GRUPPO D

Rococò

Quario, Betelli, Chizzola, Sina, Vocaj , Arcollia, Stratulat

Nasce nei primi decenni del 700' in Francia, nella Reggia di Versailles, per poi diffondersi nelle altre regge.

Il Rococò è uno stile dalle forme leggere, eleganti e fantasiose; deriva da termine francese " Rocaille " ovvero pietrame, materiale molto utilizzato.

E' uno stile leggero, fantasioso e decorativo, caratterizzato da forme curve e flussuose

AMBIENTE STORICO

1701-1748
Europa sconvolta dalle guerre di successione, che ne ridisegnano l'aspetto politico;

1769
James Watt perfeziona la macchina a vapore, nel mentre ha inizio la Rivoluzione Francese;

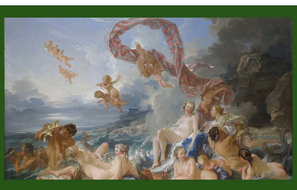
1772
Pubblicazione dell'Enciclopedie; si diffonde l'Illuminismo basato sulla fiducia nel progresso, sull'esaltazione della ragione e sull'ideale dell'uguaglianza fra le persone;

1776
Colonie inglesi dell'America Settentrionale proclamano l'indipendenza e nascono gli Stati Uniti d'America;

1804
Napoleone Bonaparte diventa Imperatore dei Francesi autoincoronandosi nella cattedrale di Parigi.

1789
Inizio la Rivoluzione Francese che segna la fine dell'Assolutismo e getta le basi dell'accesso al potere di Napolenone;

LE ARTI



SCULTURA

- Dimostrazione di abilità tecnica e i prodigi **virtuosistici** e nella ricerca di effetti **illusionistici**;
- Esasperazione **decorativa** (Rococò);
- Ritorno al classico verso la fine del secolo (**Neoclassicismo**);

PITTURA

- Trionfo della luce on colori chiari;
- **Quadraturismo**: architetture dipinte entro una rigorosa intelaiatura prospettica, **Vedutismo e Pittura di genere popolaresco**;
- Tecnica **del pastello per i ritratti**;

ARCHITETTURA

- Fasto e leggerezza in edifici **scenografici**;
- Gli elementi **decorativi** si sovrappongono alle forme architettoniche (Rococò);
- Semplicità, ordine e ritorno al **Classicismo**;
- Gli edifici simbolo dell'architettura del '700 sono le **regge** circondate da immensi giardini, che in questo periodo raggiungono il loro massimo splendore;

ARTI APLLICATE O "MINORI"

- Stile **decorativo** che influenzerà lo stile di vita e i costumi dell'aristocrazia settecentesca, caratterizzati da eleganza e frivolezza;
- Qui il Rococò trova la sua massima **espressione;**

IL TEATRO ALL' ITALIANA

Il Teatro all'italiana è organizzato attorno a una **grande sala** a forma di ferro di cavallo; è composto da tre aree:

- **zona di rappresentanza**: servizi per l'accoglienza del pubblico,
- **sala e palchi**; costituita dalla platea e dal palco ;
- **palco scenico**: zona in cui si svolge l'opera;

- La sala è separata dal palco scenico mediante **l'arco scenico,** un elemento architettonico a forma di portale;
- Sulla sala si affacciano **vari ordini di palchi**, che simula una **piazza cittadina**;

IL VEDUTISMO e LA PITTURA DI GENERE

E' la rappresentazione, quasi fotografica, di **città** e **paesaggi**; si rappresentano ambienti sia naturali che urbani, non più come **sfondo** ma bensì come veri protagonisti del quadro, l'uomo diventa una presenza secondaria.

La **veduta** è basata su una grande conoscenza della **prospettiva** per **rappresentare ogni minimo dettaglio**.

I quadri sono testimonianze attendibili delle città di un tempo; la pittura veduta ebbe grande successo a Roma, Napoli e Venezia.

