

8

L'arte barocca

LA STORIA

- **Seconda metà del XVI secolo** I Gesuiti iniziano a diffondere la fede cattolica in Oriente e in America Latina.
- **Inizio XVII secolo** Si sviluppa il metodo scientifico. Scoperte di Galilei, Newton, Pascal, Torricelli, Leibniz.

1600

- **Fine XVI secolo** Si sviluppa il filone realistico in Lombardia e in Emilia (I Carracci).
- **1592** Caravaggio giunge a Roma.
- **1599-1600** Caravaggio dipinge le tele in *San Luigi dei Francesi* a Roma.
- **1600-1601** Caravaggio, tele in *Santa Maria del Popolo* a Roma.

L'ARTE

- **1618-1648** *Guerra dei Trent'anni*. Sconfitta della Spagna e indipendenza dei Paesi Bassi.
- **1620** I missionari arrivano in America del Nord. Inizio della crisi economica in Europa.
- **1630** Grave ondata di peste in Europa.
- **1633** Processo a Galileo Galilei.

1640

- **1608** Caravaggio, *Decollazione del Battista*.
- **1622-1625** Bernini scolpisce *Apollo e Dafne*.
- **1623-1624** Bernini scolpisce il *David* e inizia il *Baldacchino di San Pietro*.
- **1635-1642** Borromini, *San Carlo alle Quattro Fontane*, a Roma.
- **1643-1644** Borromini, *Sant'Ivo alla Sapienza*.

- **1642** Gli Europei scoprono l'Australia.
- **1661** Sale di fatto al trono di Francia Luigi XIV.
- **1682** Newton scopre la legge della gravitazione universale.
- **1689** In Inghilterra viene proclamata la monarchia costituzionale.

1680

- **1647** Bernini, *Estasi di Santa Teresa*.
- **1648-1651** Bernini, *Fontana dei Fiumi* in Piazza Navona, a Roma.
- **1656** Velázquez, *Las Meninas*.
- **1656-1667** Bernini, *Colonnato di San Pietro*.
- **1660 circa** Versailles diventa centro di vita di corte.

Francesco Borromini, *Campanile di Sant'Andrea delle Fratte*, 1653-1665. Roma.

Politica e religione dividono l'Europa

La prima metà del Seicento è segnata dal **conflitto tra cattolici e protestanti**, sfociato nella **Guerra dei Trent'anni**. Nel 1648 l'Europa si trova divisa in due grandi aree: al sud, sottoposto a un diretto controllo da parte della Chiesa e della Spagna, si contrappongono le regioni del centro e del nord Europa, in particolare i Paesi Bassi, che avevano appena ottenuto l'indipendenza dalla Spagna.

Roma raggiunge nel XVII secolo una nuova fase di **grande splendore** e orienta la maggior parte del suo impegno in campo artistico per rafforzare il proprio ruolo sulla scena internazionale.

Gian Lorenzo Bernini, *Fontana dei fiumi a Roma*, 1648-1651. Particolare del Nilo.

Si ampliano gli orizzonti di conoscenza

La scoperta dell'America dà avvio ad una fase di **viaggi di esplorazione geografica** che ampliano gli orizzonti del mondo conosciuto e modificano gli equilibri commerciali dell'Europa; emergono infatti i Paesi Bassi e l'Inghilterra, forti del loro predominio lungo le rotte marittime. Contemporaneamente importanti **scoperte scientifiche** (ad esempio il microscopio e il telescopio) avviano la scienza moderna, basata sull'analisi e sul calcolo.

L'uomo, dunque, si trova di fronte a un mondo sempre più affascinante e sorprendente, che stimola la sua immaginazione.

Annibale Carracci, *La bottega del macellaio*, 1585 circa. Olio su tela, Oxford, Christ Church Picture Gallery.

L'arte barocca: tra realismo e teatralità

Il Barocco si diffonde in tutta Europa all'inizio del Seicento, con differenze tra i vari Paesi. Tuttavia due caratteri sono sempre presenti: il **realismo** e la **teatralità**. Essi non sono in contrapposizione, ma rispondono a obiettivi diversi. Il realismo testimonia la curiosità dell'uomo, ma anche la meraviglia di fronte alla ricchezza del creato; la teatralità rispecchia lo spirito della Chiesa dopo la Controriforma cattolica, che chiedeva agli artisti di **stupire** il fedele con **immagini spettacolari**, in grado di produrre emozione. In questo senso, quanto più un'immagine straordinaria appare verosimile, tanto più è convincente.

e il Rococò

- 1693 Violento terremoto nella Sicilia orientale.
- 1702-1714 *Guerra di Successione* in Spagna. La Sicilia va al duca di Savoia; Milano, Mantova, Napoli e la Sardegna passano all'Austria.
- 1714 Filippo Juvarra è nominato 'Primo architetto del re' a Torino.

