

PERCORSI DI ARTE

USR SICILIA _ Direzione Generale

IL NEOCLASSICISMO

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

Anton Raphael Mengs
(1728- 1779)
critico e storico
dell'arte.

Giuseppe Parini
(1729-1799)
poeta

Wolfgang Amadeus Mozart
1756 - 1791
Compositore-
musicista

La cultura artistica

Periodo storico

Johann Joachim Winckelmann

Il Neclassicismo nell'arte

Scultura

Pittura

Il mito dell'eroe

La Musica

Moda

L'architettura neoclassica

Sintesi

Sitografia

La cultura artistica dalla seconda metà del Settecento fino alla metà dell' Ottocento è basata sulla relazione dialettica tra

NEOCLASSICISMO

Razionalismo

Laicità

Età classica

(Grecia/Roma – Rinascimento)

Scuole e Accademie

Cosmopolitismo

ROMANTICISMO

Sentimento e passioni

Religiosità

Età medioevale

(Romanico e Gotico)

Individualismo dell'artista

Tradizioni dei popoli

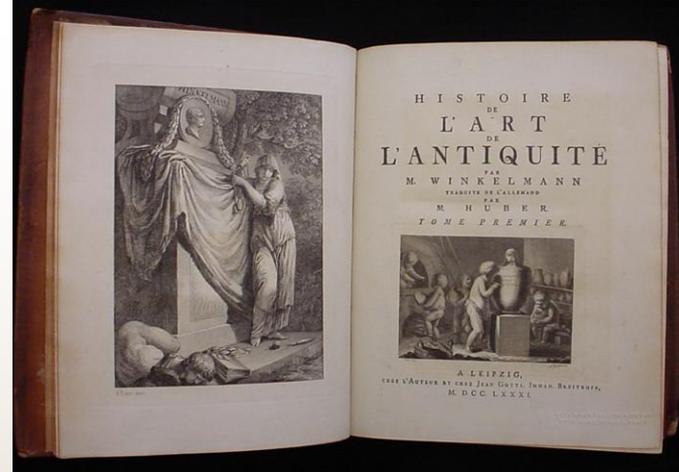
Periodo storico

Il Neoclassicismo storicamente si colloca tra la seconda metà del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, esattamente tra la pace di Aquisgrana nel 1746 e la morte di Napoleone nel 1821, dunque durante l'età napoleonica e nasce come reazione al tardo Barocco e al Rococò. Il Neoclassicismo è caratterizzato da un sviluppato interesse per l'arte antica, infatti, grazie agli studi archeologici che si sono attivati a partire dal 1738 con gli scavi di Ercolano, nel 1748 con quelli di Pompei, Villa Adriana a Tivoli e i templi di Paestum, ma anche i numerosi reperti archeologici provenienti dalla Grecia che finirono nei principali musei europei come Londra, Parigi, Monaco, ecc. i quali hanno sollecitato, negli artisti di tutto il mondo, curiosità e ammirazione verso le forme dell'arte classica. Alla scoperta archeologica veniva aggiunta anche la ricerca e studio dell'arte greca, di conseguenza vi era un entusiasmo notevole verso le bellezze antiche greco-romane. Questa corrente culturale consisteva non solo ad un nostalgico ritorno al passato, ma anche alla consapevolezza di non poter superare i grandi classici e veniva definita, infatti, principio di ammirazione passiva. Dai romantici questo "movimento" fu molto criticato in quanto percepivano che il modo di intraprendere e concepire l'arte, era un ritorno negativo cioè lo consideravano una limitazione della libertà espressiva.

