

IL MANIERISMO

L'Italia del 1500 fu caratterizzata da una profonda crisi politica, economica e religiosa.

Nella metà del 1500, in Italia, il Rinascimento ormai maturo, conobbe una stagione intensa, caratterizzata da tanti artisti diversi, ma che mancavano della genialità della triade solare (Leonardo, Michelangelo, Raffaello). Questo ha portato a considerarlo con un periodo di decadenza, come una frivola imitazione dei grandi artisti.

Il primo periodo dell'età della maniera inizia nel 1520, con la morte di Raffaello, ed è caratterizzato da artisti quali **Rosso Fiorentino o Pontorno**, che elaborarono uno **stile antinaturalistico e anticlassico**, basato su colori irreali e contrastanti. Un aspetto che accomuna gli artisti di questo periodo è l'idea che l'arte sia **decorazione e spettacolo, non ricerca di verità o strumento di comunicazione di valori etici e morali**.

- Il **forte antinaturalismo**, basato su figure allungate e sproporzionate, sull'assenza di prospettiva (le figure sono disposte su più piani non basati sulla geometria e sulle regole), su colori cangianti, irreali e contrastanti.
- Per quanto riguarda la committenza si può dire che prevale l'**autocelebrazione dell'aristocrazia**, che vediamo in una serie di ritratti dinastici.

Confronto Croce Rosso Fiorentino e Jacopo Pontorno

Jacopo Pontorno e Rosso Fiorentino sono i massimi esponenti del primo periodo manierista, caratterizzato dallo studio di colori innaturali e aspetti fortemente anticlassicisti. In particolare possiamo mettere a confronto due loro opere.

Luogo:

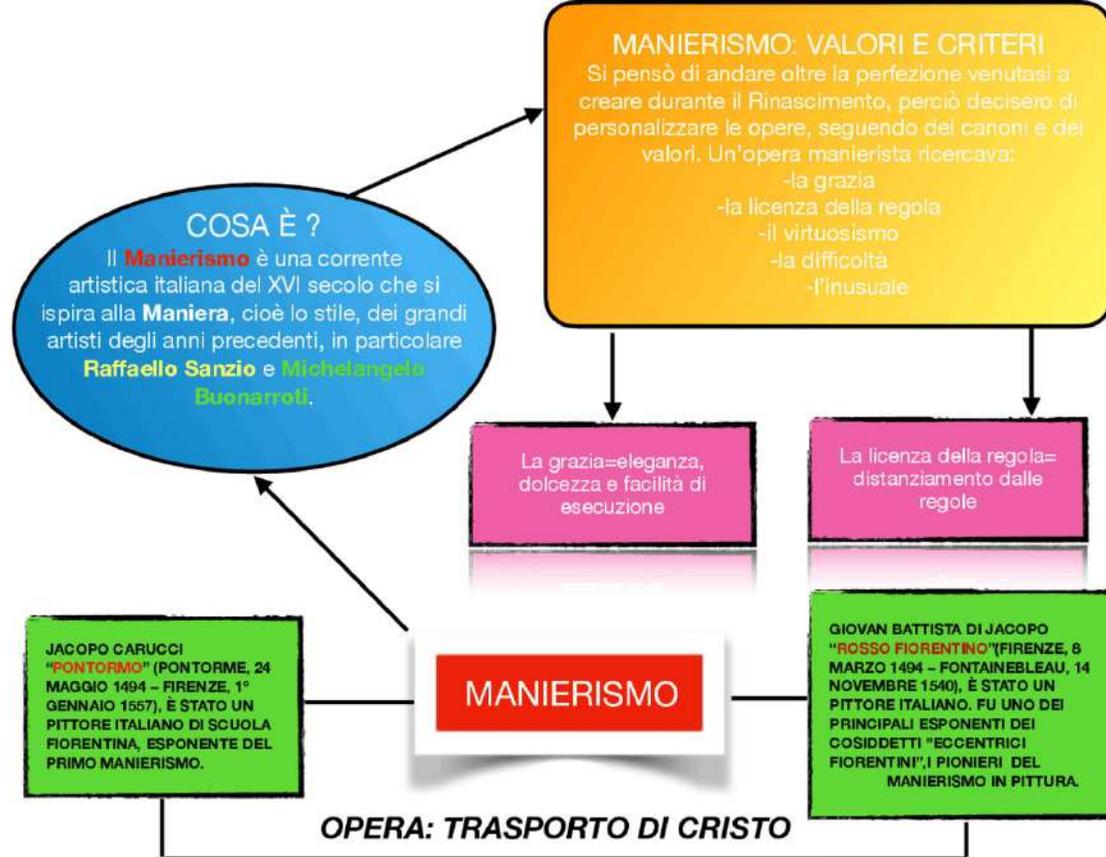
Entrambi hanno una funzione religiosa e decorativa:

- Il dipinto di Pontorno si trova a Firenze, nella Cappella Capponi, nella Chiesa di Santa Felicità
- Il dipinto di Rosso Fiorentino si trova presso la Pinacoteca di Volterra.

Momento rappresentativo e aspetti formali:

Entrambi i quadri rappresentano lo stesso momento: quando Cristo viene deposto dalla Croce per andare nel Sacro Sepolcro, ma sono evidenti i **due stili applicati**:

- Nell'opera di Rosso Fiorentino possiamo vedere la **prevalenza delle forme geometriche**, i contorni spigolosi delle figure o della croce, per esempio, che stupiscono a prima vista l'osservatore.

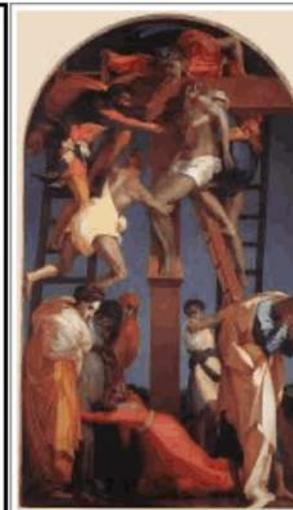

(1526-1528)
 È un dipinto a tempera a uovo a tavola. È un'opera molto graziosa. Lo si legge dalle anatomiche le quali risultano essere più morbide e dolci. Pontormo raffigura il trasporto di Cristo quasi come se fosse un sogno o la sua stessa immaginazione. Questo lo si capisce invece dalla doppia presenza della Madonna, una che sembra raccogliere il proprio figlio morto,

L'altra, invece, è posta all'apice e rappresenta la figura di una madre che sapeva già quale fosse stato il destino del figlio, per questo in entrambe c'è poco dolore. La firma di Pontormo si nota nei vari colori che davano l'idea di un sogno, immaginazione e leggerezza.

Quest'opera di Rosso Fiorentino è conservata nella pinacoteca Volterra ed è un dipinto olio su tela. Essa è ricca di pathos. L'autore vuole rappresentare ciò che effettivamente accade. Lo spazio è minimo e troviamo in alto Nicodemo che da indicazioni su come portare il corpo di Cristo giù dalla croce nella maniera più dolce possibile, invece in basso si percepisce un forte sentimento, dato dalla figura della Madonna dipinta con colori scuri per indicare che la sua anima è assente e ricca di dolore

Questo dolore è accentuato da San Giovanni Battista raffigurato di spalle e ancora dalla Maddalena che non si regge in piedi tanto è il dolore per la morte di Gesù.

