

Archeologia Classica – XVII lezione

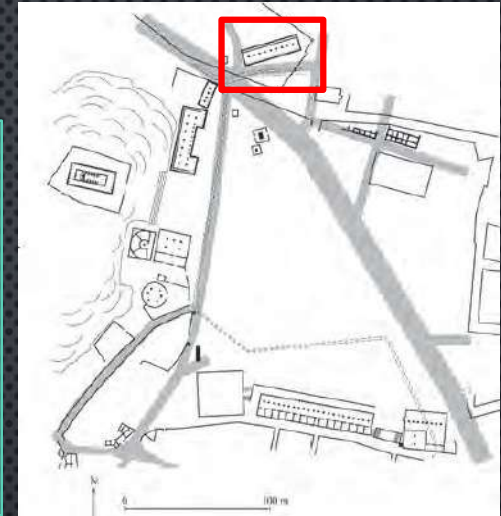
Pittura e ceramica figurata di età classica

LA NASCITA DELLA GRANDE PITTURA

PITTURA PER I GRECI → genere artistico preferito tanto da essere definita da Simonide (morto nel 467-466) «poesia muta»

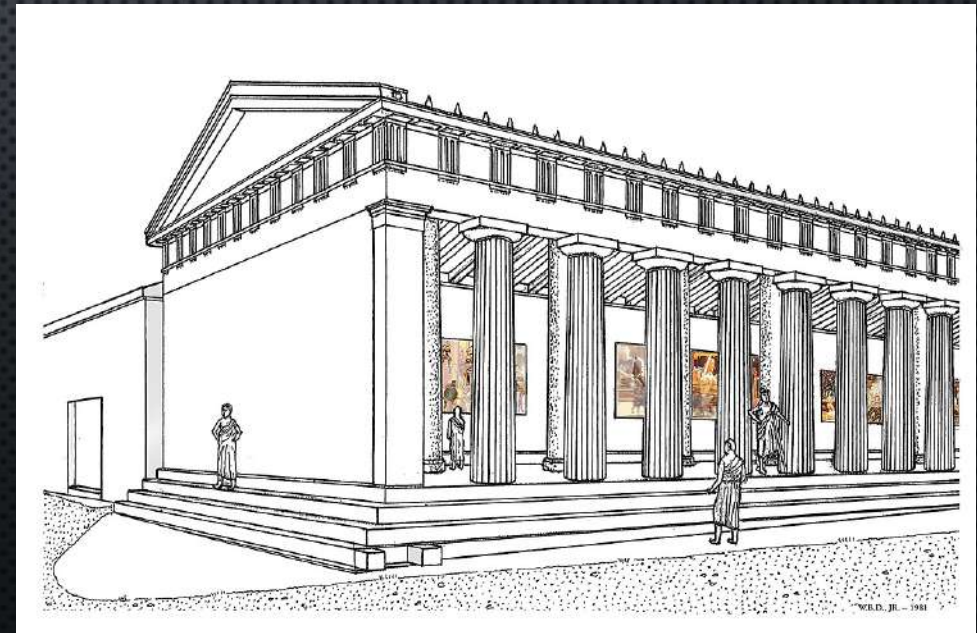
-Dopo le Guerre Persiane → nascita di una pittura monumentale, pienamente autonoma e non più complemento della decorazione architettonica, della scultura o limitata a piccoli quadretti votivi

- La pittura è capace, come la poesia, di elevare a valori universali i fatti degli uomini → pittura su grandi pannelli lignei fissati ai muri tramite grappe metalliche e protetti da teli o da sportelli

STOA POIKILE (eretta tra 475 e 450) → originariamente per riunioni pubbliche era decorata da pitture su tavola che illustravano:

