



Il Quattrocento

ZANICHELLI

Paola Bersi, Carlo Ricci
Arte e immagine

Piero della Francesca, *Flagellazione di Cristo*,
circa 1460

19 Pittura del '400 in Italia

Le innovazioni

Le innovazioni della pittura rinascimentale

I soggetti

Nel Quattrocento i pittori italiani rinnovano profondamente i **soggetti**

soggetti religiosi
sono ambientati in un
mondo reale



Masaccio, *Il Tributo*, 1424-1428

nuovi soggetti
ritratti di Signori,
mercanti ...



Piero della Francesca,
Federico da Montefeltro, circa 1465

**figure della
mitologia greca**
che rappresentano
concetti e idee



Botticelli, *Nascita di Venere*, circa 1485

Le innovazioni

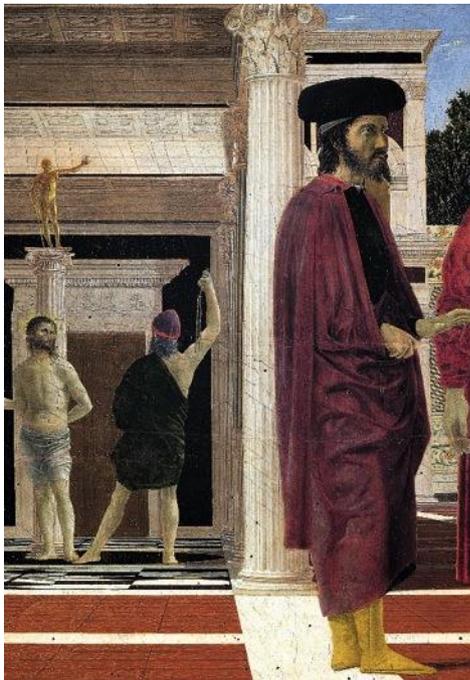
Le innovazioni della pittura rinascimentale

Il modo di raffigurare

Nel Quattrocento i pittori italiani rinnovano profondamente il **modo di raffigurare**

la prospettiva lineare

raffigura persone e cose nello spazio



Piero della Francesca, *Flagellazione di Cristo*, circa 1460

il chiaroscuro

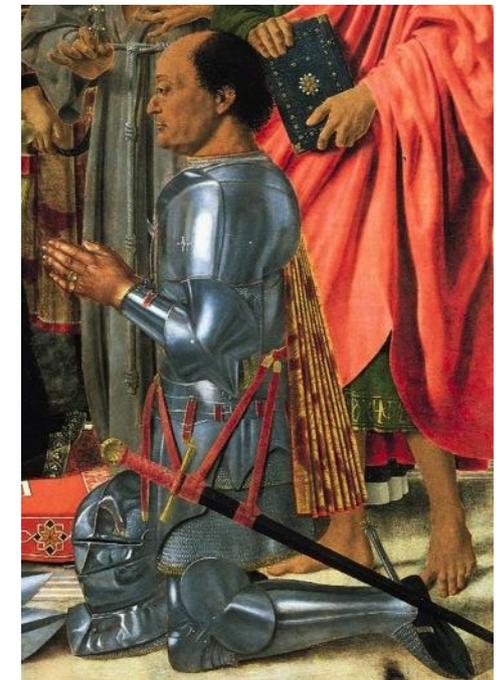
dà corpo ai volumi



Masaccio, *Il Tributo*, 1424-1428

la pittura a olio

migliora dettagli e colore



Piero della Francesca, *Sacra Conversazione*, 1472-1474

Le innovazioni

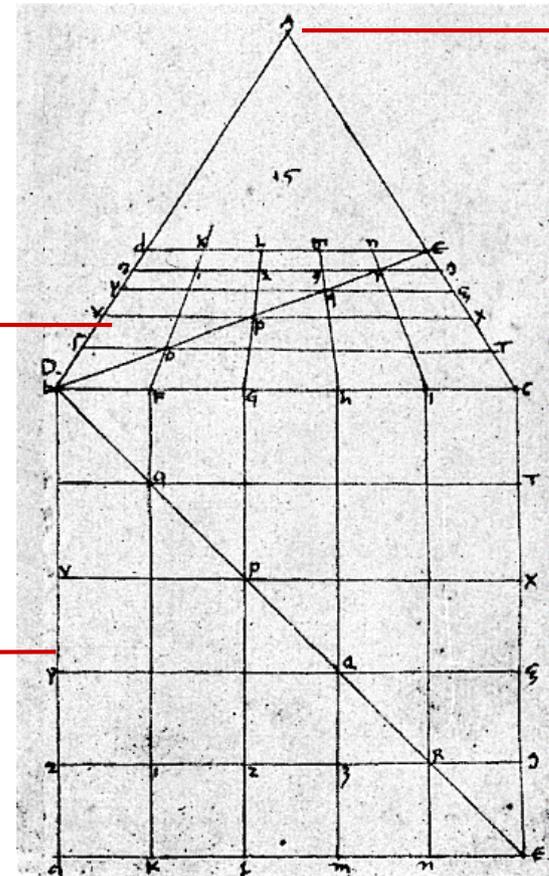
La prospettiva

Un metodo scientifico per rappresentare la realtà

L'architetto Filippo Brunelleschi inventa la **prospettiva**, un sistema scientifico di raffigurazione che permette di rappresentare spazi e oggetti su una superficie piana o a rilievo, dando il senso della profondità e del volume.

