

PERCORSI DI ARTE

USR SICILIA_Direzione Generale

IL SEICENTO

*Prof.ssa Teresa D'Amato
Docente assegnata ai progetti nazionali arte, musica e legalità*

Periodo storico e periodo culturale

Il Barocco

LA MODA

Sintesi

E ancora ...

Per scoprirne di più...

Video

Periodo storico

- Guerra dei trent'anni (1618-1648): supremazia francese nel continente europeo in seguito alla pace di Vestfalia;
- Peste di Milano del 1630;
- Dominazione spagnola nel regno di Napoli, Sicilia, Sardegna, Ducato di Toscana e Ducato di Milano;
- Declino economico italiano: gravio fiscale esercitato dagli spagnoli;
- Riorganizzazione stati italiani: la Chiesa influenza tutto il territorio;
- Repressioni religiose e di espressione:
Giordano Bruno condannato al rogo in seguito alle sue dottrine panteistiche e Galileo Galilei costretto ad abiurare per le sue tesi astronomiche

¹ Card. Carlo Borromeo _ "Istruzioni intorno alla fabbrica ed alle suppellettili ecclesiastica" (1577)
Card. Gabriele Paleotti _ "Discorso intorno alle immagini sacre e profane" (1582)

Periodo culturale

Ruolo di primo piano della Chiesa: dopo la Controriforma e attraverso i trattati sull'arte (Cardinale Borromeo e Cardinale Paleotti) (1), utilizza le immagini per diffondere la dottrina cattolica e controlla le iconografie sacre che vengono realizzate dagli artisti.

Contrasto tra fede e scienza: la filosofia viene bloccata dalla Chiesa ma riacquista il ruolo di strumento di interpretazione del mondo;

Periodo di grandi filosofi : Giordano Bruno, Galileo Galilei, Cartesio, Pascal, Leibniz, ecc.

Il Barocco

Si sviluppa durante il '600 e buona parte del '700.

Si diffonde prima in Italia, poi in Europa ed in America Latina.

Il nome deriverebbe dal vocabolo spagnolo "barrueco", che indicava una perla non perfettamente sferica ma di forma irregolare.

Le prime anticipazioni alla fine del XVI secolo con la crisi spirituale e culturale del Rinascimento che porta alla nascita del Manierismo

Giorgio Vasari Cupola di S. Maria del Fiore _ Firenze

<http://www.glisicritti.it/blog/entry/3159>

<https://www.formacultura.it/2018/09/17/la-grande-cupola-di-santa-maria-del-fiore/>

Giambologna _Ratto delle Sabine

Loggia dei Lanzi - Firenze

[https://it.wikipedia.org/wiki/Ratto_delle_Sabine_\(Giambologna\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Ratto_delle_Sabine_(Giambologna))

Giulio Romano

Palazzo Te

Mantova

https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Te

Giacomo Della Porta

Chiesa del Gesù

Roma

https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_del_Ges%C3%B0

Contrapposto all'arte rinascimentale, il Barocco viene elaborato in modo da ottenere un effetto di movimento continuo a spirale, quasi fine a se stesso ...
“*un trionfo di edonismo visivo*”.

Viene attuato un lento “*distacco dalla linea retta*” per ottenere effetti di grazia e di seduzione e far si che la linea curva domina, con il suo splendore, tutta l'arte.

Diventa un'arte di propaganda e l'affermazione del potere.

