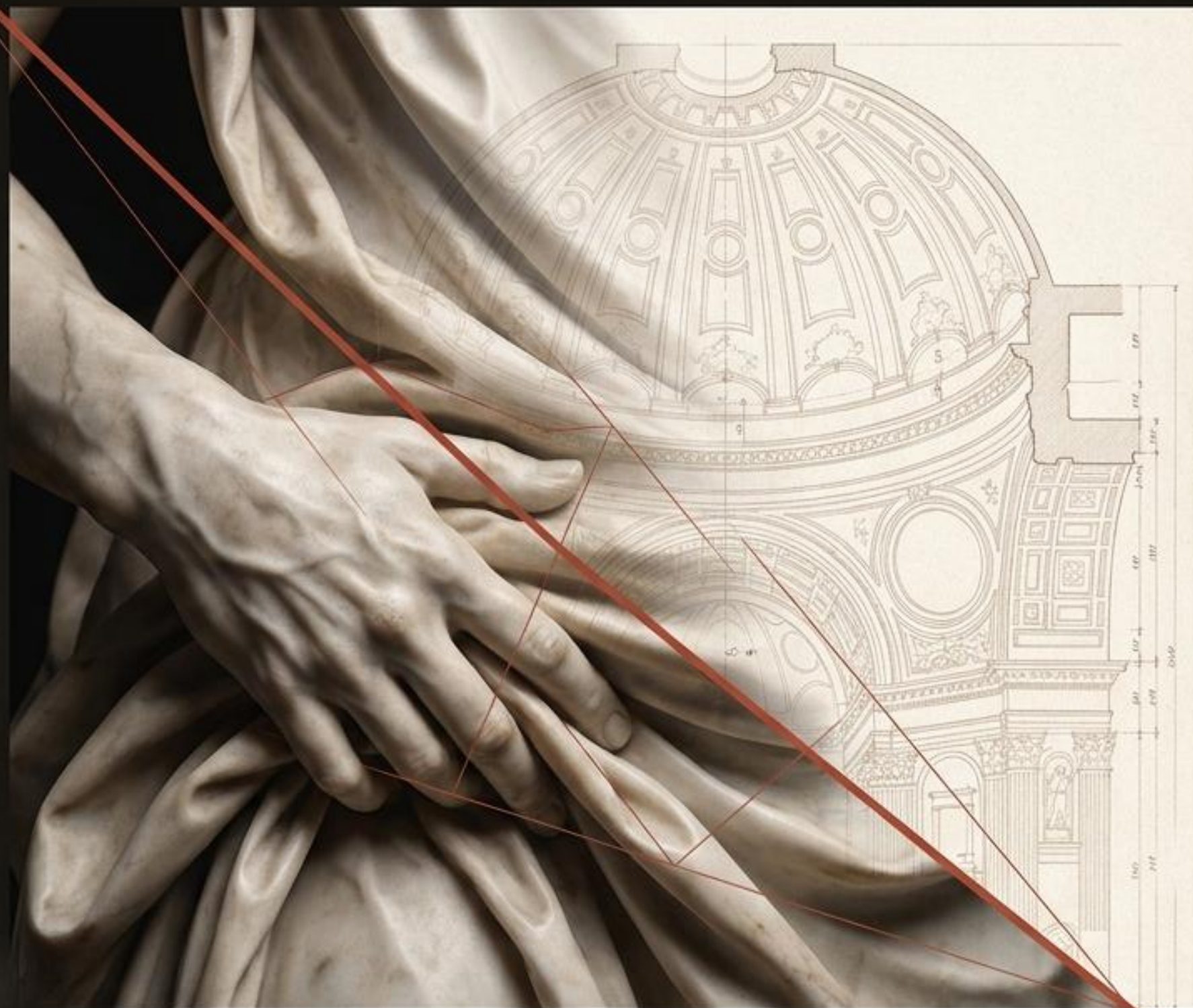

Dalla Tela allo Spazio Infinito

Il Seicento a Roma:
L'arte della persuasione e la
tecnologia dell'esperienza.

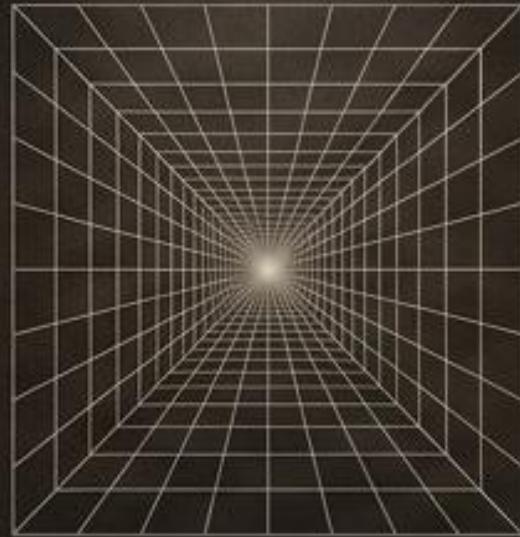
Gli Strumenti del Barocco

Il Barocco non è una semplice formula decorativa. È una tecnologia visiva progettata per costruire esperienza, emozione e persuasione attraverso cinque elementi fondamentali:

1. Luce:

Selettiva e drammatica.

2. Spazio:

Continuo, che invade la realtà.

