

Neoclassicismo

Imitare l'arte classica

ZANICHELLI

Paola Bersi, Carlo Ricci
Arte e immagine

Imitare l'arte classica

Il secondo '700

Riferimenti storici

Scavi a Pompei e Ercolano

primi studi sul mondo antico

1748

Illuminismo e pubblicazione Encyclopédie

1751-1772

Rivoluzione industriale

Inghilterra, 1767

Rivoluzione americana

1776

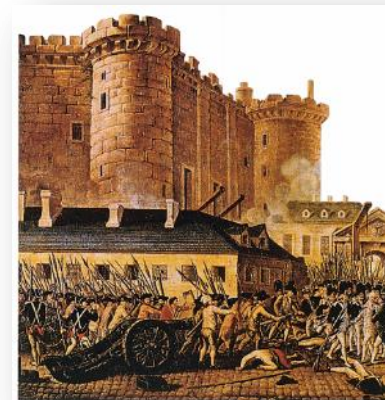
Rivoluzione francese

1789

Napoleone imperatore

1804

Imitare l'arte classica

Neoclassicismo

Perché bisogna «imitare» l'arte classica

Gli artisti neoclassici sono in sintonia con il pensiero illuminista che, al contrario del Barocco, sostiene l'importanza della ragione rispetto all'emozione

Per il teorico Winkelmann, «l'imitazione» delle opere greche è preferibile all'imitazione della natura, per la loro maggiore bellezza e perfezione

I maggiori artisti di questo periodo sono:

Jacques-Louis David

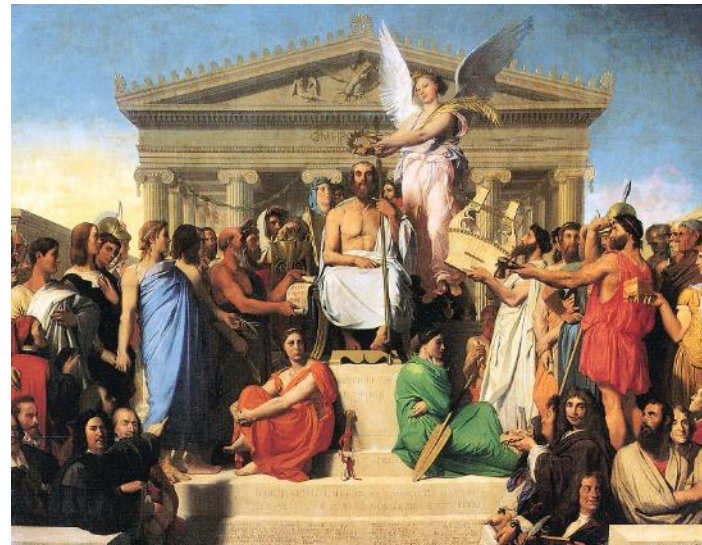
predilige i temi storici

David, *Il giuramento degli Orazi*, 1784

Dominique Ingres

guarda i miti greci e romani

Ingres, *L'apoteosi di Omero*, 1827

Antonio Canova

richiama soggetti classici

Canova, *Le tre Grazie*, 1812-1816

Imitare l'arte classica

Jacques-Louis David

I temi storici

Nel *Giuramento degli Orazi*, David celebra l'esaltazione dello spirito di sacrificio e della grandezza morale, con un **episodio di storia antica**