A **Venezia** raggiunse i suoi con:

- Bernardo Bellotto: "Le rovine del vecchio Kreuzkirche" , oppure, "Vista di Monaco di Baviera";
- Francesco Guardi: Venetian Capriccio
- Antonio Canal, detto il Canaletto: "Canal Grande visto da sud-ovest da palazzo Grimani";

ARTISTI:

SCULTURA

Nel Neoclassicismo gli scultori cercano la perfezione esecutiva: i soggetti sono schematici e poco dinamici, i volti solitamente non lasciano trapassare emozioni;

PITTURA Gianbattista Tiepolo

Nasce a Venezia nel **1696**; la sua forma si consolidò non solo in Italia, ma anche all'estero; le sue opere hanno un carattere **scenografico** e **teatrale**; tra esse una delle più celebri furono gli affreschi del palazzo dell'arcivescovo di Udine, con storie dell'Antico Testamento.

Muore a Madrid nel **1770.**

ARCHITETTURA Luigi Vanitelli

Nasce a Napoli nel **1700**; viene considerato uno dei maggiori esponenti del Neoclassicismo e del Rococò. Eseguì un vasto numero di opere che ancora oggi simboleggiano positivamente la **bellezza** e il **carattere** di varie città italiane; la sua opera più famosa è la scenografia della **Reggia di Caserta.**

Muore nel **1773** a Caserta.

Le arti

SCULTURA

- Dimostrazione di abilità tecnica e i prodigi **virtuosistici** e nella ricerca di effetti **illusionistici**;
- Esasperazione **decorativa** (Rococò);
- Ritorno al classico verso la fine del secolo (**Neoclassicismo**);

PITTURA

- Trionfo della luce on colori chiari;
- **Quadraturismo**: architetture dipinte entro una rigorosa intelaiatura prospettica, **Vedutismo e Pittura di genere popolaresco**;
- Tecnica **del pastello per i ritratti**;

ARCHITETTURA

- Fasto e leggerezza in edifici **scenografici**;
- Gli elementi **decorativi** si sovrappongono alle forme architettoniche (Rococò);
- Semplicità, ordine e ritorno al **Classicismo**;
- Gli edifici simbolo dell'architettura del '700 sono le **regge** circondate da immensi giardini, che in questo periodo raggiungono il loro massimo splendore;

ARTI APPLICATE O "MINORI"

- Stile **decorativo** che influenzerà lo stile di vita e i costumi dell'aristocrazia settecentesca, caratterizzati da eleganza e frivolezza;
- Qui il Rococò trova la sua massima **espressione**;

Scultura

Antonio Canova (1757-1822)

Antonio Canova nacque a Possagnago a 80 km da Venezia, si trasferì a Roma Ventiduenne, dove studiò la statuaria antica.

. Fu nominato dal Papa "ispettore generale delle belle arti", carica precedentemente attribuita solo a Raffaello quindi fu il primo sovrainterdente della storia moderna: incaricato di recuperare le opere trafugate da Napoleone; riuscì a portartarne in Italia circa un centinaio.

. Lavorò per i papi e sovrani di tutto il mondo senza tuttavia mettere la sua arte totalmente al servizio di nessuno

A possagnago, il fratello nonchè segretario di Canova, dopo la sua morte raccolse tutti i suoi bozzetti in terracottale le sue sculture in una gipsoteca e eresse un chiesa rotonda "tempio Canoviano", su progetto dell'artista e modello del pantheon.

I bozzetti in terracotta realizzati nella fase preliminaree poi riprodotti nell'opera finitas, sono stati estremamente rivalutati dalla critica contemporanea, grazie alla spontaneità e alla immediatezza espressiva dovute all'impronta della mano dell'artista, che impaziente plasmava la docile materi (la creta)

Canova, subì l'influenza e il fascino dello scultore Barocco Gian Lorenzo Bernini:

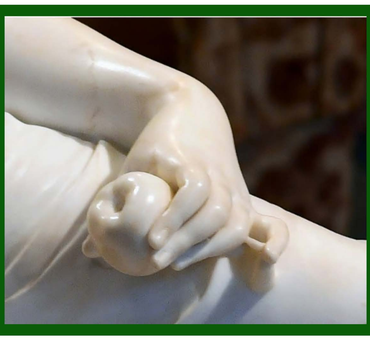
. Depurandolo e filtrandolo da tutti gli eccessi drammatici e da tutte le spinte motive e impetuose.

