LE «ETICHETTE» STORICO-ARTISTICHE

Dalle Dialettiche del Settecento al Gotico Internazionale

Università degli Studi di Teramo

Corso Integrato di Storia dell'Arte - Lezione IV

Dialettica del Settecento

Il Rococò: Termine nato con accezione spregiativa per definire tendenze capricciose, frivole e artificiose della prima metà del secolo.

- Artisti chiave: Watteau e Boucher.
- Stile legato al gusto dell'*Ancien Régime*.

Il Neoclassicismo: Reazione razionale e morale che proietta un'ombra negativa sulla produzione precedente, identificandola come decadente.

Il Limite delle Definizioni

> **Robert Rosenblum (1967)**
>
> Le grandi etichette (Rococò, Neoclassicismo) sono spesso "camicie di forza semantiche" che è diventato impossibile abbandonare nonostante la loro genericità.

Occorre una valutazione pragmatica: ciascuna epoca non ha confini cronologici netti, ma si comporta come un organismo biologico con sovrapposizioni costanti.

La Cattedrale: Simbolo di Civiltà

La cattedrale gotica non è solo un edificio religioso, ma l'espressione di una società impregnata di valori trascendenti e orgoglio economico.

- **Ascesa Mercantile:** Riflette la crescita dei commerci e delle capacità tecnologiche.
- **Identità Urbana:** Ogni città investe le sue migliori risorse in cantieri che durano secoli.

Lo Scheletro dell'Edificio

> Rispetto alla massa muraria romanica, l'edificio gotico è verticale, leggero e svuotato.

Elemento Architettonico	Funzione Statica e Dinamica
Arco Ogivale	Riduce la spinta laterale scaricandola verticalmente.
Volta a Crociera Ogivale	Distribuisce il peso su quattro punti precisi (pilastri).
Archi Rampanti	Contengono esternamente le spinte delle navate alte.
Pilastri Polistili	Raggruppano le nervature in un flusso dinamico di linee.

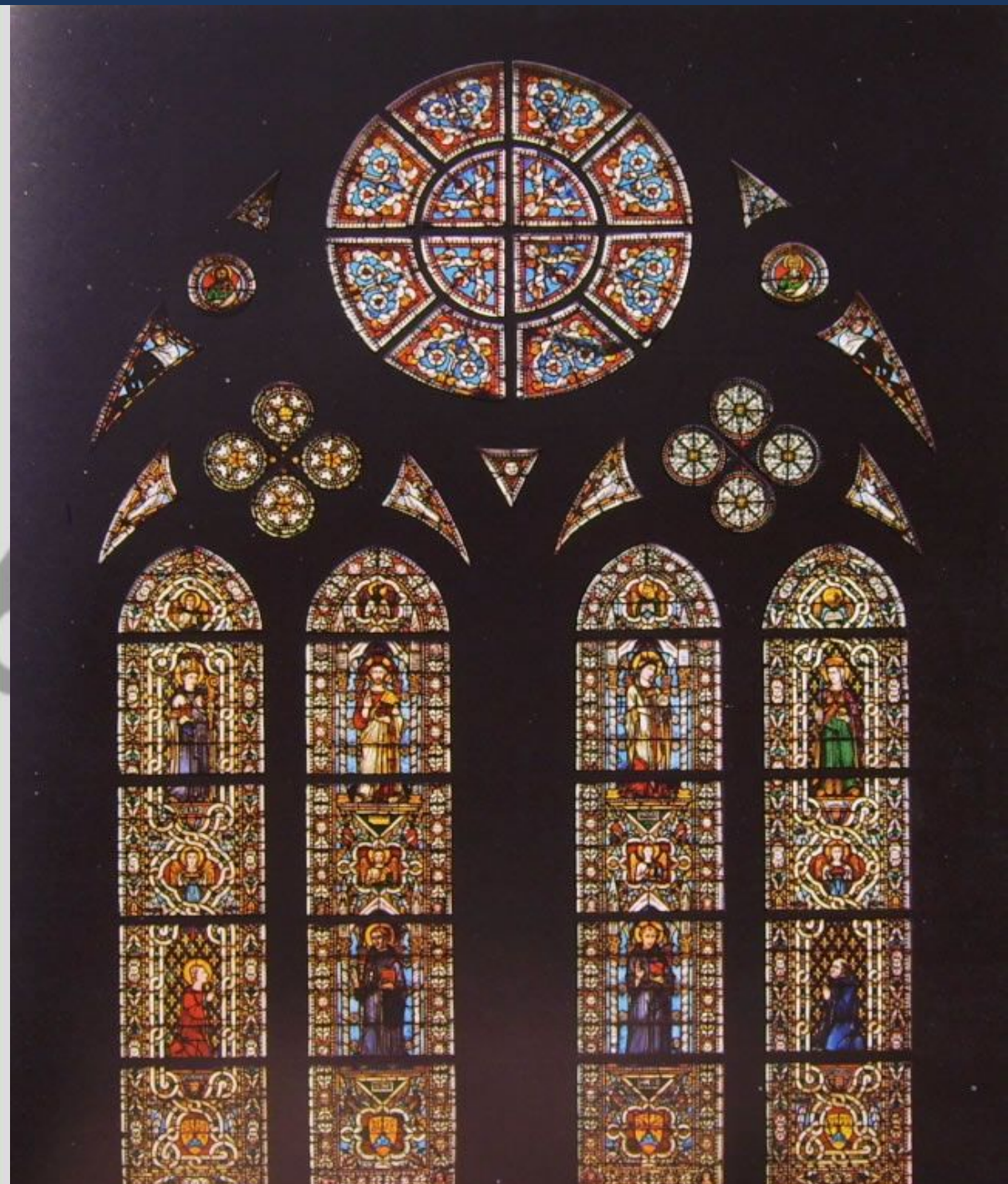
Luce e Colore

Le pareti perdono la funzione portante per diventare un puro e semplice diaframma tra interno ed esterno.

