

IL QUATTROCENTO

Novità artistiche a Firenze

A Firenze, agli inizi del Quattrocento, gli artisti Brunelleschi, Masaccio e Donatello superano la tradizione gotica e danno vita a una rivoluzione artistica senza uguali. La grande novità nell'arte è l'uso della prospettiva, un insieme di regole geometriche che permette di rappresentare lo spazio il più fedelmente possibile a come lo vede l'occhio umano. I primi a definire la prospettiva sono due architetti: Filippo Brunelleschi e Leon Battista Alberti, che è anche un grande umanista. Gli umanisti si chiamano così perché mettono al centro dei loro studi l'uomo. Sono filosofi, poeti e artisti e si occupano di tutti i campi del sapere.

Il mecenatismo e le corti italiane

Nel loro lavoro, tutti questi artisti sono spesso protetti e aiutati dalle più potenti famiglie del tempo: è il fenomeno del mecenatismo. A Firenze possiamo ricordare i Medici, che raggiungono il loro massimo splendore con Lorenzo il Magnifico. Alla sua corte si riuniscono filosofi, letterati e artisti, come il pittore Sandro Botticelli. Anche altre città italiane sono dominate da potenti famiglie, che danno vita alle signorie. Le signorie più importanti sono quelle di Milano, Urbino, Rimini, Ferrara, Mantova. A Mantova, per esempio, governano i Gonzaga, al cui servizio lavora il pittore Andrea Mantegna. Da Firenze la nuova arte si diffonde quindi in tutte queste città, ma anche a Roma e Venezia. Nell'Italia centrale molto importante è il pittore Piero della Francesca, che opera ad Arezzo, in Umbria e nelle Marche.

Attratti dalle novità artistiche giungono in Italia, in particolare a Firenze e Urbino, molti pittori fiamminghi, cioè originari delle Fiandre (gli odierni Paesi Bassi). Uno degli artisti fiamminghi più famosi è Jan van Eyck. I fiamminghi pongono una grande cura nella rappresentazione dei dettagli e insegnano ai colleghi italiani la loro tecnica della pittura a olio.

THE 15TH CENTURY

Artistic innovations in Florence

In Florence, in the early 15th century, the artists Brunelleschi, Masaccio and Donatello move beyond the Gothic tradition and give rise to an unprecedented artistic revolution. The major novelty in art is the use of perspective, a series of geometrical rules that make it possible to represent space as the human eye sees it in the most faithful possible way. The first to define perspective are two architects: Filippo Brunelleschi and Leon Battista Alberti, who is also a great humanist. Humanists are thus called because they place the human being at the centre of their studies. They are philosophers, poets and artists and deal with all fields of knowledge.

Patronage and the Italian courts

In their work, all these artists are often protected and supported by the most powerful families of the time: this is the phenomenon of patronage. In Florence we may mention the Medici, who attain the height of splendour with Lorenzo the Magnificent. His court brings together philosophers, men of letters and artists, such as the painter Sandro Botticelli. Other Italian cities too are dominated by powerful families, who give rise to *signorie* (lordships). The most important *signorie* are those of Milan, Urbino, Rimini, Ferrara and Mantua. Mantua, for example, is governed by the Gonzaga, in whose service the painter Andrea Mantegna works. From Florence the new art then spreads to all these cities, but also to Rome and Venice. Very important in central Italy is the painter Piero della Francesca, who operates in Arezzo, in Umbria and in the Marche.

Attracted by these artistic innovations, many Flemish painters, which is to say from Flanders (the present-day Netherlands), reach Italy, particularly Florence and Urbino. One of the most famous Flemish artists is Jan van Eyck. The Flemish devote great care to the representation of details and teach their Italian colleagues the technique of oil painting.

AUDIO

LE 15e SIÈCLE

Les innovations artistiques à Florence

À Florence, au début du 15e siècle, les artistes Brunelleschi, Masaccio et Donatello abandonnent la tradition gothique et entament une révolution artistique sans précédent. La grande innovation dans l'art porte sur l'utilisation de la perspective, un ensemble de règles géométriques permettant de représenter l'espace aussi fidèlement que possible à la façon dont l'œil humain le voit. Les premiers à utiliser ces nouveaux concepts sont deux architectes : Filippo Brunelleschi et Leon Battista Alberti, qui est aussi un grand humaniste. Les humanistes sont ainsi appelés parce qu'ils placent l'homme au centre de leurs études. Ils sont des philosophes, des poètes et des artistes et ils abordent tous les domaines de la connaissance.