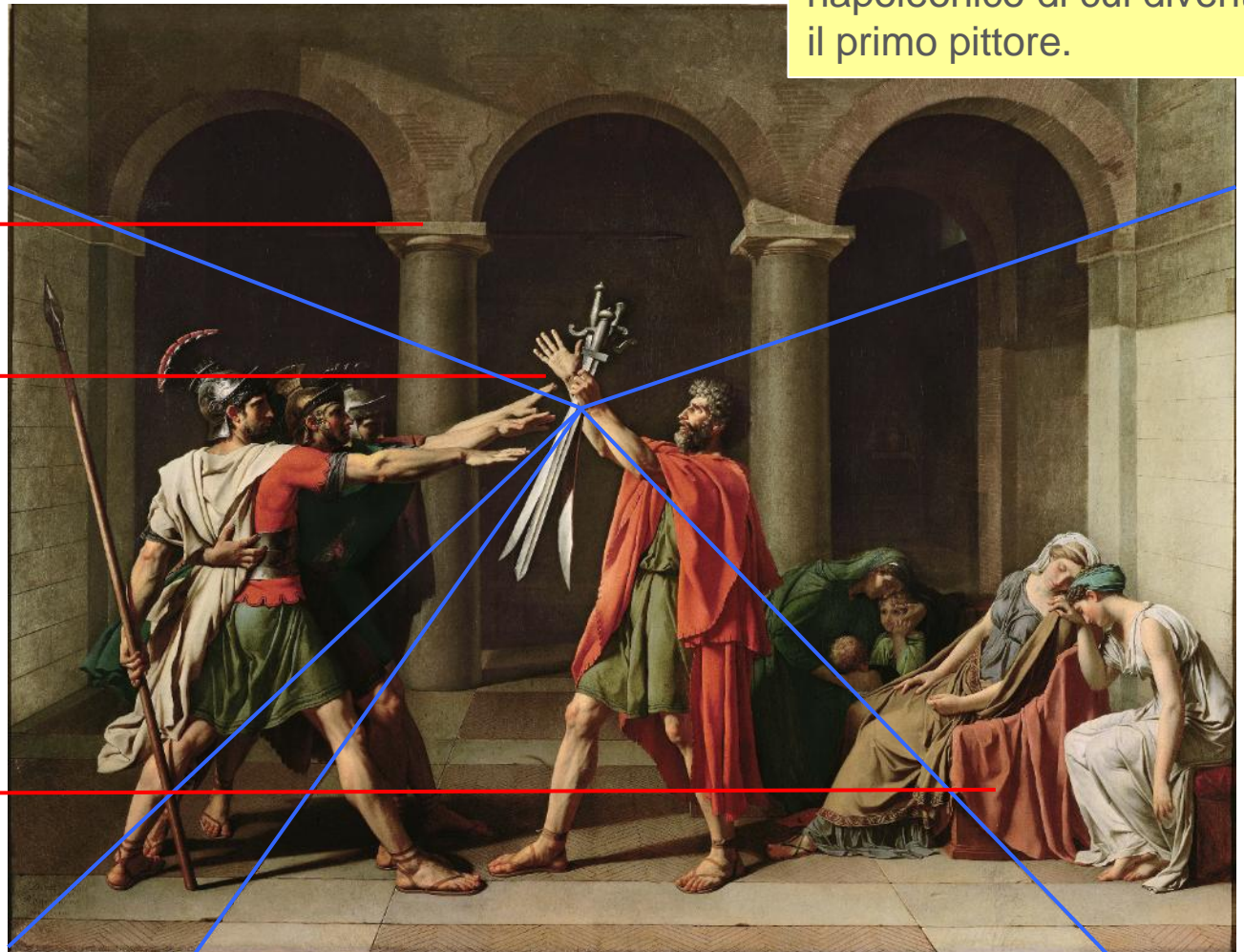
VITA e OPERE

David studia a Roma l'arte antica e rinascimentale. Partecipa attivamente agli eventi della Rivoluzione francese e dell'Impero napoleonico di cui diventa il primo pittore.

il porticato ha **colonne classiche** di ordine dorico

la **mano** che stringe le spade è il centro della composizione, nel punto di fuga prospettico

i **colori** degli abiti delle donne sono spenti, per esprimere il loro dolore

David, *Il giuramento degli Orazi*, 1784.
Parigi, Louvre

Imitare l'arte classica

L'incoronazione di Napoleone

Jacques-Louis David

L'incoronazione di Napoleone è un enorme dipinto di quasi 10 metri, voluto da Napoleone per celebrare l'incoronazione di se stesso nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi

COSA

Napoleone, in piedi, con la corona di alloro dell'imperatore e alle sue spalle Pio VII che benedice, incorona la moglie Giuseppina

Imitare l'arte classica

L'incoronazione di Napoleone

Jacques-Louis David

COME

David ritrae con grande attenzione tutti i duecento partecipanti alla cerimonia

Per coglierne la fisionomia ha eseguito molti disegni preparatori

le sorelle di Napoleone con diademi di brillanti

Murat
maresciallo
dell'impero

l'espressione
pensosa del Papa

Imitare l'arte classica

L'incoronazione di Napoleone

Jacques-Louis David

PERCHÉ

il **soggetto**, le **dimensioni** colossali del dipinto, lo **sfarzo**, esaltano e **celebrano Napoleone** e il suo impero, simbolicamente presente nei personaggi che lo circondano

