

Il Rinascimento a Urbino

IL RINASCIMENTO A URBINO

Nel 1444, con la salita al potere di **Federico da Montefeltro**, Urbino conquista la stabilità politica e si afferma come uno dei centri di cultura umanistica più prestigiosi della penisola italiana.

Federico, infatti, promuove **gli studi matematici e prospettivi** e chiama alla sua corte artisti come **Leon Battista Alberti, Paolo Uccello e Piero della Francesca**, ma anche pittori fiamminghi.

Urbino si trasforma così in un luogo di incontro tra culture artistiche diverse, dove si fondono **razionalità matematica e realismo fiammingo**.

>> Pedro Berruguete, *Ritratto di Federico da Montefeltro e del figlio Guidobaldo*, 1476 ca. Olio su tavola, 138,5x82,5 cm.

Urbino, Galleria Nazionale delle Marche.

PUNTI-CHIAVE DEL RINASCIMENTO A URBINO

- Il Rinascimento a Urbino prende avvio negli anni Cinquanta del Quattrocento, con i lavori di ampliamento del Palazzo Ducale;
- l'interesse per gli studi geometrico-matematici alla corte di Federico da Montefeltro si manifesta tanto nella produzione artistica quanto in quella teorica;
- la pittura è ordine matematico, con figure perfettamente calibrate entro impianti costruiti attraverso la logica della geometria, con ritmi dettati dalle leggi armoniche del numero;
- ogni cosa visibile (oggetti, figure umane, paesaggi) è collocata entro composizioni generate dalla prospettiva, rispondendo a un ordine che non trova analogie nell'esperienza diretta della realtà.

>> Sportello aperto con libri e strumenti scientifici, tarsia lignea dello *Studiolo di Federico da Montefeltro*. Urbino, Palazzo Ducale.

PIERO DELLA FRANCESCA

Piero della Francesca (1415/1420-1492), nato a Borgo San Sepolcro (Arezzo), è un pittore e un teorico dell'arte. Si forma a Firenze dove studia le opere di Masaccio, Beato Angelico e Domenico Veneziano e legge il *De pictura* dell'Alberti. Elabora così una **pittura prospettica chiara e geometrica** che vuole rivelare le **leggi matematiche** che regolano il mondo visibile.

Viaggia e lavora molto in tutta la penisola italiana e diventa il principale artista della corte di Federico da Montefeltro.

IL BATTESIMO DI CRISTO In quest'opera dipinta dopo il 1437 si ritrovano gli elementi caratteristici della pittura di Piero della Francesca: una **luce chiara** che definisce i volumi e rivela i particolari; **figure solide e immobili** come statue; **volti fissi** che non esprimono i sentimenti; una **composizione prospettica** in cui le parti sono perfettamente bilanciate.

>> Piero della Francesca, *Battesimo di Cristo*, dopo il 1437. Tempera su tavola, 167x116 cm. Londra, National Gallery.

PIERO DELLA FRANCESCA - Leggenda della Vera Croce

Nel 1453 l'umanista e letterato Giovanni Bacci affida a Piero della Francesca il completamento degli affreschi del coro della *Chiesa di San Francesco* ad Arezzo, già affrescato nelle volte da Bicci di Lorenzo.

Gli affreschi narrano la *Leggenda della Vera Croce*: la storia del Sacro Legno con cui fu costruita la Croce di Cristo, appartenuto all'albero nato sulla tomba di Abramo.

Gli affreschi sono suddivisi in **dieci scene disposte su tre registri** in base alla logica compositiva e non alla sequenza narrativa.

La **luce** è l'elemento che unifica le scene: non una luce mistica, ma **razionale, che definisce la geometria degli oggetti e delle figure umane.**

>> Piero della Francesca, *Leggenda della Vera Croce*, dal 1453. Affresco. Arezzo, Chiesa di San Francesco. Particolare di una delle pareti.

PIERO DELLA FRANCESCA - Flagellazione

La *Flagellazione* è un capolavoro della pittura prospettica del Quattrocento.

Il dipinto unisce due scene distinte immerse in un'**atmosfera di calma assoluta**:

- la scena con la flagellazione di Cristo si svolge all'interno di un **loggiato classico** che rimanda alle coeve architetture di Alberti;
- i tre personaggi in primo piano, invece, sembrano colloquiare tra loro all'aperto, nella strada di una **città quattrocentesca**.

La rigorosa costruzione prospettica della scena è visualizzata dalla **ripetizione dei quadrati rossi in cotto** della pavimentazione, delimitati da fasce bianche.

>> Piero della Francesca, *Flagellazione*, 1459-1460.
Olio su tavola, 67,5x91 cm. Urbino,
Galleria Nazionale delle Marche.