Le mécènes et les cours italiennes

Dans leur travail, tous ces artistes sont souvent protégés et aidés par les familles les plus puissantes de l'époque : c'est le phénomène du mécénat. La ville de Florence est régie par la famille des Médicis, qui atteint son apogée avec Laurent le Magnifique. Des philosophes, des hommes de lettres et des artistes, comme le peintre Sandro Botticelli, se rendent à sa cour. D'autres villes italiennes sont également dominées par des familles puissantes : c'est la naissance des seigneuries. Les plus importantes sont celles de Milan, Urbino, Rimini, Ferrare et Mantoue. Par exemple, le peintre Andrea Mantegna travaille à Mantoue, où règnent les Gonzague. À partir de Florence, ce nouveau courant artistique se répand dans toutes ces villes, mais aussi à Rome et à Venise. En Italie centrale, le peintre le plus connu est Piero della Francesca, qui travaille à Arezzo, en Ombrie et dans les Marches. Attirés par ces innovations artistiques, de nombreux peintres flamands, c'est-à-dire originaires des Flandres (les Pays-Bas actuels), arrivent en Italie, notamment à Florence et à Urbino. L'un des artistes flamands les plus célèbres est Jan van Eyck. Les Flamands accordent une attention particulière à la représentation des détails et enseignent à leurs collègues italiens leur technique de la peinture à l'huile.

EL CUATTROCENTO

Novedades artísticas en Florencia

En Florencia, a comienzos del siglo XV, los artistas Brunelleschi, Masaccio y Donatello superan la tradición gótica y dan origen a una revolución artística incomparable. La gran novedad en el arte es el uso de la perspectiva, un conjunto de reglas geométricas que permite representar el espacio lo más fielmente posible a como lo ve el ojo humano.

Los primeros en definir la perspectiva son dos arquitectos: Filippo Brunelleschi y Leon Battista Alberti, que también es un gran humanista. Los humanistas se llaman así porque ponen al centro de sus estudios al hombre. Son filósofos, poetas y artistas y se ocupan de todos los campos del saber.

El mecenazgo y las cortes italianas

En su trabajo, todos estos artistas están protegidos y son ayudados por las más poderosas familias de la época: es el fenómeno del mecenazgo. En Florencia podemos recordar a los Médici, que alcanzan su máximo esplendor con Lorenzo el Magnífico. En su corte se reúnen filósofos, eruditos y artistas, como el pintor Sandro Botticelli.

También otras ciudades italianas están dominadas por familias poderosas, que dan origen a las *signorie*. Las *signorie* más importantes son las de Milán, Urbino, Rimini, Ferrara, Mantua. En Mantua, por ejemplo, gobiernan los Gonzaga, para los cuales trabaja el pintor Andrea Mantegna.

De Florencia el nuevo arte se extiende por todas estas ciudades, pero llega también a Roma y Venecia. En Italia central es muy importante el pintor Piero della Francesca, que trabaja en Arezzo, en Umbría y en las Marcas.

Atraídos por las novedades artísticas llegan a Italia, especialmente a Florencia y a Urbino, muchos pintores flamencos, es decir nativos de Flandes (los actuales Países Bajos). Uno de los artistas flamencos más famosos es Jan van Eyck. Los flamencos ponen un gran cuidado en la representación de los detalles y enseñan a los colegas italianos su técnica de la pintura al óleo.

SECOLUL AL XV-LEA

Novități artistice în Florența

La Florența, la începutul secolului al XV-lea, artiștii Brunelleschi, Masaccio și Donatello depășesc tradiția gotică și dau viață unei revoluții artistice fără egal. Marea noutate în artă este utilizarea perspectivei, o mulțime de reguli geometrice care permite ca spațiul să fie reprezentat cu cât mai multă fidelitate posibilă așa cum o vede ochiul uman. Primii care au definit perspectiva sunt doi arhitecți: Filippo Brunelleschi și Leon Battista Alberti, care este și un mare umanist. Umaniștii sunt numiți așa deoarece pun omul în centrul studiilor lor. Sunt filozofi, poeți și artiști și se ocupă de toate domeniile cunoașterii.