. Evitando le violente passioni e i gesti esasperati

.Rallentando le azioni e dando alle immagini una lettura più chiara.

Paolina Borghese

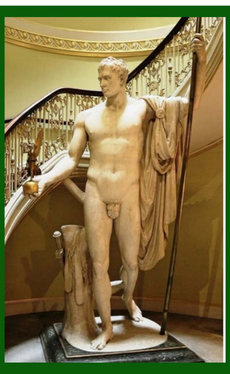
L'opera fu commissionata nel 1804 allo scultore Veneto dal principe Camillo Borghese per ritrarre la sua giovane moglie, sorella minore dell'imperatore Napoleone Bonaparte. Non senza destare un certo scalpore fra i contemporanei, Canova denudò la principessa dandole le sembianze della dea Venere vittoriosa nel giudizio di Paride, per esaltare il suo rango sociale e dinastico della sua celbrata bellezza.



Paolina giace seminuda su un dormeuse in legno decorato da dipinti e da inserti dorati, e con la mano tiene delicatamente con le dita sottili una mela, segno dei riconoscimento della sua supremazia fra le divinità femminili. Grazia antica e artificio compositivo si accordano con la resa naturalistica, quasi pittorica, dei morbidi incarnati e dei veli leggeri che le coprono i fianchi, dei morbidi cuscini.

Napoleone Bonaparte

Napoleone Bonaparte come Marte pacificatore è una scultura minumentale noclassica in marmo realizzata dallo scultore Antonio Canova tra il 1803 e il 1806, conservata alla Apsley house di Londra. Il gesso di questo capolavoro viene conservato presso la Gipsoteca canoviana di Possagno. Capolavoro di Canova, è considerato uno dei nudi maschili più perfetti della storia dell'arte.



Canova scelse di raffigurare Bonaparte secondo un'idea di bellezza ideale tutta italiana che si ricollegava direttamente all'antico: idealizzato all'eroica come un colossale Marte vincitore, seguendo i costumi dell'antica Grecia, Napoleone appare nudo, ad eccezione della clamide militare, appoggiata semplicemente alla spalla sinistra. L'eroe è in piedi, con il braccio sinistro sollevato per sorreggere l'asta, mentre il braccio destro è proteso a reggere un globo dorato, dominato da una Vittoria alata. L'intera figura è affiancata da un tronco d'albero, che ha il compito di sorreggere l'intera composizione.

La figura è ispirata al modello greco, forse l'*Atleta* degli Uffizi, mentre il deciso incedere deriva probabilmente dal famoso Apollo del Belvedere. Nonostante la fredda accoglienza riservatagli al suo arrivo a Parigi nel 1811, il colosso venne lodato dalla critica italiana, favorevole alla rappresentazione all'antica degli uomini illustri. La Francia di inizio Ottocento, infatti, era molto più incline alla raffigurazione in abiti contemporanei e alla fedeltà storica che non all'idealizzazione all'antica, come si può notare dalle numerose opere prodotte oltralpe che ritraggono Bonaparte nel periodo che va dal consolato all'impero.

Arti applicate

Arti applicate

Le arti applicate rappresentano l'insieme delle applicazioni di forme d'arte alla progettazione e alla decorazione di oggetti per renderli esteticamente gradevoli. Il termine si distingue da quello di belle arti, che mira a fornire stimoli intellettuali ed estetici piuttosto che funzionali.

Cosa studiano le arti applicate?

La sperimentazione applicata in modo sistematico allo studio e all'analisi critica conoscitiva dei valori comunicativi delle strutture ,della forma ,del carattere ,della texture dell'immagine , nonché alla conoscenza e all'uso delle tecniche e dei materiali.

Quali sono le sette arti?