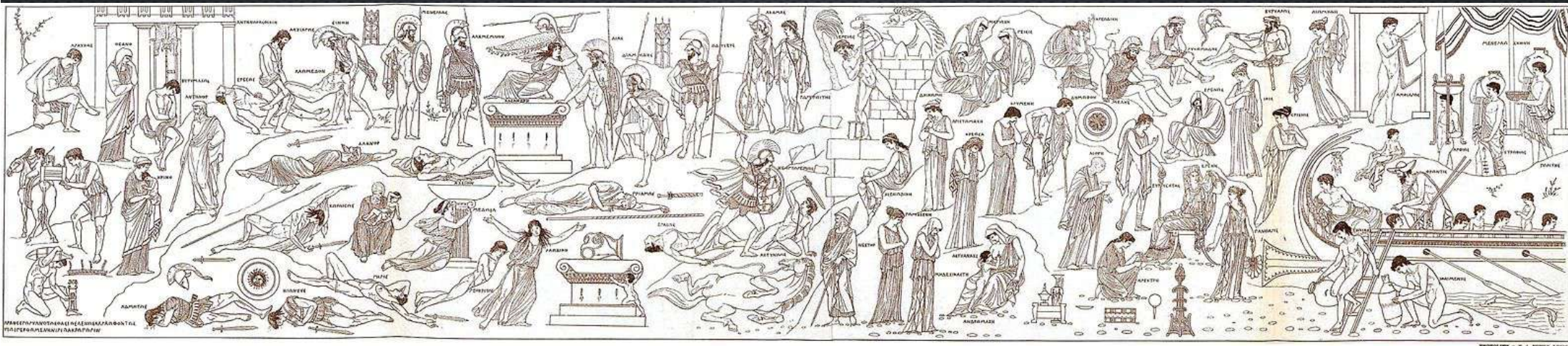
- BATTAGLIA DI OINOE DI SOGGETTO E AUTORE SCONOSCIUTI;
- UNA AMAZZONOMACHIA DI MICONE;
- UNA ILIOUPERSIS, CHE PLUTARCO ATTRIBUISCE A POLIGNOTO;
- BATTAGLIA DI MARATONA ATTRIBUITA DALLE FONTI A POLIGNOTO, A MICONE O A PANENO

LA NASCITA DELLA GRANDE PITTURA

POLIGNOTO DI TASO → pittore e bronzista, secondo Plinio il Vecchio supera la rigidità arcaica ed è il primo a rendere la differenza dei caratteri e degli stati d'animo, a raffigurare uomini con la bocca aperta che lascia intravedere i denti, a rappresentare donne con abiti trasparenti (XXXV, 58)

Preferiva scene statiche al momento dell'azione → nelle sue pitture i personaggi erano disposti in ordine sparso o a gruppi su più livelli, la ricerca della terza dimensione portava inoltre il pittore a nascondere parzialmente alcune figure dietro la linea irregolare del terreno

DIE ILIUPERSIS DES POLYGNOTOS VON THASOS IN DER LESCHE DER KNIDIER ZU DELPHI.

RECONSTRUCTIONSENTWURF GEZEICHNET VON HERMANN SCHENCK.

PROTOKOLL v. K. A. FÜRST, LEIPZIG.

LA NASCITA DELLA GRANDE PITTURA

PITTORE DEI NIOBIDI (460-450) → eco della grande pittura di Polignoto sul cratere di Orvieto

LATO A → Apollo e Artemide colpiscono i figli di Niobe che si era vantata di avere più figli di Latona = NB linea ondulata e irregolare del terreno, la disposizione su più piani e l'espedito di nascondere o adagiare i caduti dietro le balze del paesaggio montano

LATO B → alcuni eroi tra cui Eracle al centro della scena si riposano al cospetto di Atena, forse la saga degli Argonauti = personaggi dalla dimensione statuaria sono disposti su quinte rocciose anche se le figure in secondo piano non sono ridotte secondo i canoni della visione prospettica.