1700

- 1691-1694 Andrea Pozzo, *Gloria di Sant' Ignazio* nella Chiesa del Gesù, a Roma.
- 1723-1726 Francesco de Sanctis, *Scalinata di Trinità dei Monti*, a Roma.
- Inizio del XVIII secolo Si sviluppano lo stile Rococò e la Pittura di Genere.

- 1715 In Francia Luigi XV succede al Re Sole.
- Seconda metà del XVIII secolo In Inghilterra inizia la Rivoluzione industriale.
- 1751 A Parigi è pubblicato il primo volume dell'*Encyclopédie* di Diderot e D'Alembert.
- 1774 Luigi XVI sale al trono di Francia.

1740

- 1729-1731 Juvarra, *Palazzina di caccia di Stupinigi*, presso Torino.
- Dal 1744 Ristrutturazione del *Castello di Schönbrunn*, a Vienna.
- 1750 circa Si sviluppa il genere del Vedutismo.
- 1752-1753 Tiepolo affresca lo *Scalone della Residenza di Würzburg*, in Germania.

- 1776 *Dichiarazione d'Indipendenza* degli Stati Uniti d'America.
- 1787 Viene promulgata la *Costituzione* degli Stati Uniti d'America.
- 1789 Scoppia la Rivoluzione Francese. *Dichiarazione dei diritti dell'uomo*.

1780

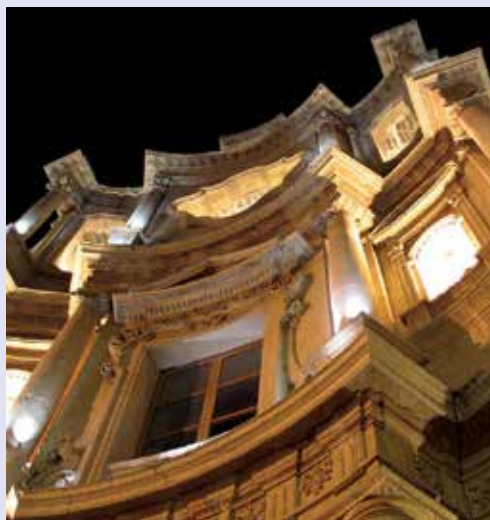
- 1751-1773 Luigi Vanvitelli, *Reggia di Caserta*.
- 1776-1778 Giuseppe Piermarini, *Teatro alla Scala* a Milano.
- 1784 Jacques-Louis David, *Il giuramento degli Orazi*.
- 1788-1793 Antonio Canova, *Amore e Psiche*.

Pietro da Cortona, *Trionfo della Divina Provvidenza*, 1633-1639. Roma, Palazzo Barberini.

Suscitare emozione, stupire, convincere

L'arte barocca è promossa dalla Chiesa cattolica, che vuole mostrare la propria grandezza, e rappresenta il trionfo dell'emozione sulla ragione. **L'arte** è uno strumento straordinario a questo scopo, in quanto **colpisce più delle parole** e con maggiore intensità: edifici grandiosi ricordano **fondali scenografici**, le prospettive danno l'illusione di trascinare lo spettatore in uno spazio infinito. Inoltre, **si fondono le varie arti**, tanto che spesso è difficile comprenderne le differenze. Così l'architettura si trasforma in enorme scultura e questa, spesso realizzata con materiali di diverso colore, si avvicina alla pittura.

Particolare della facciata della Chiesa di San Carlo Borromeo a Noto, edificata dal 1730.

Luce rivelatrice e luce illusoria

La luce assume un'importanza fondamentale per creare effetti coinvolgenti, in tutte le arti. In architettura si studia la distribuzione degli spazi in funzione della luce, con zone in cui essa è **radente** (cioè laterale) ed altre in cui è molto concentrata e abbagliante. Diversamente da quanto avveniva nel Rinascimento, ora la luce serve a **produrre illusioni**, a 'confondere' sulle reali distanze delle cose rappresentate, ma anche a mostrare la ricchezza stupefacente della realtà. Molto importante è la lezione di Caravaggio: egli ha inteso la luce come **strumento per rivelare** la presenza di Dio tra gli uomini, squarciando il buio.

Filippo Juvarra, *Palazzina di caccia di Stupinigi*, 1729-1731. Veduta dell'atrio.

Eleganza e leggerezza nello stile Rococò

Il Settecento è caratterizzato in arte dall'evoluzione dello stile Barocco in forme più ricercate ed eleganti: nelle regge e nei palazzi aristocratici domina lo stile Rococò, **spiccatamente decorativo**. Esso riguarda, oltre alla pittura e alla scultura, anche le arti applicate, e dunque gli elementi di arredo. Artisti ed artigiani lavorano fianco a fianco per realizzare ambienti raffinati in cui **domina la luce**, accentuata da superfici specchianti, e in cui le parti architettoniche si confondono con rilievi a stucco dipinto e maioliche. Prevengono **motivi floreali** o **temi gioiosi e mondani** della vita di corte.