

Learn Italian with Art - ep. 3

short version

This is an excerpt of the complete 26-minute video that is part of our video course Learn Italian with Art, which will be available for purchase in the coming months.

Raffaello Sanzio - Da artista divinizzato a icona Pop

The great Master that you will meet today had a profound impact on all Western artistic production; he has been the subject of a film, a video game, a coconut-flavoured white chocolate, a postage stamp, a historic banknote and a coin. Over 500 years after his death, he is still part of our collective imagination all over the world, and he's now become an icon of pop culture: il divino Raffaello!

Today we are going to learn how to describe the relationship of the great Masters of the past with the present, and doing so we'll learn more about the usage of passato prossimo, the Italian present perfect.

Cominciamo!

Raffaello, *Madonna della Seggiola* (c. 1513, Palazzo Pitti)

Il 10 giugno del 1858 lo scrittore Nathaniel Hawthorne, allora console a Liverpool e in quel momento in viaggio in Italia, annota nel suo Diario: “Oggi mia moglie ed io siamo andati a Palazzo Pitti [...] La collezione di quadri [...] è la più interessante che io abbia visto [...] Il quadro più bello del mondo, ne sono convinto, è la Madonna della Seggiola di Raffaello.” Sono da poco trascorsi 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio, un gigante del Rinascimento italiano, una vera leggenda, una figura divinizzata: cosa ci ha lasciato il grande Maestro? Chi non ha mai visto su maglie, felpe, cuscini, tazzine e quaderni l’immagine dei celebri angeli di Raffaello? I due putti, un dettaglio raffigurato nella parte inferiore del dipinto *Madonna Sistina*, sono ormai entrati nella cultura pop italiana e internazionale.

In spite of the fact that Raffaello lived five centuries ago, the tenses that we used here are the presente indicativo and the passato prossimo. Let's see why.

IL PRESENTE STORICO

We speak of historical present, *presente storico*, when we use the present indicative instead of the past tense to describe facts that happened before the time of speaking or writing.

This use is very common in narrative prose and journalism, but also in spoken language, and is usually intended to let the reader or listener feel more involved in and connected to the events described.

IL PASSATO PROSSIMO

Sono trascorsi, ha lasciato, ha visto, sono entrati: these are all examples of passato prossimo, a tense that expresses the result of an event that happened in the past and whose effects last in the present.

In Italian the passato prossimo is used to translate both the English present perfect *and* the past simple: unlike English, it is also used to say what you did at some particular time, or when exactly something happened:

Ho visitato i Musei Vaticani due anni fa.
I visited the Vatican Museums two years ago.

Chi non ha mai visto l'immagine dei celebri angeli di Raffaello?
Who has never seen the image of Raffaello's famous angels?

The passato prossimo can denote an experience that occurred at least once during a period of time in the past. The experience may refer to a vast and unspecified temporal axis.

We will talk more about the passato prossimo in the second part of the video.
Now let's focus on the vocabulary of this first passage.

Allora: then, at that time, in that moment. *Allora* is an adverb that refers to a specific moment, in the past or in the future:

Allora non ti conoscevo. - I didn't know you at the time.
Allora ci incontreremo. - Then we will meet.

Allora can also be a conjunction: so, then. *Allora, cosa hai deciso?* So, what did you decide?

Seggiola: the same as chair, *sedia*; commonly used in Tuscany.

Sono trascorsi: have passed, passato prossimo of *trascorrere*, referred to time. The verb *trascorrere* here refers to the flow of time: *sono trascorsi 500 anni*, 500 years have passed. It can also mean to spend time: *abbiamo trascorso insieme molte ore liete*, we have spent many happy hours together.

Putto: from the Latin *pūtus*, child, a nude chubby child figure, often with wings, that is often featured in mythological or religious paintings and sculpture, especially during the Renaissance and Baroque.

Il quadro rappresentava dei putti danzanti - The painting featured dancing putti.

Time now for one more passage:

Le Madonne di Raffaello sono le opere più note e amate dal pubblico e dalla critica; i loro volti sereni trasmettono dolcezza e armonia, e per questo risultano poetici e inafferrabili.

Le Madonne di Raffaello: incredibili vero?
In this passage we have concentrated a few high register terms, which you can easily find in texts about art:

Volto sereno, trasmettere, dolcezza, armonia: *i loro volti sereni trasmettono dolcezza e armonia* - Their serene faces convey sweetness and harmony.
The adjective *sereno* is fascinating; it comes from the latin *serenus*, meaning dry, cloudless, clear, referring to the sky and the weather: cielo sereno, notte serena. We often say: *un fulmine a ciel sereno*, a bolt out of the blue, referring to a piece of news, an unexpected and usually unpleasant event.

