

Il Seicento

Il Barocco

ZANICHELLI

Paola Bersi, Carlo Ricci
Arte e immagine

Francesco Borromini,
Cupola di San Carlo alle Quattro Fontane,
1638-1641. Roma

Il Barocco

Architettura della Controriforma

Con la Controriforma, la Chiesa cerca di riconquistare prestigio e potere anche attraverso l'arte

L'architettura **barocca** abbandona le proporzioni, l'armonia e l'equilibrio rinascimentali per **emozionare** lo spettatore con grandiosi effetti scenografici

Il Barocco unisce architettura, scultura e decorazione in un unico **forte impatto visivo**

Gian Lorenzo Bernini, *Baldacchino*,
16247-16336. San Pietro, Città del
Vaticano

«**Barocco**» è il nome di una **perla irregolare**, usato per indicare dipinti, sculture, architetture del '600, con forme «bizzarre», lontane dai canoni di equilibrio dell'arte classica.

Gian Lorenzo Bernini

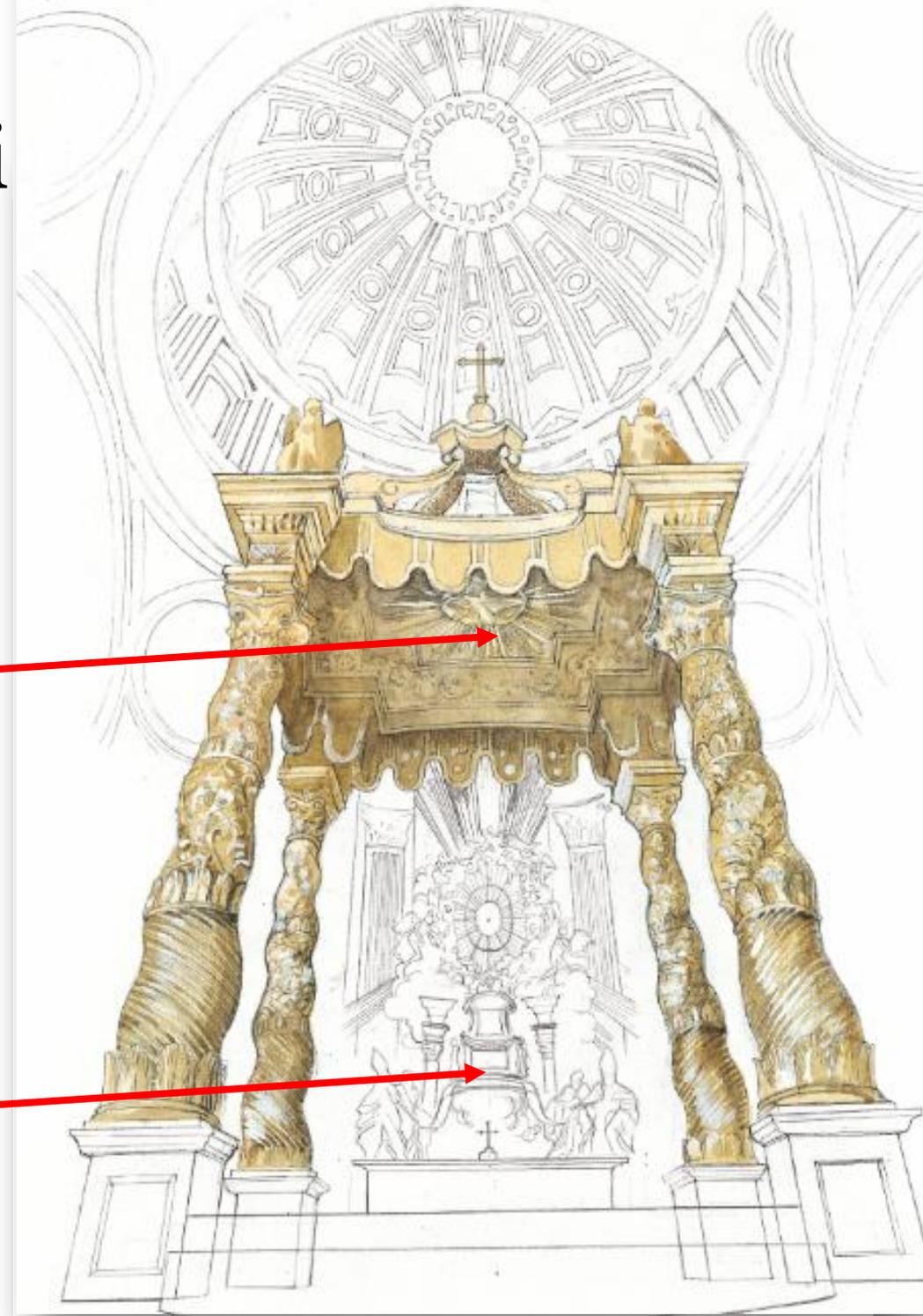
Effetti scenografici

Come in una **scena teatrale**, il *Baldacchino*, posto sotto la cupola di Michelangelo, incornicia visivamente la *Cattedra di San Pietro* illuminata dalla luce dorata di Dio

Baldacchino

Scultura, architettura e decorazione si uniscono per creare quello **spettacolo totale** che caratterizza l'arte barocca

Cattedra di San Pietro

Gian Lorenzo Bernini

Piazza San Pietro

Bernini disegna *Piazza San Pietro*, una delle sistemazioni urbanistiche **più geniali** del periodo barocco

Il *Colonnato* si apre davanti alla chiesa per accogliere i fedeli con **un grande abbraccio**

una **scenografica piazza ellittica**

sostituisce il quadriportico quadrato dell'antica basilica paleocristiana

Gian Lorenzo Bernini,
Colonnato della Basilica di San Pietro,
1656-1665. Città del Vaticano

VITA e OPERE

Gian Lorenzo Bernini, architetto, scultore, scenografo, costumista e commediografo lavora a Roma e in Vaticano dove realizza importanti opere su commissione di alcuni papi, da Urbano VIII a Clemente X.

