UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO - DAMS

Spazio e Stile

Metodologia e Conservazione del Patrimonio

Un percorso didattico sull'evoluzione dello spazio geometrico, l'analisi dello stile e i principi scientifici del restauro preventivo.

RIF: Cap. 5

AGENDA DELLA LEZIONE

Minuti 00-20

Spazio Prospettico

La nascita della prospettiva geometrica lineare centrica, le basi brunelleschiane e la teologia dello spazio tridimensionale rinascimentale.

Minuti 20-40

Evoluzione dello Stile

La lettura formale e stilistica dell'opera d'arte. La sintesi matematica e luminosa di Piero della Francesca ed i modelli critici di Wölfflin.

Minuti 40-60

Conservazione

La teoria del restauro scientifico di Cesare Brandi, le metodologie diagnostiche non distruttive ed il celebre caso studio della Cappella Brancacci.

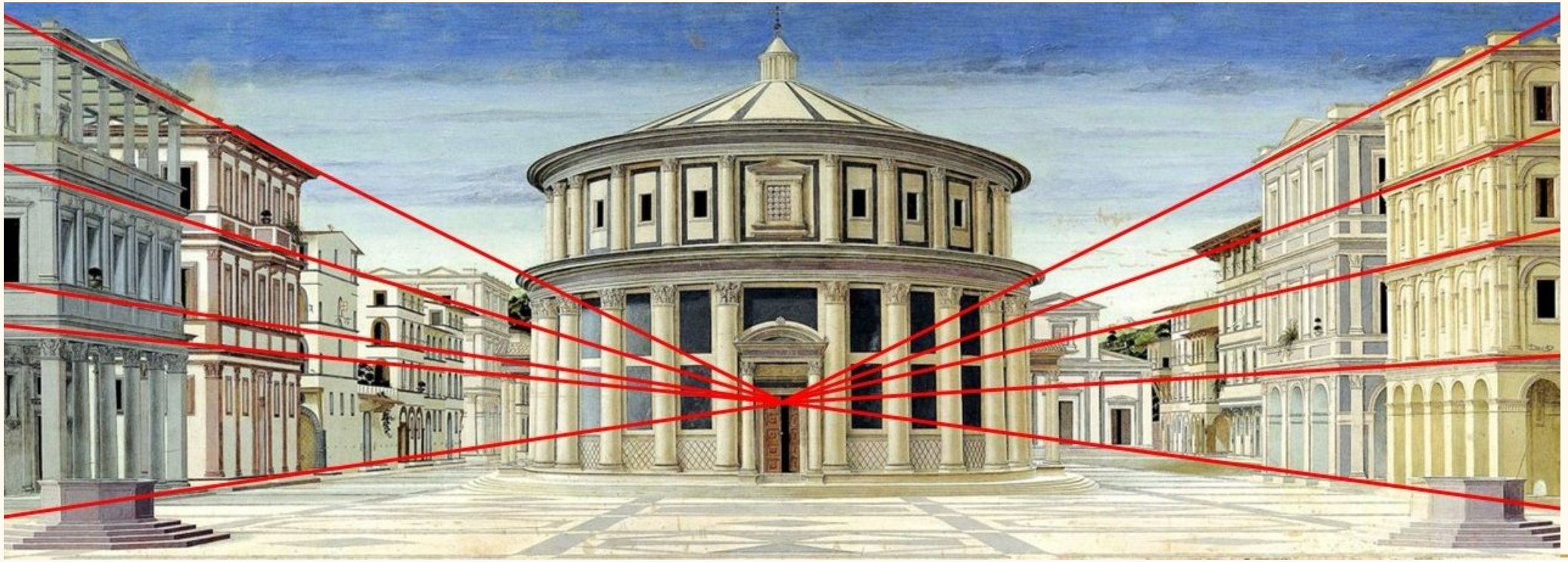
LA PROSPETTIVA RINASCIMENTALE

L'Invenzione dello Spazio Moderno

Modello Alberti-Brunelleschi: Traduzione matematica e geometrica della percezione visiva umana.

Punto di fuga unico: Convergenza di tutte le ortogonali che sottolinea la centralità dell'osservatore.

Profondità metrica: Lo spazio cessa di essere piatto o gerarchico, acquisendo una proporzione scientifica e razionale.