Johann Joachim Winckelmann

Durante il periodo neoclassico si diffusero numerose pubblicazioni tra queste nel 1758 *“Le rovine dei più bei monumenti della Grecia”* del francese Le Roy; nel 1762 *“Le antichità di Atene”*, degli inglesi Stuart e Revett e le incisioni di antichità italiane del Piranesi. Tutte contribuirono a diffondere la conoscenza dell’arte classica. Massimo teorico del neoclassicismo è Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), archeologo e critico tedesco fondatore della filosofia estetica. Le sue più importanti opere *“Considerazioni sull’imitazione delle opere greche nella pittura e nella scultura”* del 1755 e *“Storia dell’arte dell’antichità”* del 1763 dove afferma il primato dello stile classico, quale mezzo per ottenere la bellezza *“ideale”* contraddistinta da *“nobile semplicità e calma grandezza”*. Winckelmann è il primo studioso che differenziò l’arte greca da quella romana individuando nell’arte di Fidia la massima perfezione. Considerava l’arte come espressione di *“un’idea concepita senza il soccorso dei sensi”*, esattamente, il *“Bello ideale”* come modello di perfezione che non può esistere in natura, ma che si può riprodurre in arte e per raggiungere questa perfezione bisogna ispirarsi all’arte greca senza copiarla.

1754_ Angelica Kauffmann
Ritratto del teorico Winckelmann

Il Neoclassicismo nell'arte

1. armonia delle forme e controllo delle emozioni;
2. atteggiamento nostalgico;
3. reazione a «il secolo della corruzione» e «peste del gusto» barocco, con regole e misure rigorose;
4. linee ferme e geometriche;
5. colori nitidi
6. influenza del razionalismo illuminista
7. recupero della semplicità e della compostezza
8. nuove mode: i cammei e lo stile impero

Dunque

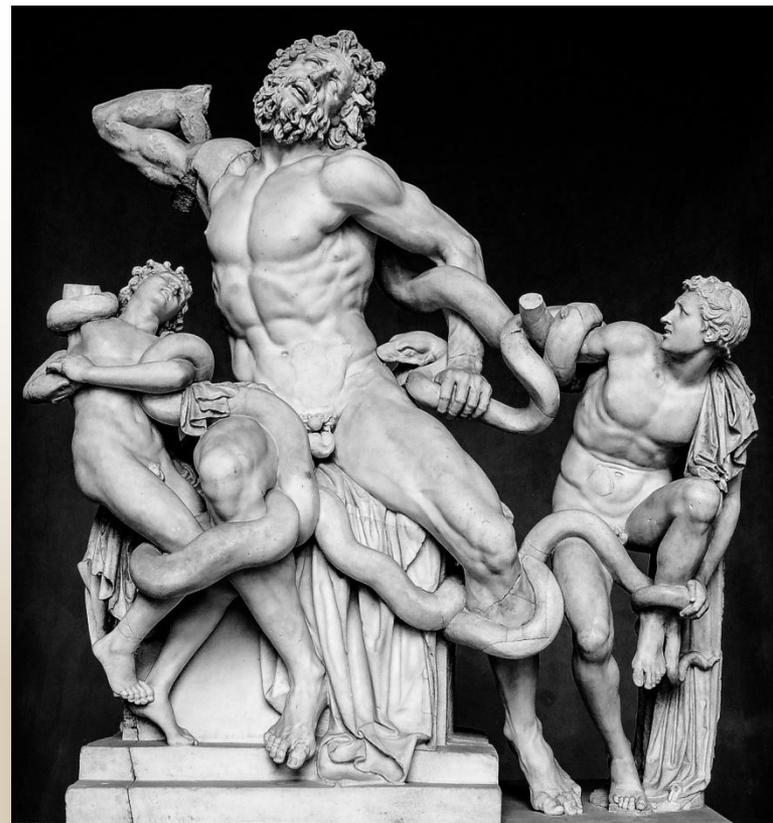
Nella pittura i contorni devono essere ben definiti, le stesure del colore ben compatte e chiare devono essere le elaborazioni compositive.

Nella scultura deve avvertire il legame diretto e immediato con l'idea di bellezza, la perfezione di esecuzione, la grazia, l'armonia, la levigatezza del modellato e la composizione equilibrata e simmetrica. Vietati i scatti dinamici.

Nell'architettura la chiarezza strutturale e formale e, infine, la semplificazione razionale.

