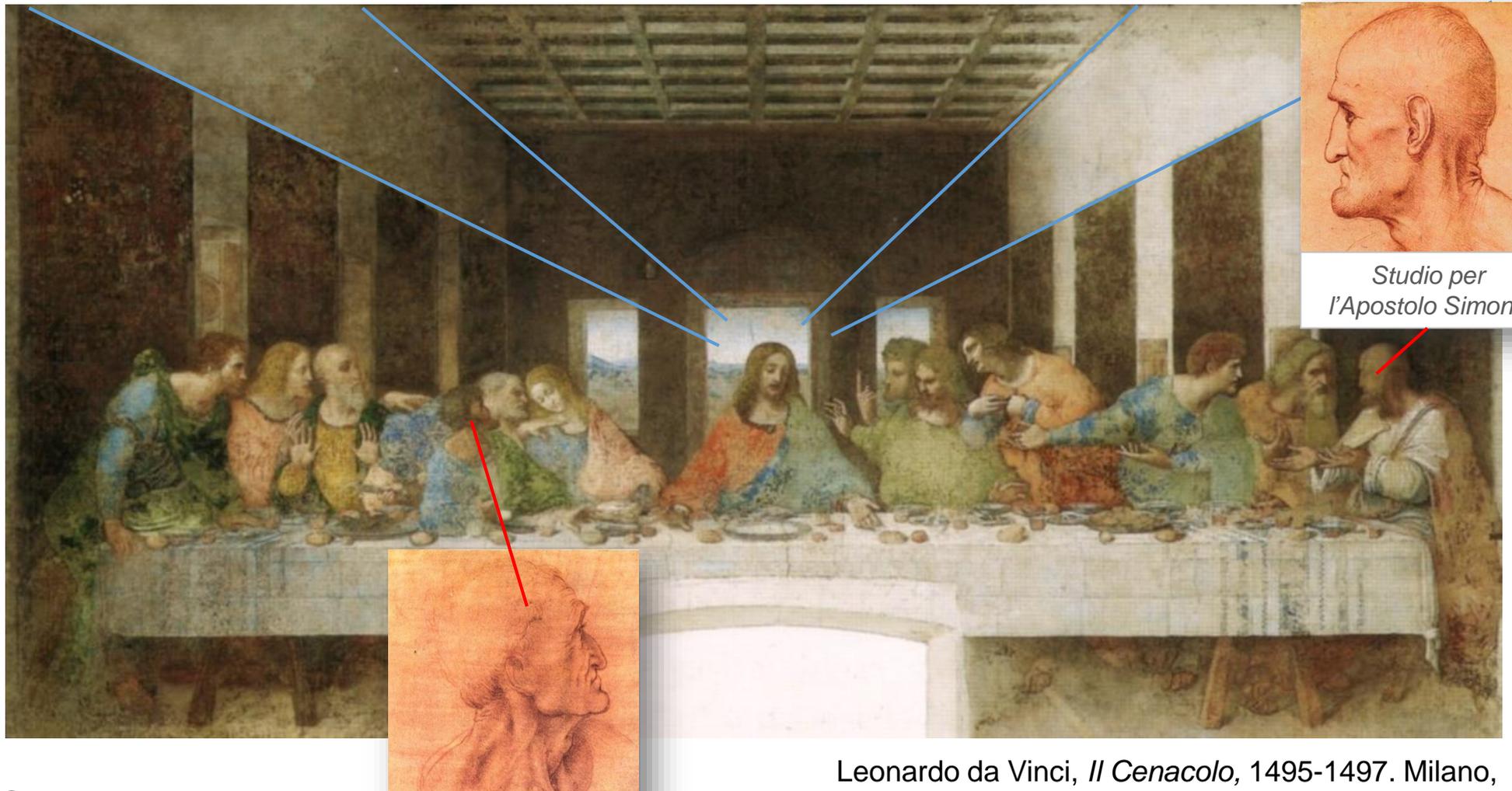
Leonardo da Vinci

La pittura

lo spazio del Cenacolo è prospettico, la
composizione è simmetrica

all'annuncio del *tradimento di Giuda* gli **Apostoli** si agitano

Leonardo da Vinci lavorò alla corte di Ludovico Sforza a Milano.

