

II Romanico

L'Europa romanica

Dall'**XI secolo** l'Europa conosce un **risveglio economico e culturale**: la popolazione torna a crescere, le campagne e le città rinascono, riprendono i commerci e la cultura viaggia lungo le vie di pellegrinaggio verso Roma, Santiago de Compostela e Gerusalemme.

Le vie dei pellegrinaggi in Europa

- Via Francigena
- Cammino di Santiago
- Le principali Vie Romee (= dirette a Roma) della penisola italiana
- Città e Comuni
- 📍 Architetture romaniche

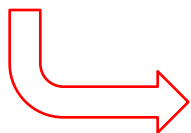
Nel **962** nasce il Sacro Romano Impero di **Ottone I**

Nel **1015** Pisa e Genova sbaragliano i **Saraceni** nel Mediterraneo

Nel **1061** i Normanni conquistano la **Sicilia**

Nel **1095** Urbano II bandisce la **prima crociata**

Nel **1099** i crociati conquistano **Gerusalemme**

Nel **1176** a Legnano i Comuni sconfiggono l'imperatore

L'arte romanica

1. La cattedrale

La cattedrale, cuore della città medievale, prese forme semplici e maestose ispirate all'architettura romana.

2. L'abbazia

Fiorirono monasteri e abbazie, vasti centri spirituali isolati dalla città che riunivano le comunità monastiche.

3. La scultura

La scultura rinacque e rivestì gli edifici religiosi e civili spesso esaltandone le forme architettoniche.

4. La miniatura

Nei monasteri e nelle scuole cittadine gli *scriptoria* produssero libri miniati di grande livello qualitativo.

La città e il castello

Grazie alle innovazioni agricole che affrancano dal lavoro nei campi, la **città medievale si ripopola** e si ingrandisce, protetta da mura di cinta e arricchita di nuovi edifici monumentali.

La città medievale ha una **pianta irregolare** con **strade tortuose** che seguono l'andamento del terreno.

A **San Gimignano** nel XII secolo si trovavano ben 72 case-torri.

Posto sulle alture e circondato da mura massicce, il castello nasce per **scopi difensivi** e funge da **abitazione** del signore e da centro di un villaggio.

Dopo l'anno Mille si costruiscono **migliaia di castelli** in tutta Europa.

Le **case-torri** erano le **abitazioni** a più piani delle **famiglie ricche** con botteghe al piano terra, cucina all'ultimo per fuggire in caso di incendio e scala retrattile per difendersi dagli attacchi.

L'Abbazia di Fontenay

Costruita nel 1119 da san **Bernardo di Chiaravalle**, Fontenay era una comunità autosufficiente: i monaci si dedicavano alla preghiera e alle attività agricole e artigianali (*ora er labora*).

Lo stile di vita **sobrio e semplice** si riflette nell'**architettura** delle **abbazie cistercensi** (l'ordine fondato da san Bernardo) priva di decorazione dipinta o scolpita.