Imitare l'arte classica

Neoclassicismo

Arti decorative

Il Neoclassicismo, applicato alle **arti decorative**, diventa rapidamente un fenomeno di moda e agevola l'affermarsi dell'immagine di Napoleone

Napoleone commissiona per la madre questa anfora che riprende un suo ritratto, a cavallo come eroe, dipinto da David

*Vaso con Napoleone a cavallo, 1813.
Parigi, Louvre*

Imitare l'arte classica

Jean-Auguste-Dominique Ingres

I miti greci e romani

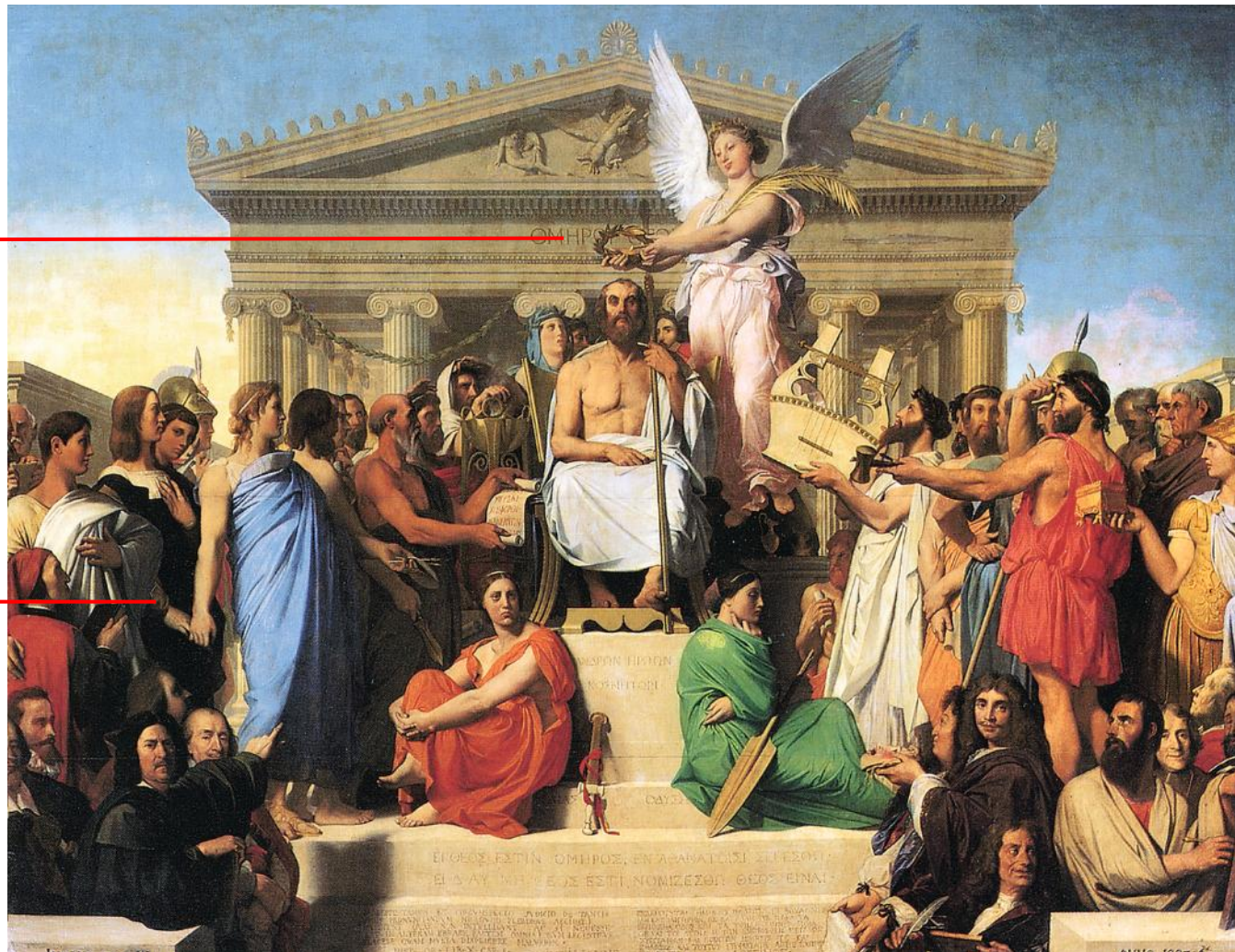
Nell'*Apoteosi di Omero*, viene esaltato **il mondo greco**