23 Pittori del primo '500 in It

Studio per Giuda

Leonardo da Vinci, *Il Cenacolo*, 1495-1497. Milano, Refettorio di Santa Maria delle Grazie

Leonardo

Leonardo da Vinci

La *prospettiva aerea* o *atmosfera*

Per rendere in modo naturale il senso della **lontananza** Leonardo inventa la *prospettiva aerea*

con la *prospettiva aerea* il paesaggio si dissolve lontano, in modo graduale, nell'atmosfera

Leonardo da Vinci, *La Vergine delle Rocce*, 1483-1486. Parigi, Louvre

Leonardo

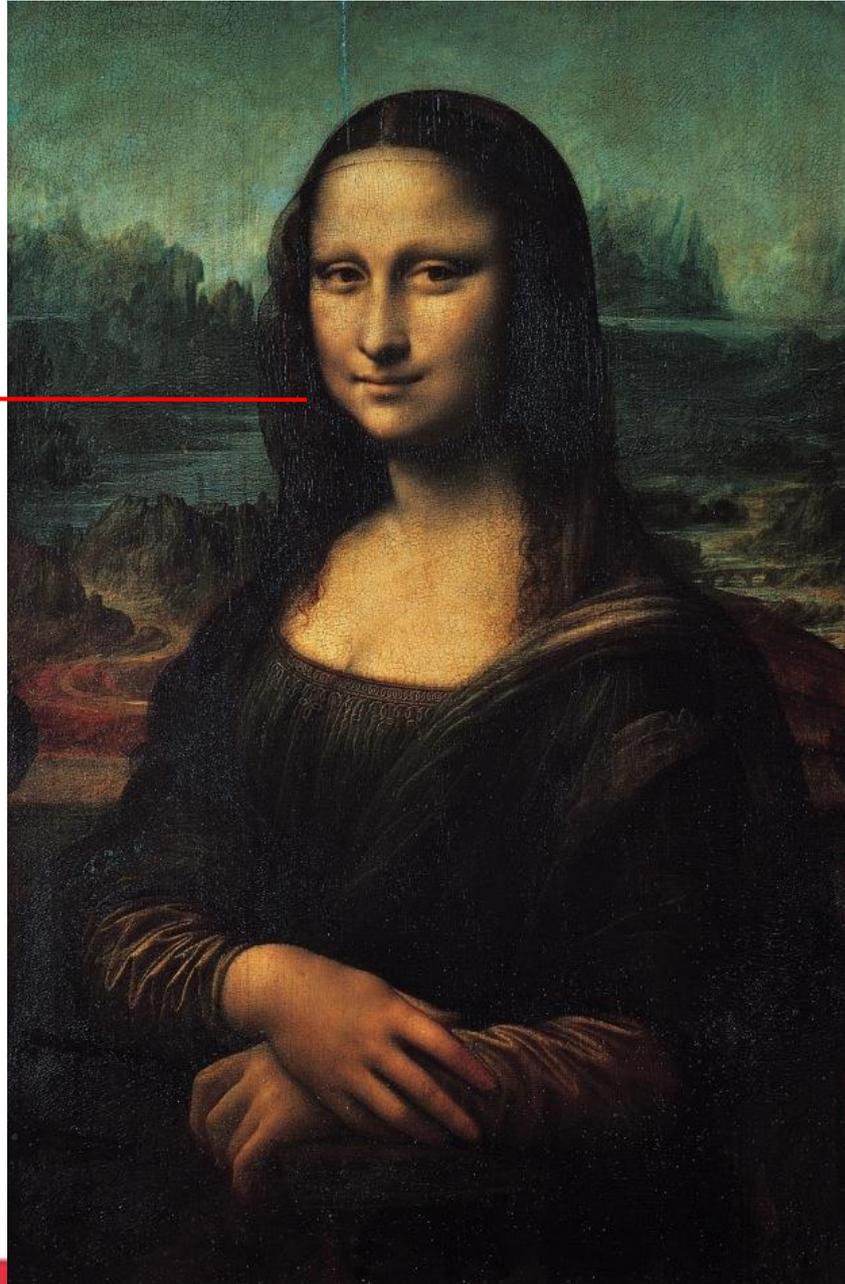
Leonardo da Vinci

La tecnica dello *sfumato*

I **contorni sfumati** fanno emergere le forme dall'ombra e integrano le figure con l'ambiente