La **sala del Capitolo** per le riunioni

Il **dormitorio** per il riposo notturno

Lo **scriptorium** per lo studio

La **fucina** per lavorare i metalli

L'**ostello** per i pellegrini

Il **refettorio** e la **cucina** per la mensa

Il **chiostro** per passeggiare

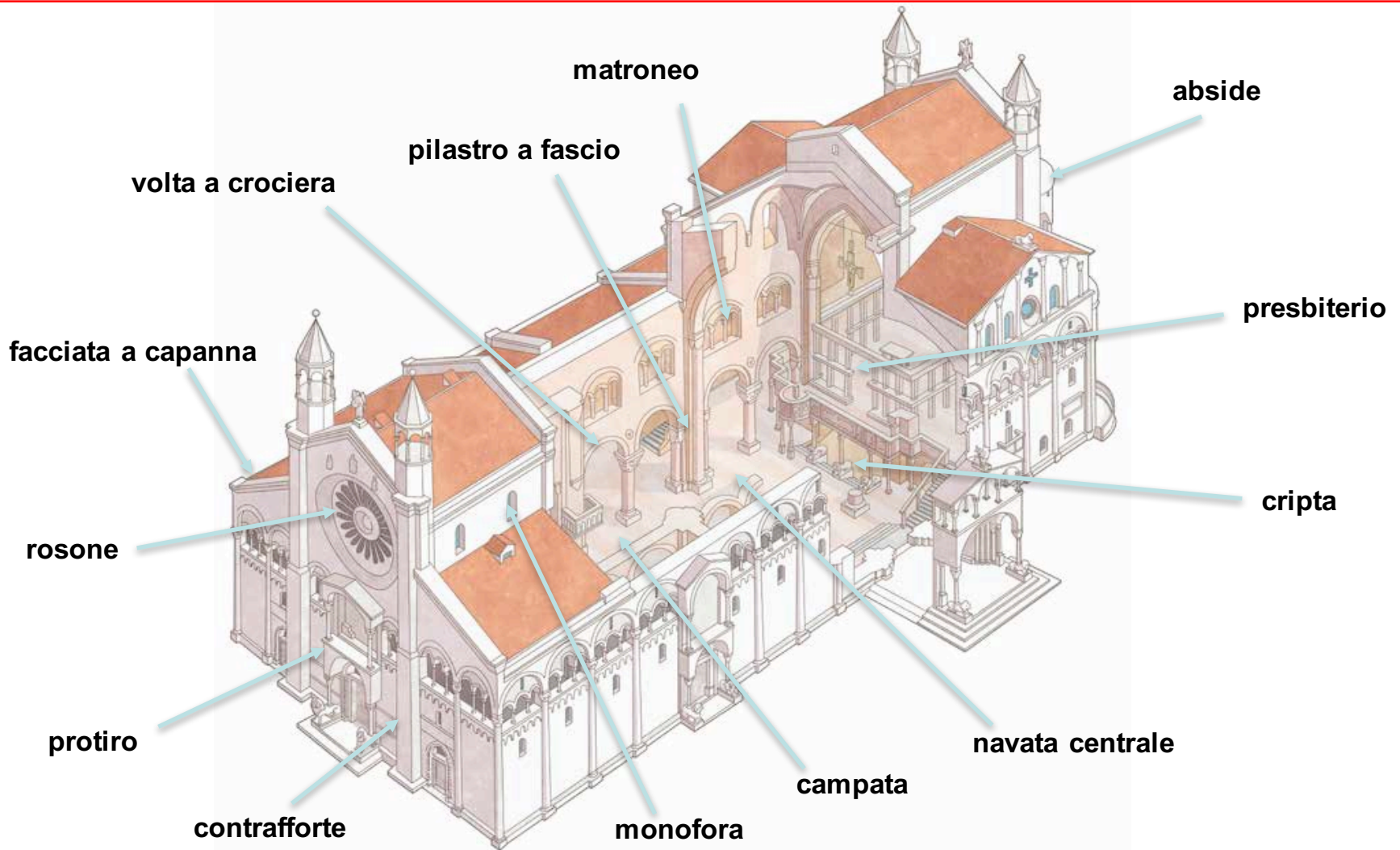

La **chiesa** per celebrare la messa

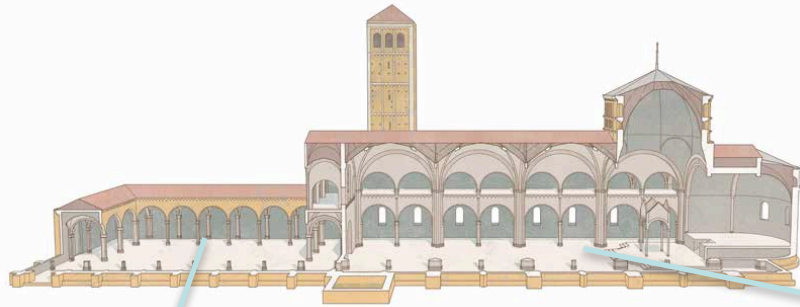
La cattedrale romanica

Nei cantieri delle cattedrali si riuniscono tutte le *maestranze* che collaborano alla costruzione di **chiese monumentali** ora rinnovate sul piano architettonico e decorativo.