raffigurazione prospettica
del pavimento «a scacchiera»

pavimento «a scacchiera»
visto dall'alto



Punto di Fuga

Piero della Francesca, *Disegno*,
tratto da *De Prospectiva pingendi*

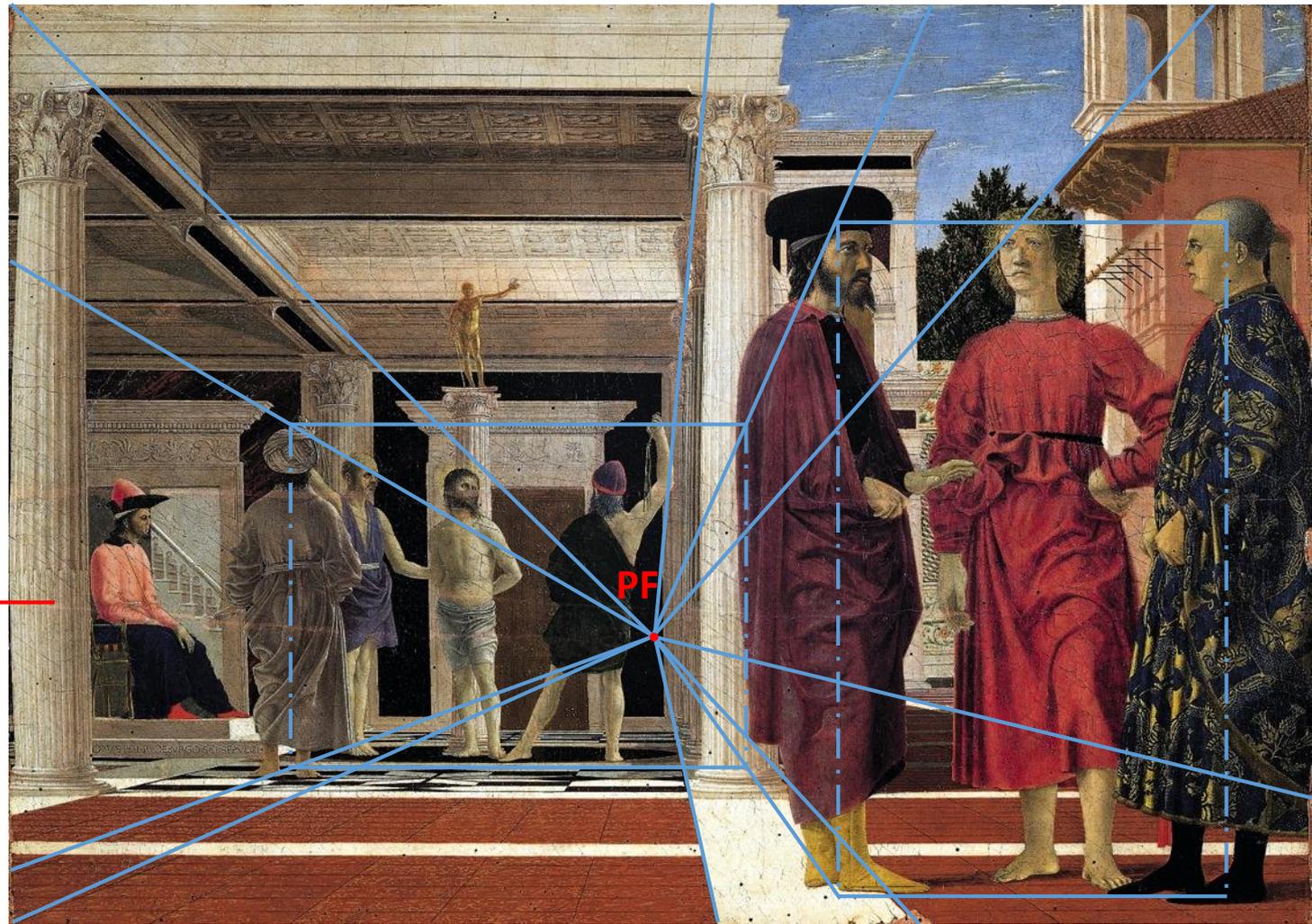
Le innovazioni

La prospettiva

Un dipinto esemplare

Piero della Francesca, nella *Flagellazione di Cristo* presenta due scene con **architetture** dalle forme classiche, disegnate dalla **prospettiva** in modo rigoroso

La prospettiva consente di misurare visivamente distanze e proporzioni: **le figure in primo piano sono più grandi** rispetto a quelle più lontane



