

•Illuminismo→Neoclassicismo: periodo che interessa metà del 700 e primi 20 anni dell'800. Riguarda tutta la cultura. Passione per l'antico data dall'età dei lumi. Si crede nella visione positiva della vita, l'uomo in grado di risolvere tutti i problemi, riscoperta valori legati alla tradizione: arte classica greca e romana. Rifiuto del barocco. Desiderio di ritorno all'antichità. Sede del movimento è roma, ispirazione per teorico Winckelmann. Scultura neoclassica non deve mostrare forti passioni, ma momento precedente o successivo (nobile semplicità, quieta grandezza). Contorni ben definiti e drappaggi.

•Canova: ricalca tutte le teorie di Winckelmann. Ispirarsi a una bellezza ideale che in natura non si trova. Le sue statue si confondono a quelle greche, ad ex per gli sguardi assorti (elevano spiritualmente la figura rappresentata). Realizzate in marmo lavorato a tal punto da ottenere un prodotto quasi traslucido e più caldo. Utilizzava molti aiutanti, usava cere per dare sensazioni dell'incarnato. Statue rappresentano momenti antecedenti o successivi all'azione. Privilegiava molto il disegno. I panneggiamenti delle vesti sono presenti per migliorare giochi di luce e ombre.

1)Teseo sul Minotauro: momento successivo all'uccisione. Espediente x Canova, per rappresentare il nudo (amava quello maschile). Eroe simbolo ragione che vince la bestia irrazionale. Il marmo esprime flessuosità e morbidezza carne. C'è una torsione, testa ha capigliatura alla greca, volto inespressivo che guarda lo sconfitto.

2)Amore e Psiche: momento prima del bacio, corpi che si sfiorano, sottile erotismo. Sembra realizzata per visione frontale, girandoci attorno è cmq studiata per un gioco di forze.

3)Ebe: esegui 4 esemplari. È una divinità sostenuta da una nuvola, il busto è nudo, mentre parte inferiore è avvolta da veste leggera dalle mille pieghe e mossa dal vento. Crea grande effetto chiaro-scuro. Tutto tende alla grazia. Il volto è inespressivo, per l'idealità. Pettinatura stile classico.

4)Paolina Borghese: sorella di Napoleone ritratta semidistesa su un divanetto. Tiene in mano pomo della vittoria. Corpo nudo fino all'inguine, erotismo evidente. Volto idealizzato, la colloca fuori dal tempo.

•Jacques Louis David: nasce a Parigi, soggiorna in Italia. Primo pittore dell'imperatore Napoleone. Utilizza il disegno come opera fine a se stessa, ma è poco elaborato.

1)Giuramento degli Orazi: soggetto scelto dalla storia della Roma monarchica. Momento antecedente, in cui i tre fratelli affronteranno i fratelli Albani. Rappresentano le virtù civiche. Giurano di vincere o morire per Roma. Atrio di casa romana inondata di luce. I personaggi sono incorniciati dalle arcate del portico. Pavimento a scacchiera da profondità. Padre in mezzo isolato porge spade, mantello rosso richiama attenzione. Il punto di fuga è sulla mano che tiene le spade. A destra le donne sono meste e rassegnate, presagio lutto. La madre copre col mantello i figli +piccoli.

2)Morte di Marat: rende onore al presidente assassinato dei giacobini. Elimina alcuni elementi per elevare la sua figura. Si ispira alla deposizione di Cristo, ferita sanguinante sul costato, corpo reclinato. Il fondo è volutamente monocromatico con tocchetti di luce.

•Architettura neoclassica: si riprende quella greco romana. Eliminazione dei fronzoli e stucchi. Il bello sta nella struttura semplice. Giuseppe Piermarini fa Teatro alla Scala. Realizzato prima della piazza, studiato per essere visto lateralmente. Struttura semplice, sopra finestre c'è triangolo stile timpano

•Romanticismo: è movimento culturale non prettamente artistico. Ha dei legami col neoclassicismo xkè punta anche lui a guardare la storia. È la storia del medioevo. Vede l'uomo sempre in grande pericolo, questa idea filosofica permane nell'arte. Uso colori foschi, tenebrosi, atmosfera nostalgica.

•Gericault: legame con neoclass ad ex nel descrivere nei dettagli la figura umana, ma rappresentazione romantica: espresso il sentimento e colori cupi.

1)La zattera della Medusa: mostra i pochi naufraghi fra onde minacciose e cielo plumbeo. Il relitto e le funi dell'albero creano una piramide, come anche gli uomini con braccia alzate e quello con fazzoletto. Corpi sono modellati come fossero statue. In basso a dx un cadavere ricoperto da lenzuolo. A sx un giovane morto è sorretto da un vecchio pensoso ammantato di rosso, sembra eroe omerico.

•Delacroix: il maggiore dei pittori romantici francesi. Incarna malinconia, desiderio cambiamento, avversione per accademismo, apre la strada al realismo.

1)La libertà che guida il popolo: moti del 1830. riferimenti alla zattera di Gericault, come composizione piramidale, uomini riversi. Ci sono tutte le classi: popolano, militare, borghese. Personificazione della Libertà in una donna a seno scoperto e berretto frigio. Nelle mani fucile e tricolore. Si rifà alla Venere di Milo. Primo nudo con abiti contemporanei.

•Francesco Hayez: veneto, è definito pittore di storia. Sfondo patriottico delle sue opere. Si interessa a rappresentare il vero ma anche all'idealità. Dipinge il vero inteso come sentimenti, la realtà, la società. Al vero aggiunge il bello, cioè una certa idealità che non rappresenta la realtà in modo troppo crudo. Primo periodo era neoclassico, poi i personaggi vestono vesti medievali.

1)Pensiero Malinconico: sentimento della tristezza in ragazza. Cosa interiore visibile all'esterno. Aspetto discinto. Fiori appassiti richiamo all'"autunno dei sentimenti".

2)Il Bacio: dolce e furtivo tra 2 giovani in abiti medievali. Sembra cospiratore, faccia coperta, coltello che preme, piede sul gradino, ombra nascosta, pretesto per parlare di politica. Figure nitide su parete di pietre squadrate. La veste ha riflessi cangianti, sembra sete, aggiunge luminosità.

•Courbet: interesse nell'800 nella realtà, nel quotidiano, no soggetti mitologici o ciò che si studia in accademia. Maggior interprete francese.

1)Spaccapietre: manovale rappresentato nei particolari, toppe, calzino, panciotto. Pasto sotto un cespuglio. La natura circostante è tratteggiata in maniera essenziale.

2)Atelier del pittore: grande tela, che allude con ironia ai dipinti accademici. Si dipinge mentre fa un altro quadro di paesaggio realistico. A sx ci sono classi sociali povere a dx i personaggi sono allegorie e sogni, amore filosofia, letteratura. La verità nuda accanto ad artista osserva l'opera.

3)Fanciulle sulla riva della Senna: criticato, fece scandalo, ragazze non graziose con vestiti dell'epoca. Forse prostitute, assopite nella quotidianità, posizioni goffe e sgraziate.