3. Movimento:

Torsione, energia e instabilità.

4. Materia:

Inganno sensoriale e metamorfosi.

5. Spettatore:

Parte attiva e indispensabile dell'opera.

La Nuova Visione: Tra Fede e Scienza

La Chiesa

L'immagine come strumento di devozione, chiarezza e persuasione di massa.

La Scienza

L'osservazione empirica, l'ottica e la caduta dell'immagine tradizionale del cosmo.

**Nel Seicento, la percezione umana non è più passiva:
diventa il vero soggetto dell'arte e della scienza.**

Due Strade nella Pittura Romana

CARAVAGGIO

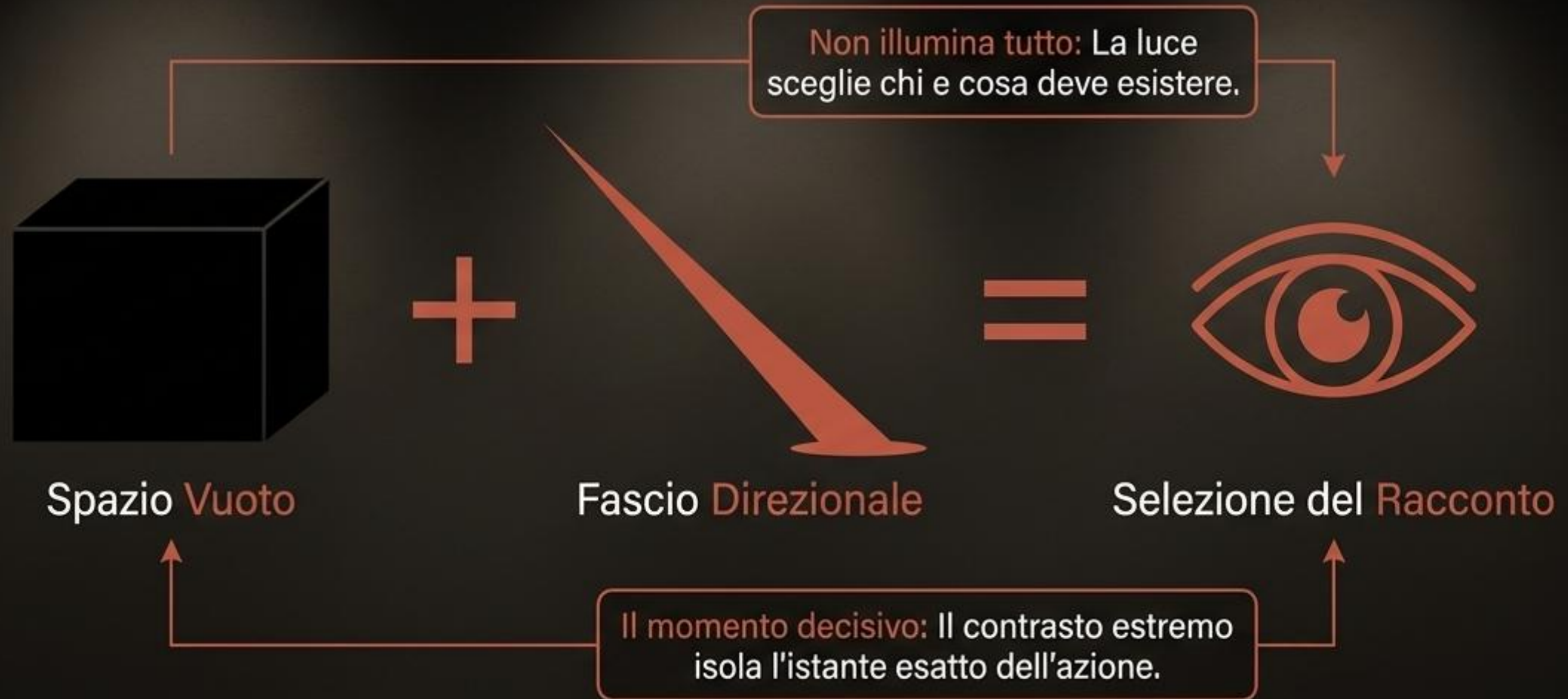
- ✓ Natura / Vero
- ✓ Luce drammatica
- ✓ Momento decisivo
- ✓ Spazio quotidiano
- ✓ Coinvolgimento

CARRACCI

- ✓ Ideale / Classicità
- ✓ Armonia cromatica
- ✓ Racconto complesso
- ✓ Tradizione + Studio
- ✓ Ordine

La Macchina della Luce Caravaggesca

Il naturalismo di Caravaggio non è pittura senza regole. È una **messa in scena calcolata**, dove la luce organizza il racconto e **accentua il dramma**.

Anatomia di un Miracolo: *La Vocazione di San Matteo*

Il Fulcro:

Il gesto della mano di Cristo, che irrompe da destra.

Il Vettore:

La luce naturale della cappella coincide con la luce dipinta, guidando lo sguardo.

L'Urto:

Uomini vestiti alla moda contemporanea sorpresi in un bar: il sacro squarcia il quotidiano.

Infrangere la Quarta Parete

L'arte caravaggesca invade fisicamente lo spazio di chi guarda, trasformando lo spettatore in un testimone oculare.

Cena in Emmaus

Testo: Il gesto proietta l'azione fuori dalla tela.