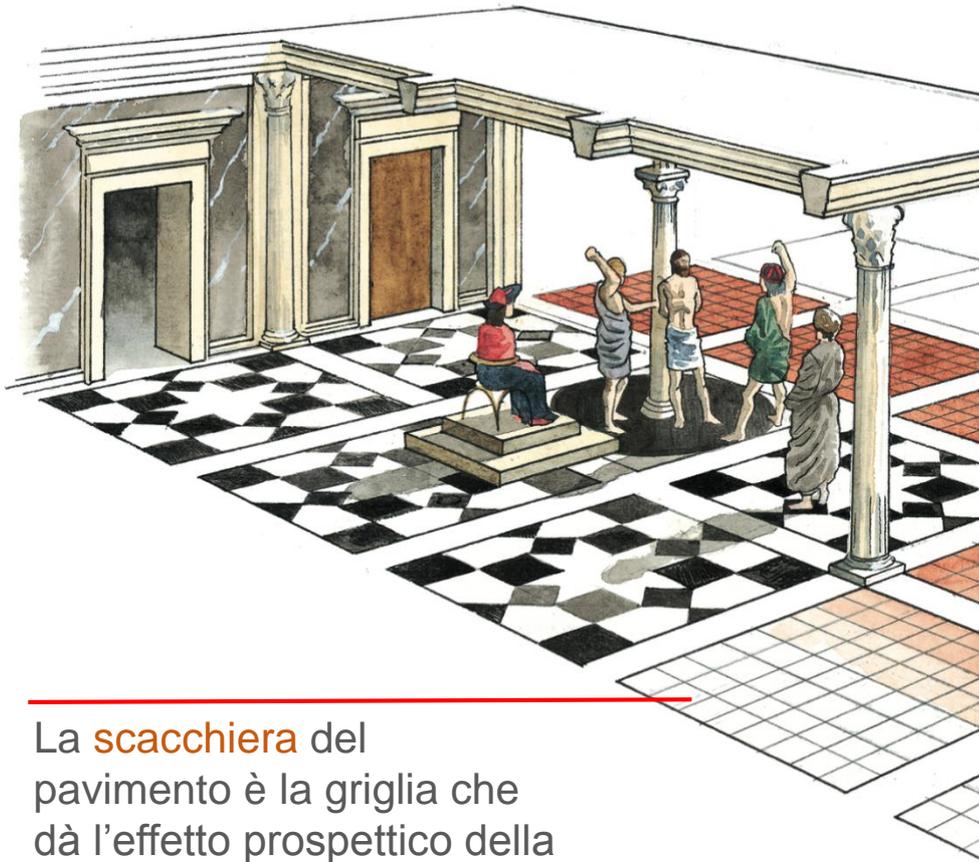
Piero della Francesca, *Flagellazione di Cristo*, circa 1460. Urbino, Galleria Nazionale delle Marche

Le innovazioni

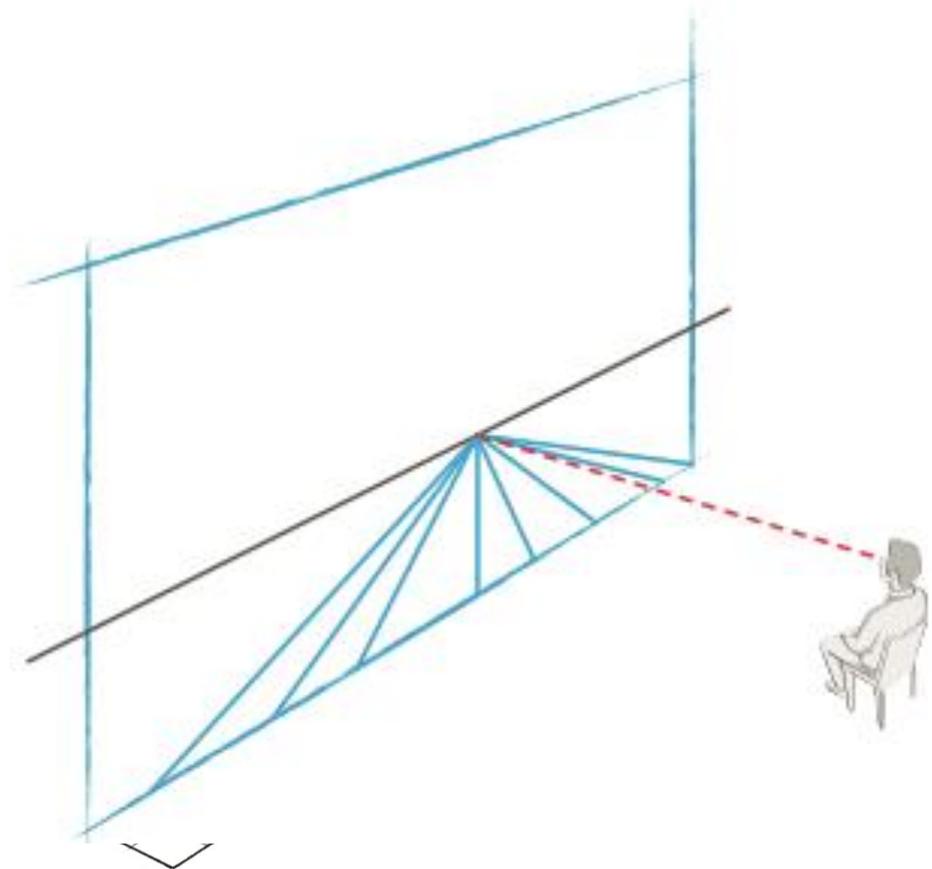
La prospettiva

Un dipinto esemplare

Questo schema ricostruisce la *Flagellazione* di Piero della Francesca per spiegare la **collocazione delle figure** e la **profondità dello spazio** reale