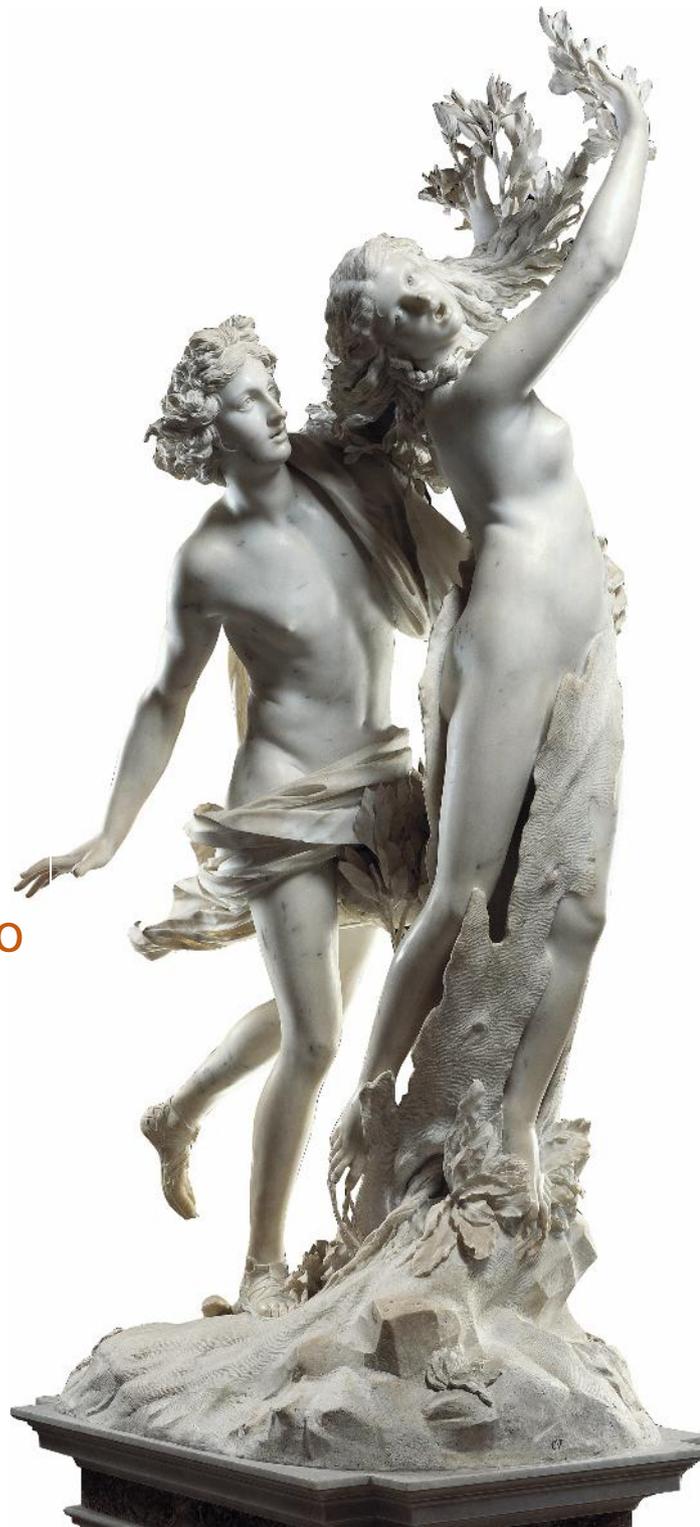
Apollo e Dafne

Bernini

Bernini, coerentemente con lo spirito barocco, vuole **meravigliare, stupire e sorprendere**

- Scolpisce il marmo con straordinario virtuosismo naturalistico
- Riesce a fissare il **movimento** nell'attimo più significativo dell'azione