Sepoltura di santa Lucia

Testo: La monumentalità nasce dal peso dei corpi, schiacciati contro il bordo del quadro.

L'Illusione dello Spazio: La Galleria Farnese

Il soffitto cessa di essere un limite e diventa una macchina teatrale complessa progettata per ingannare l'occhio.

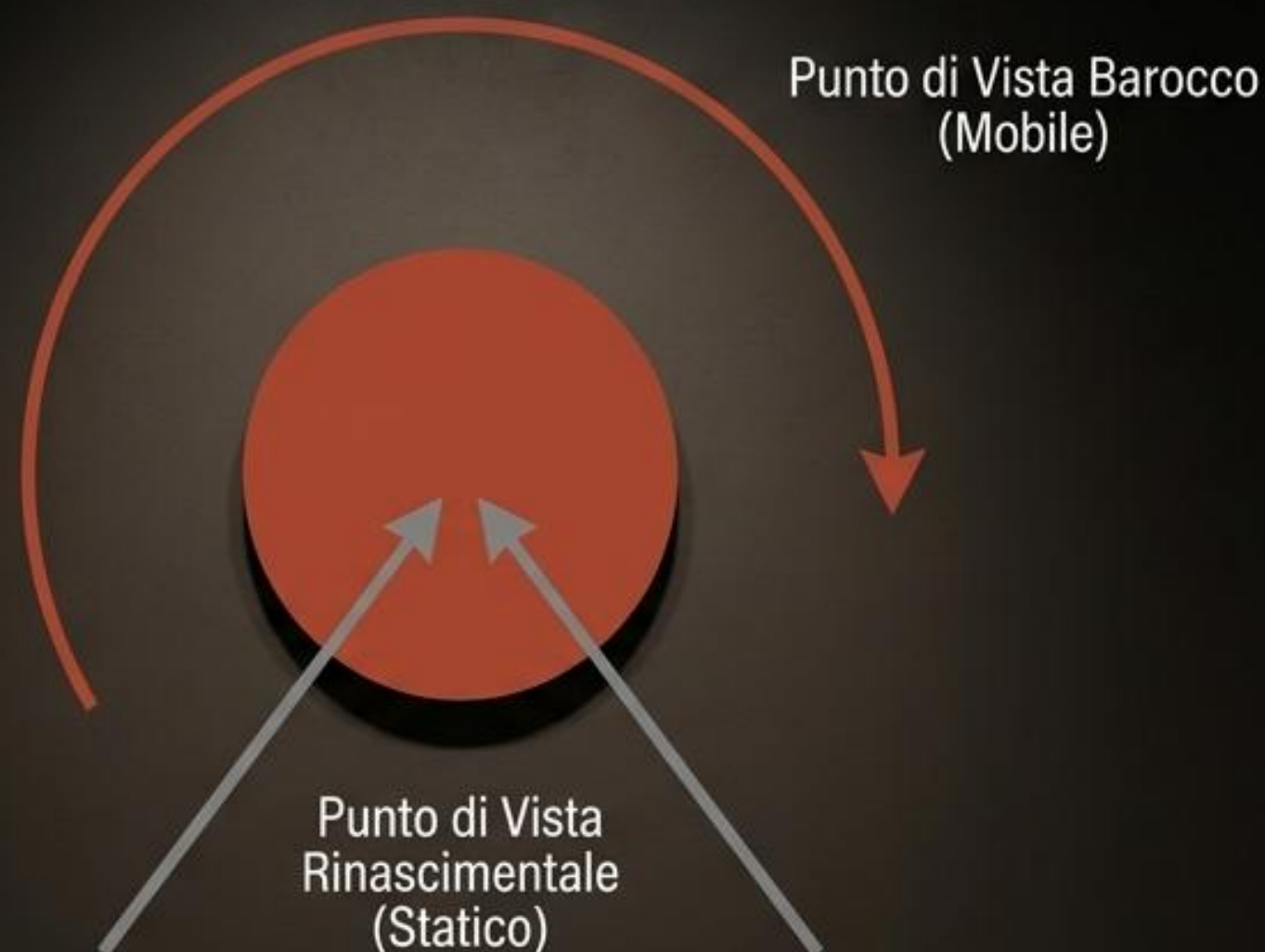
L'Iniezione Cinetica: Pieter Paul Rubens

Energia Fiamminga:
Rubens fonde lo studio
anatomico italiano con
un colore e un'energia
internazionale.

Il Corpo Dinamico: A
differenza di
Caravaggio, che
concentra il dramma
nella luce, Rubens fa
esplodere il dramma
attraverso la pura forza
fisica, la torsione e le
masse in contrasto.

Il Teatro della Materia: La Scultura si Muove

Spazio + Movimento + Punto di vista + Luce = Scultura Barocca

La scultura abbandona l'isolamento statico del Rinascimento. Ora richiede uno spettatore mobile che giri attorno all'opera per scoprirne l'azione nel momento di massima tensione.

Il Tempo Trasformato in Marmo

Carne e Corteccia: Dettaglio della pelle che si trasforma in legno ruvido.

Vento e Foglie: Dettaglio delle foglie sottilissime e dei capelli fluttuanti.