La **scacchiera** del pavimento è la griglia che dà l'effetto prospettico della profondità



Le innovazioni

La prospettiva

applicata alla
scultura

Il bassorilievo con pochissimo oggetto rivela un accurato **disegno prospettico** dello spazio e delle figure



Donatello, *Banchetto di Erode*, circa 1427

Le innovazioni

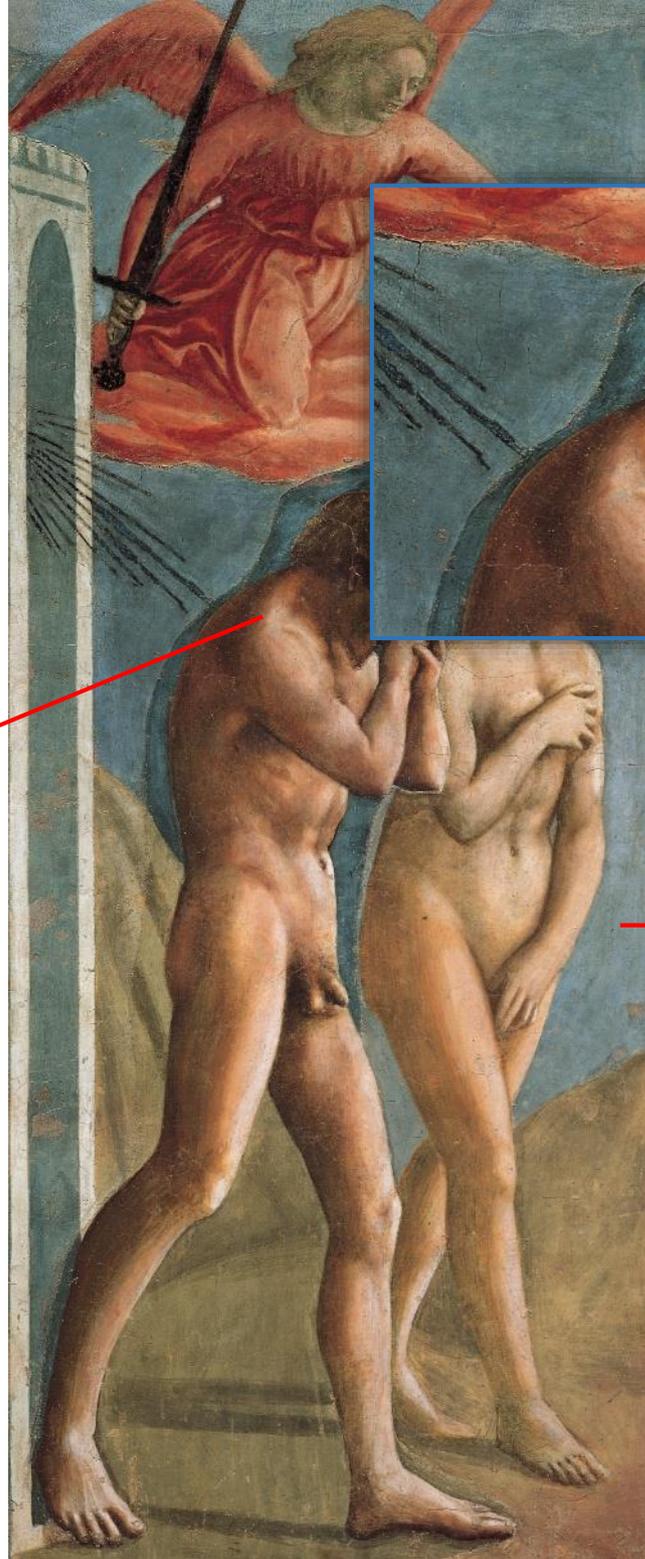
Masaccio

Il realismo

Masaccio rifiuta l'eleganza del Gotico cortese e raffigura con **realismo** i corpi e i sentimenti

Adamo si copre il volto per la colpa e ha le **spalle curve** per il peso del Peccato

Masaccio rende il volume e il peso dei corpi con un forte **chiaroscuro**



una **smorfia di dolore** esprime il dramma della cacciata

Eva, per la vergogna, cerca di coprire il **corpo nudo**

Masaccio, *La Cacciata dal Paradiso terrestre*, 1424-1428. Firenze, Chiesa del Carmine, Cappella Brancacci

Le innovazioni

Masaccio

Realismo e chiaroscuro

La pittura di Masaccio è molto **realistica**, nel paesaggio e nelle figure, che hanno espressioni umane e **solidi volumi**

nella realizzazione dell'affresco, Masaccio stende prima i toni scuri delle **ombre** per poter modellare le forme con un forte **chiaroscuro**