- Dà piena espressione ai **sentimenti**

Gian Lorenzo Bernini, *Apollo e Dafne*, 1622-1625. Roma, Galleria Borghese

Francesco Borromini

Sant'Ivo alla Sapienza

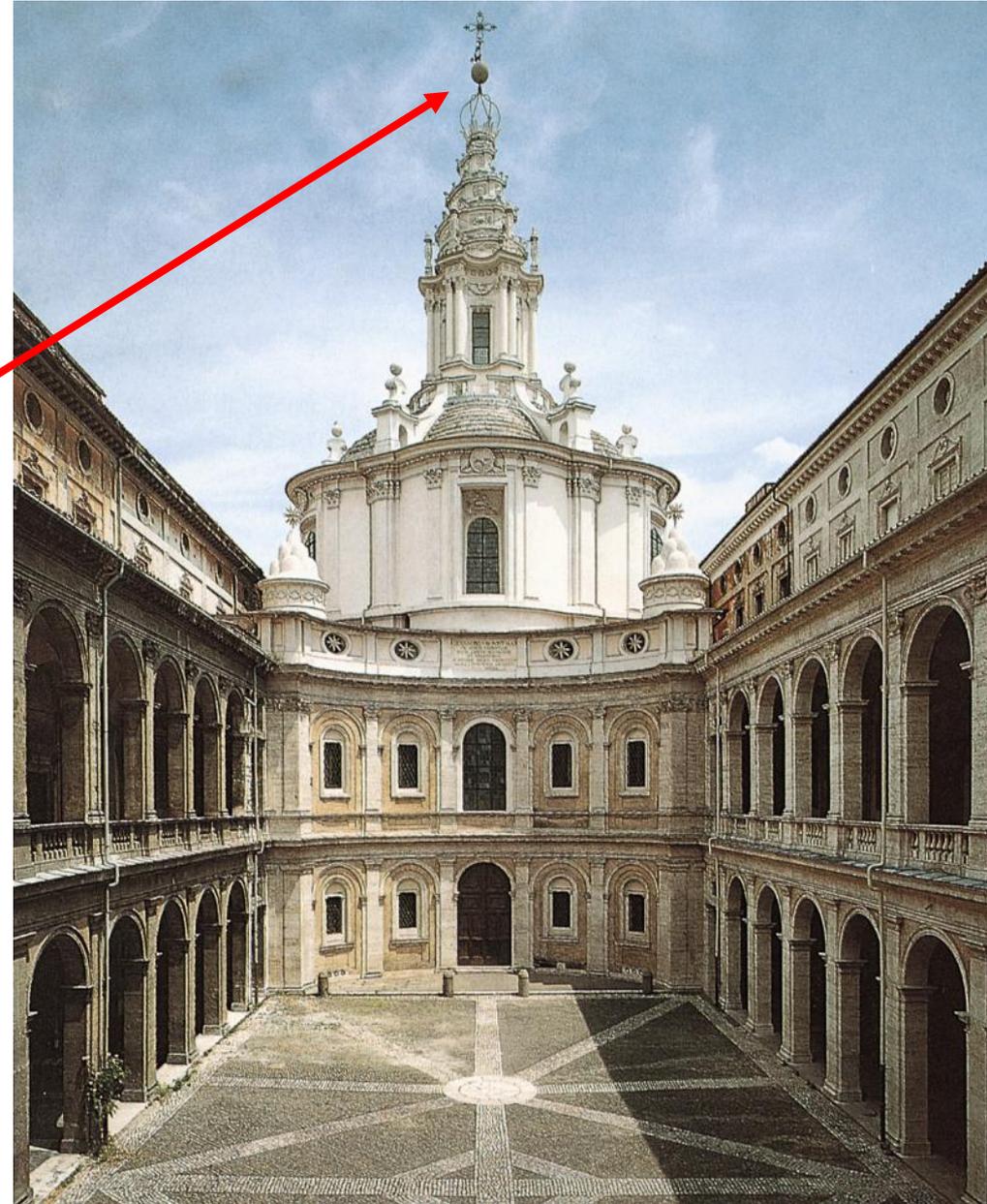
La Chiesa di *Sant'Ivo alla Sapienza* emerge a chiusura di un cortile porticato, movimentata da **superfici curve contrapposte**