lo **sfumato** rende indefinito il sorriso, avvolto dalla penombra

lo sfumato immerge figura e paesaggio nella stessa **atmosfera nebbiosa**

Leonardo da Vinci, *La Gioconda*, 1503-1504. Parigi, Louvre

Leonardo

Leonardo da Vinci

La tecnica dello *sfumato*

I **contorni sfumati** fanno emergere le forme dall'ombra

Il volto ha tratti morbidi e sfumati, dando la sensazione che la fanciulla stia girando la testa e cambiando l'espressione del viso.

Leonardo da Vinci, *La dama con l'ermellino*, 1485-1490. Cracovia.

Raffaello Sanzio

L'ideale di bellezza

Raffaello cerca la **bellezza e l'armonia** di un mondo ideale.

Nei suoi dipinti unisce l'attenzione al vero di Leonardo con figure dalle pose mosse come Michelangelo.

l'umanità e la grazia di questa figura femminile ne hanno fatto per secoli un **ideale di bellezza**

la **composizione piramidale** ricorda Leonardo

Raffaello, *La Madonna del Cardellino*, 1507. Firenze, Uffizi

Raffaello Sanzio

L'ideale di bellezza

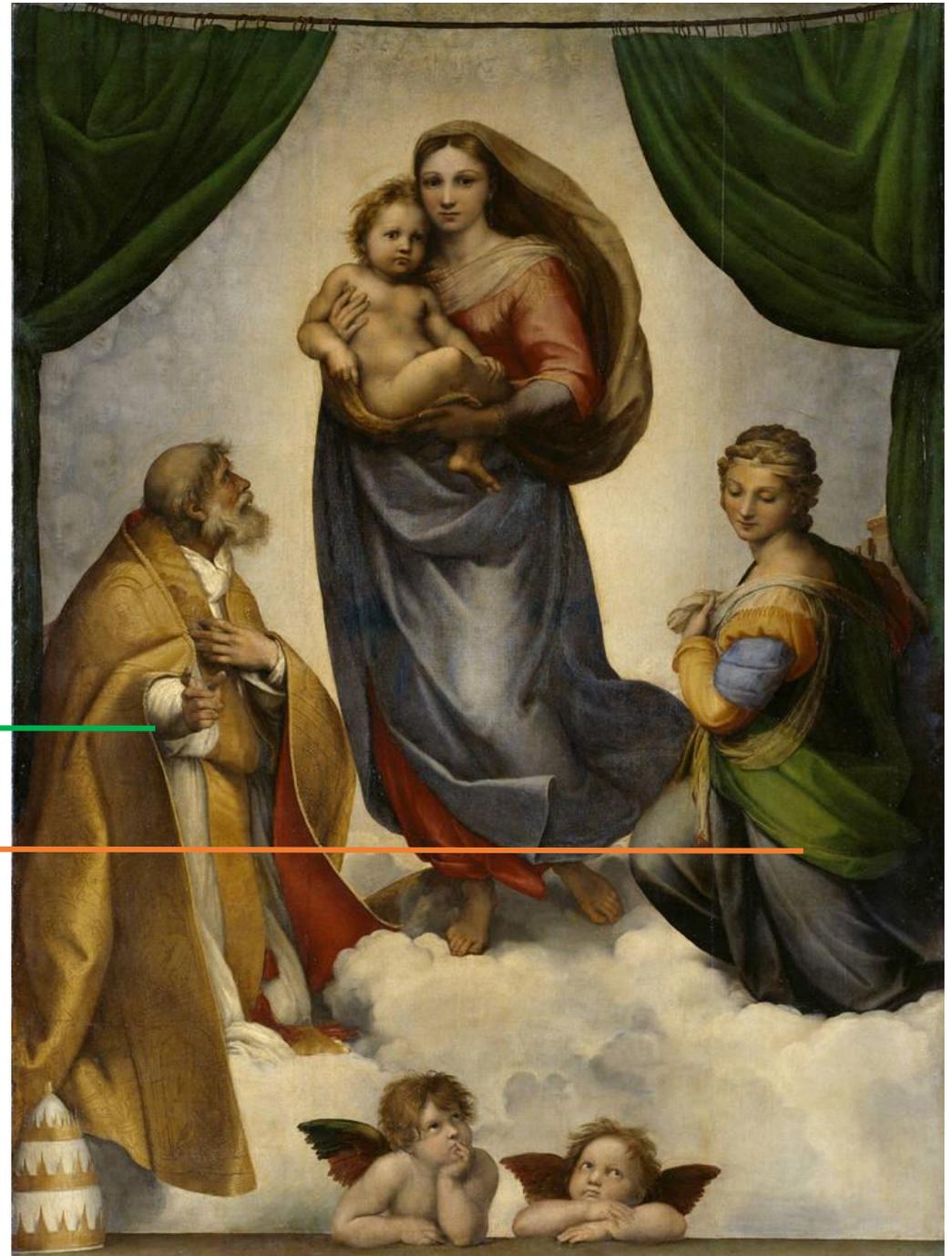
Raffaello rappresenta la vicinanza tra la sfera divina e l'uomo.