LA MATEMATICA DELLO SPAZIO

La Prospettiva come Scienza

La costruzione si basa sulla proiezione geometrica dei punti tridimensionali reali (Y, Z) su un piano bidimensionale (y) con distanza focale (f):

$$y = f \cdot \frac{Y}{Z}$$

La Sezione della Piramide

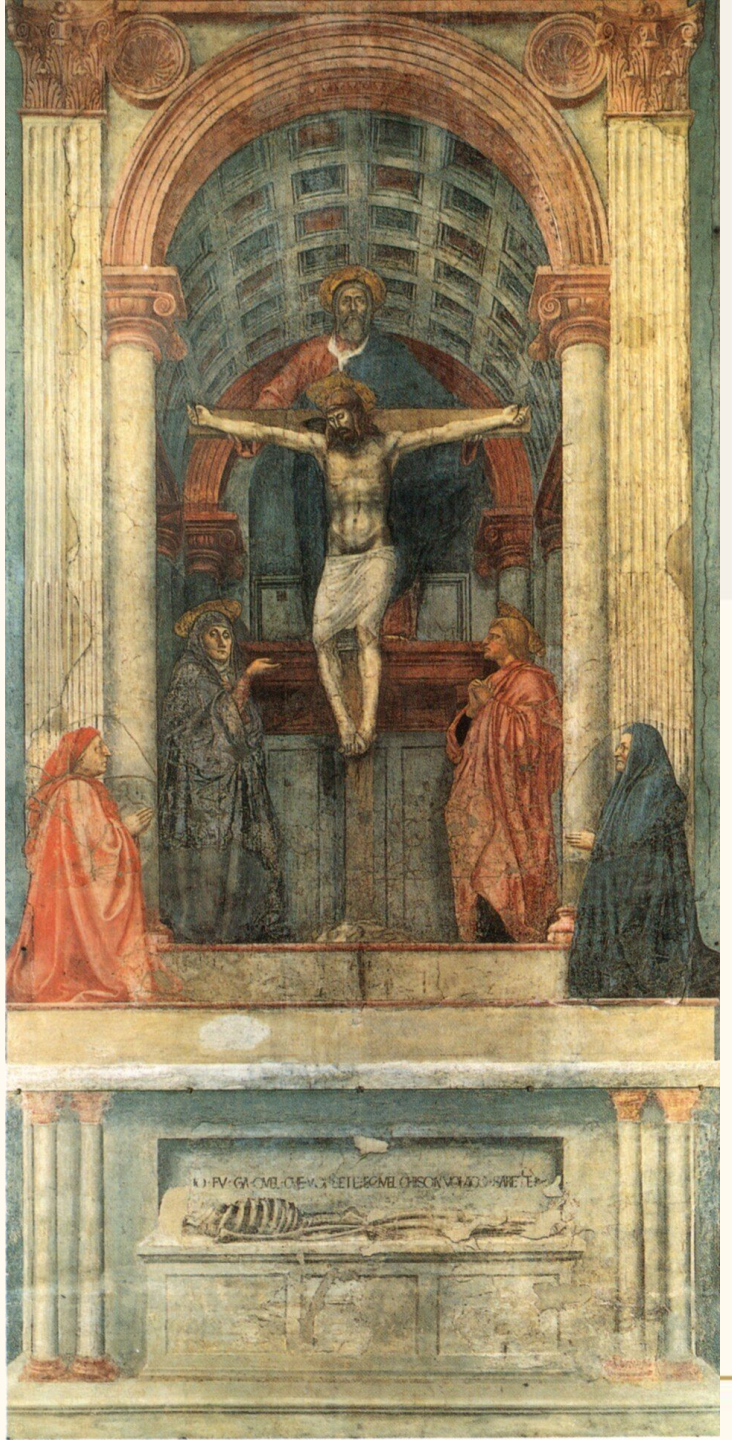
Leon Battista Alberti nel suo trattato *De Pictura* (1435) definisce formalmente la superficie del dipinto come una sezione piana ortogonale della piramide visiva.

Riduzione Dimensionale: All'aumentare della distanza dell'oggetto (Z), la coordinata proiettata (y) si riduce progressivamente verso il centro visivo.