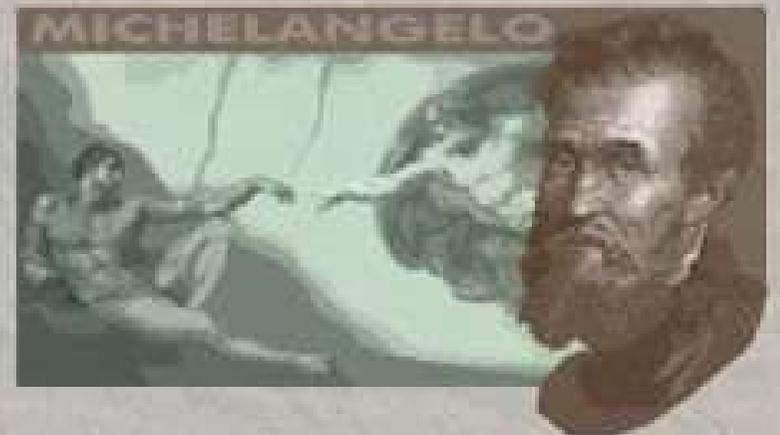

Il Manierismo

- VS classicismo rinascimentale (ordine, misura, equilibrio psicologico, decoro formale)
- Manierismo: ritorno irrazionale, rottura equilibrio, rifiuto misure armoniche e prospettive armoniche
- Componenti tematiche: follia, malinconia, magia, demoniaco, orrore, utopia
- Soluzioni formali: ricerca soluzioni estreme, mescolanza e contaminazione stili e generi, sperimentalismo
- Condizione “alienata” dello scrittore
- La committenza artistica
- I condizionamenti dell’editoria
- Una nuova visione del mondo (Copernico)

Genesi del termine «Manierismo»

Si basa sull'espressione – usata dal Vasari - «bella maniera» riferita agli epigoni di Michelangelo e Raffaello (massimi modelli insieme con Leonardo).

L'ETÀ DEL MANIERISMO

PRIMA FASE DEL MANIERISMO: SPERIMENTALISMO ANTICLASSICO A FIRENZE

Antinaturalismo, immagini sofisticate tendenti all'astrazione, colori irreali e contrastanti. Maggiori esponenti:
- **ANDREA DEL SARTO (1486-1530)** Fonde la qualità atmosferica di Leonardo con il plasticismo di Michelangelo e la grazia di Raffaello con il colorismo veneto. Vd. *Compianto su Cristo morto* 1523 Olio su tavola
- **ROSSO FIORENTINO (1495-1540)** Allievo di Andrea del Sarto. Fondatore della Scuola di Fontainebleau che diffonde il Manierismo in Francia. Immagini spigolose e taglienti dalla consistenza scultorea e colori accesi e contrastanti. Vd. *Deposizione dalla Croce* 1521 Olio su tavola
- **JACOPO PONTORMO (1494-1557)** Allievo di Andrea del Sarto. Composizioni instabili senza alcuna logica spaziale, fluidità delle forme, colori irreali ed evanescenti. Vd. *Trasporto di Cristo al sepolcro* 1527-1528 Olio su tavola

Palazzo Te

1525-1535 a Mantova. Dimora suburbana della corte. Stanze interne decorate con meraviglie illusionistiche di notevole complessità compositiva. Vd. *Camera di Amore e Psiche* e *Camera dei Giganti*

GIULIO ROMANO

Pittore e architetto (1499-1546)
Allievo di Raffaello, opera soprattutto a Mantova per i Gonzaga. Inaugura la stagione della Maniera in Italia settentrionale

Studolo di Francesco I

1570-1574 in Palazzo Vecchio a Firenze, con la collaborazione di altri artisti, per raccogliere le collezioni del principe

GIORGIO VASARI

Pittore, scrittore e collezionista (1511-1574)
Artista di corte al servizio del Principe, abilissimo nel costruire e diffondere il primato dell'arte toscana e del disegno come suo elemento connotativo. Intera produzione finalizzata all'esaltazione della figura del Principe

Palazzo degli Uffizi

1560 a Firenze per ospitare strutture amministrative

Vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori da Cimabue insino a' tempi nostri 1550 Trattato. Attraverso le biografie degli artisti, esalta la tradizione del mecenatismo di cui Cosimo I De' Medici è erede

San Matteo

1525ca Olio su tavola per la Chiesa di Santa Felicità a Firenze decorata insieme a Pontormo

Ritratto di giovane con libro

1536-1539 Olio su tavola. Puntigliosa attenzione nella resa di abiti e ornamenti e nessuna Caratterizzazione psicologica