Tradizionalmente le principali belle arti sono considerate sette:

- Architettura.
- Musica.
- Pittura.
- Scultura.
- Poesia.
- Danza.
- Recitazione (comprendente cinema e teatro)

Pittura

Caratteristiche

Rinaldo e Armida nel giardino di lei

IL Rococò si traduce in opere chiare e luminose, vengono realizzati grandiosi affreschi illuminati da colori chiari e vivaci.

Si predriligono temi allegorici inneggiati all'amore galante o ricercate scene che esaltano la vita montana dell'aristocrazia.

Giambattista Tiepolo

Nasce a Venezia nel 1696, dopo aver realizzato varie opere in Italia venne chiamato a Wurzburg dal principe vescovo Carlo Filippo Greiffenklau, di cui fece la vasta decorazione della dimora; successivamente, tornato in patria, lavorò agli affreschi di Villa Valmarana e a quelli in Ca' Rezzonico. Nel 1762 si trasferì a Madrid per decorare le sale del nuovo Palazzo Reale.

Morì nel 1770 a Madrid.

Opere

Tiepolo esordì nel campo della decorazione e dell'affresco, avendo come musa Veronese; la sua arte si basa sulla forza del colore, con toni chiaro pastello che danno un senso di leggerezza al dipinto. Realizza grandiosi impianti decorativi, che vengono usati come sontuosi eventi teatrali e l'illuminismo prospettico diventa un pretesto per mettere in scena i fasti mondani dell'aristocrazia.

La sua fama si consolidò sia in Italia che all'estero.

Le sue opere principali sono:

-Soffitto dello scalone della residenza di Wurzburg

-Sacrificio di Ifigenia

-Immacolata Concezione

-Sacrifico di Isacco

Architettura

Caratteristiche

Gli edifici che rappresentano al miglior modo lo stile rococò sono le reggie; esse si diffondono nelle maggior capitali europee inspirandosi a quella di Versailles.

Sono circondate da immensi giardini, che si possono intravedere dalle numerose finestre che permettono una grande illuminazione all'interno delle sale; gli arredi interni sono rivestiti da placche d'oro, argento e di altri materiali preziosi, i lampadari di cristallo danno alle stanze un senso di movimento e leggerezza.

Reggia di Versailles

E' la reggia emblema della monarchia assoluta di re Luigi XIV, da qui si doffonde lo stile rococò.

Venne costruita nel 1667 secondo il progetto di due architetti, Louis Le Vau e Jules Hardouin - Mansart, e alla sua costruzione parteciparono numerosissimi pittori, scultori e artigiani, che decorarono le numerose stanze con affreschi e dipinti.

Caratteristici di questa reggia sono i vasti giardini alla francese che con larghi viali rettilinei convergono in ampi spazi circolari, tutto ciò è arricchito con specchi d'acqua e vistose fontane scenografiche.