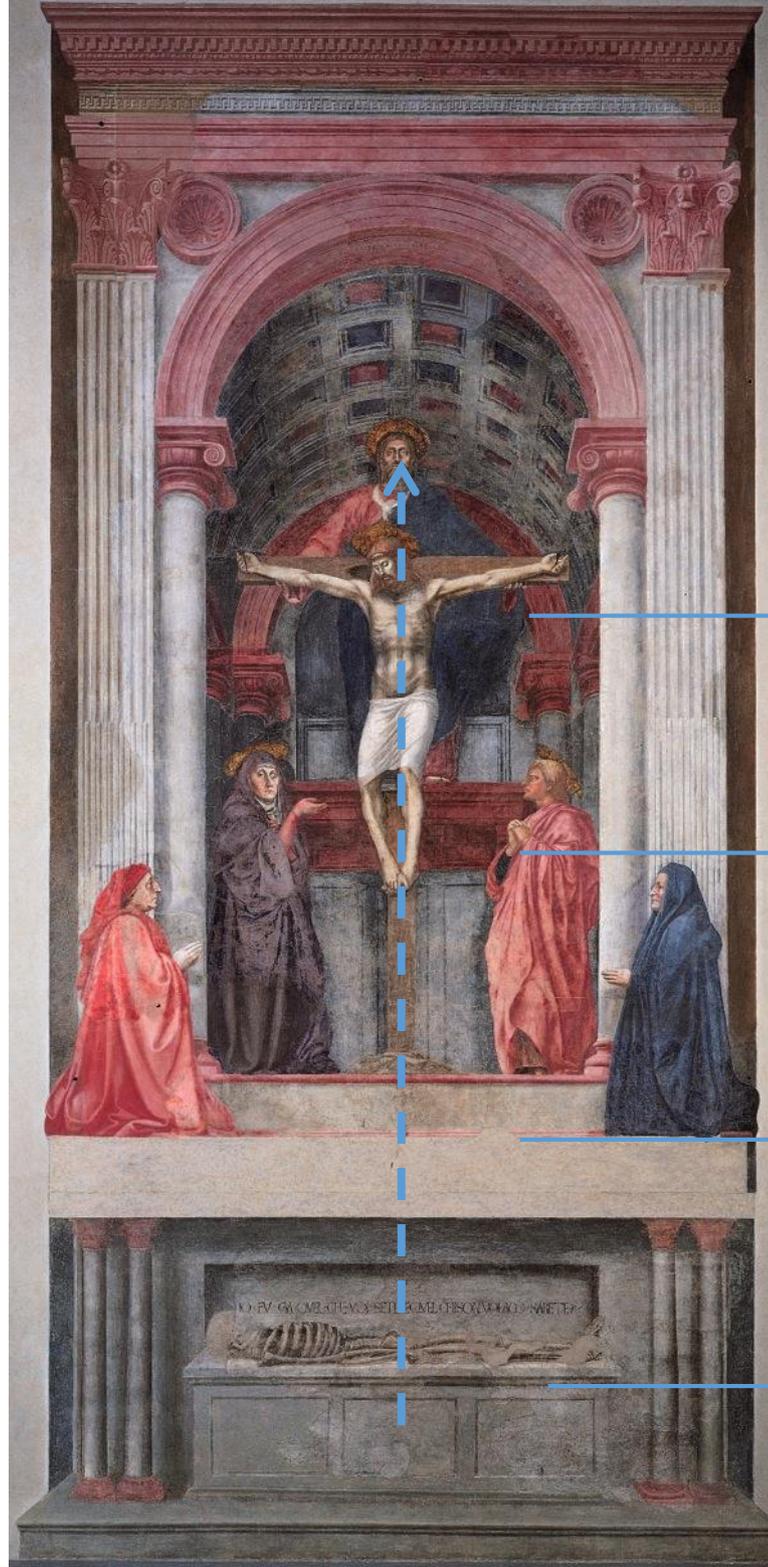


Le innovazioni

Masaccio

La Trinità

Con questo affresco alto 6,67 metri, Masaccio rappresenta il **percorso dell'uomo** dalla vita terrena a Dio, attraverso la preghiera e l'intercessione della Vergine e dei santi