La Basilica di Sant'Ambrogio

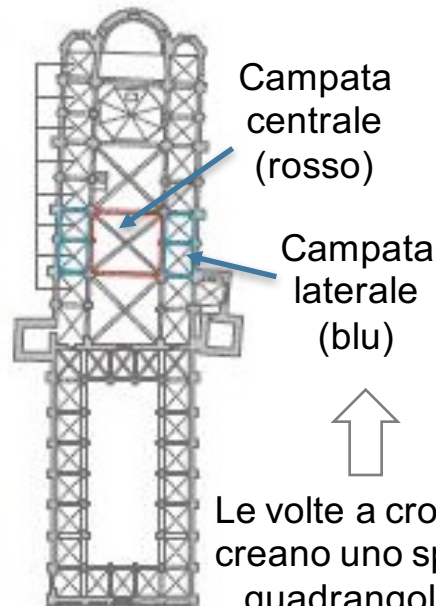
La Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, che conserva le reliquie di Ambrogio, il santo patrono della città, è una **tipica chiesa romanica** edificata tra l'XI e il XII secolo.

La chiesa è a **tre navate**, con la centrale che misura il doppio delle laterali, **senza transetto** e illuminata solo dalle finestre della facciata

L'esterno in mattoni e pietra ha una **facciata a capanna**, cioè a due spioventi, preceduta da un **cortile porticato** destinato alle assemblee cittadine

Campata centrale (rosso)

Campata laterale (blu)

Le volte a crociera creano uno spazio quadrangolare detto **campata**

volta a crociera che racchiude una campata

pilastri a fascio creati dall'accostamento di più semicolonne

matroneo sopra le navate laterali

La Cattedrale di San Geminiano

La Cattedrale di San Geminiano a Modena fu costruita dall'architetto **Lanfranco** e decorata dallo scultore **Wiligelmo** e dai suoi collaboratori tra il 1099 e il 1184.

Facciata a salienti

Rosone

Contrafforti

Protiro

Loggette tripartite

Sculture di Wiligelmo

L'articolazione con rientranze e sporgenze delle superfici – in **marmo** all'esterno, in **mattoni** all'interno – dà alla chiesa un **andamento ritmico** e un **effetto scultoreo**

All'interno si trovano **capitelli scolpiti** con scene bibliche o figure simboliche che servono a **istruire i fedeli**

Monofore

Finti matronei non percorribili

Colonne alternate a pilastri a fascio

La Genesi di Wiligelmo

Sulla **facciata** della cattedrale di Modena, tra il 1099 e il 1106, **Wiligelmo** scolpì a bassorilievo le **Storie della Genesi** su quattro lastre in marmo, di cui due ben conservate.

Creazione di Adamo Creazione di Eva Peccato originale

Dio Padre in Maestà in una mandorla

Uccisione di Caino Diluvio e Arca di Noè Uscita dall'Arca

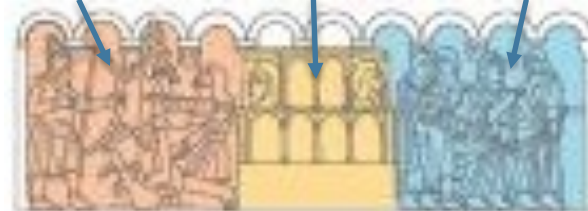

figure tozze e gesti semplici e comprensibili

archetti romanici e colonnine che dividono le scene

storia biblica raccontata per immagini

Wiligelmo scolpisce Adamo ed Eva, i progenitori del genere umano, come **figure espressive**, dai gesti misurati, **dolenti per la colpa del peccato**: a loro, quindi a tutti gli uomini, Dio Padre offre la **salvezza** per mezzo della fede

La Deposizione di Antelami

Per il Duomo di Parma nel 1178 **Benedetto Antelami** scolpì una lastra in marmo rosso che per l'equilibrio della composizione e il panneggio si ispira alla **scultura greco-romana**.