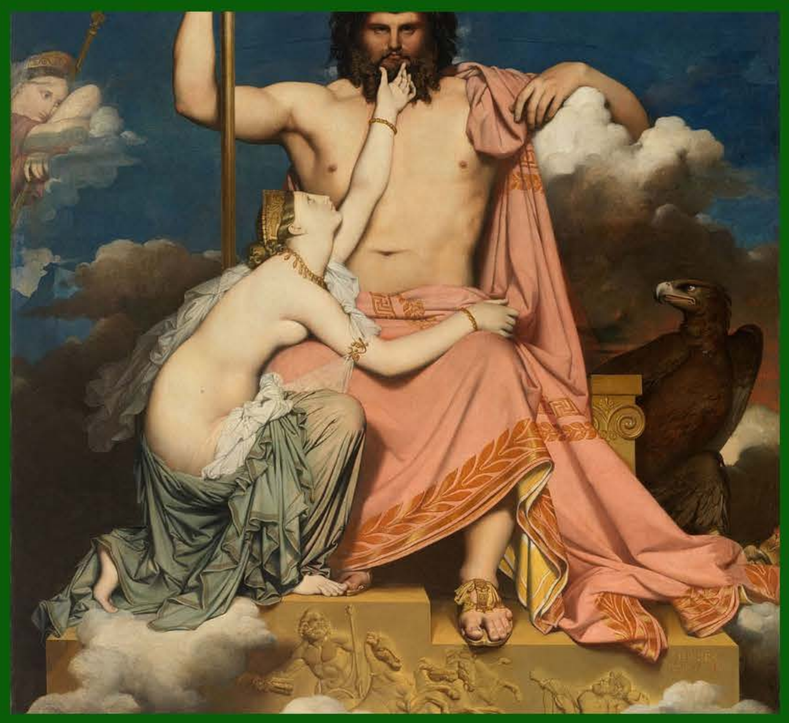
Reggia di Caserta

Venne costruita circa nella metà del Settecento, secondo il progetto dell'architetto Luigi Vanvitelli; fu commissionata da Carlo VII per essere poi utilizzata come una residenza estiva.

Ingres

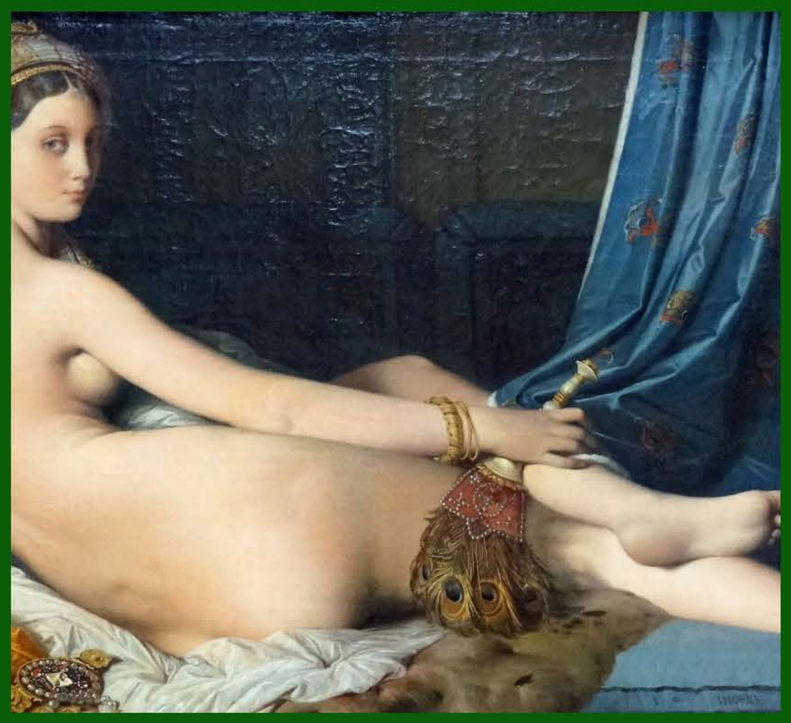
Jean-Auguste-Dominique Ingres

ARTISTA
J.A.D. Ingres
Nasce a Montauban, Francia, il 29 agosto de 1780.
E' considerato uno tra i maggiori esponenti del Neoclassicismo.
Avviato all'arte dal padre, Ingres già a 17 anni vinse
un premio premio assegnato
dall' Accademia di Tolosa agli studenti più meritevoli.
Secondo lui, alla base di ogni buon dipinto ci deve essere un buon
disegno preparatorio.
L'artista vuole sempre raggiungere la perfezione in tutte le sue opere, tant'è
che alcune dovette rifarle più volte.