Mecenatismul și curțile italiene

În munca lor, toți acești artiști sunt adesea protejați și ajutați de cele mai puternice familii a timpurilor: este fenomenul de mecenatism. La Florența, putem să amintim familia Medici, care atinge maxima splendoare cu Lorenzo Magnificul. La curtea sa se reunesc filozofi, scriitori și artiști, precum pictorul Sandro Botticelli.

Și alte orașe italiene sunt dominate de familii puternice, care dau viață signoriilor. Cele mai importante signorii sunt cele din Milano, Urbino, Rimini, Ferrara, Mantova. La Mantova, de exemplu, guvernează familia Gonzaga, la al cărui serviciu lucrează pictorul Andrea Mantegna. De la Florența, noua artă s-a răspândit apoi în toate aceste orașe, dar și la Roma și Veneția. În centrul Italiei, este foarte important pictorul Piero della Francesca, care lucrează în Arezzo, Umbria și Marche.

Atrăși de noutățile artistice, sosesc în Italia, mai ales în Florența și Urbino, mulți pictori flamandi, adică originali din Flandra (astăzi, Țările de Jos). Unul dintre cei mai faimoși artiști flamand este Jan van Eyck. Flamandii acordă o mare atenție în reprezentarea detaliilor și arată colegilor italieni tehnica picturii în ulei.

القرن الخامس عشر

التحديثات الفنية في فلورنسا

في فلورنسا، في بداية القرن الخامس عشر، الفنانون برونيلسكي، ماساتشيو ودوناتيلو تغلبوا على التقاليد القوطية وأعطوا الحياة لثورة فنية لا مثيل لها. الحداثة العظيمة في الفن هي استخدام المنظور، المنظور هو مجموعة من القواعد الهندسية التي تسمح بتمثيل الفضاء، قدر المستطاع، على أن يشابه ما تراه عين الإنسان. أول من حدد المنظور هما مهندسان معماريان: فيليبو برونيلسكي وليون باتيستا ألبيرتي، وهو أيضاً مناهض عظيم للنهضة الإنسانية. يُطلق على الإنسانيين هذا الاسم لأنهم وضعوا الإنسان في مركز دراساتهم. هم فلاسفة، شعراء وفنانون ويتعاملون في كل مجالات المعرفة.

نظام الوصاية والمحاكم الإيطالية

في عملهم، غالباً ما يتم حماية ومساعدة كل هؤلاء الفنانين من قبل أقوى العائلات في ذلك الوقت: إنها ظاهرة الوصاية. في فلورنسا يمكننا أن نتذكر سلالة ميديشي الذين وصلوا إلى أقصى درجات ازدهارهم مع لورينزو الرائع. إجتمع الفلاسفة، الكتاب والفنانون في بلاطه، مثل الرسام ساندرو بوتيتشيلي. كما هيمنت عائلات قوية على مدن إيطالية أخرى، والتي نشأت كنتيجة لها حياة السيادة. وأهم مجالس اللوردات هي تلك في ميلان، أوريينو، ريميني، فيرارا ومانتوفا. في مانتوفا، على سبيل المثال، حكمت سلالة غونزاغا، الذي يعمل الرسام أندريا مانتيجنا في خدمتها. إنطلاقاً من فلورنسا إنتشر الفن الجديد في جميع هذه المدن، وأيضاً وصل إلى روما والبندقية. في وسط إيطاليا، يعتبر مهماً جداً الرسام بييرو ديلا فرانشيسكا، الذي عمل في أريتسو، في مقاطعات أومبريا وماركي. بسبب الإنجذاب إلى التجديدات الفنية يصل إلى إيطاليا، وخاصة إلى فلورنسا وأوريينو، العديد من الرسامين الفلمنكيين، أي الذين أصلهم من فلاندر (هولندا اليوم). جان فان إيك هو أحد أشهر الفنانين الفلمنكيين. يولي الفلمنكيون اهتماماً كبيراً لتمثيل التفاصيل ويعلمون زملائهم الإيطاليين تقنية الرسم الزيتي.

