Università di Brescia

LA PROSPETTIVA E LA LUCE

Firenze e le Fiandre: Le Due Radici della Pittura Moderna

Università degli Studi di Teramo

Corso di Storia dell'Arte - Modulo Integrato

Parte I: La Prospettiva Fiorentina

L'invenzione dello spazio razionale e il primato dell'intelletto

L'Inizio di un Nuovo Secolo

Il concorso del 1401 per la seconda porta del Battistero di Firenze segna la svolta decisiva.

- **Tema:** Il Sacrificio di Isacco.
- **Istituzione:** Arte di Calimala.
- **Significato:** Ricerca di una sintesi tra l'eredità antica e la nuova sensibilità religiosa.

Identità e Concordia

La teologia individuava nel sacrificio di Isacco una prefigurazione della croce di Cristo, cercando una concordanza tra Vecchio e Nuovo Testamento.

Due Visioni a Confronto

Ghiberti: Equilibrio, eleganza tardogotica, fusione in un unico pezzo. Dimensioni del sacro distaccate.

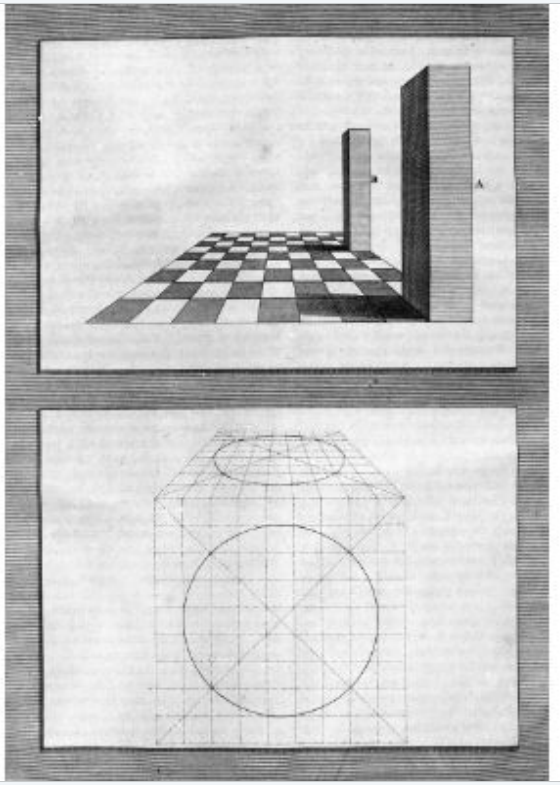
Brunelleschi: Dramma, tensione muscolare, figure concatenate. Citazione diretta dell'Antico (lo Spinario).