il **movimento** sale fino alla **spirale** della lanterna e oltre la leggera struttura metallica che culmina nella croce

VITA e OPERE

Francesco Borromini, a differenza di Bernini, suo principale antagonista, si dedica solamente all'architettura, spesso in contrasto con le richieste della Controriforma.

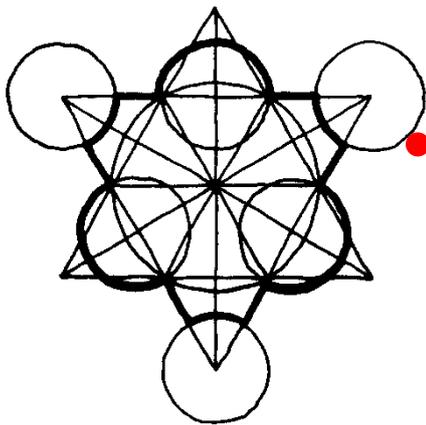
Francesco Borromini,
Sant'Ivo alla Sapienza, 1660.
Roma

Francesco Borromini

Sant'Ivo alla Sapienza

Sant'Ivo alla Sapienza, una delle soluzioni architettoniche più straordinarie di Borromini, è basata su un **esagono che genera una stella**

dalla **pianta a stella** si sviluppa lo spazio della cupola che si dilata e si restringe negli **spicchi** che salgono verso la lanterna