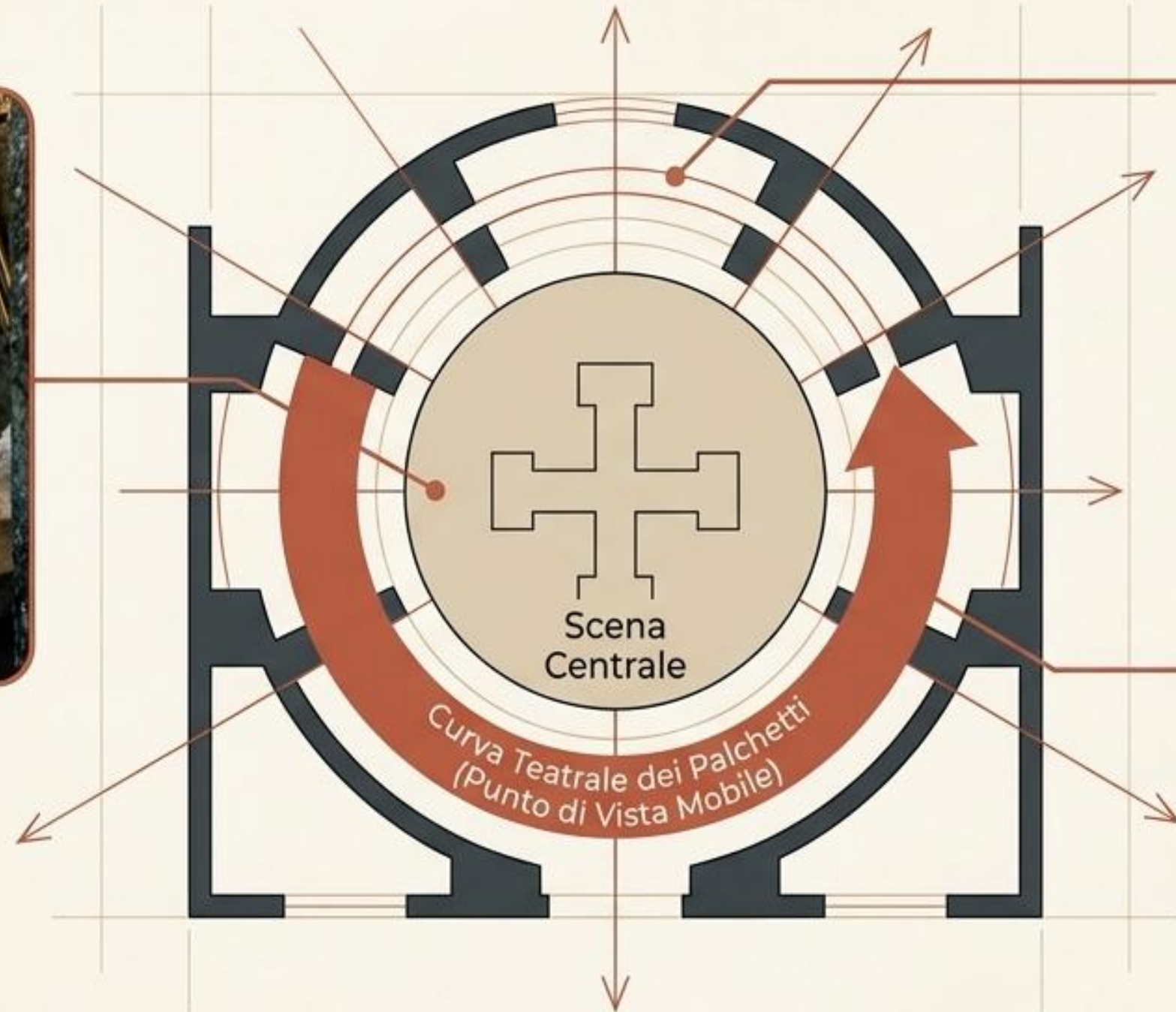
Torsione: L'energia cinetica rotazionale.

Il marmo perde la sua durezza. Il mito non è illustrato dopo l'azione, ma viene congelato nel suo esatto culmine fisico.

La Cappella come Teatro: L'Estasi di Santa Teresa

La Scena: Il gruppo centrale estatico illuminato da luce naturale nascosta.

L'Apparizione: I raggi dorati che materializzano la luce divina.

I Palchetti: La famiglia Cornaro scolpita come spettatori nei palchetti teatrali.

Scultura, architettura e luce si fondono. Bernini non scolpisce solo una statua, ma costruisce l'intero apparato scenico per inquadrarla.