十五世纪

佛罗伦萨的艺术创新

在十五世纪初的佛罗伦萨，艺术家布鲁内莱斯基、马萨乔和多纳泰罗突破了哥特式传统，并为了一场无与伦比的艺术革命注入了活力。艺术中最大的创新之处在于透视技法的运用，这是一套几何规则，可以尽可能忠实地再现人眼所见的空间。首先定义透视技法的是两位建筑师：菲利普·布鲁内莱斯基和莱昂·巴蒂斯塔·阿尔伯蒂，后者也是一位伟大的人文主义者。之所以被称为人文主义者，是因为他们把人置于研究的中心。他们有哲学家、诗人和艺术家，涉及所有的知识领域。

艺术赞助和意大利宫廷

所有这些艺术家，包括他们的工作，都经常受到当时最有权势的家族的保护和帮助：这就是艺术赞助现象。在佛罗伦萨，必须得提及的是美第奇家族，他们与豪华者洛伦佐一起达到最大辉煌。哲学家、文人和艺术家，如画家桑德罗·波提切利，都聚集在洛伦佐的宫廷里。其他意大利城市也由有权势的家庭主宰，他们赋予领地生命。最重要是米兰、奥尔比诺、里米尼、费拉拉、曼托瓦的领地。例如，在曼托瓦，这里由贡扎加家族统治，画家安德烈·曼特尼亚为他们服务。新艺术从佛罗伦萨传播到所有这些城市，也传播到罗马和威尼斯。在意大利中部，非常重要的一项是画家皮耶罗·德拉·弗朗西斯卡，他在阿雷佐、翁布里亚和马尔凯从事创作。许多佛兰芒画家，即最初来自佛兰德斯（今天的荷兰）的画家，被艺术创新所吸引来到意大利，特别是佛罗伦萨和奥尔比诺。最著名的佛兰芒艺术家之一是扬·凡·艾克。佛兰芒画家非常注重细节呈现，并把油画技术教给意大利的同行们。

П'ЯТНАДЦЯТЕ СТОЛІТТЯ

Мистецькі новинки у Флоренції

У Флоренції на початку П'ятнадцятого століття художники Брунеллескі, Мазаччо і Донателло долають готичну традицію і дають життя художній революції, якій немає рівних. Величезним нововведенням у мистецтві є використання перспективи, набору геометричних правил, які дозволяють відобразити простір якнайточніше і так як його бачить людське око. Першими, що описали перспективу, були два архітектори: Філіппо Брунеллескі та Леон Баттіста Альберті, який також є великим гуманістом. Гуманістів називають так тому що вони ставлять людину в центр своїх досліджень. Вони є філософами, поетами та художниками і займаються багатьма галузями знань.

Меценатство та італійські королівські двори

У своїй творчості всіх цих митців часто захищають і допомагають могутні і багаті родини того часу: це явище називають меценатством. У Флоренції ми можемо згадати Медічі, які досягли свого найвищого блиску з Лоренцо Чудовим. Навколо його двору збираються філософи, письменники та художники, наприклад, художник Сандро Боттічеллі. В інших італійських містах також домінують могутні родини, з якими починається період панства. Найголовніші родини є в Мілані, Урбіно, Ріміні, Феррарі та Мантуї. Наприклад у Мантуї панує сім'я Гонзага і у них працює художник Андреа Мантенья. Зі Флоренції нове мистецтво поширилося в усі ці міста, а також у Рим і Венецію. В центральній Італії дуже важливим художником був П'єро делла Франческа, який працює в Ареццо, Умбрії та Марках.

Приваблені мистецькими новинками до Італії, зокрема до Флоренції та Урбіно, приїжджають багато фламандських художників, тобто вихідців із Фландрії (сучасні Нідерланди). Одним із найвідоміших фламандських художників є Ян ван Ейк. Фламандці приділяють велику увагу зображенню деталей і навчають італійських колег техніці олійного живопису.