Francesco Borromini, *Sant'Ivo alla Sapienza*,
1660. Roma

le diagonali compositive
danno tensione alle figure

L'innovazione

Il realismo e la luce

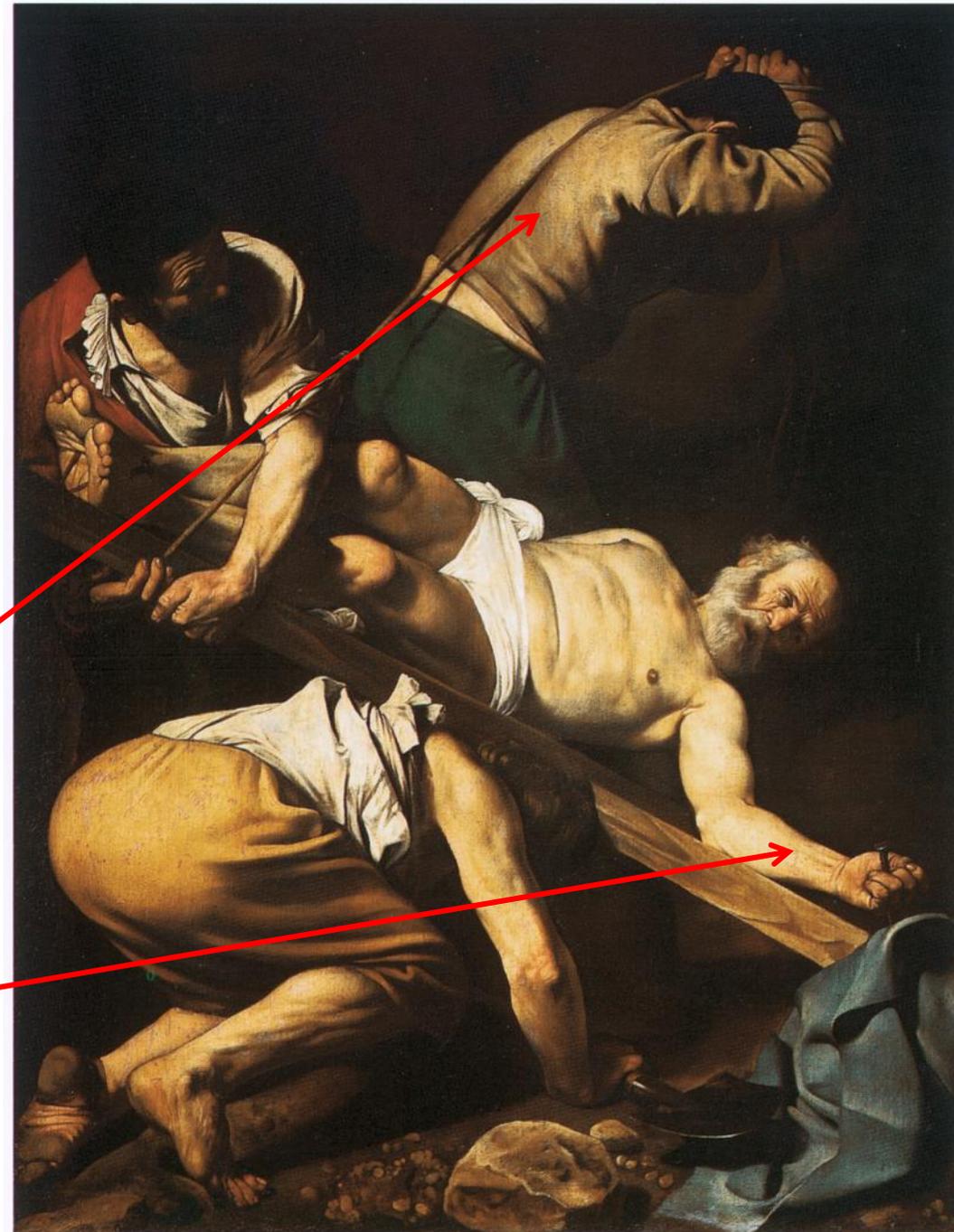
Nella *Crocifissione di San Pietro* Caravaggio rende con **realismo** lo sforzo e le emozioni dei personaggi

La **luce** fa emergere i corpi dal buio e ne rivela la muscolatura, i dettagli anatomici, le vesti semplici

uno dei carnefici **si sforza** per sollevare la croce

il volto di Pietro è **sofferente**, il braccio è **contratto**, la mano **trafitta** dal chiodo

Caravaggio, *La Crocifissione di San Pietro*, 1600-1601. Roma, Santa Maria del Popolo