LA PROSPETTIVA DELLA TRINITÀ

Masaccio in Santa Maria Novella

- **Spazio Illusionistico:** Prima applicazione monumentale su parete delle regole prospettiche brunelleschiane.
- **Altezza Occhio:** Lo spettatore è agganciato visivamente per rendere credibile l'apertura della finta cappella.
- **Prospettiva Teologica:** Il rigore geometrico della volta a botte traduce la perfezione e l'ordine dello spazio sacro.

LO STILE E L'ANALISI FORMALE

Definizione di Stile

L'insieme dei tratti formali e delle scelte tecniche che permettono di identificare l'autore, attribuire l'opera a una scuola o a una specifica epoca storica.

Metodo Morelliano: Studio dei minimi dettagli anatomici involontari (unghie, orecchie) per decodificare l'identità artistica.

L'Evoluzione dello Sguardo

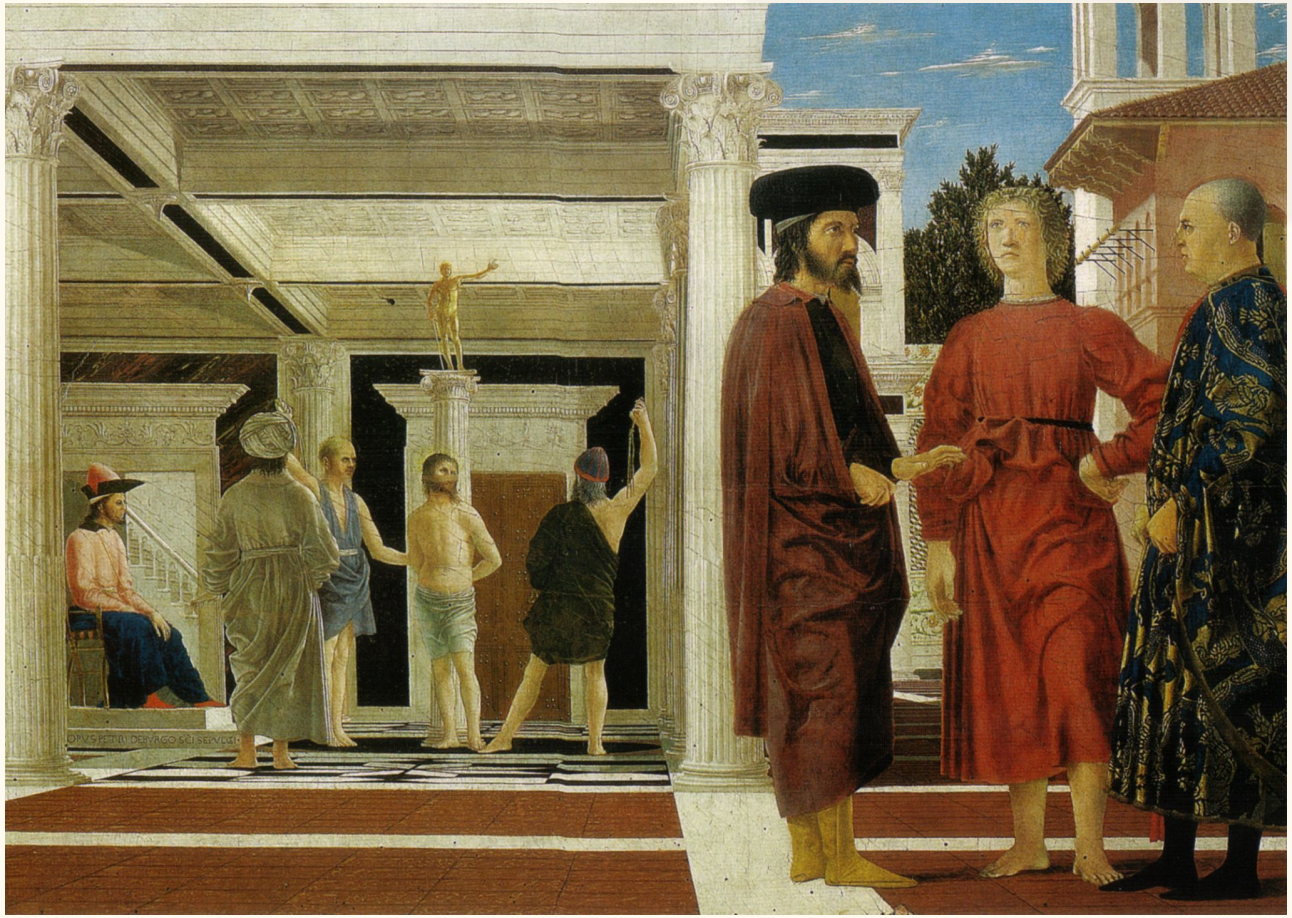
L'analisi dei cambiamenti stilistici permette di comprendere lo snodo storico tra il Tardo Gotico e la rivoluzione del primo Rinascimento.