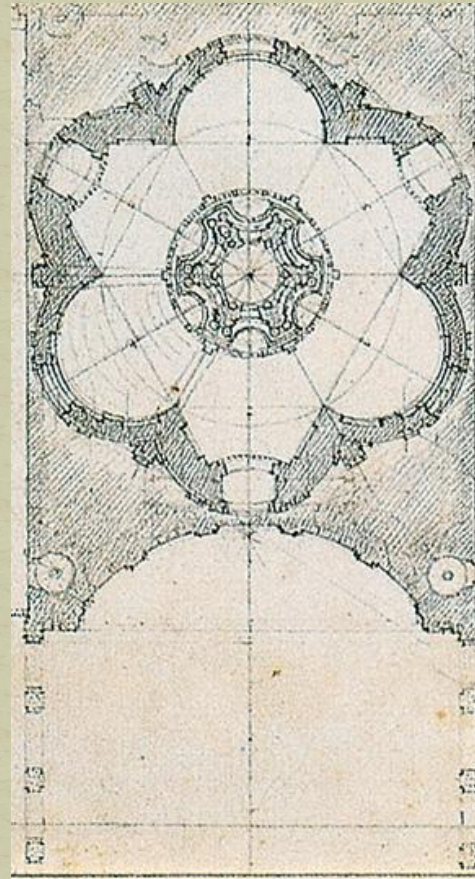

Bernini

<https://arttrip.it/gian-lorenzo-bernini/>

<https://www.arte.it/artista/gian-lorenzo-bernini-47>

https://it.wikipedia.org/wiki/Gian_Lorenzo_Bernini

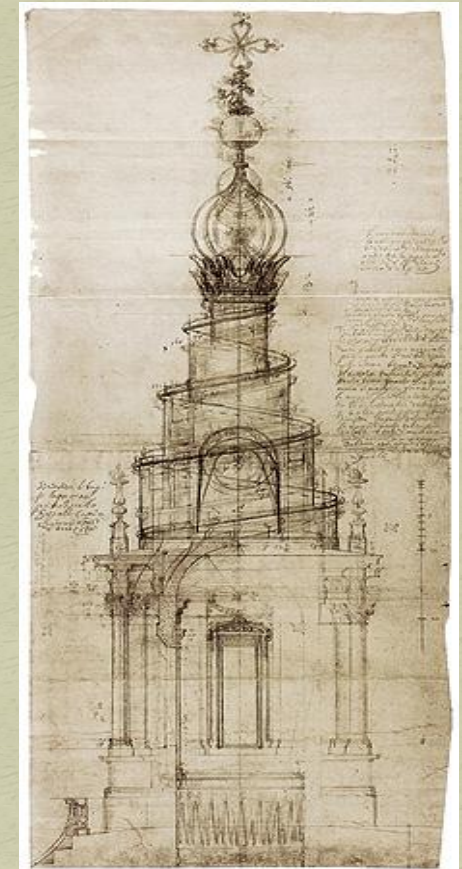

Borromini

<http://www.museionline.info/architetti/borromini>

https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Borromini

<http://www.centroarte.com/Borromini%20Francesco.htm>

Maggiore è la variazione della linea rispetto all'uso abituale, maggiore sarà l'effetto di esuberante ricchezza decorativa ... tutto viene concepito in una chiave di splendidi effetti scenografici.

Architettura, Pittura e Scultura si amalgamano in un'unica forma espressiva, un tripudio di colori, di forme che si completano a vicenda. Dinamismo e una visione infinita dello spazio.

Borromini_ Sant'Ivo alla Sapienza
Roma

Andrea Pozzo_ Gloria di Sant'Ignazio
Roma

Bernini _ Estasi di Santa Teresa
Roma

Vista panoramica
Ragusa Ibla

L'integrazione tra le tre arti è un dolcissimo connubio tale che anche le città che le ospitano sono anch'esse scenografiche e la natura tanto decantata e rappresentata, diventa parte dell'allestimento teatrale ... tutto, insomma, diventa un enorme palcoscenico.

La pittura imita sia la scultura che l'architettura con degli effetti scenografici illusionistici talmente realistici da confondere lo spazio reale con quello non reale cioè dipinto.

Particolare palazzo a
Scicli

G. B. Gaulli – Chiesa del Gesù
Roma

La scultura barocca ricerca gli effetti stilistici e formali tipici della pittura.
Deve sorprendere per il suo realismo e virtuosismo

Bernini
Particolare: Ratto di Proserpina

Serpotta
Oratorio di Santa Cita

Altare_
Chiesa Valverde
Palermo

Scenografia – Ricchezza decorativa – Realtà e finzione ... ridondate e presuntuosa
Virtuosismo ricco e superbo, perfetta fusione tra tutte le arti: il sentimento prevale
sulla ragione.