La Trinità: il Padre, il Figlio e la colomba dello Spirito Santo

la **Vergine** e San Giovanni

i due **committenti** in preghiera

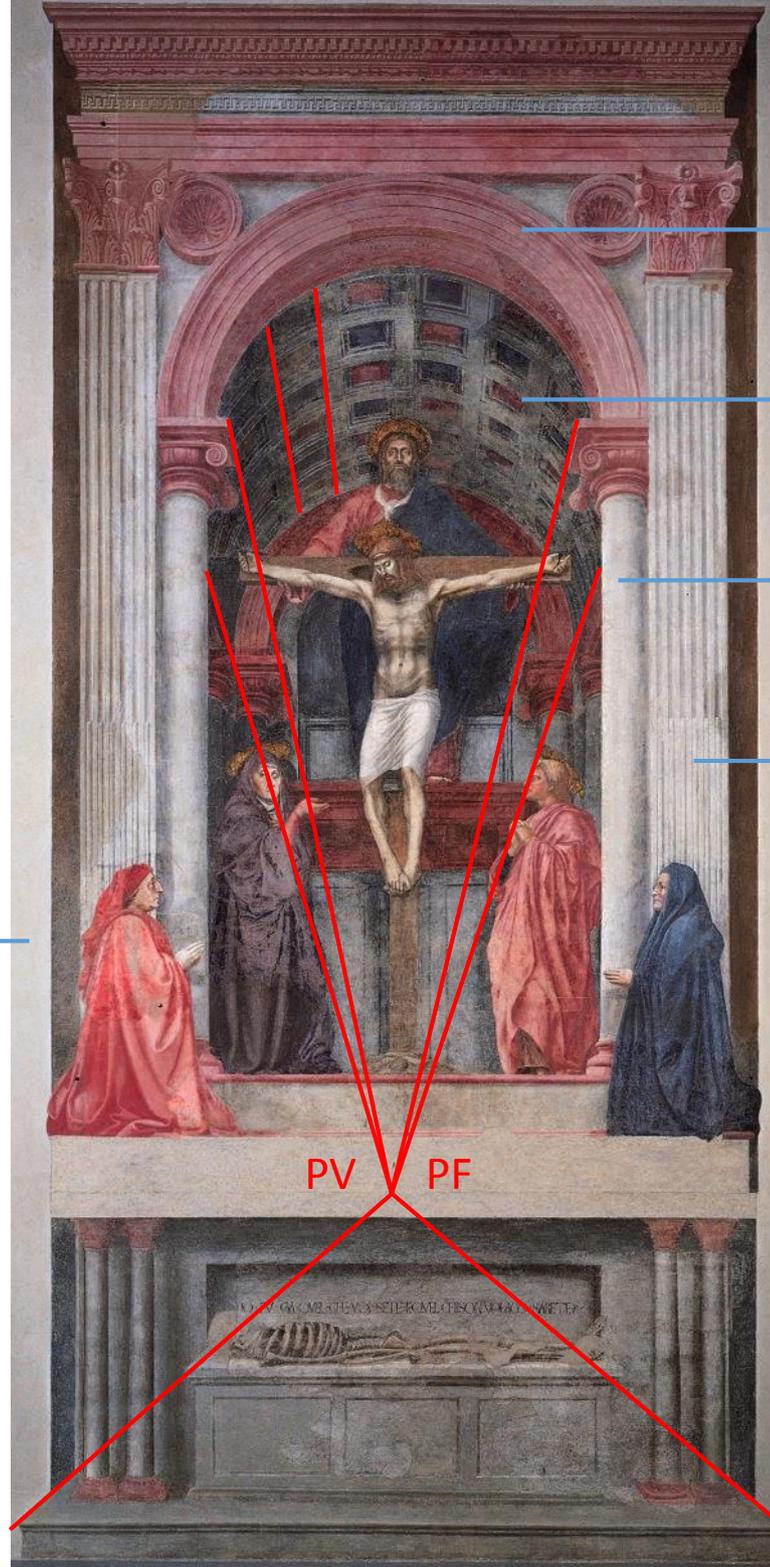
lo **scheletro**, la vita terrena che finisce

Masaccio, *La Trinità*, 1427.
Firenze,
Santa Maria Novella

Le innovazioni
Masaccio
La Trinità

La scena si svolge in uno spazio architettonico rinascimentale, raffigurato attraverso la prospettiva lineare del Brunelleschi

la cappella è disegnata utilizzando elementi dell'architettura romana



arco a tutto sesto

volta a botte con cassettoni

colonne in stile ionico

paraste in stile corinzio

Masaccio, *La Trinità*, 1427.
 Firenze,
 Santa Maria Novella

Le innovazioni

La nuova architettura

La figura dell'architetto

- Filippo Brunelleschi introduce la nuova figura dell'**architetto**, che elabora il **progetto** prima di costruire un edificio
- Leon Battista Alberti scrive trattati sull'**architettura**, che acquista così un fondamento teorico e una nuova importanza culturale

L'architettura rinascimentale crea spazi **a misura d'uomo** e utilizza gli **ordini classici** greci e romani, per ottenere:



equilibrio compositivo

anziché verticalismo gotico



rigorose proporzioni

tra le parti, come colonne, archi, cupole

Le innovazioni

Filippo Brunelleschi

San Lorenzo

Brunelleschi introduce **nuovi elementi costruttivi**

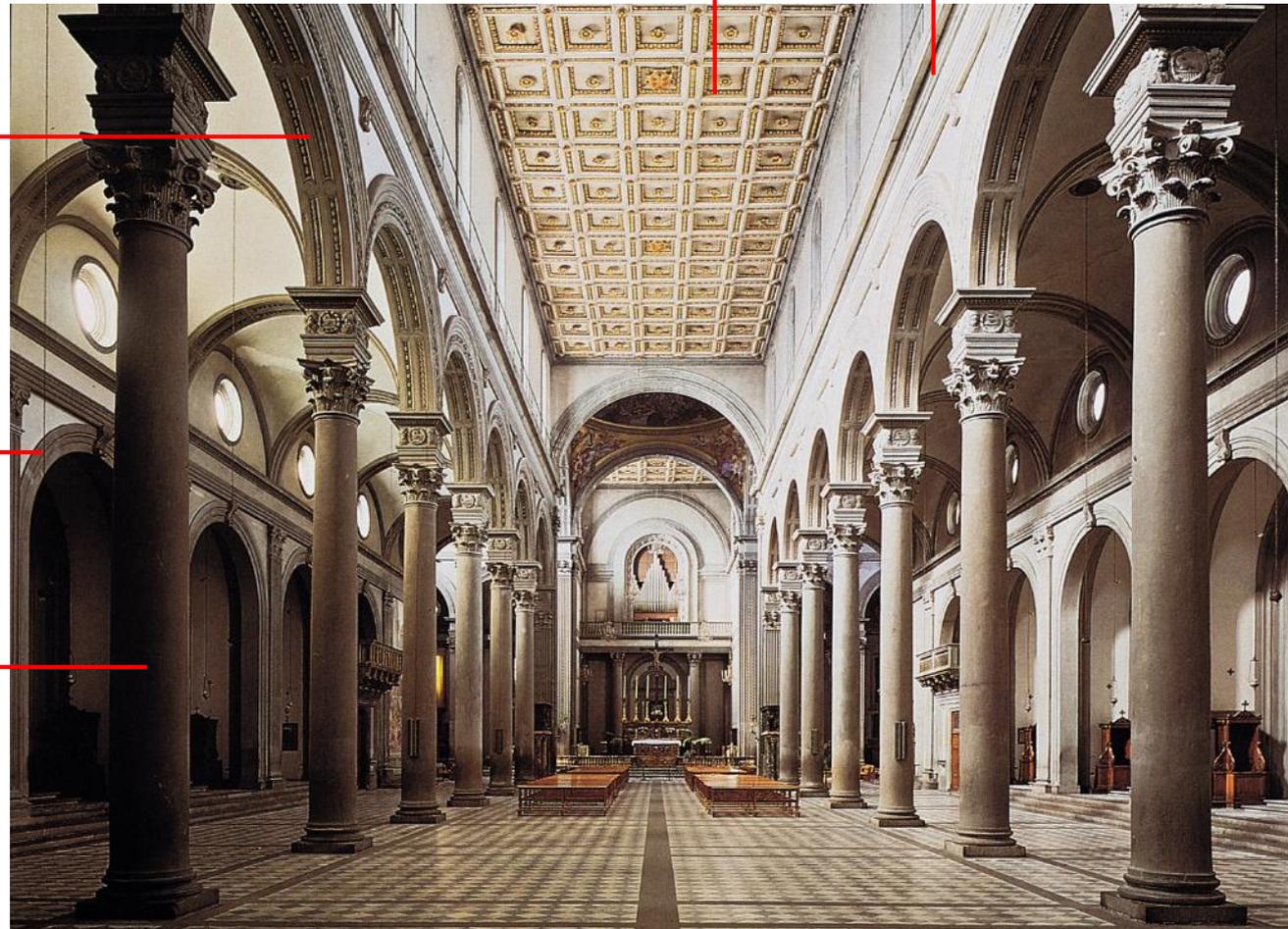
soffitto
piano

trabeazione
rettilenea
sagomata

arco a tutto sesto

cornice dell'arco

colonna classica
con capitello
corinzio



Filippo Brunelleschi, *San Lorenzo*,
1410-1470. Firenze

Le innovazioni

Filippo Brunelleschi

Cupola di Santa Maria del Fiore

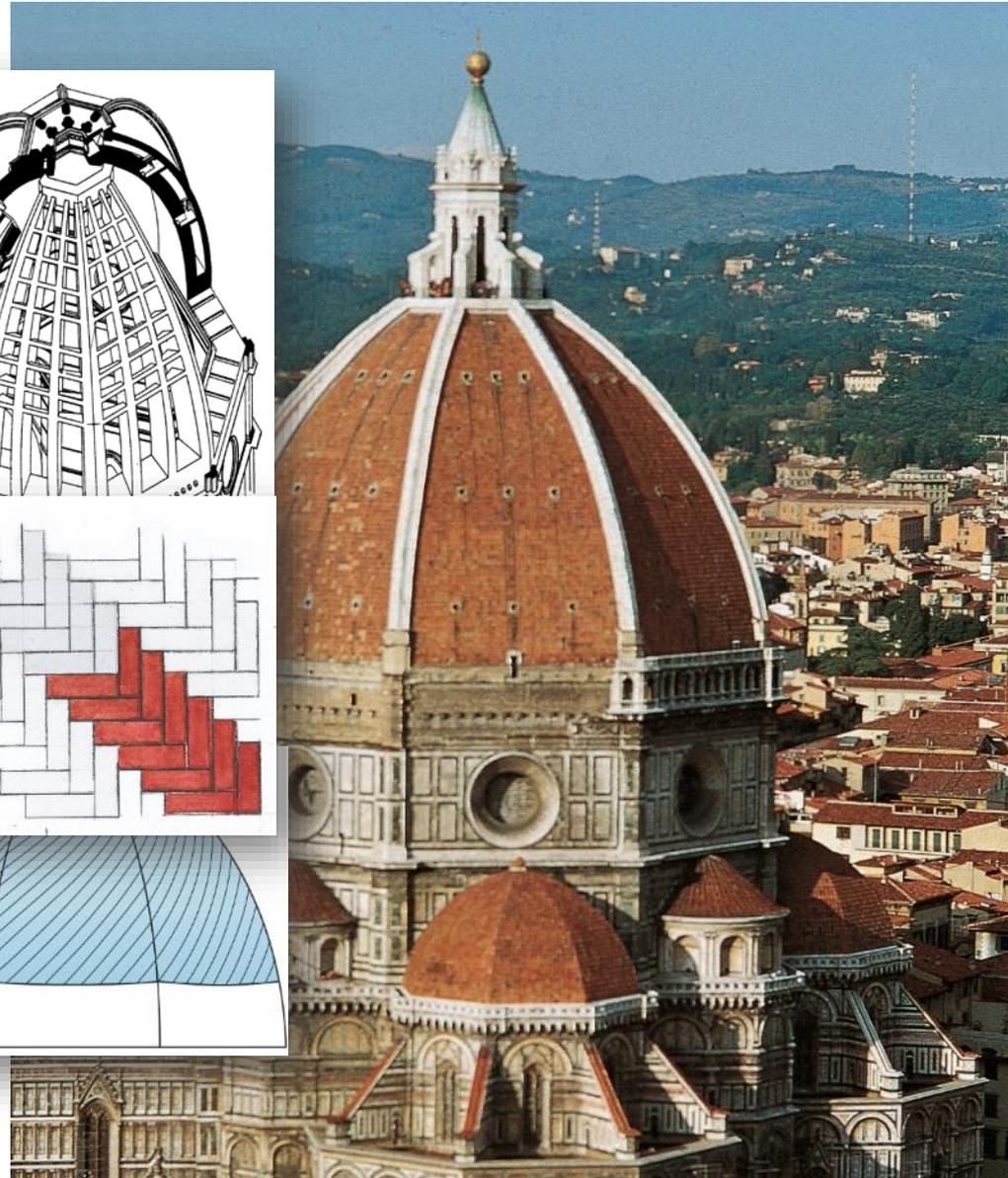
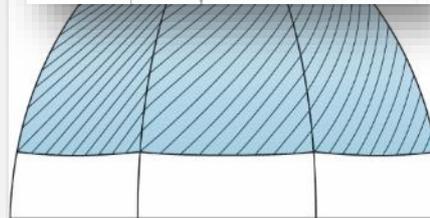
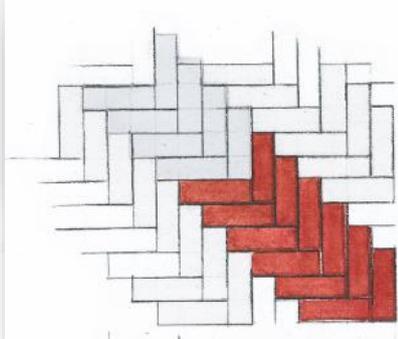
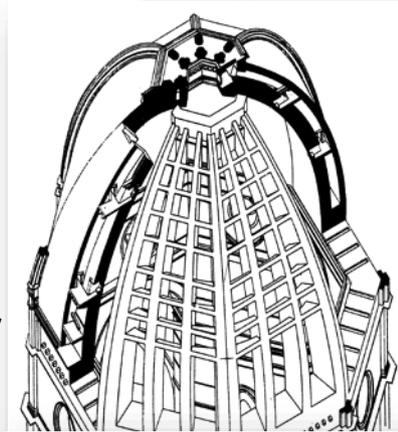
1420-1436

Firenze

La *Cupola* del Duomo di Firenze è simbolo della **nuova architettura** rinascimentale

Brunelleschi ha progettato una cupola **autoportante**:

- ha realizzato una **doppia calotta** per alleggerire la struttura
- forse ha usato una **sagoma mobile** per generare la curvatura verticale
- nella calotta interna, ha disposto i mattoni **a spina di pesce** per evitarne lo scivolamento