La Pittura di Luce: Abbandono progressivo del fondo oro piatto medievale a favore di un'illuminazione atmosferica naturale che modella i volumi.

LA SINTESI DI PIERO DELLA FRANCESCA

La Flagellazione di Urbino

- **Accuratezza Millimetrica:** L'intelaiatura della loggia e gli spazi sono calcolati con precisione geometrica infinitesima.
- **Volumi Monumentali:** Corpi rigorosi ed eretti simili a colonne classiche, privi di drammatizzazione sentimentale.
- **Luce Zenitale:** Atmosfera chiara che rimanda alla lezione fiamminga, svelando ombre chiare e dettagli nitidi.

I CONCETTI FONDAMENTALI DI ANALISI

Le Coppie di Wölfflin

Categorie oppositive teorizzate per descrivere il passaggio evolutivo dal Rinascimento al Barocco (es. *Lineare vs Pittorico* o *Superficie vs Profondità*).

Forma Chiusa vs Aperta

Opposizione strutturale tra composizioni autocontenute e concluse dentro la cornice e composizioni dinamiche che proiettano lo sguardo all'esterno.

Unità vs Molteplicità

Il rapporto tra singoli elementi e la globalità: integrazione e coordinazione dei singoli elementi autonomi contro fusione fluida nel tutto barocco.

LA TEORIA DELLA CONSERVAZIONE

«Il restauro costituisce il momento metodologico del riconoscimento dell'opera d'arte nella sua consistenza fisica e nella duplice polarità estetica e storica.»

— Cesare Brandi (Teoria del restauro, 1963)

I TRE PRINCIPI DEL RESTAURO

Reversibilità

Ogni intervento e materiale applicato sull'opera d'arte deve poter essere rimosso agevolmente in futuro senza recare il minimo danno all'originale.

Riconoscibilità

Le integrazioni delle lacune pittoriche (es. tramite tratteggio o "rigatino") devono essere distinguibili a occhio nudo da distanza ravvicinata.

Rispetto della Patina

Non è ammesso cancellare i segni materiali del tempo (la patina) che documentano la vita storica dell'opera dall'origine ad oggi.

LA CAPPELLA BRANCACCI

Il Caso Studio di un Capolavoro

La celebre cappella fiorentina affrescata da Masaccio e Masolino subì un rovinoso incendio nel 1771 che ne offuscò i colori con patine di nerofumo.

Il grande restauro condotto tra il 1984 e il 1990 ha liberato le superfici da ridipinture e sostanze accumulate, restituendo la purezza cromatica originale e la forza plastica della pittura del primo Quattrocento.

TECNICHE DI DIAGNOSTICA SCIENTIFICA

Metodologia d'Indagine	Funzionamento Scientifico	Applicazione sull'Opera d'Arte
Riflettografia Infrarossa (IR)	Sfrutta la radiazione IR per penetrare i pigmenti superficiali.	Rivela il disegno preparatorio ("underdrawing"), tracce nascoste o ripensamenti.
Fluorescenza Ultravioletta (UV)	Eccita la superficie con luce UV per stimolare luminescenze diverse.	Mappa istantaneamente restauri storici successivi, ritocchi o vernici non coeve.
Radiografia X (RX)	Penetra l'intera opera evidenziando diverse densità molecolari.	Indaga la struttura interna del supporto ligneo o tessile e dipinti sottostanti.

DOMANDE E DISCUSSIONE

«L'opera d'arte vive nel suo tempo e si conserva per il futuro»

Integrazione STEM

In che modo lo studio e la comprensione della prospettiva matematica lineare centrica possono collegare la Storia dell'Arte con le discipline geometrico-scientifiche?

Etica del Restauro

Come far comprendere alla classe la delicatezza etica dell'approccio scientifico moderno rispetto alla rimozione o al rispetto delle ridipinture storiche storicizzate?