Rappresentazione Illusionistica dello Spazio

Lezione 6: Dalla classicità alle apoteosi barocche

Università degli Studi di Teramo

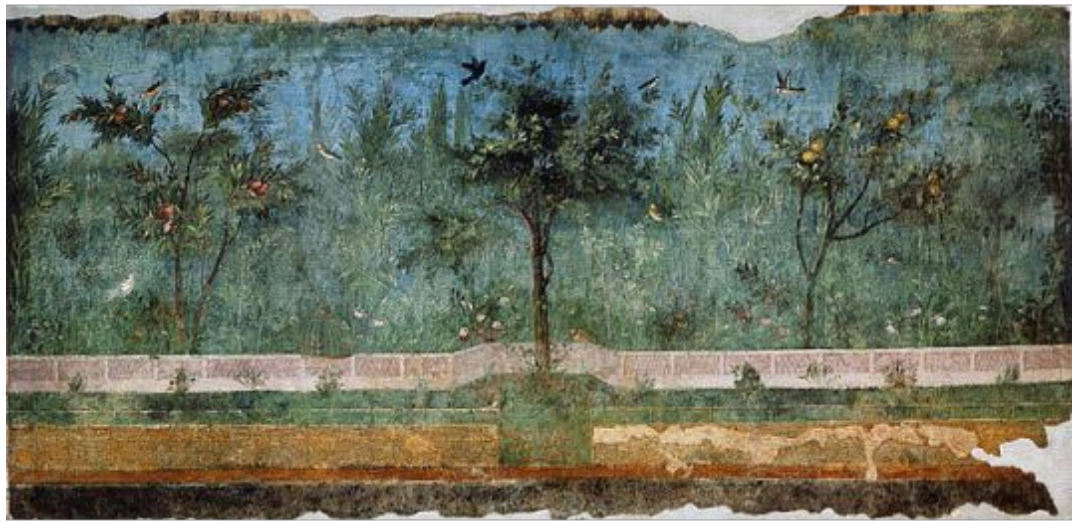
L'ambizione classica

L'illusione del reale nel mondo antico

La finzione delle pareti ingannevoli

La pittura di giardino

Nella Villa di Livia a Prima Porta, le pareti "sfondano" illusoriamente lo spazio chiuso. La geometria proiettiva greca e romana era governata da regole empiriche, pur essendo prive di coerenza ottica totale.
Questa tendenza a fingere uno spazio architettonico tridimensionale perdurò fino all'epoca tardo-antica.

Bisanzio e lo spazio simbolico

L'appiattimento bizantino

A Ravenna (San Vitale), le figure perdono fisicità e volume. I personaggi non calcano il terreno ma sembrano poggiarvi solo la punta dei piedi.

Lo spazio dorato non è misurabile: ha una forte valenza simbolica, presentandosi come infinito e indefinito, dove si manifesta il potere sacro.

La rivoluzione di Giotto

Il ritorno alla fisicità del reale

Giotto e la "scatola spaziale"

Assisi e Padova

Nel *Presepe di Greccio* ad Assisi, Giotto raffigura per la prima volta un interno di edificio visto "di scorcio".

A Padova, nella Cappella degli Scrovegni, i celebri "Coretti" simulano due cappelle vuote, aprendo virtualmente il tramezzo con un illusionismo prospettico ancora empirico ma rivoluzionario.

Coretti della Cappella degli Scrovegni

Il Quattrocento e la regola

La prospettiva scientifica e retorica

Perugino: la scacchiera divina

La Consegna delle Chiavi

Nella Cappella Sistina, Perugino utilizza le linee di fuga del pavimento marmoreo per guidare l'occhio verso il fondo.

Le figure rimpiccioliscono proporzionalmente in profondità, creando un'illusione di distanza spaziale che allude anche a una dilatazione temporale degli eventi narrati.

Mantegna e lo "sfondamento"

La Camera degli Sposi

Mantegna non si limita a fingere lo spazio su una tela, ma "sfonda" il soffitto creando un oculo aperto su un cielo popolato di figure e nubi.

Il ricorso allo scorcio prospettico "di sottinsù" amplifica eroicamente le figure, rendendole incombenti sullo spettatore reale.

L’altro Quattrocento: l’Europa del Nord

Van Eyck, van der Weyden e gli artisti del Nord: una prospettiva dinamica

San Luca ritrae la Vergine (Rogier van der Weyden)

I pittori d'Oltralpe non seguono la regola brunelleschiana della prospettiva geometrica ma studiano la prospettiva ottica e dinamica costruendo un orizzonte aperto che mette a fuoco anche nei piani oltre al primo. Non si tratta di una pittura più primitiva ma di un diverso modo di rappresentare la terza dimensione su un piano bidimensionale.

