

IL GRAN TEATRO DEL MONDO

Architettura e arte barocca in Europa. 1600-1750

Ciclo in otto video-conferenze

con
MARCO MAULE

Nel **1641** si rappresenta a Valencia “**Il Gran Teatro del Mondo**” di Pedro Calderón de la Barca, una geniale pièce teatrale in cui Dio elegge il mondo a suo teatro personale, veste i panni del grande regista di scena e distribuisce i ruoli agli uomini che dovranno recitare la loro parte al meglio (perché alla fine Dio li giudicherà). La rappresentazione **nascerà dal buio simile al caos e approderà al teatro che si nutre di luce.**

Nulla meglio di questa analogia può spiegare **la grande rivoluzione dell’arte europea tra il 1620 e il 1670**, nella Roma di **Urbano VIII Barberini**, **Innocenzo X Pamphilj** e **Alessandro VII Chigi**.

In poco più di quarant’anni, Roma diventò una città “teatrale” grazie alle invenzioni scenografiche e illusionistiche di **Gian Lorenzo Bernini**, il massimo regista del Barocco romano, **Francesco Borromini**, suo storico e inquieto rivale, e **Pietro da Cortona**, architetto e decoratore che spalancò le porte della pittura all’infinito mondo della “meraviglia”.

Dopo le prime due puntate che indagheranno la “rivoluzione romana”, il nostro viaggio si sposterà quindi **tra le corti europee** e nelle **regioni più interessanti per gli sviluppi dell’arte barocca**:

La **Torino** sabauda, animata dall’opera di geni come **Guarino Guarini** e **Filippo Juvarra**;

Venezia, città ormai in pieno declino politico ed economico, ma non di meno protesa a potenziare la sua prestigiosa immagine nel mondo attraverso l’opera architettonica di **Baldassare Longhena** e **Giuseppe Sardi** e i sontuosi interni risplendenti dei colori del **Tiepolo**.

Napoli, capitale del Vicereame spagnolo del Sud Italia con le opere di **Domenico Vaccaro** e **Cosimo Fanzago**, l'*exploit* della **Cappella Sansevero** e la **reggia di Caserta**; la **Puglia** con l'esuberante decorazione in pietra tenera del **barocco leccese** e le bianche architetture di **Martina Franca**; la **Sicilia** con i sontuosi **palazzi palermitani e catanesi** e le fantasmagoriche chiese di **Noto, Siracusa e Modica**;

Parigi e la *grandeur* della Francia di Luigi XIV con la **Reggia di Versailles** e i giardini di **Le Nôtre**, la Chiesa des Invalides e i capolavori di **François** e **Jules Hardouin Mansart** e **Le Vau**;

Le animatissime architetture scenografiche del **barocco bavarese e austriaco** (che ebbe a **Vienna** architetti di enorme portata come **Lukas von Hildebrandt, Johann Dientzenhofer** e **Fischer von Erlach**) e gli edifici dalla spazialità complessa di **Praga** e della Boemia; con autentiche sorprese, come gli apparati scenografici delle chiese dei **fratelli Adams** a Monaco e le incredibili **Chiese della Pace** in legno della Slesia.

Per scoprire infine che lo spettacolo barocco può risolversi in un'accumulazione semantica estrema o nel puro ornamento, come nelle architetture del **barocco spagnolo e portoghese**, spesso ridotte (ma non per questo in senso diminutivo!) a superfici grondanti di oro, marmi colorati e ceramiche. Un repertorio affascinante anche questo, quasi esotico per la sensibilità europea (e sicuramente debitore dello stile rinascimentale plateresco spagnolo e dell'arte islamica), dalle opere dei **Churriguera** in Spagna e Andalusia, alle stupefacenti superfici in **talla daurada** e in **azulejos** del Portogallo.