Vetrata Istoriata

Il fragile schermo dei finestroni trasforma la luce solare in una fantasmagoria cromatica che esalta il carattere sacro dello spazio.

L'evoluzione è visibile nel passaggio da Notre-Dame de Paris (fine XII sec.) a Chartres (prima metà XIII sec.).

Suger vs Bernardo di Chiaravalle

Bernardo di Chiaravalle: Sostiene l'austerità cistercense. Le chiese devono essere povere per non distrarre i fedeli dalla preghiera.
Abate Suger (Saint-Denis): La ricchezza di ori, gemme e vetrate serve a condurre l'anima verso la contemplazione del divino attraverso la bellezza sensibile.

Bibbia degli Idioti

Le vetrate fungono da "Bibbia degli analfabeti", permettendo a chi non sa leggere di conoscere le Scritture attraverso le immagini.

Trasparenze Veritiginose

Nella Sainte-Chapelle (1241-48), la parete scompare quasi totalmente. La struttura gotica raggiunge il massimo svuotamento possibile.

Parallelo Moderno: Il testo evidenzia una sorprendente affinità con l'architettura di Ludwig Mies van der Rohe (Seagram Building, NY).

Entrambi gli stili mirano a ridurre l'edificio a una pura cornice di forza per le superfici vetrate.

Evoluzioni del Tardo Gotico

> Il Gotico "fiammeggiante" (*flamboyant*) moltiplica pinnacoli e decori che sembrano fiamme pietrificate, giustificando la definizione suggerita di "Gotico fiorito".

- **Duomo di Milano:** Unico edificio italiano tipicamente flamboyant, iniziato nel 1386.
- **Influenze Europee:** Palazzo di Città di Lovanio (Belgio) e Chiostro di Gloucester (Inghilterra).

Ca′ d′Oro e Palazzo Ducale

A Venezia il Gotico assume caratteri peculiari grazie alla contaminazione tra civiltà bizantina e orientale.

- **Trasparenza:** I muri si trasformano in pizzi e merletti di pietra.
- **Policromia:** Uso di marmi colorati e dorature (da cui il nome Ca' d'Oro).

Nel Palazzo Ducale la logica costruttiva è rovesciata: la leggerezza dei porticati sostiene le masse murarie superiori.

Cultura delle Corti

Definito da Johan Huizinga (1919) come "Autunno del Medioevo", il Gotico Internazionale è una fase di estrema raffinatezza e misticismo religioso.

- Diffusione veloce grazie alla mobilità di artisti e oggetti portatili (avori, tessuti, gioielli).
- Soggetti profani tratti da romanzi cavallereschi e amor cortese.

L'Oggetto di Lusso

Arazzi, cofanetti d'avorio e codici miniati diventano veicoli di diffusione stilistica nelle corti europee.

Torre Aquila (ca. 1400)

Commissionato dal principe vescovo Giorgio di Liechtenstein, il ciclo affrescato da un anonimo maestro boemo è un capolavoro del Gotico Internazionale.

Programma Ideologico: Rappresenta la pacifica convivenza di signori e sudditi.

- I nobili si svagano in paesaggi ordinati.
- I contadini sono laboriosi e operosi nelle attività agricole.

Scene di Vita Quotidiana

Gennaio

Nobili che si lanciano palle di neve davanti a un castello, mentre in lontananza cacciatori avanzano con i cani.

Giugno e Ottobre

Rappresentazione analitica del lavoro agricolo: la mungitura, il trasporto del burro, la vendemmia e la torchiatura.

L'osservazione della realtà è minuziosa: dai dettagli degli abiti agli strumenti di lavoro, tutto concorre a una documentazione preziosa della cultura materiale del tempo.

L'Eleganza delle Forme

Michelino da Besozzo: Rappresenta l'apice della raffinatezza lombarda con panneggi fluttuanti e linee sinuose.

Pisanello: I suoi studi di costumi (ca. 1420) mostrano un "bellimbusto" e una dama con eleganza sofisticata, paragonabile a sfilate di *haute couture*.

In queste opere gli eroi cavallereschi si atteggiano con gestualità stilizzata, incarnando l'ideale di vita delle corti europee.

Eredità e Metodo

> La storia delle immagini è un processo di continua rielaborazione. Come dimostrato dal caso di Poussin e Girodet, l'artista non osserva solo la natura ma attinge a una "ramificata catena di filiazioni".

- L'indagine iconografica rivela come gesti e pose (la *pathosformel*) si ripetano in epoche e contesti diversi.
- Le "etichette" sono strumenti utili ma non devono imprigionare la fluidità della creazione artistica.

Approfondimenti

I materiali delle scansioni e la bibliografia di riferimento sono disponibili per la consultazione.

Università degli Studi di Teramo

Fine della Lezione IV.

Image Sources

https://cram.regione.abruzzo.it/images/Dogliola-Stemmasvg.png

Source: cram.regione.abruzzo.it