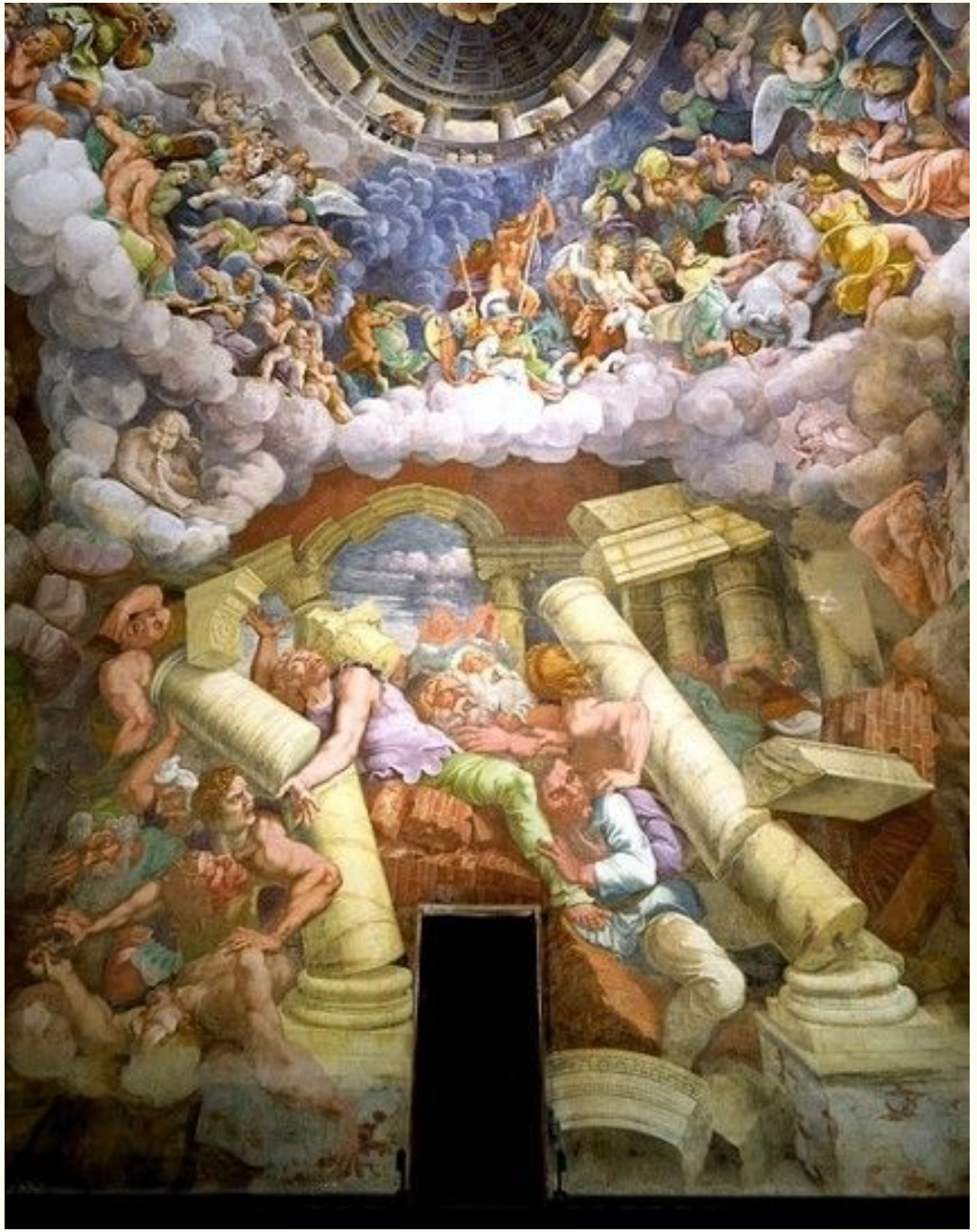
Dalla Maniera all'apoteosi del Barocco

Giulio Romano: Palazzo Te

La Sala dei Giganti

Uno degli esempi più spettacolari di decorazione illusionistica. La pittura occupa interamente pareti e volta, coinvolgendo lo spettatore a 360 gradi.

Il visitatore ha la sensazione di vedersi crollare addosso la volta e le pareti, in un "effetto speciale" volto a produrre un misto di paura e stupore teatrale.