La disposizione **simmetrica** dei gruppi e le **inclinazioni** delle teste e dei corpi dei personaggi sono bilanciati

Al **centro** Cristo è tolto dalla croce da Nicodemo sulla scala e da Giuseppe d'Arimatea che lo abbraccia

Ai due lati **in alto** ci sono due arcangeli e due tondi con le personificazioni del Sole e della Luna

Da **sinistra** le tre Marie, san Giovanni e la Vergine con la personificazione della Chiesa cristiana (più piccola)

Da **destra** un gruppo di soldati di cui quattro che si contendono la veste di Cristo, un centurione e la Chiesa ebraica (più piccola)

Soggetto

Rilievo con scena di **deposizione di Cristo dalla croce**

Stile

Romanico per forme tozze, proporzioni gerarchiche e panneggi classicheggianti

Significato

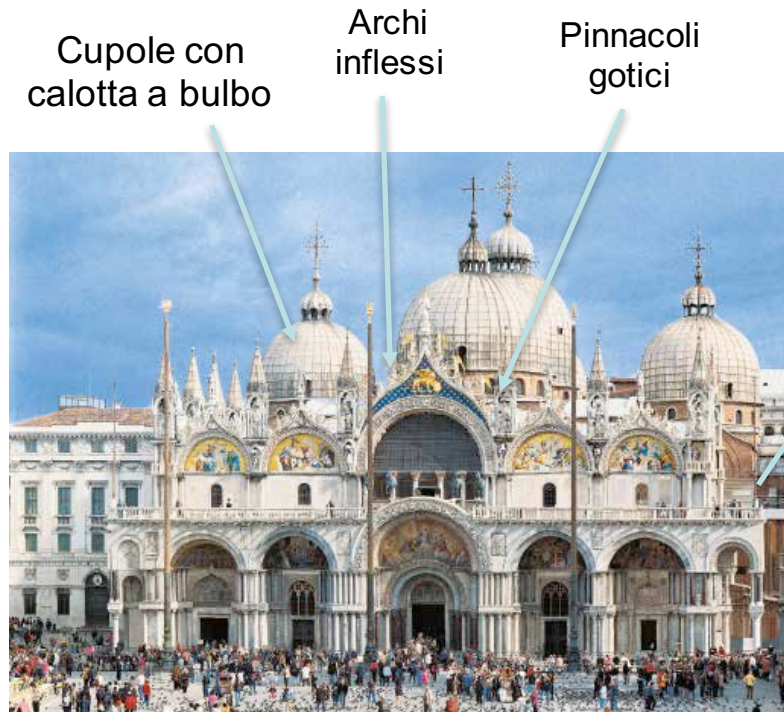
Ricorda ai cristiani il **sacrificio di Cristo** per la loro salvezza

La Basilica di San Marco

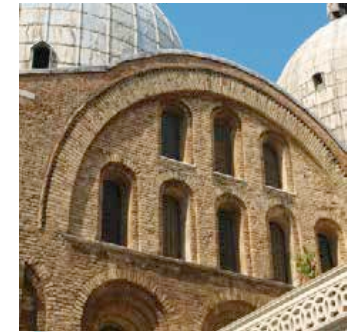
Edificata a partire dal 1063, la Basilica di San Marco fuse il Romanico con l'**architettura bizantina**, testimonianza del rapporto privilegiato di Venezia con l'Oriente bizantino.