AGNOLO BRONZINO

Pittore (1502-1572)
Allievo di Pontormo. Stile raffinato, espressione aulica e distaccata della cultura principesca promossa dalle corti. Apprezzato ritrattista e pittore ufficiale del Ducato di Firenze

Ritratto di Lucrezia Panciatichi 1540-1541 Olio su tavola

Allegoria (Venere e Cupido)

1540-1545 Olio su tavola forse su commissione di Cosimo I da regalare a Francesco I di Francia

L'ETÀ DEL MANIERISMO

Il periodo storico artistico che va dal 1520 alla fine del secolo prende il nome di MANIERISMO indicando una fase in cui gli artisti hanno assunto come modello l'opera dei maestri (Leonardo, Michelangelo e Raffaello). È caratterizzato da una profonda instabilità politica per via dei conflitti tra Carlo V d'Asburgo e Francesco I di Francia. La produzione artistica si caratterizza per l'antinaturalismo e il virtuosismo formale diventando un linguaggio funzionale alla celebrazione dell'aristocrazia. Molti artisti italiani si spostano nelle corti d'Oltralpe (Fontainebleau, Spagna, Praga) e l'arte italiana diviene un fenomeno di gusto internazionale

Perseo

1545-1554 Statua in bronzo per la Loggia dei Lanzi in Piazza della Signoria a Firenze

BENVENUTO CELLINI

Scultore e orafo (1500-1571)
Lavora come orafo apprezzatissimo a Roma e in Francia alla corte di Francesco I poi come scultore a Firenze

Francesco Mazzola detto PARMIGIANINO

Pittore (1503-1540)
Obsessiva ricerca di una perfezione non riscontrabile in natura. Arte come attività intellettuale ed elitaria

Autoritratto in uno specchio convesso

1524 Olio su tavola emisferica. Esercizio di virtuosismo e sperimentalismo anamorfico

Madonna dal collo lungo

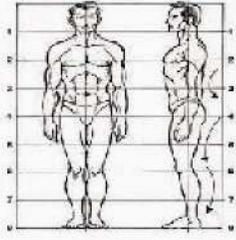
1534-1539 Olio su tavola. Incompiuto. Insistenza sulla forma ovale e accentuato sviluppo verticale

ALLA "MANIERA" DEI GRANDI MAESTRI

CIOE'

IMITAZIONE

1500 AL 1600

DELLA CLASSICITA'

COME OPERE

CONSIDERATO NEGATIVAMENTE

NON SEGUONO PIU' LE REGOLE

VA DAL

GLI ARTISTI

NELLE LORO OPERE RIFIUTANO

AL PERIODO ORIGINALE

FA RIFERIMENTO

E' STATO A LUNGO

IL MANIERISMO

ESPONENTI PITTORI

PROPORZIONI

ICONOGRAMMI

PROSPETTIVA

DI

RIEMPIRE LA TELA

E LA

PITTURA DI GENERE

ESPRIME

SCULTORE

PONTORMO

PARMIGIANINO

DISSOLVE

GIANBOLOGNA

PAURE E INQUIETUDINI UMANE

L'ARMONIA E L'ORDINE RINASCIMENTALE

IL RATTO DELLE SABINE

DEPOSIZIONE

LA VISITAZIONE

MADONNA DAL COLLO LUNGO

TOSCO / ROMANO
(PONTORMO)

3 GENERAZIONI

EMILIANO
(PARMIGIANINO)

LOMBARDO VENETO
(GIULIO ROMANO)

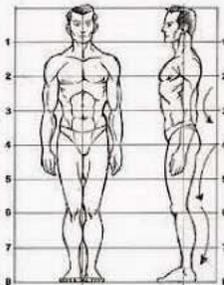
IL MANIERISMO
RIFIUTA

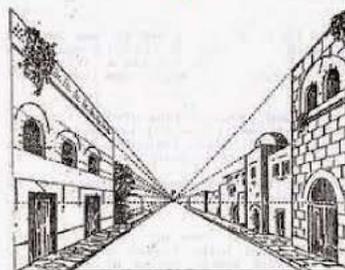
L'ICONOGRAMMA

PITTURA DI GENERE

PROPORZIONI
CLASSICHE

PROSPETTIVA

RIEMPIRE LA TELA IL
PIU' POSSIBILE

IL MANIERISMO

Gli artisti

Non seguono più le regole della classicità

Nelle loro opere rifiutano

Proporzioni

Prospettiva

iconogrammi

Va dal

1500-1600

Esprime

Paure ed inquietudini umane

Dissolve

L'ordine e l'armonia rinascimentali

Il Cinquecento

RINASCIMENTO (primi decenni del secolo)