Leon Battista Alberti: La Regola

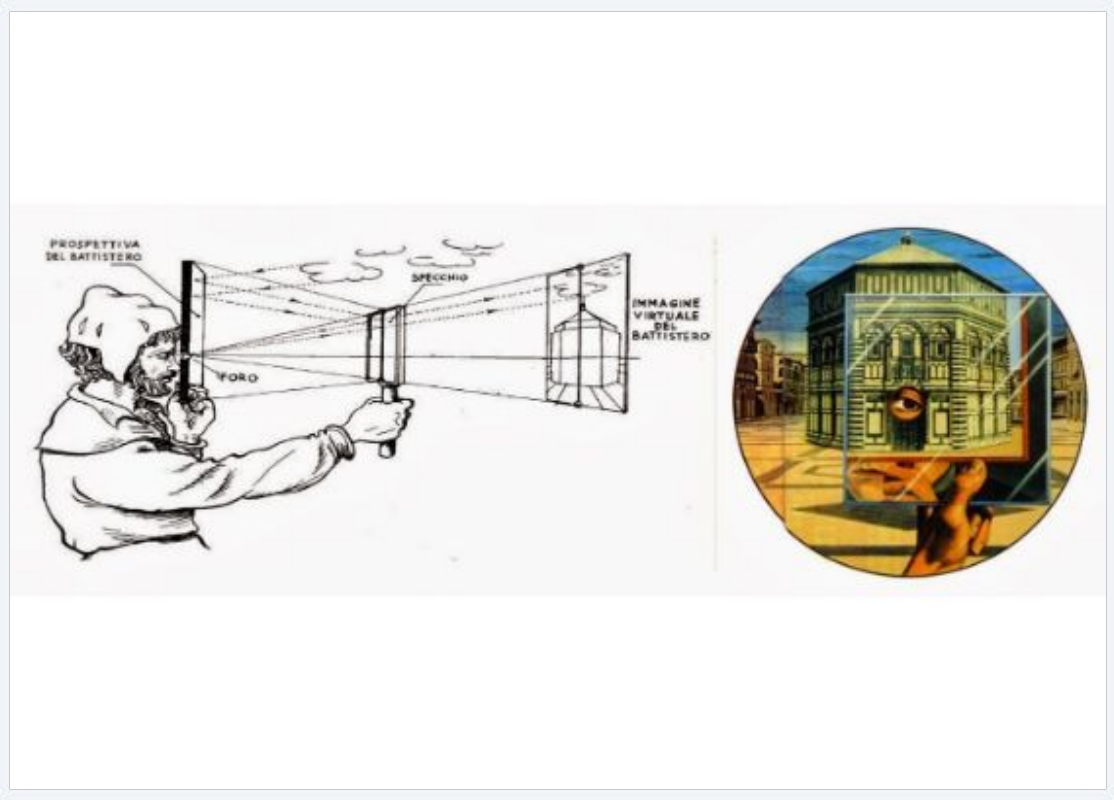
Nel trattato *De pictura* (1435), Alberti codifica la prospettiva brunelleschiana.

Il Concetto di Quadro: L'opera d'arte è paragonabile a una "finestra aperta sulla realtà visibile".

> La piramide visiva interseca una superficie piana che definisce il quadro come una sezione trasversale dei raggi ottici.

La Pratica: Specchi e Tavolette

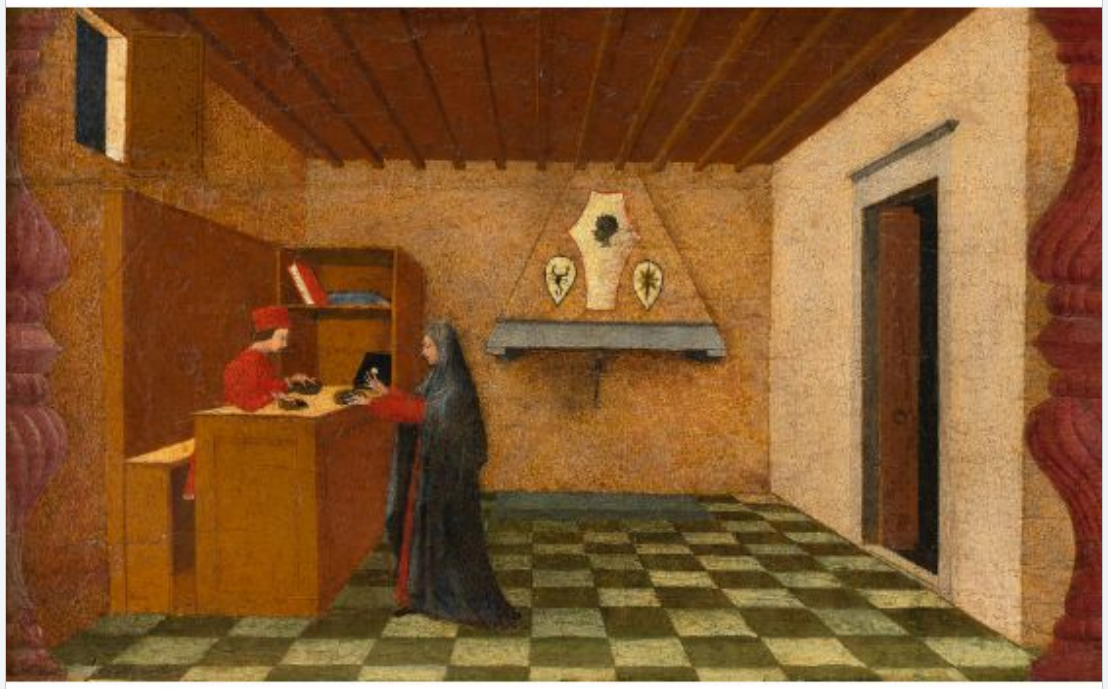
Brunelleschi realizza due celebri tavolette (perdute) per verificare il sistema prospettico.