Per questa grande tela commissionata dal Louvre, Ingres ha realizzato oltre 300 studi

il poeta cieco Omero è seduto in trono davanti a un **tempio ionico** e sta per essere incoronato dalla **Vittoria**

ai suoi piedi siedono le opere letterarie che lo hanno reso immortale: **Iliade** e **Odissea**

Ingres, *L'apoteosi di Omero*,
1827. Parigi, Louvre

Imitare l'arte classica

Jean-Auguste-Dominique Ingres

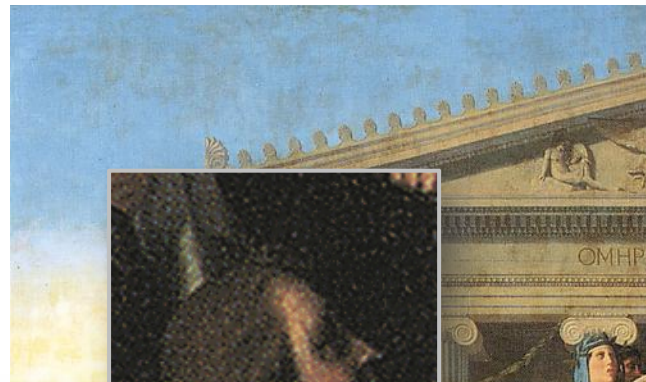
I miti greci e romani

Nell'*Apoteosi di Omero*, viene esaltato il mondo greco

a destra e a sinistra di Omero gli rendono omaggio personalità del mondo antico e contemporaneo, in abiti classici, come nella *Scuola di Atene* di Raffaello

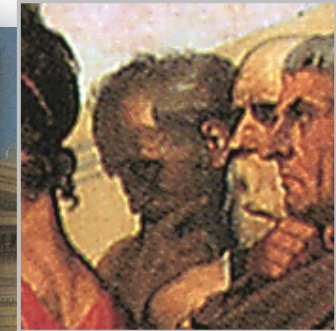
Ingres, *L'apoteosi di Omero*, 1827. Parigi, Louvre

Mozart

Fidia

Michelangelo

Poussin

Molière

Imitare l'arte classica

Il ritratto neoclassico

Ingres e la fotografia

Ingres, grande ritrattista di soggetti maschili e femminili, è uno dei primi artisti a utilizzare la **fotografia come base** per il suo lavoro

Ingres, *Madame Moitessier*, 1852-56. Londra, National Gallery

Anonimo, *Ritratto di signora*, circa 1850. Austin, Coll. Gernsheim

è un «dagherrotipo»
cioè **un'immagine
fotografica** ottenuta
direttamente su
lastra di rame
argentato, esposta
alla luce attraverso
un apparecchio
fotografico