In sintesi per il Winckelmann l'arte deve essere:

1. Nobile semplicità: armonia delle forme
2. Quieta grandezza: assenza di turbamenti
3. Mirabile : ricchezza dell'immaginazione
4. Passionato: forza delle passioni

La statua perfetta per il Winckelmann è il Laocöonte, dove individua la semplicità, spontaneità delle forme, la grande sofferenza che è contenuta e il tremendo dolore privo di alterazione.

Scultura

“L'unica via per diventare grandi è l'imitazione degli antichi”
questo è ciò che sosteneva Winckelmann per i futuri artisti, infatti, solo i greci riuscirono a raggiungere, nel campo dell'arte, la bellezza e la perfezione assoluta; quindi, è studiando le statue greche che si può scoprire la bellezza prima ancora di conoscere la natura. Sui modelli greci si troverà fissato l'ultimo limite del bello umano e del bello divino, imitandoli l'artista arriverà a “raccontare” realmente tutto ciò che è in grado di esprimere attraverso la pittura, la scultura e l'architettura.

Discobolo

Canova_Perseo con la testa di Medusa

Pittura

La pittura neoclassica è strettamente legata alla produzione scultorea non solo per l'adozione degli stessi modelli, ma anche per il riferimento che aveva con il disegno, dove la ricerca delle proporzioni e dello spazio, era fondamentale. Vengono anche riprese le opere di Raffaello per studiarne i colori, le rappresentazione spaziali, la ricerca delle forme, le linee, ecc.

J.L.David.
1800_Madame Récamier

François Gérard.
1802 -Madame Récamier,

I temi trattati dagli artisti neoclassici sono: la rappresentazione storica e la ritrattistica; mentre scompaiono quasi del tutto i soggetti a carattere religioso. Qualche genere religioso viene trattato più nel sud Italia. Uno dei maggiori esponenti del neoclassicismo è il pittore Jacques Louis David.

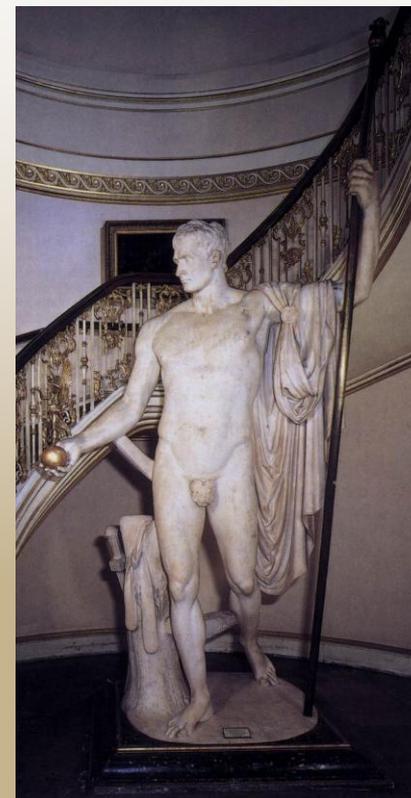

Il mito dell'eroe

Il recupero degli ideali dell'antico si estende anche al mito dell'eroe classico come ad esempio gli eroi come Ercole, Teseo, ma anche Leonida e Perseo. L'idea del eroe, in questo periodo storico, viene personificato da Napoleone esaltato dai principi della Rivoluzione francese, come unificatore e pacificatore dell'Europa.

Jacques Louis David _ L'incoronazione di Napoleone

Antonio Canova _ Napoleone come Marte pacificatore

La Musica

Il classicismo musicale si sviluppa a Vienna da tre grandi musicisti Mozart, Beethoven e Haydn. La musica del neoclassicismo afferma il mito della natura celebrata in modo tale da essere facile, semplice e diretta. Di conseguenza, l'armonia deve essere semplificata usando meno accordi possibili per poter accompagnare la melodia. Dunque le opere musicali dovevano essere caratterizzate dall'ordine e dall'equilibrio delle note.