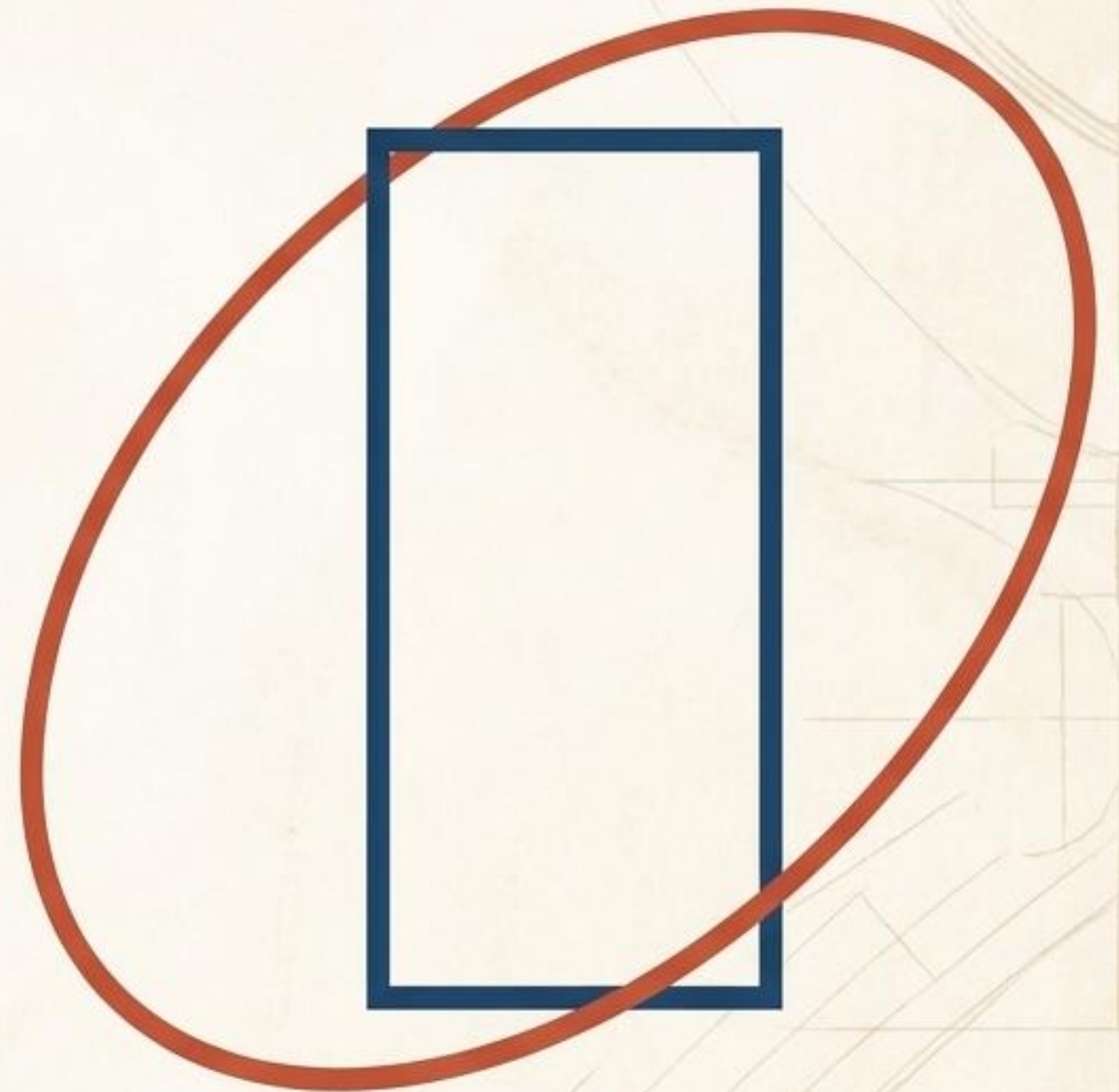
Dallo Spazio alla Scena: La Rivoluzione Architettonica

L'architettura barocca smette di essere un contenitore rigido. Diventa una scultura abitabile.

Superfici plastiche che avanzano e arretrano.

Linee curve, ovali e assi obliqui sostituiscono il cubo e la sfera rinascimentali.

Progettazione dell'esperienza: Chiese e piazze pensate per il movimento delle folle, le processioni e la luce.

I Due Volti di Roma: Bernini vs. Borromini

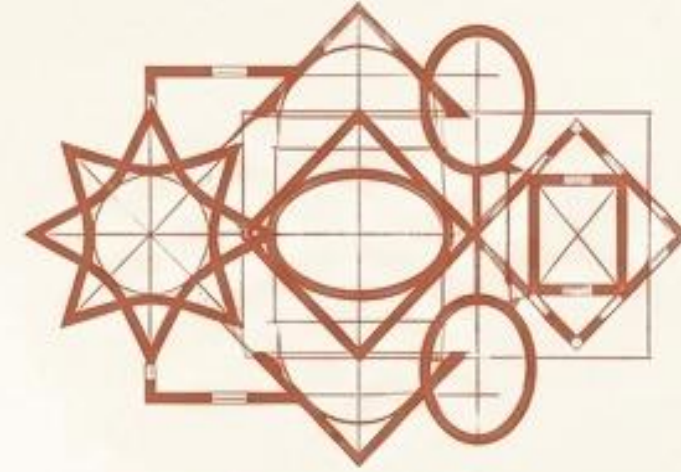
BERNINI

Lo Spazio come Teatro

Uso scenografico dell'architettura

Legame fortissimo con il potere papale
(Il regista del regime)