Imitare l'arte classica

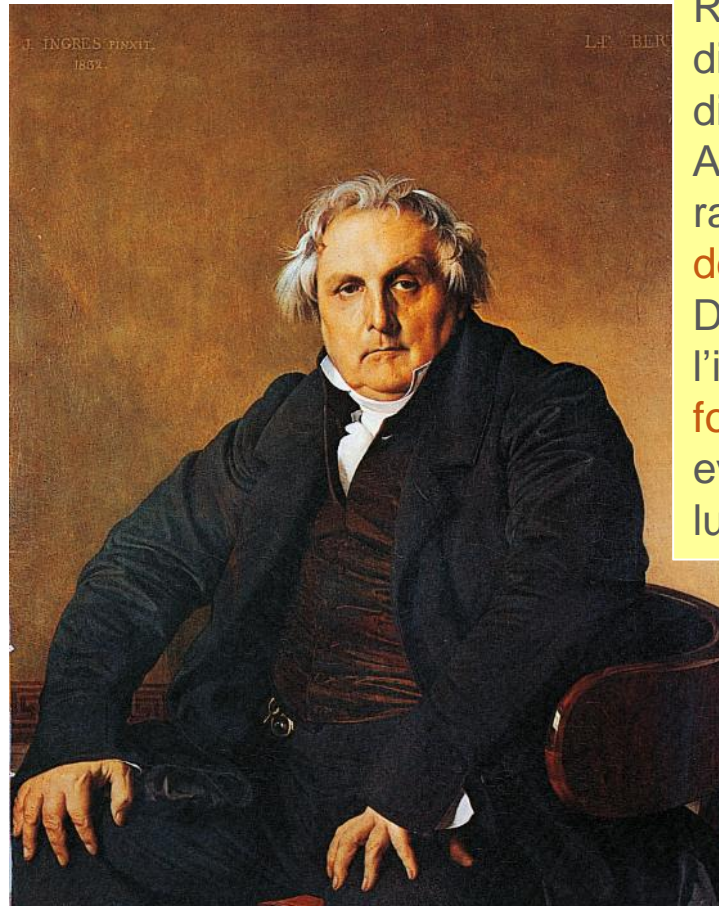
Il ritratto neoclassico

Ingres e la fotografia

Ingres, grande ritrattista di soggetti maschili e femminili, è uno dei primi artisti a utilizzare la **fotografia come base** per il suo lavoro

Ingres, *Madame Moitessier*, 1852-56. Londra, National Gallery

Ingres, *Monsieur Bertin*, 1832. Parigi, Louvre

Il **ritratto** si diffonde nel Rinascimento per motivi di **prestigio**. Nel '600 diventa più **realistico**. A fine '700 si cerca di raffigurare la **psicologia dei personaggi**. Dalla metà dell'800 l'invenzione della **fotografia** aiuterà il pittore evitando al modello lunghe ore di posa.

Imitare l'arte classica

Antonio Canova

Scultore neoclassico

Con Canova la scultura
riacquista valore autonomo
ed è collocata nello spazio
per lasciarsi guardare da
ogni parte

VITA e OPERE

Antonio Canova è il più importante scultore neoclassico. Canova non copia le statue classiche ma crea invece **nuove statue**, con lo stesso ideale di bellezza della scultura antica.