- Utilizzo di uno specchio per confrontare l'immagine riflessa e la veduta reale.
- Introduzione di un piano specchiante di metallo per riflettere il cielo e le nuvole in movimento, aumentando il senso di verità.

L'Innocente Mania di Paolo Uccello

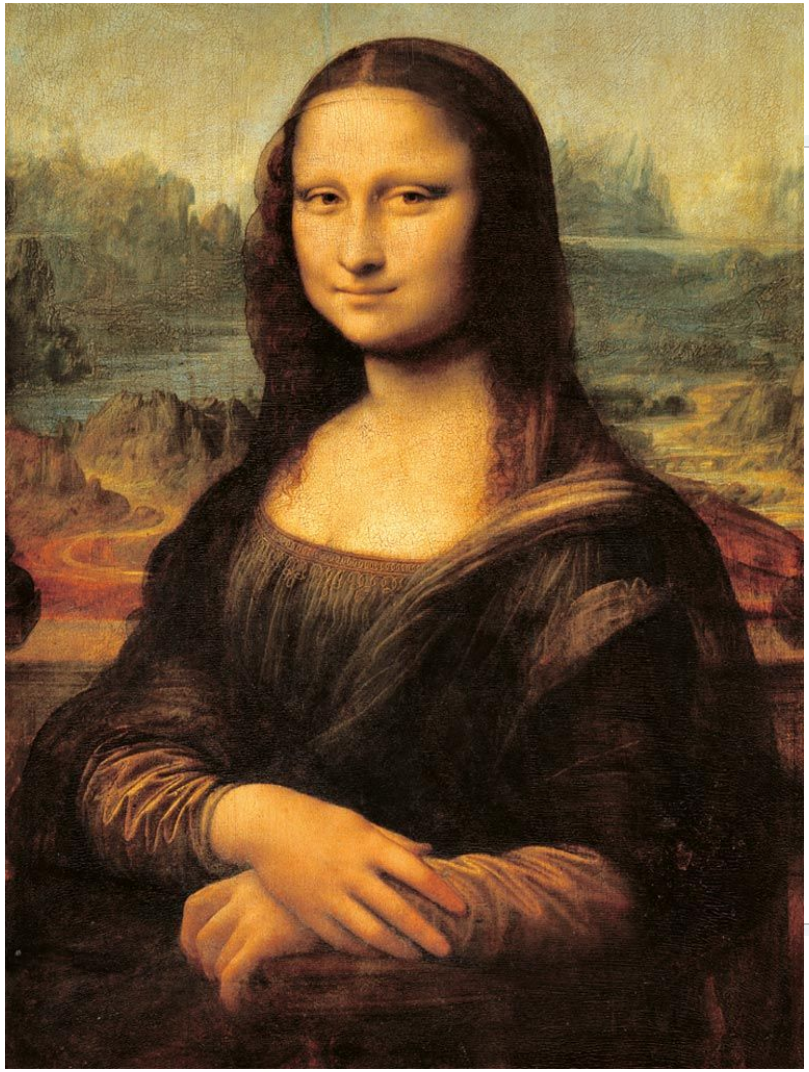
Paolo Uccello trasforma la prospettiva in un'ossessione geometrica e ludica.

Il Miracolo dell'Ostia: Lo spazio è costruito come un sistema di scatole prospettiche incastrate, dove il ritmo geometrico prevale sul dramma narrativo.