Integrazione di pittura, scultura e luce

BORROMINI

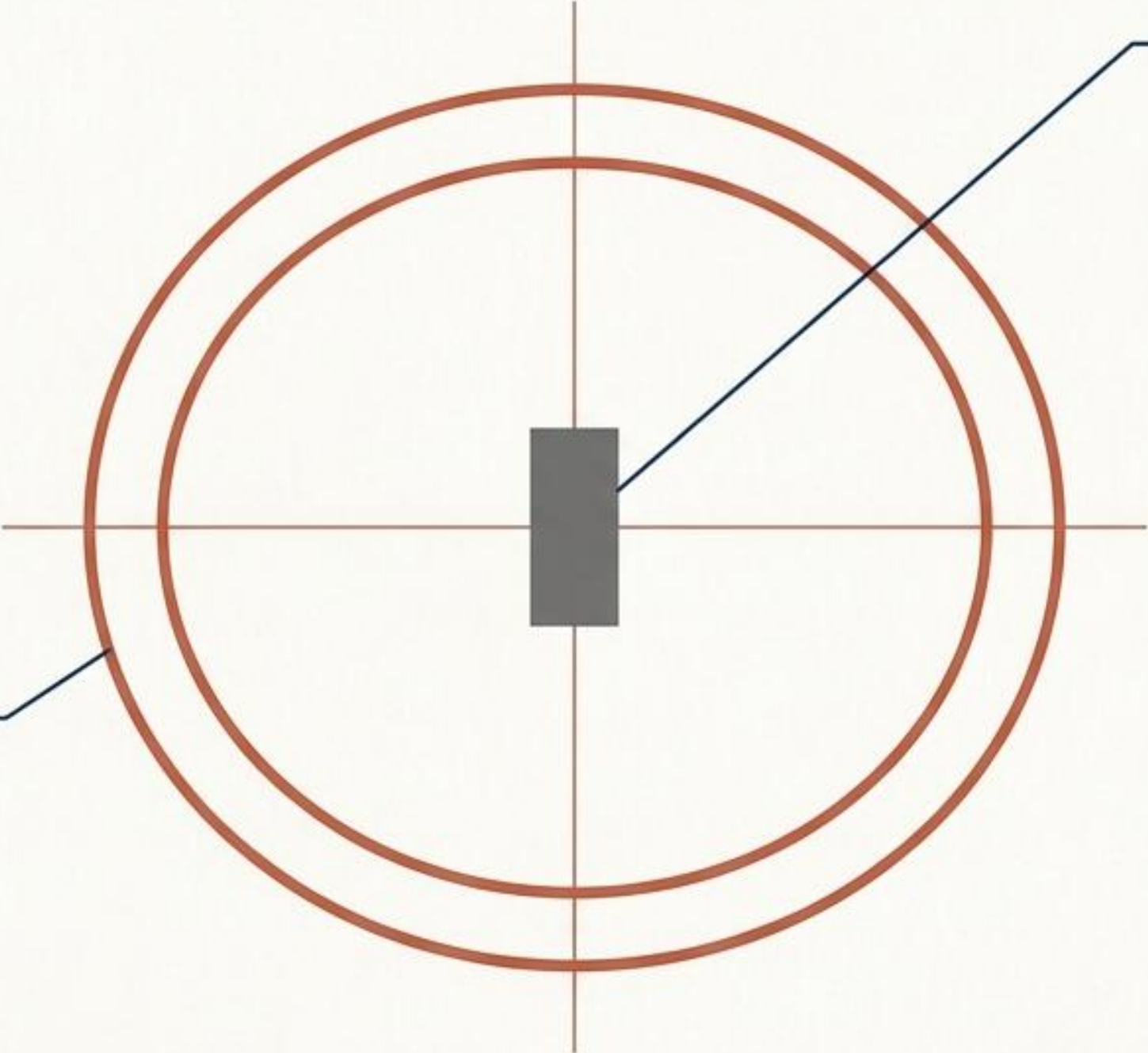
Lo Spazio come Pura Geometria

Architettura come organismo vivente

Radicale, matematico, indipendente

Superfici concave e convesse in tensione
continua

Piazza San Pietro: L'Abbraccio e il Controllo

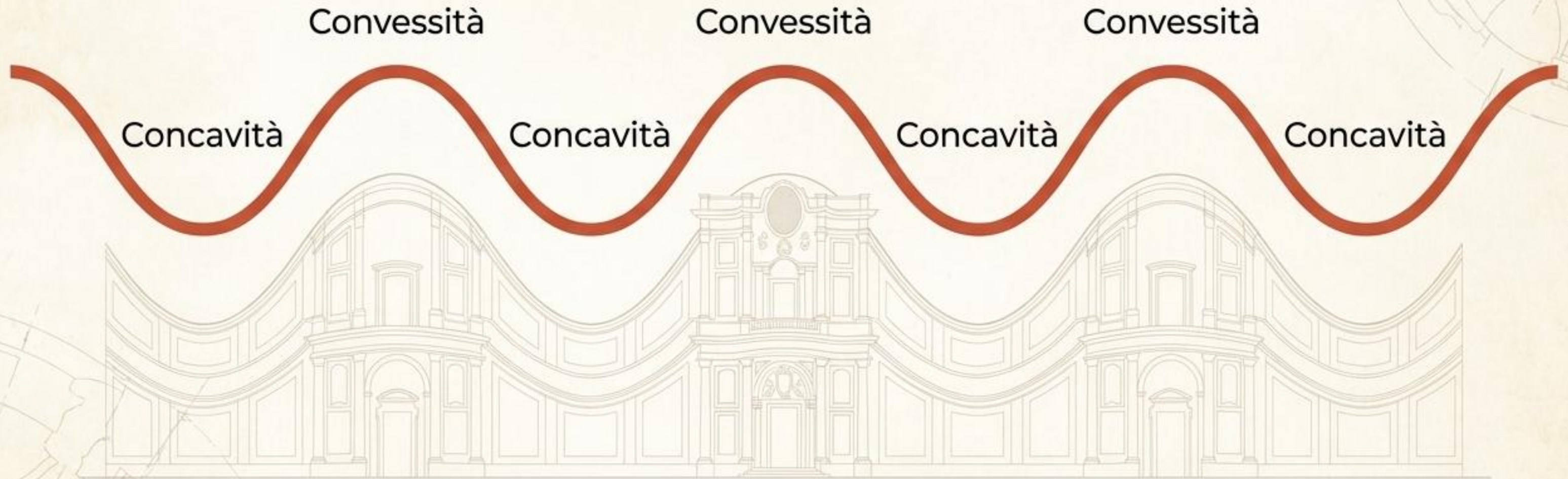

The diagram illustrates the layout of St. Peter's Square in Rome. It features a central grey rectangle representing the obelisk. Two concentric red circles are centered on the obelisk, with a horizontal and vertical red line intersecting at the center. A line connects the obelisk to a text box on the right, and another line connects the outer circle to a text box on the left.

Il Controllo: Più che un semplice abbraccio simbolico, è una formidabile macchina per incanalare, controllare e stupire le masse dei pellegrini.