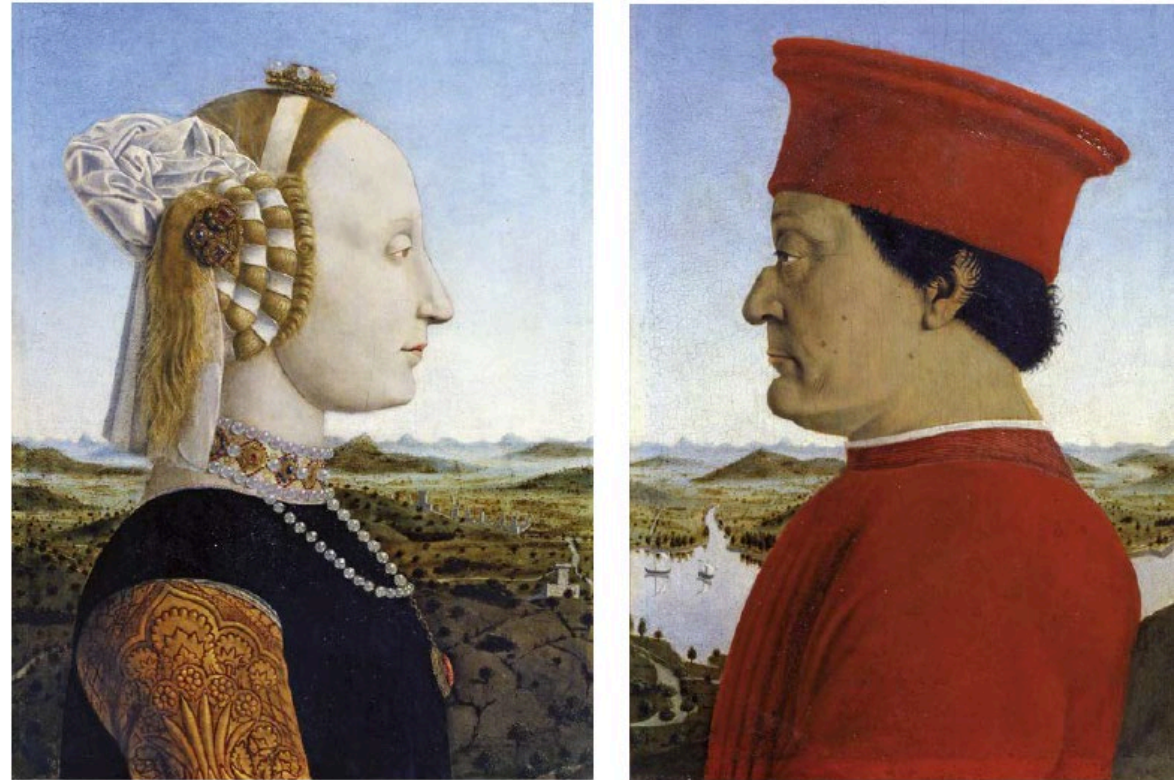
PIERO DELLA FRANCESCA - Dittico dei Duchi di Urbino

Dalla fine degli anni Sessanta del Quattrocento Piero è a Urbino dove dipinge il **doppio ritratto** dei duchi d'Urbino in cui unisce:

- la **prospettiva** e la definizione dei volumi di origine fiorentina;
- la **brillantezza dei colori a olio** e il realismo minuzioso della pittura fiamminga.

I pannelli sono dipinti su entrambi i lati:

- da un lato il **ritratto dei duchi** visti di profilo, come nelle medaglie antiche romane, secondo un modello celebrativo diffuso presso le corti;
- dall'altro l'immagine simbolica dei *Trionfi dei duchi*, trainati su carri sul modello romano imperiale, con le personificazioni delle proprie virtù.

>> Piero della Francesca, *Dittico dei Duchi di Urbino*, 1465.
Olio su tavola, 47x33 cm ciascun pannello. Firenze, Galleria degli Uffizi.

PIERO DELLA FRANCESCA - Pala Montefeltro

Federico da Montefeltro nel 1472 commissiona a Piero della Francesca una pala per celebrare la nascita del figlio Guidobaldo e rendere omaggio alla moglie Battista Sforza, morta in seguito al parto.

Nella pala è raffigurata una **Sacra Conversazione**: angeli e santi sono disposti a semicerchio intorno alla Vergine col Bambino, addormentato sulle gambe della madre. Il committente è inginocchiato alla sinistra di Maria, mentre lo spazio vuoto lasciato alla destra della Vergine rimanda alla morte della duchessa.

Lo **spazio architettonico** di tipo albertiano non fa solo da sfondo, ma è protagonista al pari delle figure che sono perfettamente collocate al suo interno e immerse in un silenzio assoluto. Nell'opera domina la **luce**, che costruisce le forme, definisce i dettagli e si specchia nei gioielli e nell'armatura del duca.

>> Piero della Francesca, *Pala Montefeltro*, 1472-1474.
Tempera su tavola, 251x172 cm. Milano, Pinacoteca di Brera.

LO STUDIOLO DEL DUCA

I cicli decorativi per il Palazzo Ducale di Urbino furono concepiti in stretta unità con la sua architettura, ma le opere sono andate disperse. Una testimonianza della loro antica ricchezza è ancora data dallo *Studiolo di Federico da Montefeltro*, realizzato tra il 1473 e il 1476 e in gran parte conservatosi secondo il progetto originale.

Le pareti sono interamente decorate. Nella parte superiore, in due registri, si trovano ventotto ritratti di *Uomini illustri*, realizzati da **Giusto di Gand e Pedro Berruguete**. Nella parte inferiore si può ammirare il rivestimento in **tarsie lignee**, eseguite prevalentemente a Firenze da Baccio Pontelli, Benedetto e Giuliano da Maiano su disegni attribuiti a diversi artisti.

Il tema umanistico generale è quello della **complementarità tra vita attiva e vita contemplativa**, tra azione e studio.

>> *Studiolo di Federico da Montefeltro*, 1473-1476.
Urbino, Palazzo Ducale.

© Istituto Italiano Edizioni Atlas 2024

Coordinamento: Silvia Gadda

Redazione: Martina Degl'Innocenti, Gionata Buttarelli

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: © Foto Scala, Firenze; © Foto Scala, Firenze - su concessione Ministero Beni e Attività Culturali e del Turismo; © Per concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali/Archivi Alinari, Firenze; © Heritage Image Partnership Ltd/Alamy Foto Stock; © Mondadori Portfolio/Electa; © Bridgeman Images; Archivio Atlas.