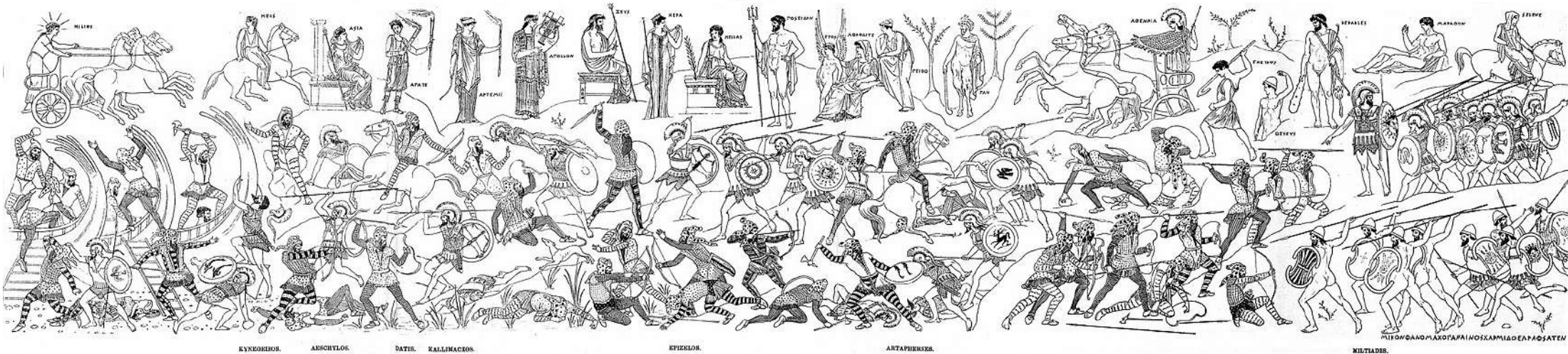
Maestosità, pacata serietà degli eroi ognuno isolato nel proprio gruppo > intensa espressione dei volti polignotei?

LA NASCITA DELLA GRANDE PITTURA

MICONE DI ATENE → pittore e bronzista, lavora con Polignoto alla Stoà Poikile e all'Ephaisteion di Atene, è ricordato dalle fonti per le scene di battaglia ricche di scorci e di movimento

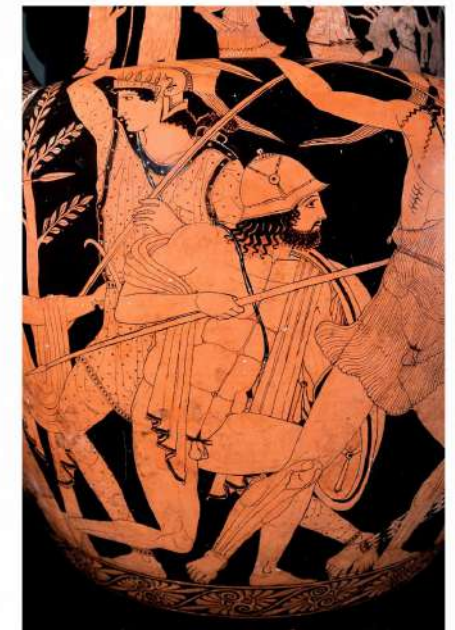
Ricostruzione della battaglia di Maratona, attribuita a Micone e/o Polignoto → pittura è irrimediabilmente perduta ma se ne può scorgere il riflesso nelle pitture vascolari contemporanee ma NB la scelta dei soggetti: i successi militari di Atene, sia mitici (l'Amazzonomachia, la caduta di Troia) che reali (la vittoria sugli Spartani a Oionòe, la battaglia di Maratona)

LA NASCITA DELLA GRANDE PITTURA

PITTORE DEI NIOBIDI (460-450) → eco della grande pittura di Micone sul cratere da Ruvo di Puglia (1) e al Museo archeologico di Ferrara (2). Attingendo al repertorio della grande pittura predilige i vasi con un esteso campo figurativo in cui il tema della battaglia tra Greci e Amazzoni viene mostrato con straordinaria grandiosità: la superficie convessa del vaso, affollata di figure in diversi atteggiamenti rese con grande abilità tecnica, riesce a trasmettere la potenza della grande pittura miconiana

2 Tomba 11 C (valle Pega) → abbinato a una scena dionisiaca che si svolge sul collo= Dioniso, tra satiri e menadi, con un giovane alato (Zefiro?) che insegue una fanciulla