Joseph Siffred, ritratto di Mozart davanti a un clavicembalo
Musee du Louvre

Wolfgang Amadeus Mozart nasce a Salisburgo nel 1756 e inizia a suonare imitando la sorella nel strimpellare il clavicembalo. A cinque anni inizia a comporre e il padre, consapevole del suo talento, non solo trascrive tutto ciò che compone in un quaderno, ma si dedica totalmente alla sua istruzione portandolo orgogliosamente in giro per il mondo in modo tale che tutti potessero conoscere il suo talento. Mozart durante i suoi concerti dimostra di saper suonare il clavicembalo, il pianoforte, il violino e l'organo e, nel frattempo, ha l'occasione di conoscere tanti musicisti dove riesce a carpirne e imparare nuovi elementi musicali. Si sposa con Costanza Weber guadagnandosi da vivere sia come musicista e sia come compositore. Attratto dagli ideali umanitari e di fratellanza, si iscrive alla massoneria.

Il successo e i soldi cominciano a mancare, anche un po' per il suo malo carattere, di conseguenza, è costretto a lavorare tantissimo fino al punto che, già sofferente, si ammala del tutto e muore nel 1791 all'età di trantacinque anni. Purtroppo verrà seppellito in una fossa comune senza neanche una croce che lo potesse identificare. Rimane solamente la sua musica a ricordare che è stato, è lo è ancora, il più grande genio della musica.

Anonimo, Thomas Linley e Wolfgang Amadeus Mozart a casa Gavart, 1770 (collezione privata)

Tragitto seguito dai Mozart da Firenze e Roma,

Moda

Gioielli

1788

1800 circa

1810

1900

1800

1879

1800

L'architettura neoclassica

L'Architettura neoclassica intendeva imporre, contro i toni mossi e le irregolarità del Barocco, quei modelli di compostezza e armonia che allora sembrarono rintracciabili solo nell'arte antica. La Roma repubblicana fu presa a modello durante la rivoluzione francese; la Roma imperiale, durante l'età napoleonica; mentre la civiltà greca restò l'esempio perfetto di armonico sviluppo della personalità umana. L'architettura neoclassica si sviluppa nella seconda metà del XVIII sec. nei paesi occidentali quali Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania, influenzando anche la Russia, gli Stati Uniti e il Brasile e ha come scopo la valorizzazione degli edifici pubblici, dando loro risalto con elementi architettonici che s'impongano per grandiosità e nobiltà come nell'antichità. Furono riprese le teorie dell'Alberti e del Palladio i quali sostenevano che le forme greco-romane conferivano nobiltà agli edifici per la loro perfezione e autorevolezza. Da non dimenticare che per gli architetti rinascimentali la loro era un'imitazione attiva, per gli architetti neoclassici diventa un'imitazione passiva, un modo per "sfuggire" allo stile "capriccioso e leggiadro" del periodo precedente. In altre parole per gli architetti neoclassici prevale un'architettura lineare e ragionata.

Arch. Teofil von Hansen _ 1874/83 - Reichsratsgebäude, Vienna - Austria

Architetti: Pierre-Alexandre Vignon, - Jacques-Marie Huvé
1763 - 1842 _ Chiesa de La Madeleine, Parigi

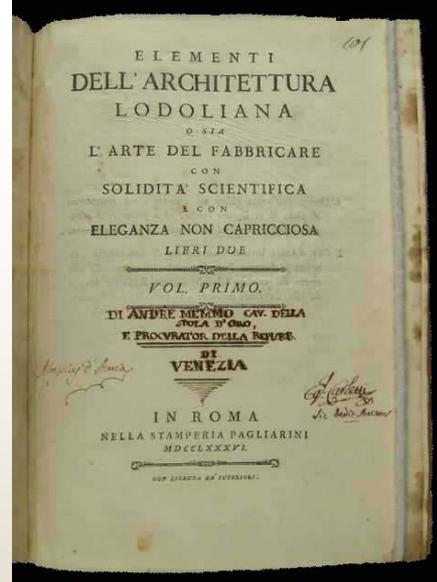
Arch. Alexandre Théodore Brongniart
1808/26_ La Borsa, Parigi

La nuova composizione architettonica derivata dal mondo greco e romano è formata dall'uso degli ordini e dei timpani, le simmetrie tra prospetti e piante, la corrispondenza tra esterni ed interni e, infine per la descrizione dei vari corpi di fabbrica, i volumi devono essere chiari e ben definiti.