- ha disposto i filari di mattoni secondo **eliche murarie** che creano il restringimento della cupola



Le innovazioni

Donatello e il mondo classico

La forza plastica e il naturalismo

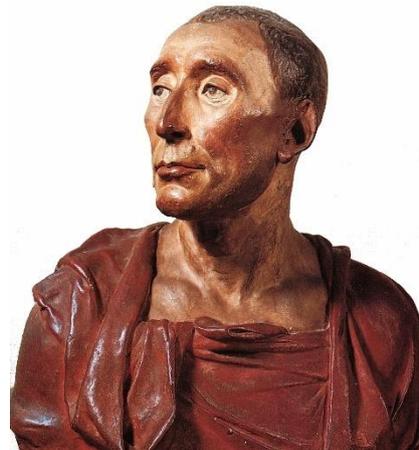
La scultura del '400 recupera la forza plastica e il naturalismo della statuaria classica. Donatello si esprime con:



realismo
nell'anatomia



analisi psicologica
dei personaggi



prospettiva
mediante il rilievo



Le innovazioni

Donatello

San Giorgio

Il personaggio ha una posizione ben equilibrata e il volto esprime un'intensa concentrazione

San Giorgio è un guerriero, infatti indossa un'armatura. L'opera è realizzata in marmo

Nel basamento è raffigurata la *Lotta tra San Giorgio e il drago*. Il rilievo **bassissimo** prende il nome di **stacciato**. Inoltre, a destra viene utilizzata la **prospettiva**



Donatello, *San Giorgio*, 1417, marmo. Firenze

Donatello è il più importante scultore del Quattrocento

VITA e OPERE
Dopo le prime esperienze legate al gotico, Donatello studia l'arte classica a Roma, con l'amico Brunelleschi. Lavora per i Medici a Firenze e poi a Padova.