Inafferrabile: elusive, uncatchable. It comes from the verb *afferrare*, to grasp, to catch. The prefix *in-* makes the word negative, as the English prefixes *un-* and *in-*, and the suffix *-abile* gives the idea of the passive. So, *inafferrabile* is something which cannot be grasped or understood: *un concetto inafferrabile*, an elusive concept.

And here we are at our grammar session! In this lesson we'll talk in more detail about the...

1. Passato prossimo

The passato prossimo is the past tense used the most in Italian, and it's formed by conjugating the auxiliary verb *avere* or *essere* in the present indicative and by adding a past participle. *Siamo andati, ha visto, hanno ispirato, è stato*, are all forms of passato prossimo, with which you should be quite familiar by now.

The structure is:

auxiliary verb (avere or essere) + past participle

Grammar point

The passato prossimo is used to say what you have done at some time in the past, what you have done so far, and what you did at a specific time in the past.

In our previous lesson we saw how to form the past participle; today we'll focus on the choice of the auxiliary: *avere* or *essere*.

When do you use *avere* and when do you use *essere*?

Most verbs are conjugated with *avere*, but the verbs that use *essere* are quite common. Let's see the details.

The auxiliary **avere** is used with:

1. All transitive verbs:

Il pittore ha dipinto un capolavoro.

Raffaello ha diffuso il suo stile nelle corti europee.

2. With a few intransitive verbs, such as:

bussare, cenare, dormire, litigare, piangere, pranzare, reagire, resistere, ridere, russare... (to knock, dine, sleep, fight, cry, lunch, react, resist, laugh, snore...)

L'allievo ha litigato con il maestro.

Hanno reagito con forza alle difficoltà.

3. With the verbs camminare, passeggiare, nuotare e viaggiare (to walk, stroll, swim and travel):

Le sue idee hanno viaggiato per tutta Europa.

Ha camminato per due ore.

4. With the modal verbs *potere*, *dovere*, *volere* used alone:

Ieri non sono venuto perché non ho potuto.

Non volevo andare, ma ho dovuto.

L'ho fatto perché ho voluto.

Watch out:

When these three verbs are used together with other verbs, they take the auxiliary of the verb that follows:

Ieri sono dovuto andare al lavoro. Andare wants essere.

Ieri ho dovuto fare questo lavoro. Fare wants avere.

Even Italians have trouble with this sometimes, but this is a useful rule to keep in mind.

The auxiliary **essere** is used:

1. With intransitive verbs of motion indicating a point of departure or arrival, such as *arrivare*, *tornare*, *partire*, *uscire*... (to arrive, return, leave, exit...)

Siamo arrivati presto.

Sandro è partito per Parigi.

2. With reflexive verbs:

Mi sono ricordato di comprare i biglietti.

Si sono accorti del problema.

3. With passive and impersonal forms:

Il quadro è stato dipinto da Raffaello.

In quel ristorante si è mangiato bene.

2. Essere: Agreement of past participle

Very important: the **past participle** of verbs conjugated with **essere** agrees in number and gender with the subject of the verb. Therefore the ending is -O for the masculine singular: *Sandro è partito*, and -A for the feminine singular: *Elena è partita*, -I for the masculine plural: *Gli artisti sono arrivati*, and -E for the feminine plural: *le cantanti sono entrate*.

Grammar point

The **past participle** of verbs conjugated with **essere** agrees in number and gender with the subject of the verb:

LUI È ARRIVATO

LEI È ARRIVATA

LE RAGAZZE SONO ARRIVATE

I RAGAZZI SONO ARRIVATI

We have come to the end of our third lesson on the Italian used in the context of history of art. Strong emotions, light and darkness, and the mysteries of a distant past await us in the next lesson!

The complete 26-minute version of this video includes a detailed explanation of passato prossimo. The complete Italian text and an English translation are provided below. Learn Italian with Art is a 6-video package. Episode 1 is freely available on YouTube, while short versions of the other videos are published as soon as they are ready. Have a look at [this page](#) to know more.

Learn Italian with Art

1. Sandro Botticelli
2. Piero della Francesca
3. Raffaello
4. Caravaggio
5. Michelangelo
6. Paolo Veronese

Complete text in Italian - long version

Il 10 giugno del 1858 lo scrittore Nathaniel Hawthorne, allora console a Liverpool e in quel momento in viaggio in Italia, annota nel suo Diario: “Oggi mia moglie ed io siamo andati a Palazzo Pitti [...] La collezione di quadri [...] è la più interessante che io abbia visto [...] Il quadro più bello del mondo, ne sono convinto, è la Madonna della Seggiola di Raffaello.”