LA NASCITA DELLA GRANDE PITTURA

TOMBA DEL TUFFATORE (480-470)→ sepoltura a cassa di lastre di calcare locale a 20 km da Poseidona, databile grazie al rinvenimento di una lekythos attica, due unguentari in alabastro e una lira con cassa di risonanza ottenuta dal carapace di una tartaruga

TEMI→ tuffo simbolico nella vita dell'oltretomba + immagini simposiali che parlano dello status del giovane sepolto ma anellenico uso di affrescare la tomba

STILE→ simile alle coeve scene di simposio su ceramica figurata, attenzione alla resa anatomica, tipica dello stile severo, vivacità di gesti e atteggiamenti e complessità del programma figurativo che lascia solo immaginare la qualità dei cicli raffigurati nei monumenti pubblici

DALLA GRANDE PITTURA ALLA CERAMICA

SECONDA META' V sec.→ pittura a cavalletto continua a studiare i mezzi per rendere la profondità dello spazio e la tridimensionalità delle figure, mentre la ceramica recepisce l'influenza delle arti maggiori perdendo lo slancio creativo che aveva caratterizzato le prime generazioni di ceramografi a figure rosse

Agatarko di Samo (metà V sec.) → dipinge una scenografia per l'Orestea di Eschilo in cui edifici e paesaggi figuravano con effetti di sporgenze e rientranze, avrebbe anche pubblicato un trattato che gli aveva consentito, attraverso calcoli geometrici di arrivare a rappresentazioni tridimensionali

Apollodoro di Atene→ aveva compiuto studi sui colori e sul chiaroscuro per aumentare la profondità spaziale

Parrasio di Efeso→ riesce con il disegno a rendere il volume e il movimento dei corpi

ZEUSI da Eraclea (sul Ponto) attivo ad Atene, in Macedonia, in Italia meridionale e in Sicilia→ ricordato per eccezionali monocromi a fondo bianco su cui utilizzava prevalentemente il colore rosso
LA FAMIGLIA DEI CENTAURI, OPERA DI STUPEFACENTE MODERNITÀ: IL TEMA MITICO NON ERA SVOLTO IN UN EPISODIO DETERMINATO, MA ACQUISTAVA PER LA PRIMA VOLTA UN SAPORE DI GENERE. IL QUADRO, ASPORTATO DA SILLA NEL SACCHEGGIO DELL'89 A. C., ANDÒ PERDUTO IN NAUFRAGIO AL CAPO MALÉO. LUCIANO NE VEDE LA COPIA(LUC., *ZEUXIS*, 3-8): NOVITÀ ICONOGRAFICA= RAPPRESENTAZIONE DELLA FEMMINA DEL CENTAURO, CHE SU DI UN PRATO ALLATTAVA DUE PICCOLI, UNO ALLA MANIERA UMANA L'ALTRO COME UN PULEDDO; DIETRO UNA QUINTA DI PAESAGGIO, SI AFFACCIAVA IL CENTAURO RIDENTE CON UN LEONCINO TRA LE MANI.

DALLA GRANDE PITTURA ALLA CERAMICA

PITTORE DI PENTESILEA → eco delle megalografie dell'epoca, sacrificate dalla ristrettezza dello spazio a disposizione. L'attenzione del pittore si concentra su alcuni personaggi chiave delle pitture di cui è interessato all'espressione dei sentimenti

UCCISIONE PENTESILEA (460-450) da Vulci → Achille gigantesco e figura commovente dell'amazzone che sta per cadere a terra mentre con un ultimo disperato tentativo si aggrappa al suo aggressore. NB la figura dell'amazzone caduta e morente che dovrebbe essere stesa al suolo ai piedi dei duellanti si allunga seguendo in modo innaturale la curvatura del tondo interno

PRODUZIONE CERAMICA

Dalla metà del V secolo → figurazione vascolare sempre più di carattere monumentale, figure su più piani e tracciate in maniera meno elaborata con maggiore naturalezza ed espressività > uso più morbido della linea che produce effetti di chiaroscuro. 2 principali raggruppamenti:

- produzione di *lèkythoi* funerarie a fondo bianco (Pittore di Achille)
- vasi di grandi dimensioni a figure rosse (Gruppo di Polignoto)

PITTORE DI ACHILLE (460-430) → linea di contorno su sfondo bianco ravvivata da tocchi policromi, assai simile alla grande pittura su tavola. Figure gravi, dalla grandiosità statuaria, compenetrata con la tematica funeraria connessa alla principale destinazione dei vasi.