Sala dei Giganti - Palazzo Te

Andrea Pozzo e il trompe-l'oeil

La finta cupola di Sant'Ignazio

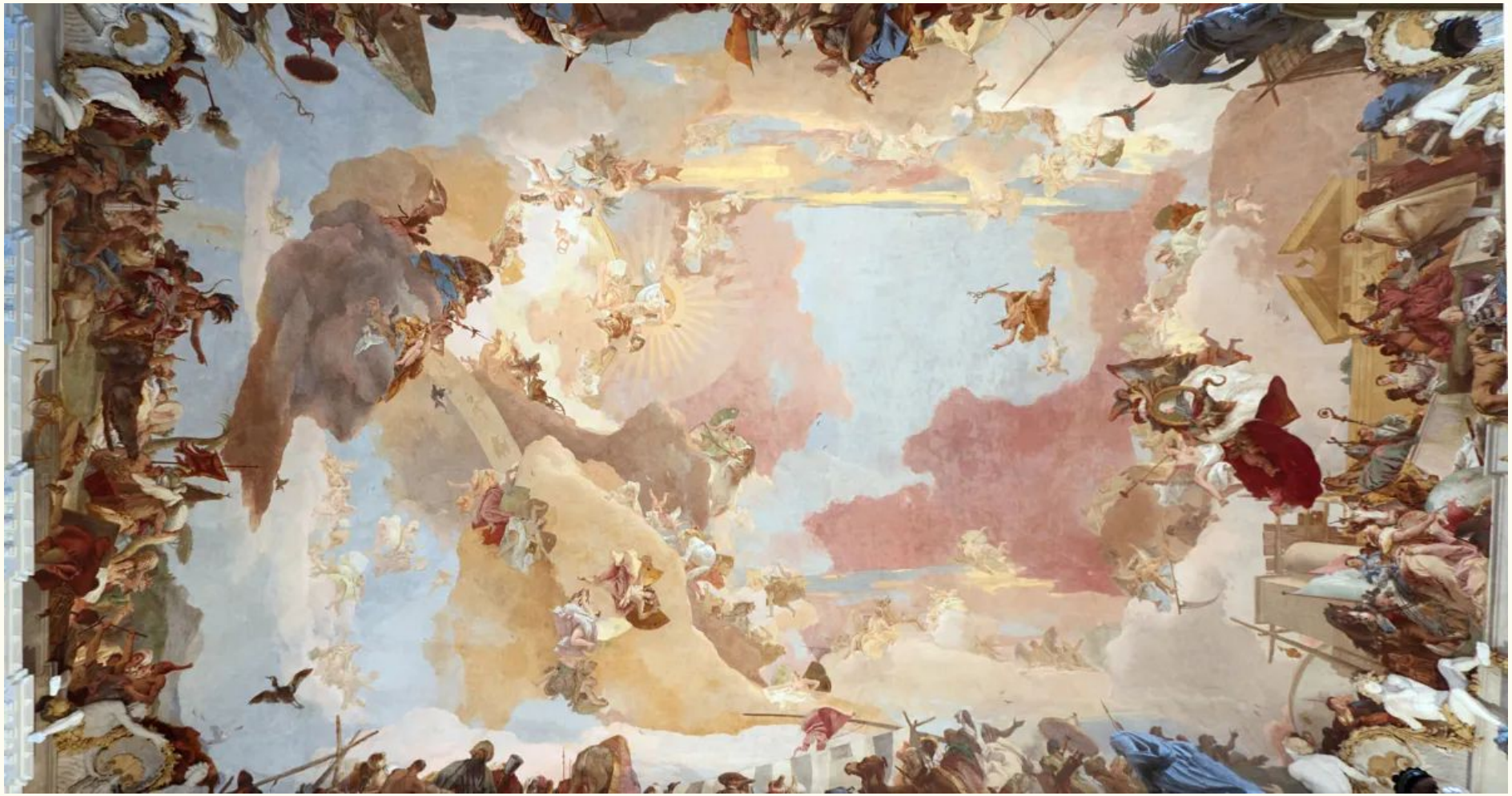
Padre Pozzo, pittore e architetto, risolve l'impossibilità economica di costruire una cupola reale dipingendone una su una tela perfettamente piana.

La finzione inganna chiunque la guardi dal punto prescritto nella navata, dimostrando il potere dell'abilità prospettica di creare architetture virtuali.

Tiepolo e l'ultimo cielo

A Würzburg, Tiepolo inonda i soffitti di luce e figure mitologiche, portando la fortuna del "Made in Italy" in tutta Europa. È la conclusione trionfale di un percorso millenario che ha reso lo spazio dipinto indistinguibile da quello reale.

Conclusioni

L'illusione prospettica come forma simbolica della cultura italiana

Domande?

Grazie per l'attenzione.

Università degli Studi di Teramo

Image Sources

https://www.milestonerome.com/wp-content/uploads/2018/04/VillaofLivia-MilestoneRome1.jpg

Source: www.milestonerome.com

https://cdn.kastatic.org/ka-perseus-images/c029fd41d60eeb8eaf9a3097b3504ca5114bae58.jpg

Source: www.khanacademy.org

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Giotto_di_Bondone_-_View_of_a_chapel_-_WGA09282.jpg

Source: fr.wikipedia.org

http://www.italianrenaissance.org/wp-content/uploads/2012/07/Christ-handing-keys-to-Saint-Peter.jpg

Source: www.italianrenaissance.org

https://www.wga.hu/art/m/mantegna/07/3sposi04.jpg

Source: www.wga.hu

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Giulio-romano-fall-of-the-giants-fresco-in-the-sala-dei-giganti-palazzo-del-te-1530-1532.jpg

Source: it.wikipedia.org

Image Sources

https://uploads8.wikiart.org/00352/images/andrea-pozzo/andrea-pozzo-rome-santignazio-dometrompeoeil-kuppel-1688-94.jpg!Large.jpg

Source: www.wikiart.org

https://uploads5.wikiart.org/00284/images/giovanni-battista-tiepolo/tiepolo-full-residenz-wuerzburg.jpg!Large.jpg

Source: www.wikiart.org