Giove e Teti

olio su tela 1811



La grande odalisca

olio su tela 1814

Ambiente storico

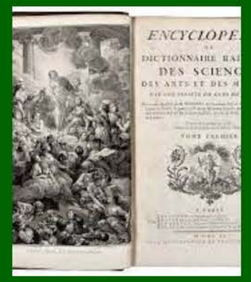
LINEA DEL TEMPO

1701-1748

Europa sconvolta dalle guerre di successione, che ne ridisegnano l'aspetto politico;

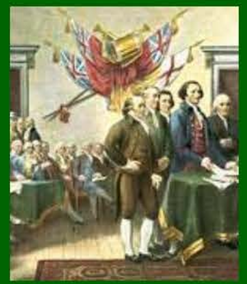
1769

James Watt perfeziona la macchina a vapore, nel mentre ha inizio la Rivoluzione Francese;



1772

Pubblicazione dell'Enciclopedie: si diffonde l'Illuminismo basato sulla fiducia nel progresso, sull'esaltazione della ragione e sull'ideale dell'uguaglianza fra le persone,



1776

Colonie inglesi dell'America Settentrionale proclamano l'indipendenza e nascono gli Stati Uniti d'America;

1804

Napoleone Bonaparte diventa Imperatore dei Francesi autoincoronandosi nella cattedrale di Parigi.

1789

Inizia la Rivoluzione Francese che segna la fine dell'Assolutismo e getta le basi dell'ascesa al potere di Napolenone;

Il teatro all'Italiana

Il Teatro all'Italiana

Il teatro all'italiana è sviluppato attorno ad una grande sala, che spesso ha una forma a ferro di cavallo; è composto da tre zone:

-Zona di rappresentazione

-La sala, che ospita la platea e i palchi

-Il palcoscenico

Il teatro fù un gran successo nel 700 perchè era luogo di ritrovo per le persone

Anche i fondali scenici erano molto importanti, si basavano molto sulla prospettiva: dovevano essere concepiti in modo indipendente dal soggetto rappresentato dall'opera

Neoclassicismo

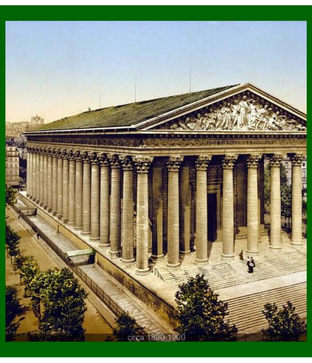
Si prende come modello l'arte greco-romana, si riprendono i temi della mitologia classica.

Nel Neoclassicismo si afferma il pensiero del "bello ideale", teorizzata da Joachim Winkelman. Secondo lui, la bellezza del Neoclassicismo era caratterizzata da:

- armonia
- equilibrio
- proporzione

si afferma in seguito alla scoperta di Pompei ed Ercolano, si affermano gli ideali di ordine e di giustizia sociale.

Architettura



L'architettura assunse un ruolo fondamentale in epoca neoclassica, affermava i principi classici della nuova arte e celebrava la nuova coscienza civile della società. Furono fondamentali le elaborazioni teoriche di Francesco Milizia, il principio dell a bellezza come coerenza tra forma e funzione.

Boullèe

Boullèe e l'architettura utopica

Etienne Louis Boullèe, realizzò splendidi disegni di architettura assolutamente audaci per le tecniche edilizie del tempo, utopici.

Pittura

Il disegno e la pittura, nell'arte neoclassica sono caratterizzati da forme semplici e pure, i temi rievocano l'antichità classica e mitologica, recuperando i valori estetici ma anche quelli etici.

Jaques-Louis David

Le sue prime esperienze artistiche raffigurano temi di ambito storico e mitologico; è il più importante pittore del Neoclassicismo, nelle sue opere non si limitò a recuperare degli antichi, ma anche ii loro ideali morali.

Scultura

Paolina Borghese come Venere

Paolina Bonaparte, sorella di Napoleone, è andata in sposa a Camillo Borghese, nel 1803; Canova la ritrae come la dea dell'amore, il suo atteggiamento è sicuro ed orgoglioso, come di chi è consapevole del proprio fascino.

Per rendere più realistica la figura, Canova ha steso sulla superficie levigatissima del marmo una cerag

Amore e Psiche

Canova ama i soggetti mitologici, egli non rappresenta i soggetti nel momento della gloria, ma prima o dopo l'azione.

Per Canova l'arte deve esprimere una perfezione che sta al disopra delle passioni e delle debolezze umane.