Tematiche= scene semplici con figure solide, tranquille, di culto funerario o di vita domestica del defunto (per lo più di sesso femminile)

Deperibilità e stretto legame con i rituali religiosi ateniesi < *lekythoi* hanno una circolazione limitata e uno scarso impatto sulle produzioni vascolari di altre aree

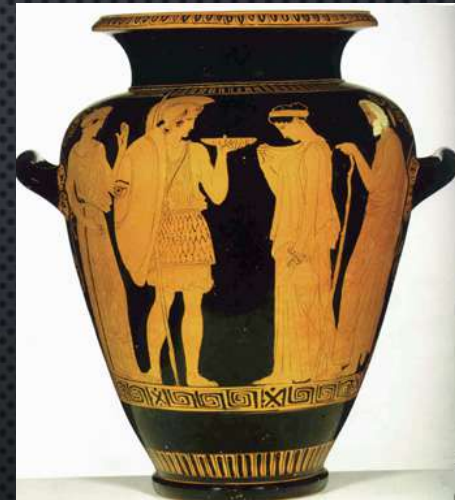
PRODUZIONE CERAMICA

GRUPPO DI POLIGNOTO → lunga sequenza di ceramografi attivi durante la seconda metà V secolo, iconografia che comprende soggetti partenonici, con Centauromachie e Amazzonomachie ma anche episodi del ciclo tebano e troiano, come la partenza del guerriero (vd. pittore di Kleophon)

GUERRA DEL PELOPONNESO → crollo quantitativo delle produzioni, qualità elevata ma repertorio più ristretto

Dimensione eroica diventa secondaria e il desiderio di pace determina un ripiegamento verso soggetti intimistici, legati soprattutto al mondo muliebre, meno interesse per il simposio e per le divinità olimpiche, tra cui preferiti Afrodite e Dioniso

PITTORE DI MEIDIAS (fine V) → dipinge vasi di grandi dimensioni con figure disposte su diversi piani, stile piacevole anche se con virtuosismi estremi nella resa dei panneggi ma grande abilità disegnativa nella combinazione delle posture e nella definizione dei particolari, gioielli arricchiti di dorature

Ratto delle Leucippidi ed Eracle nel giardino delle Esperidi

PRODUZIONE CERAMICA

PITTORE DI TALOS→ nome da eroe eponimo, gigante di bronzo, eroe di Creta, ucciso da Medea per aver tentato di impedire lo sbarco degli Argonauti sull'isola NB Talos dipinto in bianco-giallo per indicare la sua natura bronzea, si abbandona tra le braccia dei Dioscuri

Stesso schema compositivo su un cratere di Spina→ punto di partenza era probabilmente una megalografia sacrificata nei limiti della pittura vascolare

Per le sue elevate capacità tecniche il Pittore di Talos riesce nondimeno a riprodurre i valori pittorici dell'originale nella monumentalità delle figure, nelle ardite visioni di scorcio, nell'uso calibrato del chiaroscuro