Scopo: sbalordire l'osservatore attraverso la spettacolarizzazione spaziale.

Affresco _Chiesa Steinhausen
Germania

LA MODA

IERI

IERI

IERI

OGGI

OGGI

OGGI

Sintesi

BAROCCO → QUADRO ECONOMICO E SOCIALE
FINE '500 - 600

DECADENZA SPAGNOLA E ITALIANA

ASCESA ECONOMICA DELLA FRANCIA

GUERRE DELLE RELIGIONE
(Cattolici e protestanti)
Guerra dei trent'anni (1618-1648)

INNOVAZIONE E SVILUPPO

MERCANTILISMO

OLANDA
INGHILTERRA

Nuovo concetto di scienze sperimentale

Bacone
Keplero
Copernico
Galileo

IDEE

ARTE

Controriforma cattolica
(concilio di Trento 1545-1563)

Gesuiti

Congregazione dell'Indice

Associazione religiosa che vagliava i libri. Quelli non accettati venivano messi all'indice cioè condannati. (non pubblicati)

Tribunale dell'inquisizione

Aspetti originali e bizzarri dell'arte

Fragilità dell'uomo

Smarrimento e ricerca della verità

Ricerca e controllo sulla natura

Emozioni - Stupore - Passione

Conoscenza come continua ricerca attraverso la scienza

Accademia degli Incamminati

La luce, la rappresentazione del reale

Caravaggio

Il pathos e il trionfo della scultura

Bernini

La curva che modella lo spazio architettonico

Borromini

Teoria copernicana
Cartesio (pensiero razionale)

Leibniz
https://it.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Wilhelm_von_Leibniz

E ancora ...

Teatro

Dramma pastorale in Italia

Il Melodramma

Pietro Matestasio

La Commedia dell'arte

I drammi

Shakespeare

Racine e Molière

Pedro Calderòn de la Barca

Poema

Mitologico ed eroicomico

Romanzo

Don Chisciotte della Manca

Miguel de Cervantes, 1605

Narrativa

Lo cunto de li cunti

Giovanbattista Basile

Trattatistica

scientifica

Galilei Galileo

letteraria

Emanuele Tesauro

Il cannocchiale aristotelico

politica

Hobbes

Locke

Sarpi

glossario *edonismo*

Concezione filosofica secondo cui il piacere è il bene sommo dell'uomo e il suo conseguimento il fine esclusivo della vita.

Qualsiasi atteggiamento estetico o sistema di vita motivato dalla ricerca del piacere.

Per scoprirne di più...

barocco

<https://www.baroque.it/arte-barocca/architettura-barocca/francesco-borromini-architetto-barocco.html>

<http://roma.andreapollett.com/S2/roma-c5i.htm>

Visione virtuale del duomo Santa Maria del Fiore

https://www.ilgrandemuseodelduomo.it/cupola_virtuale

Applicazioni app

<https://www.ilgrandemuseodelduomo.it/applicazioni>

musica

<https://www.skuola.net/musica-medie/barocco-compositori.html>

<https://www.italianopera.org/Musica/Barocco.html>

gioielli

<http://www.unarosadoro.com/ornamenticorsetto.html>

Cinema e teatro

<https://www.baroque.it/media/film-storici-seicento-settecento.html>

<https://www.eurocomunicazione.com/2015/05/20/il-cinema-teatrale-e-barocco-di-matteo-garrone/#>

moda

<https://www.hisour.com/it/womens-fashion-in-western-europe-in-1650-1670-32439/>

Video

Sgarbi e l'apoteosi del Barocco

https://youtu.be/bDn_Mufo1Xg

HUB Scuola _Il Barocco e Rococò

<https://youtu.be/T5eo5J8Ot7o>

Studenti.it _ Il Barocco

<https://youtu.be/d-G5sstmsLI>

Christiaan Santini (in lingua inglese)

Bernini e Borromini

<https://youtu.be/AJzS83uSxvo>

Philippe Daverio _ Il Barocco

<https://youtu.be/PxejVqEORoo>

RAI

<http://www.scuola.rai.it/articoli-programma-puntate/il-barocco-metodologia-costruttiva/5300/default.aspx>