> Vasari racconta che l'artista preferiva restare a disegnare fino a tarda notte gridando: *"Oh che dolce cosa è questa prospettiva!"*

Prospettiva Aerea e Atmosferica

Leonardo da Vinci supera la rigidità geometrica introducendo la **consapevolezza dell'aria**.

- La densità dell'atmosfera rende i contorni degli oggetti lontani meno nitidi e i colori virano verso l'azzurro.
- Sfumato leonardesco: i passaggi di luce e ombra diventano impercettibili, avvolgendo le figure nel paesaggio.

Teatro e Scenografia

Nel XVI secolo, la prospettiva abbandona il piano del quadro per invadere lo spazio reale del teatro.

Palladio: Il Teatro Olimpico di Vicenza con le tre strade che si irradiano verso il fondo.

Serlio: Codificazione della scena tragica (edifici nobili) e comica (case private).

Teatro Olimpico

La Sintesi Mentale di Piero

Nella *Flagellazione*, Piero della Francesca raggiunge il vertice del rigore matematico.

Lo spazio invertito: Il soggetto principale (Cristo) appare sorprendentemente in secondo piano, mentre tre figure misteriose dominano la scena in primo piano per virtù di prospettiva.

> Un manifesto di supremazia prospettica che Piero voleva mostrare alla corte di Urbino.

Parte II: Il Rinascimento Fiammingo

L'altro Rinascimento: realismo analitico e civiltà della luce

Firenze e le Fiandre

Il dibattito critico riconosce due poli d'avanguardia alternativi ma speculari all'inizio del XV secolo:

Caratteristica	Rinascimento Italiano (Firenze)	Rinascimento Fiammingo (Fiandre)
Spazio	Sintetico, geometrico, regolato da un unico punto di fuga.	Analitico, frammentato, basato su prospettiva empirico-intuitiva.
Visione	Intellettuale: ricerca la struttura geometrica sottostante.	Ottica: registra i riflessi e l'epidermide delle cose.
Tecnica	Affresco e tempera (primato del disegno).	Pittura a olio (velature sovrapposte).

La Tecnica della Pittura a Olio

Oltre la leggenda di Vasari

Giorgio Vasari attribuì a Jan van Eyck l'invenzione della pittura a olio. In realtà, i leganti oleosi erano già noti nel Medioevo; il merito dei maestri fiamminghi fu il perfezionamento chimico della mescola.

I vantaggi della pittura a olio:

- **Essiccazione lenta:** Permette all'artista di sfumare i colori direttamente sulla tavola, correggere i dettagli e lavorare con estrema calma.
- **Le Velature:** Strati di colore finissimi e trasparenti sovrapposti che lasciano filtrare la luce fino alla preparazione bianca, conferendo una luminosità interna e una brillantezza senza precedenti.

Il Maestro di Flémalle (Robert Campin)

Riconosciuto come il capostipite della scuola fiamminga, Robert Campin rompe drasticamente con i ritmi eleganti e astratti del Gotico Internazionale.

Nel celebre **Trittico di Mérode** (ca. 1427), l'Annunciazione non avviene in un tempio ideale o in un fondo oro, ma all'interno di una tipica stanza borghese fiamminga del Quattrocento.

Ogni oggetto (il bacile di rame, l'asciugamano, la candela spenta) è descritto con assoluta nitidezza plastica.

Jan van Eyck: Il vertice ottico

Jan van Eyck incarna perfettamente la sintesi tra indagine scientifico-visiva e profonda spiritualità. La sua pittura registra la realtà fisica come specchio della creazione divina.
Nel ritratto de **I coniugi Arnolfini** (1434), l'artista celebra l'unione del mercante lucchese Giovanni Arnolfini e Giovanna Cenami nella loro camera da letto a Bruges.

- La luce, proveniente dalla finestra a sinistra, accarezza i diversi materiali (il velluto, la pelliccia, l'ottone) restituendone la specifica consistenza tattile.