Maria e il Bambino hanno volti e atteggiamenti familiari mentre avanzano verso l'osservatore.

San Sisto

Santa Barbara

Raffaello, *Madonna Sistina*, 1512-13, olio su tela.
Dresda.

Raffaello Sanzio

L'influenza di Michelangelo nelle Stanze Vaticane

La scena
rappresenta
il **pensiero**
filosofico
greco

La Scuola di Atene

1509-1510, affresco,
Roma, Palazzo Vaticano

l'affresco propone la
centralità dell'uomo e
riassume così i valori
del Rinascimento

Platone e
Aristotele
sono il **centro**
prospettico
della
composizione

molti filosofi
hanno le
sembianze di
artisti, umanisti e
principi

Michelangelo Buonarroti

L'arte come espressione dei sentimenti e delle «idee»

Il **disegno** è lo strumento per concretizzare l'idea.

La **pittura** dà la forma, come la scultura, infatti le figure sembrano sculture.

L'uomo, l'opera più perfetta del creato, rispecchia la bellezza divina

Michelangelo studia il **corpo umano** fino a poterlo raffigurare in qualsiasi posizione

Il **chiaroscuro** fa risaltare il volume delle figure

I nudi di ispirazione classica sono il **mondo pagano**, lasciato alle spalle

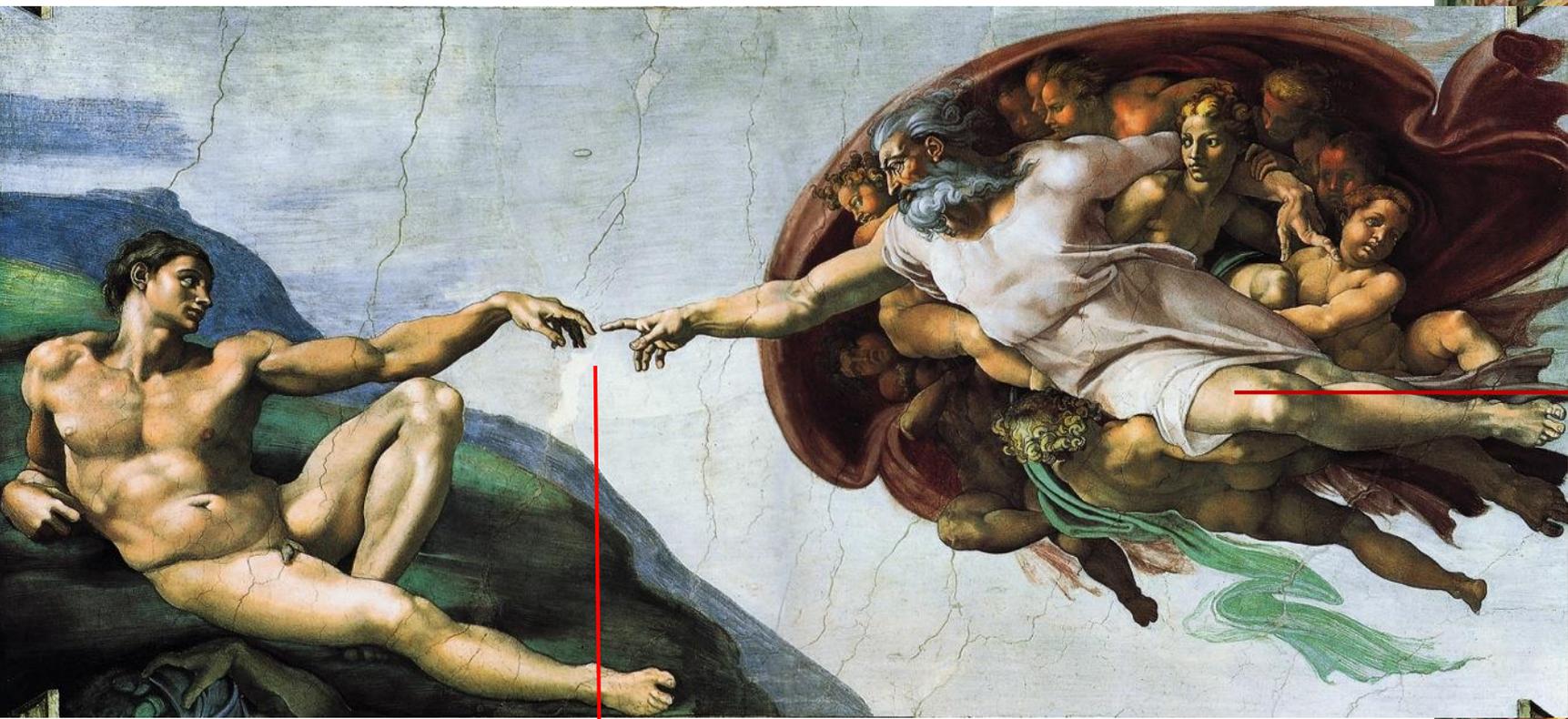
San Giovanni Battista bambino, che guarda il Salvatore, è il **legame tra i due mondi**

Michelangelo Buonarroti, *Tondo Doni*, 1503-1504. Firenze, Uffizi

Michelangelo Buonarroti

Il capolavoro della pittura rinascimentale

Volta della Cappella Sistina

nella *Creazione di Adamo*, la vita è data dal tocco del Creatore

Michelangelo Buonarroti, *Volta della Cappella Sistina*, 1508-1512.
Roma, Città del Vaticano

Il Giudizio Universale

Michelangelo Buonarroti

Il *Giudizio Universale* fu molto criticato per i troppi nudi sull'altare

Il *Giudizio* è suddiviso in quattro zone

I zona

Angeli e simboli della Passione

II zona

Cristo-giudice

III zona

Angeli con le trombe del Giudizio:

- I salvati salgono al Paradiso;
- i dannati scendono all'Inferno

IV zona

La resurrezione dei morti e la porta dell'Inferno

Michelangelo Buonarroti, *Il Giudizio Universale*, 1536-1541. Roma, Città del Vaticano, Cappella Sistina

