

12. L'arte del Quattrocento

Con il termine **Rinascimento** si indica il periodo corrispondente ai secoli XV e XVI, caratterizzato da una rivoluzione culturale e da una **grande fioritura delle lettere e delle arti**. Questo sviluppo è in buona parte dovuto al movimento di pensiero definito **Umanesimo**: esso ha elaborato un **nuovo atteggiamento da parte dell'uomo nei confronti di se stesso e del mondo** e ha valorizzato le capacità razionali e progettuali dell'uomo.

Il primo centro di diffusione fu **Firenze**, dove il fenomeno venne favorito da due condizioni fondamentali: la forte presenza della **borghesia cittadina**, protagonista della vita civile, e la sopravvivenza, anche nei secoli del Medioevo, di uno stretto legame con la **cultura classica antica**. Nell'arco di pochi decenni, la nuova cultura e i nuovi modelli artistici si estesero a molti altri centri della penisola.

In Europa, mentre in Francia e Germania dominava ancora il Gotico, furono le **Fiandre**, una regione storico-geografica a cavallo tra Belgio e Paesi Bassi, a costituire un'importante area di irradiazione della nuova cultura rinascimentale.

ARCHITETTURA

Tecniche e materiali

Nelle città si costruiscono splendidi **palazzi** nobiliari o privati, si edificano nuove chiese o si ristrutturano quelle esistenti. Largo uso di coperture a volta o a cupola, a somiglianza degli edifici dell'antica Roma.

Linguaggio visivo

Vengono ripresi elementi dell'architettura classica e applicate regole di progettazione basate su modularità e proporzione. Nelle città, **nuove strade e piazze** danno ordine al tessuto medievale.

Valori espressivi

Lo spazio è misurabile, definito a misura d'uomo. Le superfici sono generalmente bianche, in modo che i fregi, le lesene e le cornici possano risaltare con chiarezza.

Luciano Laurana, *La Città ideale*, 1470 circa. Tempera su tavola, 67x239 cm. Urbino, Galleria Nazionale delle Marche.

1395-1402. Gian Galeazzo Visconti è duca di **Milano**.

1405-1428. La **Repubblica di Venezia** allarga i suoi possedimenti in Veneto e in Lombardia.

1435-1464. Cosimo de' Medici è signore di **Firenze**.

1442. Alfonso d'Aragona ricostituisce il **Regno di Napoli**.

Storia

Anno 1395

1425

Arte

Della Quercia, *Monumento funebre di Ilaria del Carretto*, 1406.

Brunelleschi, *Cupola di Santa Maria del Fiore*, 1420-1436. Firenze.

Masaccio, *Cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso*, 1424-1425. Firenze.

SCULTURA

Tecniche e materiali

Statue a tutto tondo vengono utilizzate per decorare palazzi privati e piazze pubbliche. Trovano ampia diffusione opere a soggetto umano, a somiglianza delle statue greche, o mitologico. Si sviluppa anche il bassorilievo.

Linguaggio visivo

Le statue perdono gradualmente i caratteri gotici, per assumere proporzioni rigorose e un definito senso del volume. Anche i bassorilievi hanno marcati **effetti di profondità**, ottenuti talvolta **con** il ricorso alla **prospettiva**.

Valori espressivi

Forme salde ed equilibrate rappresentano la dignità e la forza morale dell'uomo rinascimentale. Spesso le statue, a sombianza di quelle dell'antica Grecia, sono idealizzate; in altri casi, al contrario, i volti dei personaggi raffigurati sono realistici, mettendo in luce il carattere e la virtù del committente.

Donatello, *Il banchetto di Erode*, 1425-1427. Rilievo in bronzo dorato, 60x60 cm. Siena, Battistero, pannello del fonte battesimale.

1450. Francesco Sforza è Signore di Milano.

1453. I Turchi conquistano Costantinopoli.

1454. Pace di Lodi.

1455. **Gutenberg** stampa la prima *Bibbia*.

1469. **Lorenzo de' Medici** è signore di Firenze; unificazione della Spagna.

1492. **Cristoforo Colombo** scopre l'America. Muore Lorenzo de' Medici. Gli Arabi sono cacciati da Granada e dall'Europa.

1494. Il re di Francia Carlo VIII scende in Italia per conquistare il Regno di Napoli.

1450

1475

1500

Donatello, *David - Mercurio*, 1450.

Botticelli, *Nascita di Venere*, 1483-85.

Benedetto da Maiano, *Palazzo Strozzi*, 1489-1490.

PITTURA

Tecniche e materiali

Ampi **affreschi** vengono dipinti nei palazzi nobiliari e nelle chiese. L'affermazione della classe borghese porta alla nascita del **ritratto** di piccole e medie dimensioni. La tecnica della tempera su legno lascia il posto gradualmente, per merito dei pittori delle **Fiandre**, a quella dell'**olio su tela**.

Linguaggio visivo

Compito dell'artista è quello di **copiare la realtà**. Per questo motivo, la natura, le figure umane e le cose vengono rappresentate con un'ampia gamma cromatica e i volumi vengono messi in risalto attraverso lo studio della luce. Per raffigurare lo spazio si usa la **prospettiva** in modo rigoroso

Valori espressivi

L'applicazione della prospettiva e l'utilizzo di norme proporzionali consentono la rappresentazione ideale della realtà, volta a mostrare la perfezione del creato.

Il ricorso a **temi classici e mitologici** esprime l'esigenza di riallacciarsi alle virtù degli antichi, che divengono modello per il presente.

A destra: **Masaccio**, *La Trinità*. Affresco, 667x317 cm, 1426-1428. Firenze, Santa Maria Novella.

Piero della Francesca, *Flagellazione di Cristo*, 1459 circa.
Olio su tavola, 51x83 cm. Urbino, Galleria Nazionale delle Marche.

Sandro Botticelli, *Nascita di Venere*, 1483-1485 circa.
Tempera su tela, 172x278 cm. Firenze, Galleria degli Uffizi.