Arnolfini: Lo specchio come espansione spaziale

Il microcosmo riflesso

Sulla parete di fondo della stanza pende uno specchio convesso. Nella sua superficie curva si riflette l'intera stanza dall'angolo opposto, comprese le spalle dei coniugi e due figure che entrano dalla porta.

Una delle due figure riflesse è lo stesso pittore, come confermato dalla celebre e orgogliosa scritta tracciata in caratteri gotici sopra lo specchio:

«Johannes de eyck fuit hic. 1434»

(Jan van Eyck è stato qui)

L'opera diventa così una testimonianza quasi notarile e documentaria del giuramento nuziale.

Il realismo simbolico fiammingo

> Nella pittura fiamminga il realismo non è mai fine a se stesso: la realtà quotidiana è intrisa di significati teologici e morali nascosti (*disguised symbolism*).

- **La candela singola:** Accesa sul lampadario in pieno giorno, simboleggia la presenza invisibile ma onniscente di Cristo come luce del mondo.
- **Il cagnolino:** Posto in primo piano ai piedi della coppia, è l'incarnazione iconografica della fedeltà coniugale.
- **I piedi scalzi:** I coniugi si sono tolti gli zoccoli, segno che il suolo della camera da letto è divenuto un luogo sacro a causa del sacramento del matrimonio.
- **La frutta sul davanzale:** Allude allo stato di innocenza prima del peccato originale o alla fecondità della sposa.

Il Polittico dell'Agnello Mistico

Iniziato dal fratello Hubert van Eyck e completato da Jan nel 1432 per la cattedrale di San Bavone a Gand, è il più monumentale capolavoro della pittura fiamminga.

Il polittico, composto da dodici scomparti apribili, dispiega una complessa enciclopedia teologica della Redenzione.

I pannelli con **Adamo ed Eva** colpiscono per il loro sconvolgente realismo anatomico, privo di idealizzazioni classiche, quasi impietoso nella sua aderenza al vero umano.

Rogier van der Weyden: Il Pathos

Se Van Eyck è il maestro della luce e del microcosmo oggettivo, Rogier van der Weyden introduce nella pittura fiamminga una straordinaria tensione emotiva e drammatica.
Nella grandiosa **Deposizione dalla croce** (ca. 1435), le figure sono compresse all'interno di una finta scatola lignea, simile a una pala d'altare scolpita.

- Il ritmo delle linee e la corrispondenza parallela tra i corpi svenuti di Cristo e della Vergine amplificano il dolore drammatico della scena, traducendolo in formule visive di forte impatto devozionale.

La ricezione dell'arte fiamminga in Italia

Le tavole fiamminghe, facilmente trasportabili, giungono in Italia precocemente attraverso i canali commerciali dei mercanti e dei banchieri italiani (Medici, Portinari, Arnolfini).

I centri di ricezione principali:

- **Napoli:** Sotto la corona di Alfonso d'Aragona, la corte diventa un polo di irradiazione della cultura fiamminga.
- **Urbino:** Federico da Montefeltro chiama a corte il maestro fiammingo Giusto di Gand.
- **Firenze:** L'arrivo di opere capitali sconvolge i pittori locali.

L'ammirazione dei contemporanei

Gli intellettuali italiani (come l'umanista Bartolomeo Facio) esaltano la capacità tecnica dei fiamminghi di dipingere la trasparenza dell'acqua, i dettagli degli specchi e la verità della carne.

Hugo van der Goes e lo shock fiorentino

Commissionato da Tommaso Portinari, rappresentante del banco mediceo a Bruges, il colossale **Trittico Portinari** arriva a Firenze nel 1483, venendo collocato nella chiesa di Sant'Egidio. L'opera produsse un vero e proprio shock visivo sugli artisti fiorentini, a cominciare da Domenico Ghirlandaio.

I pastori della tavola centrale sono rappresentati con mani ruvide, volti segnati dalle rughe e abiti logori: un naturalismo schietto ed espressivo mai visto prima in Toscana.