Antonio Canova, *Amore e Psiche*, 1787-1793.
Parigi, Louvre

Imitare l'arte classica

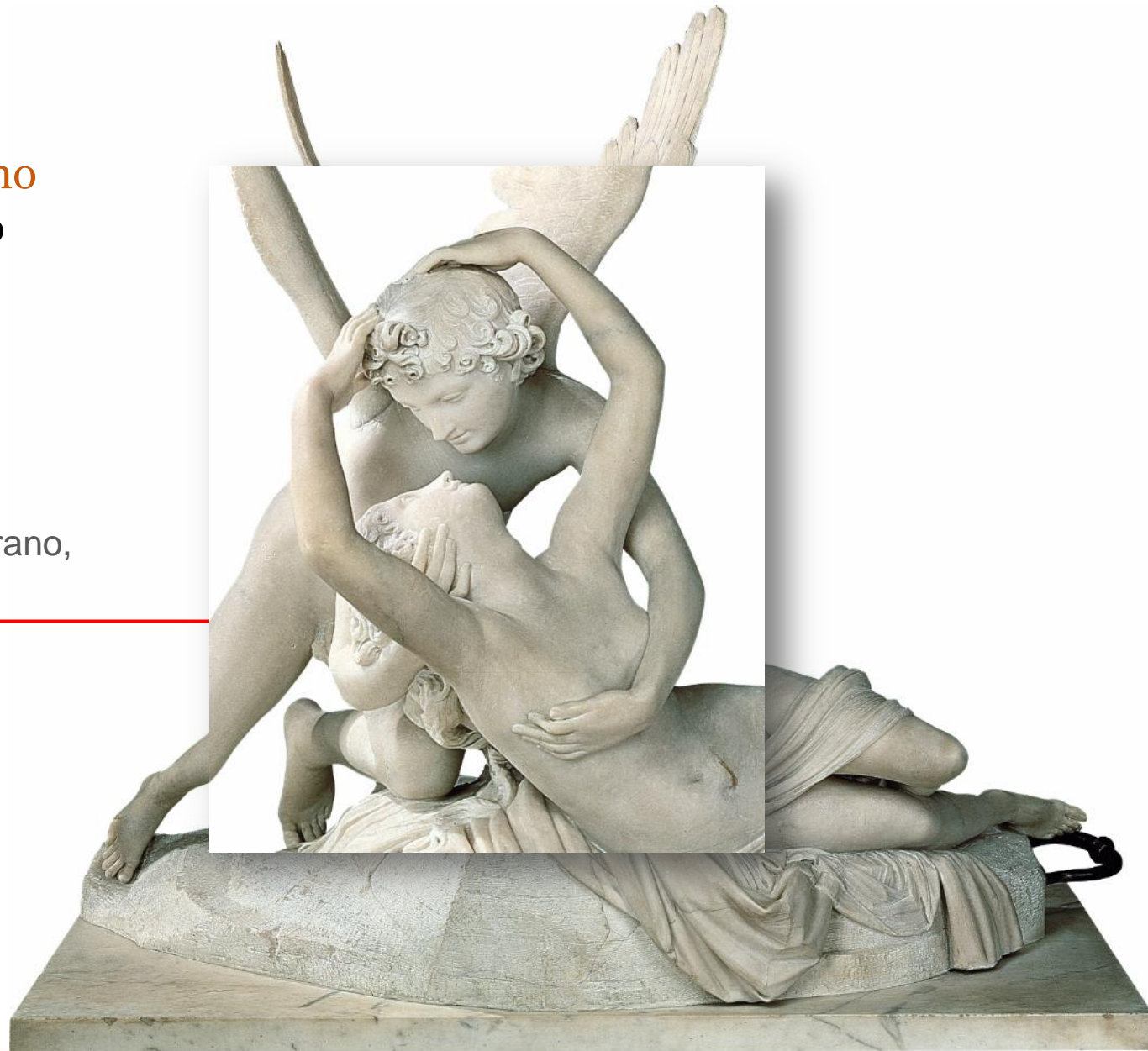
Antonio Canova

Scultore neoclassico

Con Canova la scultura
riacquista valore autonomo
ed è collocata nello spazio
per lasciarsi guardare da
ogni parte

Mentre *Amore* rianima *Psiche*
svenuta, i loro sguardi si incontrano,
un attimo prima del bacio

gli assi compositivi suggeriti
dalle ali, si incrociano tra i due
volti, al centro dell'intreccio
delle braccia

Antonio Canova, *Amore
e Psiche*, 1787-1793.
Parigi, Louvre

Imitare l'arte classica

Antonio Canova

Scultore neoclassico

Il gruppo delle *Tre Grazie* è un **soggetto classico**: le tre dee *Castità, Bellezza e Amore*, che di solito accompagnano la dea Venere

Imitare l'arte classica

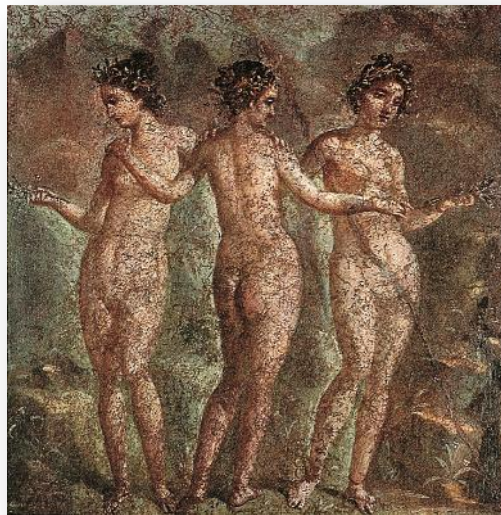
Antonio Canova

Scultore neoclassico

Canova ritrae **di fronte** la figura centrale e rivolge le altre due verso di lei

si coglie un **intimo dialogo** nelle espressioni dei volti e nei gesti

in un affresco di Pompei e nella *Primavera* di Botticelli, le dee sono staccate una dall'altra e quella centrale è addirittura **voltata di spalle**

Antonio Canova, *Le tre Grazie*, 1812-1816. San Pietroburgo, Ermitage

Imitare l'arte classica

Neoclassicismo

Architettura

In architettura vengono adottati gli **ordini classici**

La Chiesa de La Madeleine richiama il **Partenone**

la chiesa ha la stessa forma
del **Tempio greco** ma la cella
è aperta ai fedeli

Pierre Vignon, *Chiesa de La Madeleine*,
1764-1845. Parigi