L'innovazione di Caravaggio

Il realismo nella natura morta

La *Canestra di frutta* è il primo esempio del genere «natura morta» in Italia

La **realtà** è indagata con meticolosa attenzione

la mela è **bacata**

la foglia di vite è **accartocciata**

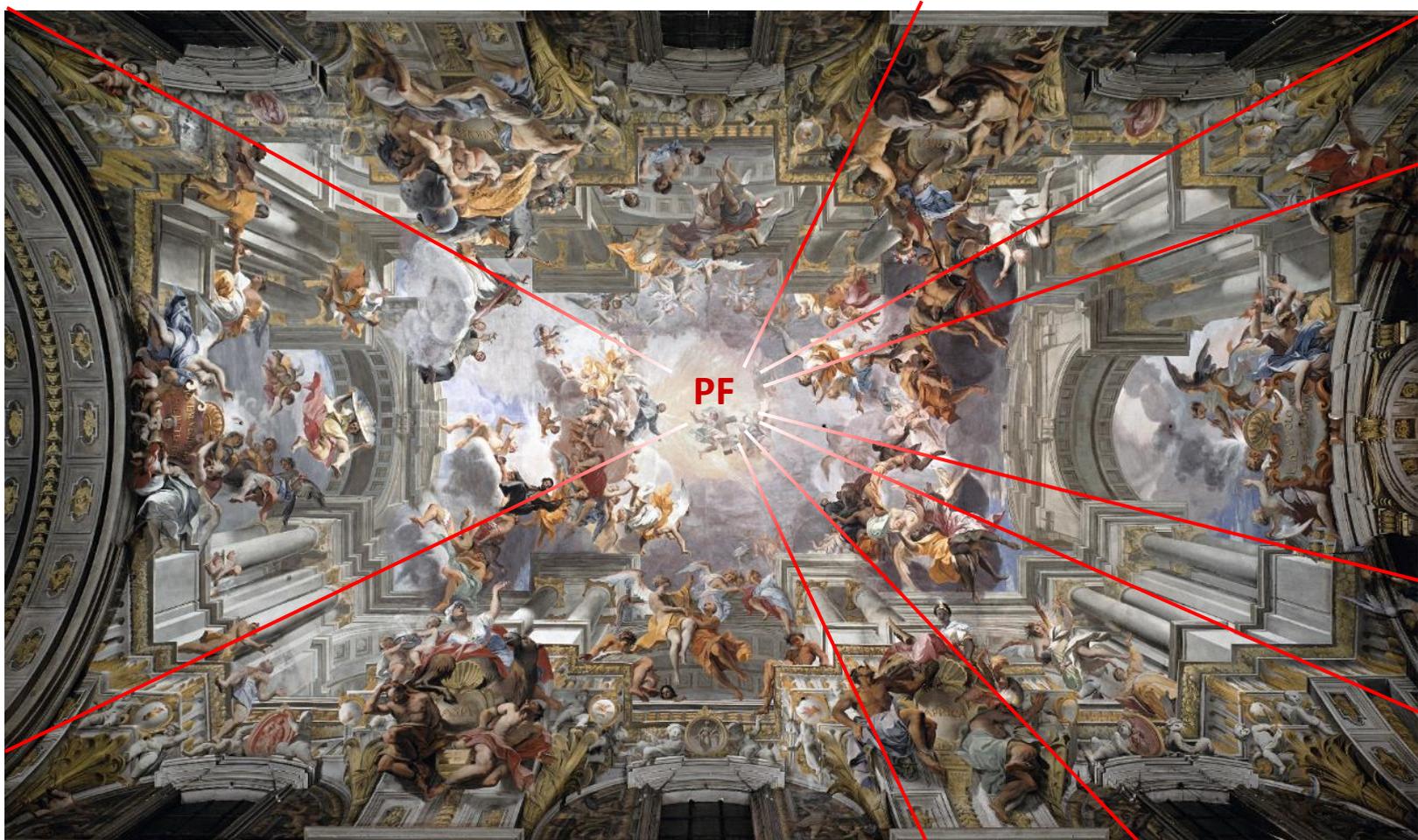

Caravaggio, *Canestra di frutta*,
circa 1596. Pinacoteca
Ambrosiana, Milano

L'illusionismo prospettico

La costruzione prospettica

Le architetture, le figure e i cieli affrescati sui soffitti a volta creano fantastiche **illusioni visive** attraverso l'uso della **prospettiva**, che amplifica e «sfonda» gli spazi

Andrea Pozzo, *Gloria di Sant'Ignazio*, 1691-1694. Roma, Sant'Ignazio