Michelangelo scultore

David

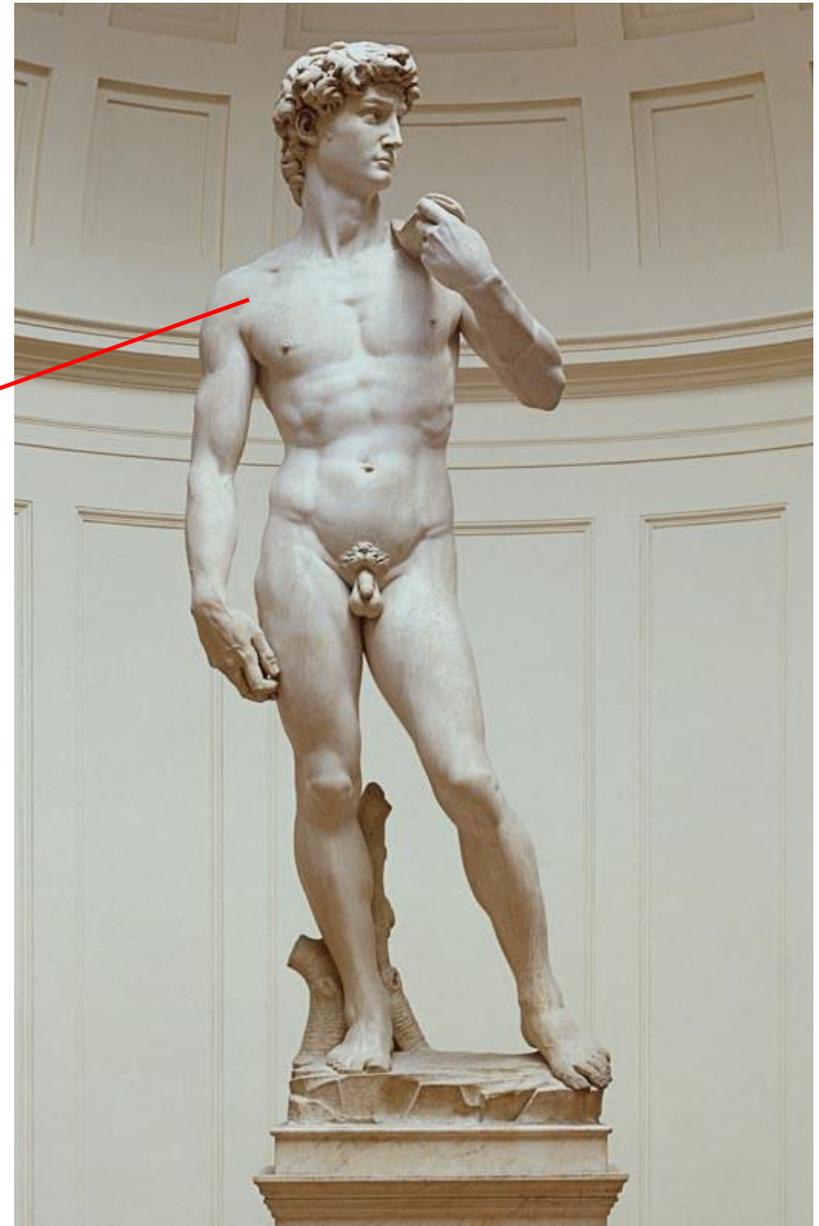
David è l'eroe biblico che ha sconfitto il gigante Golia.

Michelangelo non lo rappresenta vittorioso, ma nel momento che precede l'azione.

il **marmo levigato** con grande cura

Il *David* rappresenta la superiorità della ragione sulla forza

Michelangelo Buonarroti, *David*, 1501-1504, marmo. Firenze.