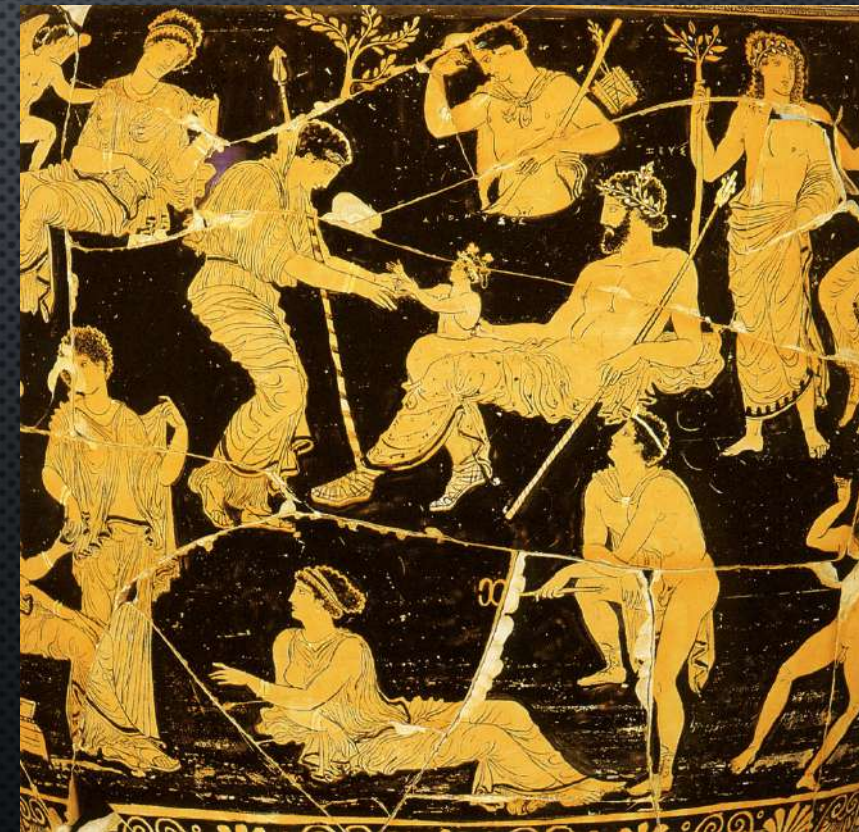

CERAMICA FIGURATA

Produzione attica prosegue nel IV sec. con i seguaci del Pittore di Meidias → diffusione interessa un mercato più ristretto, principalmente greco e nel Mar Nero. Soggetti= gli stessi dominanti alla fine del V sec. di solito con composizioni semplificati dal numero inferiore dei personaggi. Decrescono anche le forme Ceramografia italiota **tra 400 e 370** = Scuola lucana «antica» e scuola apula

Stile apulo antico → forte incremento della qualità produttiva e del numero dei ceramografi, con una distinzione tra composizioni figurative più semplici (in genere tre figure con scena di offerta o di thiasos a destinazione funeraria privilegiata) e soluzioni particolarmente ricche per complessità, iconografie e numero di figure

PITTORE DELLA NASCITA DI DIONISO → grande qualità disegnativa e cultura iconografica di grande effetto: il dio bambino esce dalla coscia di Zeus alla presenza delle divinità disposte su piani diversi, con un chiaro riferimento alla grande pittura

CERAMICA FIGURATA

Fase dal 370 al 340→ mentre la tradizione lucana conosce un'involuzione e più tardi una discontinuità evidenti, emergono maggiormente le botteghe apule della fase media, che affermano un linguaggio originale e complesso

PITTORE DELL'ILIOUPÈRSIS→ introduzione di stele e monumenti sepolcrali su un lato del vaso, a rimarcare la funzione primaria assegnata soprattutto ai crateri, impiegati nella necropoli tarantina per le offerte esterne alla tomba che come sema, mentre nelle comunità italiche sono parte centrale del corredo delle tombe più ricche

PRODUZIONE VASI «FLIACICI»→ i pittori riproducono scene della farsa teatrale, introducendo gli attori con le loro maschere dal viso stravolto, vestiti con abiti di scena che ridicolizzano i difetti fisici e l'età, richiamando parodie di narrazioni mitiche tradizionali

(Pittore di Rainone, 380-360, Malibu Paul Getty Museum «apertura del canestro»)