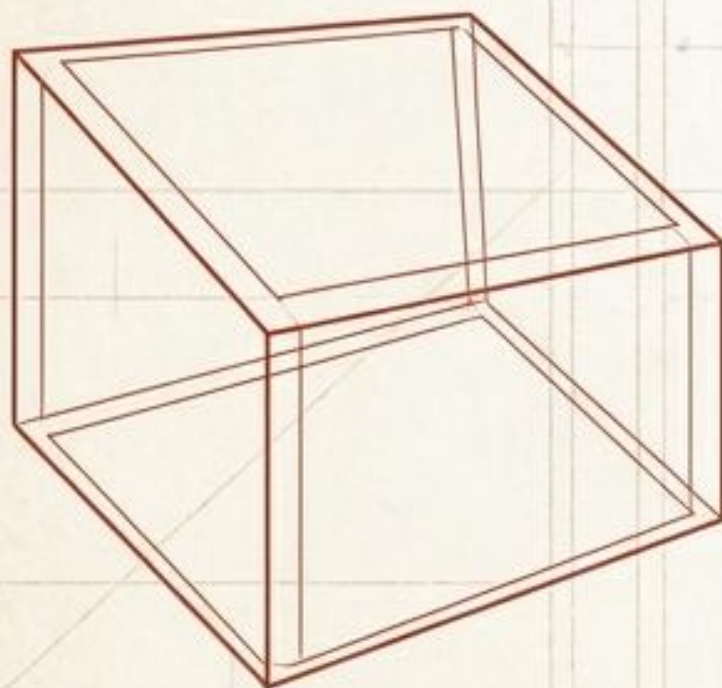
L'Effetto Ottico: Le colonne in più file moltiplicano la profondità e generano movimento continuo per chi cammina.

Il Muro che Respira: San Carlo alle Quattro Fontane

Borromini non decora le pareti; le deforma. La pianta combina forme complesse (ovali, triangoli) per generare uno spazio che si comprime e si espande, trasformando la pietra in una materia elastica e viva.

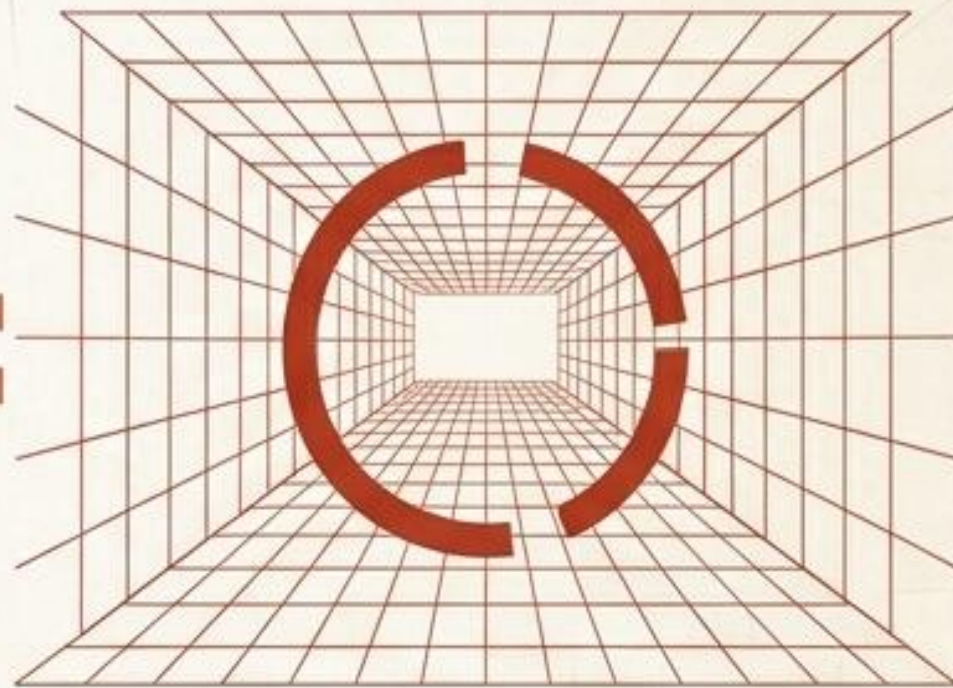
Il Limite Dissolto: Pietro da Cortona

Architettura dipinta

Cielo aperto

Illusione oltre il limite

L'affresco smette di narrare una storia dentro una cornice. Sfonda letteralmente il soffitto, proiettando lo spettatore in una visione celeste senza confini dove architettura reale e pittura diventano indistinguibili.