Antonello da Messina: La sintesi perfetta

Il pittore siciliano Antonello da Messina compie storicamente l'unione definitiva tra i due mondi figurativi del Quattrocento. Formatosi a Napoli nella cerchia di Colantonio (esposto alla pittura fiamminga e franco-provenzale), Antonello assimila perfettamente l'uso dei leganti oleosi e la cura analitica della luce.

> Egli unisce la **verità ottica fiamminga** al **rigore prospettico e monumentale italiano**, creando ritratti e composizioni sacre di assoluto equilibrio.

Un capolavoro di sintesi spaziale

Nel **San Girolamo nello studio** (ca. 1474-1475), Antonello realizza una summa metodologica straordinaria:

- **L'impianto italiano:** La scena è inquadrata da un grande portale gotico che funge da diaframma spaziale. L'intero studio in legno è costruito secondo una rigida e impeccabile prospettiva geometrica centrica.
- **Il dettaglio fiammingo:** Sui ripiani si addensano libri aperti, vasi di maiolica dipinti, animali descritti con amore analitico (il pavone, la pernice, il gatto). La luce indaga la grana della pietra calcarea e i diversi piani di profondità della stanza.

La veduta paesaggistica

Attraverso le finestre bifore sullo sfondo si scorge un paesaggio minutissimo e chiarissimo, tipico delle soluzioni eyckiane, dove fiumi, colline e uccelli in volo dilatano lo spazio verso l'infinito.

I Due Volti della Modernità

Il Quattrocento europeo non ha un'unica capitale culturale. La modernità dell'Occidente si sviluppa lungo due binari paralleli e comunicanti:

La via italiana dello Spazio: Fondata sulla geometria, sul primato del disegno, sull'ideazione intellettuale e sull'astrazione proporzionale.

La via fiamminga della Luce: Fondata sulla pittura a olio, sulla registrazione ottica del particolare, sulla sacralità del frammento quotidiano.

Università degli Studi di Teramo

Domande e Approfondimenti

I materiali delle scansioni sono disponibili per lo studio individuale.

Fine della Lezione VII

Università degli Studi di Teramo

www.unite.it

Image Sources

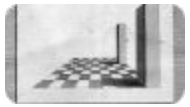
https://statistiche.almalaurea.it/img/logofull/70046.png

Source: statistiche.almalaurea.it

https://sigecweb.beniculturali.it/images/fullsize/ICCD1070178/ICCD15480066_Bronzi%20209.jpg

Source: catalogo.beniculturali.it

https://www.meisterdrucke.it/kunstwerke/1260px/Leon_Battista_Alberti_-_Treats_on_architecture_perspective_and_geometry_board_taken_from_De_Architectur_-_%28MeisterDrucke-1067172%29.jpg

Source: www.meisterdrucke.it

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQxS3kXFex19B6OvnrgROXtr1vMZ1kE9x72OrUyMJvzVqNLuA02v6i281Z_Tq-NNaMBRlXiyLx742WdIpLTfImKCuWKHkvSnZyqW20MznFZQcLV6GOL_lLsSec8XLVK7Z8Aila4Y0LwKnu/s1600/280.JPG

Source: ri-creativo.blogspot.com

https://gndm.it/wp-content/uploads/2023/08/miracolo-dell-ostia-det-1.jpg

Source: gndm.it

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Mona_Lisa%2C_by_Leonardo_da_Vinci%2C_from_C2RMF_retouched.jpg/960px-Mona_Lisa%2C_by_Leonardo_da_Vinci%2C_from_C2RMF_retouched.jpg

Source: en.wikipedia.org

Image Sources

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Interior_of_Teatro_Olimpico_%28Vicenza%29_scena_.jpg

Source: it.wikipedia.org

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Piero%2C_flagellazione_11.jpg

Source: it.wikipedia.org

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/The_Arnolfini_Portrait%2C_d%C3%A9tail.jpg

Source: it.wikipedia.org

https://www.atuttarte.it/images/dipinti/antonello-da-messina-san-girolamo-nello-studio-prospettiva-600.jpg

Source: www.atuttarte.it