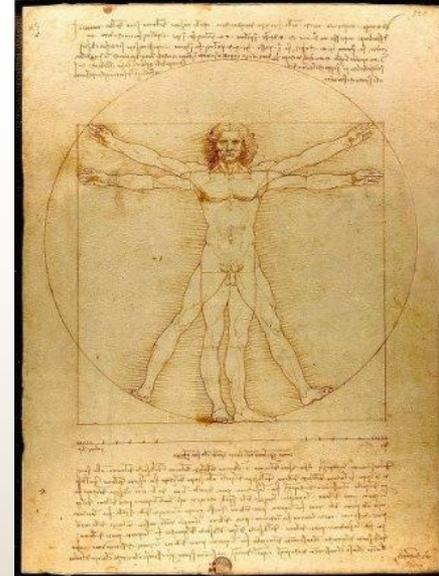
In altre parole i nuovi progetti architettonici prevedevano: la semplicità e grandiosità delle costruzioni classiche; l'equilibrio degli spazi; la simmetria degli elementi architettonici.

Uno dei maggiori esponenti dell'architettura neoclassica fu lo scozzese Robert Adam (1728_1792). Nella figura una delle sue prime opere la Kedleston Hall a Derbyshire del 1759.

Andrea Memmo
Elementi dell'architettura Lodoliana

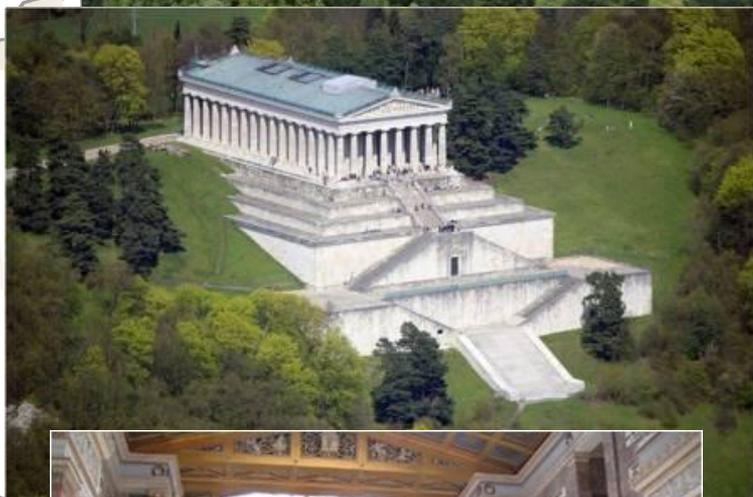
Leonardo da Vinci
L'uomo vitruviano

Andrea Memmo, letterato, scrive nel 1786 il libro *"Elementi dell'Architettura Lodoliana"* rendendo giustizia alle teorie del suo maestro Carlo Lodoli religioso, architetto e docente della Repubblica di Venezia, sul concetto moderno del funzionalismo dell'architettura. Lodoli, infatti, sosteneva che la bellezza dell'architettura si trova nella sua funzionalità.

Alla teoria del Lodoli s'ispira Francesco Milizia il massimo teorico dell'architettura neoclassica sostenendo che lo stile greco è *"La massima espressione dell'architettura...semplice e grande"* al quale ogni architetto dovrebbe ispirarsi. Sempre il Malizia, pur criticando Vitruvio, ritiene che il suo trattato, *"De Architectura"*, è l'unica fonte dei giusti principi architettonici.