PROGRAMMA

Prima puntata
LUNEDÌ 8 NOVEMBRE 2021
ROMA
L'ARCHITETTURA COME SPETTACOLO

La rivoluzione urbanistica di Sisto V e Paolo V: rettili, obelischi e fontane
L'architettura a Roma è dominata da lombardi e ticinesi
La città come teatro
Il *bel composto* e l'architettura come teatro di Bernini
Gli scenografici apparati decorativi di Pietro da Cortona

Seconda puntata
LUNEDÌ 15 NOVEMBRE 2021
ROMA
LO SPAZIO INQUIETO

LE TENSIONI DINAMICHE DI BERNINI, BORROMINI E PIETRO DA CORTONA.
LA VERTIGINE ILLUSIONISTICA DI ANDREA POZZO

Lo spazio avvolgente e continuo del Bernini
Lo spazio dinamico e le pareti piegate da forze opposte del Borromini

Inganno e artificio: architettura e pittura illusionistica

Terza puntata
LUNEDÌ 22 NOVEMBRE 2021
TORINO

LA GRANDEUR SABAUDA E LE GEOMETRIE MISTICHE DI GUARINI

La rivoluzione urbanistica sabauda e il modello francese
Le architetture intellettualistiche e le complesse geometrie mistiche di Guarino Guarini
Il classicismo tardo barocco di Filippo Juvarra

Quarta puntata
LUNEDÌ 29 NOVEMBRE 2021
VENEZIA

L'ESIBIZIONE DI UN POTERE PERDUTO
TRA RIGORE PALLADIANO E SPETTACOLO DEL LUSO EFFIMERO

Tra Palladio e il barocco romano: le architetture scenografiche del Longhena
Le fastose facciate di Giuseppe Sardi, Domenico Rossi e Alessandro Tremignon
La trasfigurazione dello spazio e del colore: G. B. Tiepolo
Le ville-regge degli ultimi dogi

Quinta puntata
LUNEDÌ 10 GENNAIO 2021
NAPOLI, LECCE E SICILIA
SENSUALITA' PAGANA E RELIGIOSO ARDORE

Napoli

Vitalismo e trionfo della morte

La pietrificazione dell'addobbo festivo
Il gran teatro dei santi e dei defunti
Il gran teatro degli ordini religiosi
I palazzi nobiliari e le regge dei Borboni

Lecce

Tenerezza della pietra e vitalità della decorazione

L'influenza del *plateresco* spagnolo nelle opere di Giuseppe Zimbalo e Giuseppe Cini

Sicilia

Tra libertà espressiva e gusto del grottesco

Il ruolo di Guarino Guarini nell'introduzione del barocco in Sicilia
L'influenza del barocco romano e austriaco
Le decorazioni a marmi mischi e gli stucchi del Serpotta
Terremoto e mecenatismo
Il gusto stravagante del grottesco

Sesta puntata

LUNEDÌ 17 GENNAIO 2022

PARIGI

ASSOLUTISMO MONARCHICO
E CLASSICISMO MONUMENTALE

Maria de' Medici, François Mansart e la nascita del barocco francese
Una nuova tipologia: *l'Hôtel Particulier* e la *Cour d'Honneur*
Parigi: la nuova urbanistica dell'assolutismo e le architetture delle istituzioni
Bernini a Parigi. Una *chance* sprecata?
I quattro moschettieri del barocco francese
Il trionfo del classicismo barocco all'epoca di Luigi XIV

Settima puntata
LUNEDÌ 24 GENNAIO 2022

AUSTRIA, BAVIERA E BOEMIA
UN'ORGANICA COMPLESSITA'
ARCHITETTURA E CONTRORIFORMA DOPO IL TRAUMA DELLA GUERRA DEI TRENT'ANNI

AUSTRIA. ISPIRARSI ALL'ITALIA PER SUPERARE LA FRANCIA
I capolavori a Vienna e Salisburgo di Fischer von Erlach e Johann Lukas von Hildbrandt
Grandi abbazie e stupefacenti biblioteche

PRAGA E BOEMIA
Inflessione muraria e compenetrazione tra cellule spaziali:
una sintesi fortemente espressiva dello spazio liturgico

MONACO E BAVIERA
Dalle estrose scenografie in stucco dei fratelli Asam

alla Residenza di Würzburg di Balthasar Neumann con gli affreschi del Tiepolo

POLONIA

Le incredibili architetture in legno delle chiese della pace in Slesia

Ottava puntata

LUNEDÌ 31 GENNAIO 2022

SPAGNA E PORTOGALLO

L'ADDOBBO IPERBOLICO

SPAGNA

L'austerità dello stile *herreriano* all'epoca di Filippo II e la Madrid barocca di Filippo III e Filippo IV

La traboccante esuberanza dello stile *churrigueresco*

Il barocco di Salamanca

PORTOGALLO

Il trionfo degli *azulejos* e delle decorazioni in *talha dourada*