- Italia centro di sviluppo e diffusione
- Leonardo, Michelangelo, Raffaello modelli di riferimento per tutti gli artisti

Architettura

- simmetria ed equilibrio classici
- edifici a pianta centrale
- maggiori architetti: Bramante; Raffaello; Michelangelo

Scultura

- perfezione formale raggiunta da Michelangelo

Pittura

- prospettiva aerea e tecnica dello sfumato in Leonardo
- figure scultoree e colori brillanti in Michelangelo
- purezza stilistica e colori vivaci in Raffaello
- pittura tonale della «scuola veneta»

MANIERISMO (verso metà secolo)

- arte «alla maniera» dei grandi artisti rinascimentali
- evoluzione e superamento dello stile rinascimentale

Architettura

- effetti scenografici e illusionistici in Giulio Romano
- classicismo di Andrea Palladio

Scultura

- «maniera» di Michelangelo in Cellini e Giambologna
- accentuazione del dinamismo

Pittura

- «maniera» di Michelangelo e Raffaello in Rosso Fiorentino e Pontormo
- teatralità in Tintoretto e Veronese

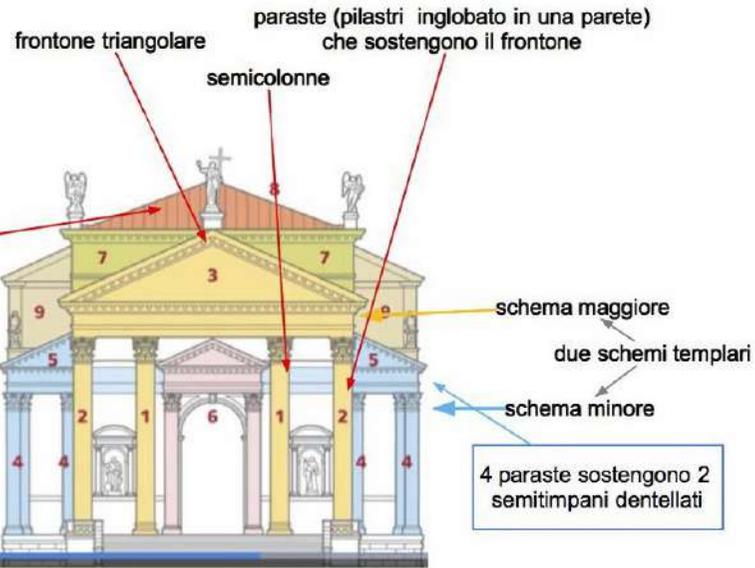
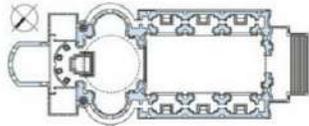
Palladio
1508-1580

Chiesa del Redentore

1576-1577. Venezia

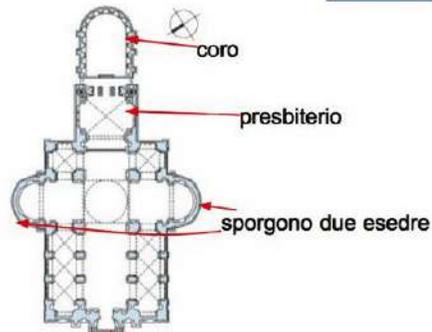
la facciata frontale assomiglia al Pantheon

San Giorgio Maggiore

1565

Isola di San Giorgio
isola veneziana

la facciata basilicale a tre navate

rivestita in pietra d'Istria ha un unico accesso

quattro semicolonne su alti piedistalli sormontate da una trabeazione