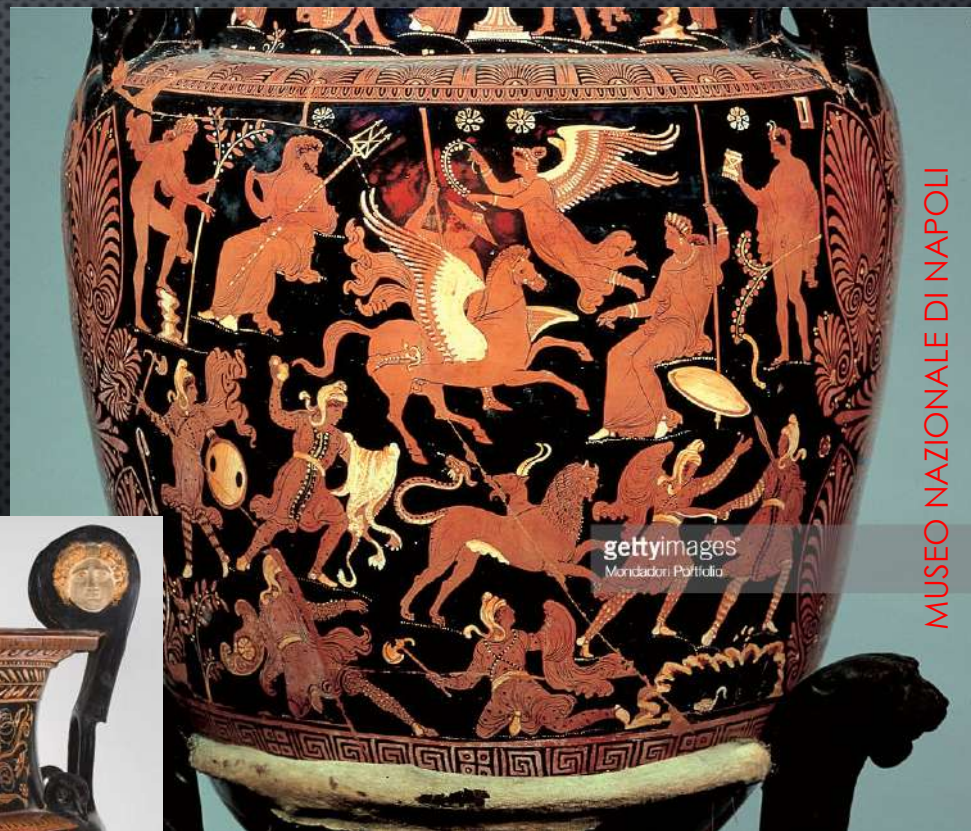

CERAMICA FIGURATA

Fase dal 340/330 al 300→ «tardo apulo», una delle fasi più importanti e di difficile comprensione: decresce il consumo a Taranto mentre prevalgono le committenze italiche. Intorno al 300, nonostante la ricchezza e la quantità produttiva delle ultime officine, la manifattura sembra cessare completamente, chiudendo la lunga stagione della ceramica figurata greca

PITTORE DI DARIO→ decoratore di vasi di dimensioni variabili, anche colossali, inizia la sua attività negli anni dell'ascesa della Macedonia e i temi trattati sembrano legati a quelli diffusi dalle campagne di Alessandro: vittorie alate, messa in scena dei Persiani. Composizioni ricche di personaggi su più file, raccolti in registri diversi

TRIONFO DI DECORAZIONI ACCESSORIE→ motivi a girali con viticci, foglie di acanto, fiori a più piani che si dispongono simmetricamente ai lati di un elemento figurativo emergente da un cespo vegetale o da una corolla centrale

CERAMICA FIGURATA

Uso di ritocchi colorati → volontà di rappresentare le conquiste della grande pittura, attraverso ombreggiature che rendono la tridimensionalità degli oggetti

NB PROSPETTIVA → con cui sono disegnate le strutture architettoniche, non sempre organica nella coerenza dei punti di fuga, ma efficace e fortemente esibita

NAISKOS DI ORDINE IONICO → monumento funerario che imita i sémata che si diffondono contemporaneamente nella necropoli tarantina = motivo ricorrente che nelle fasi finali della produzione diventa distintivo

Figure androgine = al sesso maschile si accompagnano forme del corpo femminili e ricca ornamentazione