La chiesa, con pianta **a croce greca**, cioè con i bracci uguali, è completamente rivestita all'interno da **mosaici dorati** realizzati in gran parte da maestri bizantini

La facciata assunse l'aspetto odierno attraverso le **trasformazioni** che la chiesa subì tra la fine del XII secolo e il Quattrocento

L'originaria facciata romanica è ancora oggi visibile in un tratto di muro con **mattoni a vista** e **archi a tutto sesto**

Piazza dei Miracoli a Pisa

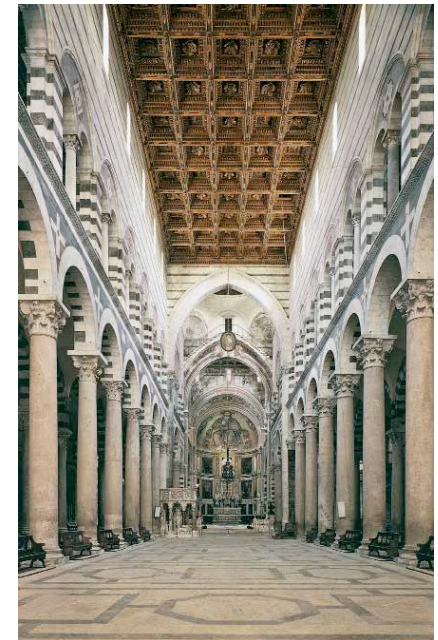
Così definita dal poeta Gabriele D'Annunzio, la Piazza ospita la **Cattedrale**, il **Campanile**, il **Battistero** e il **Camposanto** in marmo «candido come neve» quasi apparizioni miracolose.

La Cattedrale venne eretta per celebrare la **Repubblica marinara di Pisa** vittoriosa sui Saraceni nella battaglia navale del 1063

La facciata del XII secolo ha quattro livelli di **logge** e **archi ciechi** alla base

Al posto delle volte a crociera la navata centrale è coperta da un **soffitto ligneo**

La **cupola ellittica** è di ispirazione araba

Il Battistero, costruito dal 1152 su progetto dell'architetto **Diotisalvi**, riprende i temi della cattedrale, ma ha una cupola a cono.

La cattedrale dell'architetto **Buscheto** è a **cinque navate** con lungo transetto suddiviso in tre navate.

Di origine orientale è anche la **bicromia** (marmo chiaro e scuro) delicata all'esterno e più marcata all'interno.

Il Campanile del Duomo di Pisa

Meglio noto come «**Torre pendente**», il Campanile di Pisa fu costruito a partire dal 1173 da **Bonanno Pisano** ma, giunti primo piano, si ebbe il primo cedimento del terreno.

Completata nel secondo Trecento, fu a un passo dal crollo nel 1993 ma **nel 2001** si riuscì a **raddrizzarla** di mezzo grado

È una torre cilindrica di **sette piani**, decorata da loggiati sovrapposti come la facciata della cattedrale

Come molti edifici romanici trae dall'architettura romana antica l'uso dell'**arco a tutto sesto** e degli **ordini classici**

In cima la cella campanaria

Sei piani di loggiati sovrapposti

Arcate cieche al primo livello

Soggetto

Campanile cilindrico posto di fianco alla cattedrale

Stile

È **romanico** per archi, capitelli e loggiati ispirati all'architettura romana

Significato

Rappresenta assieme agli altri monumenti la **potenza di Pisa**

Il Duomo di Monreale

Il Duomo di Santa Maria la Nova a Monreale, fatto costruire dal re normanno **Guglielmo II** tra il 1172 e il 1185, combina le **diverse culture artistiche** normanna, bizantina e araba.

La chiesa è rivestita da 6430 metri quadrati di **mosaici bizantini** con episodi del Vecchio e del Nuovo Testamento e figure sacre

Nel catino absidale c'è **Cristo Pantocratore** («dominatore di tutte le cose») con veste rossa e manto azzurro, simboli della sua doppia natura divina e umana

Le **tre absidi** ad archi acuti intrecciati e medaglioni circolari a motivi geometrici sono di **ispirazione araba**

L'interno, a tre navate con transetto, presenta **archi arabi a sesto acuto** e capitelli con **pulvini bizantini**

La facciata è di **tipo normanno**, con due torri che fiancheggiano l'ingresso