Sono da poco trascorsi 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio, un gigante del Rinascimento italiano, una vera leggenda, una figura divinizzata: cosa ci ha lasciato il grande Maestro? Chi non ha mai visto su maglie, felpe, cuscini, tazzine e quaderni l’immagine dei celebri angeli di Raffaello? I due putti, un dettaglio raffigurato nella parte inferiore del dipinto Madonna Sistina, sono ormai entrati nella cultura pop italiana e internazionale.

Ma l’eredità di Raffaello è molto più di questo. La sua opera ha avuto una grande influenza sulla produzione artistica occidentale: il suo stile, suggestionato dalle tecniche di Leonardo, di Michelangelo, del Perugino, di Piero della Francesca, arricchito dall’influenza dell’arte antica di Roma, è stato uno dei principali inneschi per la nascita del Manierismo. Molti dei suoi allievi e collaboratori hanno diffuso nelle corti europee la sua maniera e i traguardi da lui raggiunti. Le opere del periodo romano di Raffaello hanno ispirato il classicismo del 1600 di Guido Reni, Rubens, Velázquez e Caravaggio. Perfino nelle accademie del 1700 e del 1800 Raffaello è stato un modello per maestri come Ingres e Delacroix.

Le Madonne di Raffaello sono le opere più note e amate dal pubblico e dalla critica; i loro volti sereni trasmettono dolcezza e armonia, e per questo risultano poetici e inafferrabili. Nei suoi ritratti, invece, Raffaello ha riversato quella componente dell’animo umano estremamente emotiva e drammatica, rivelando un contatto più diretto con la realtà che ancora oggi ci parla e ci affascina.

English translation - long version

On 10 June 1858, the writer Nathaniel Hawthorne, then consul in Liverpool and at that time travelling in Italy, wrote in his diary: 'My wife and I went to the Pitti Palace to-day [...] The collection of pictures [...] is the most interesting that I have seen [...] The most beautiful picture in the world, I am convinced, is Raphael's *Madonna della Seggiola*'.

500 years have just passed since the death of Raffaello Sanzio, a giant of the Italian Renaissance, a true legend, a deified figure: what has the great master left us? Who has never seen the image of Raphael's famous angels on shirts, sweatshirts, cushions, cups and notebooks? The two putti, a detail depicted in the lower part of his painting *Madonna Sistina*, have now entered Italian and international pop culture.

But Raphael's legacy is much more than that. His work has had a great influence on Western art production: his style, influenced by the techniques of Leonardo, Michelangelo, Perugino and Piero della Francesca, enriched by the influence of ancient Roman art, was one of the main triggers for the birth of Mannerism. Many of his pupils and collaborators spread his manner and achievements to European courts. Works from Raphael's Roman period inspired the 17th-century classicism of Guido Reni, Rubens, Velázquez and Caravaggio. Even in the academies of the 1700s and 1800s Raphael was a model for masters such as Ingres and Delacroix.

Raphael's Madonnas are the best known and best loved by public and critics alike; their serene faces convey sweetness and harmony, and are therefore poetic and elusive. In his portraits, on the other hand, Raphael poured that component of the human soul that is extremely emotional and dramatic, revealing a more direct contact with reality that still speaks to us and fascinates us today.

References

Passages from the French and Italian Note-Books of Nathaniel Hawthorne - [link](#)
20 euro 500° Anniversario della morte di Raffaello Sanzio - [link](#)
La banconota commemorativa da 500.000 lire - [link](#)
Raffaello entra in Minecraft - [link](#)
Francobollo Raffaello Sanzio - V centenario della scomparsa - [link](#)
Raffaello - Il principe delle arti in 3D - [link](#)

Image Credits

Raffaello Sanzio, Parnaso (1510-11) - public domain
Raffaello Sanzio, presumed self-portrait (c. 1506) - public domain
Raffaello Sanzio, Madonna Sistina (1513-14) - public domain
Raffaello Sanzio, Madonna della Seggiola (1513-14) - public domain
Raffaello Sanzio, Ritratto di Baldassarre Castiglione (1514-15) - public domain
Anonimo, Gloria di putti alati sec. XVII - Museo Civico di Osimo - public domain
Anonimo romano sec. XVI, Putti danzanti - Fondazione Zeri, Università di Bologna
Raffaello Sanzio e Giovan Francesco Penni, Madonna del diadema blu (1510-11) - public domain
Raffaello Sanzio, Madonna del cardellino (1506) - public domain
Raffaello Sanzio, Madonna Tempi (1508) - public domain
Raffaello Sanzio, Sposalizio della Vergine (1504) - public domain
Caravaggio, Cattura di Cristo (1598) - public domain

Music in the video:

Giovanni Gabrieli, *Canzone a 5*
Giovanni Giacomo Gastoldi, *Capriccio a due voci*
Performed by Ricercare - Ensemble Für Alte Musik Zürich