Germania

Leonvon Klenze_ 1819/ 42 Walhalla, Ratisbona

Karl Friedrich Schinkel - 1823/28_ Atlas Museum

Carl Gotthard Langhans 1788/ 91 _ Porta di Brandeburgo

Inghilterra

John Nash
1_ 1720 - Buckingham Palace
2_ 1827 - Marble Arch

Robert Adam
Interno di Syon House

USA

Thomas Jefferson
1819 - The Rotunda _ Università della Virginia

William Thornton
Progetto originario del Campidoglio 1793/1827

Italia

Giuseppe Piermarini
1777_Villa Reale - Monza

Pietro Bianchi
1816/46_Chiesa di San Francesco di Paola - Napoli

Leopoldo Pollack
1790/ 96_Villa Belgiojoso, Milano

Leon Dufourny
1789/95_Orto botanico

Carlo Barabino
1828_ Teatro Carlo Felice
Genova

Giannantonio Selva
1792_ Teatro La Fenice

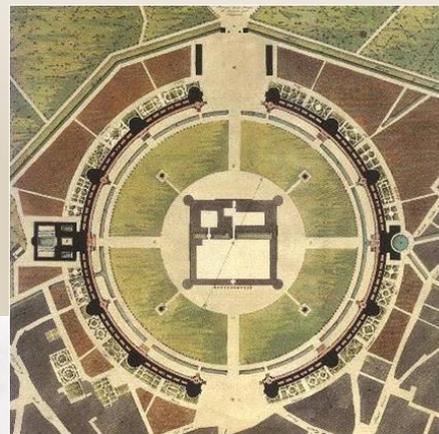
Luigi Cagnola

- 1_ 1813 - Villa di Inverigo detta la Rotonda Milano
- 2_ 1807/38 - Arco della Pace Roma

Jean-Nicolas Jadot
1737_ Arco della Pace
Firenze

Il neoclassicismo ha il merito, sulla base anche del razionalismo illuminista, di porsi il problema urbanistico, riorganizzando e, ove necessitava progettarlo, un assetto organico alle città.

Giovanni Antolini

- 1_ 1801 _ pianta del progetto Foro Bonaparte - Milano
- 2_ 1893 _ Veduta da largo Cairoli delle abitazioni del Foro Bonaparte

Sintesi

Neoclassicismo

(metà XVIII primi due decenni sec,XIX)

Ritorno alla cultura classica

Amore per il bello ideale
Canova

Nasce l'archeologia e l'antiquaria

J.J.Winkelmann
storia dell'arte dell'antichità
recupera il concetto di bello ideale,
assoluto ed eterno

L'architettura neoclassica

Il linguaggio delle tradizioni
greco-romane e ricerca delle proporzioni
perfette e la purezza della linea.

Giacomo Quarenghi

Robert Adam

Soggetti mitologici e
classicheggianti
(neoclass. di regime es.Roma)

esaltazione di figure
eroiche: re, capi, politici,
eventi della storia di Roma
(età napoleonica)

La pittura epico
celebrativa
Louis David

La perfezione della pittura
J.A. Ingres

Ritrattista e eventi storici
Angelica Kauffmann

Ritrattista e pittrice di Maria Antonietta e
di Carolina Murat
Élisabeth Vigée Le Brun

Pittori siciliani
Giuseppe Velasco
Vincenzo Riolo

Sitografia

<https://it.wikipedia.org/wiki/Neoclassicismo>

<http://www.sapere.it/enciclopedia/neoclassicismo.html>

<https://www.arteworld.it/neoclassicismo/>

<https://www.fotoartearchitettura.it/storia-architettura/neoclassica.html>

<http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studifacile/arte/L-arte-del--600-e-del--700/Dal-rococ---al-neoclassicismo/L-architettura-neoclassica.html>

https://www.candidooperti.it/index.php/o8_il-gioiello-nellottocento/

<https://thedarkmoon.altervista.org/l-abbigliamento-femminile-nell-800/>

<https://youtu.be/lnGz1OSBcSU> classicismo in musica

<https://youtu.be/c7gy7sCGzEM> classicismo in musica

<https://youtu.be/7o6AAE5kOCI> RAI il neoclassicismo

<https://youtu.be/27BPyia8-6g> art esplorando- il neoclassicismo

<https://youtu.be/f32P3rotpTc> introduzione storica

Video