La Sintesi Perfetta: Palazzo Barberini

Il Barocco non è il prodotto di geni isolati, ma una gigantesca fabbrica collettiva di dialogo e feroce competizione. Questo palazzo racchiude l'intera era:

1. Le Fondamenta (Carlo Maderno):

Crea l'impianto monumentale ad H (La transizione).

3. La Scenografia (Bernini):

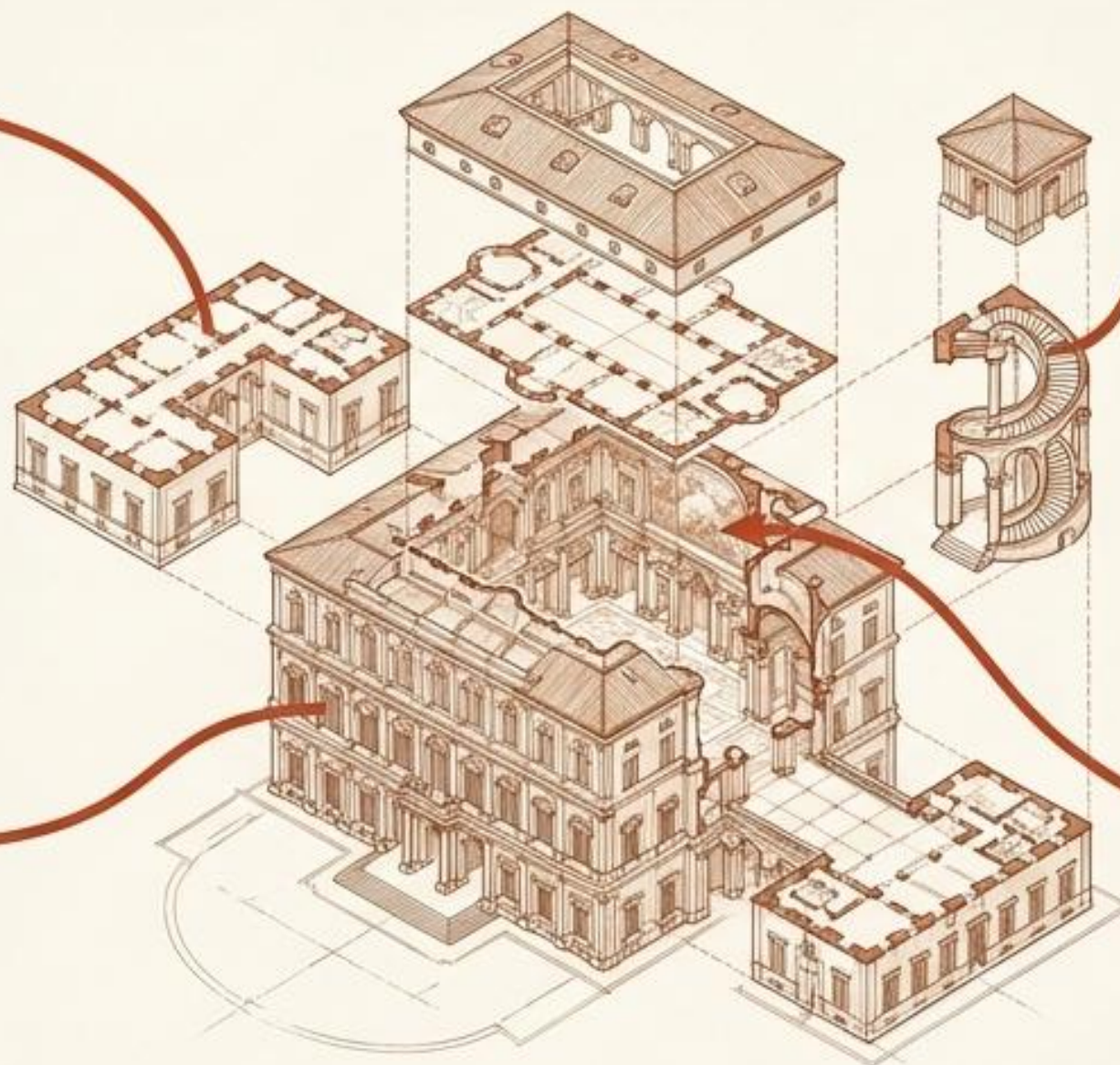
Dirige i lavori portando il respiro teatrale (La rappresentazione del potere).

2. La Geometria (Borromini):

Progetta la vertiginosa scala elicoidale (Lo spazio matematico).

4. L'Infinito (Pietro da Cortona):

Sfonda il tetto del salone centrale con il suo affresco (L'illusionismo totale).

A Roma, il Seicento fonde architettura, scultura, pittura, geometria e luce in una singola, travolgente tecnologia dell'esperienza.