Michelangelo scultore

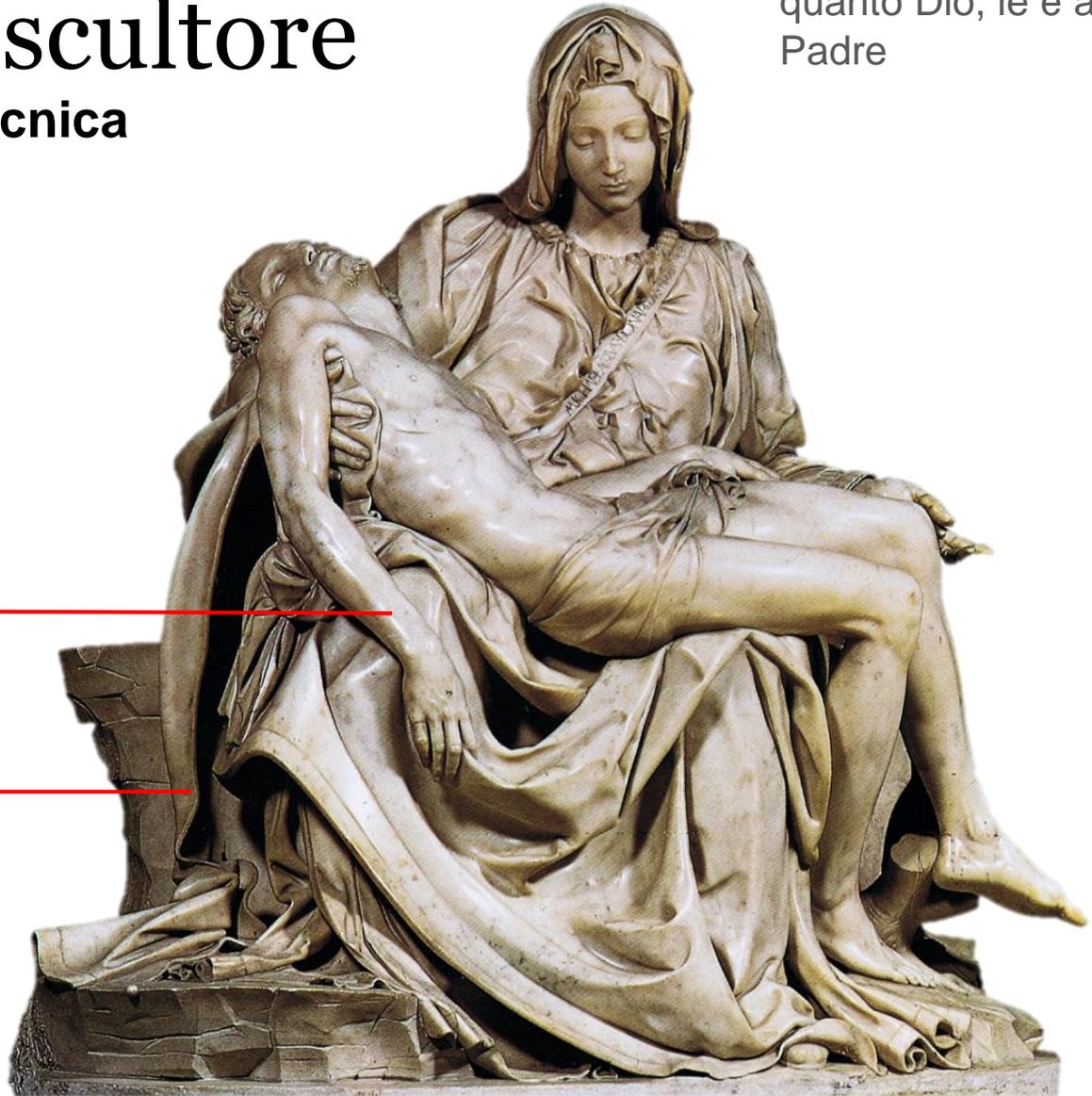
La *Pietà* e la perfezione tecnica

Michelangelo si considera soprattutto uno scultore.

Il marmo è scolpito nei **minimi dettagli**, dei corpi e delle vesti

il **marmo levigato** con grande cura rende «viva» la carne di Cristo

il ricco pannello genera **ombre profonde**, che danno risalto al corpo

la Madonna sembra **più giovane** del Figlio per mostrare che Gesù, in quanto Dio, le è anche Padre

Michelangelo Buonarroti, *Pietà*,
1498-1499, marmo.
Città del Vaticano, San Pietro.

Michelangelo lavora il marmo con una **perfezione tecnica** mai raggiunta prima, come si può vedere nei corpi e nelle vesti della *Pietà* in San Pietro

Michelangelo

Cupola della Basilica di San Pietro

Michelangelo, *Cupola della Basilica di San Pietro*, dal 1547.
Roma, Città del Vaticano

La struttura
architettonica
ingabbia il volume
della cupola, che
sembra «gonfiata»
dallo spazio interno

le nervature si incurvano
fino alle colonne sulla
lanterna

dalle colonne si innalzano
le **nervature a spicchi**

Bramante

Il richiamo ai modelli antichi

L'edificio ha piccole dimensioni, infatti si trova all'interno del cortile del convento annesso alla chiesa

Il tempietto ha pianta circolare

La pianta circolare rappresenta la centralità della Chiesa di Roma

Bramante, *Tempietto di San Pietro in Montorio*, 1503.

Roma, Città del Vaticano

