

Antoni Gaudí i Cornet

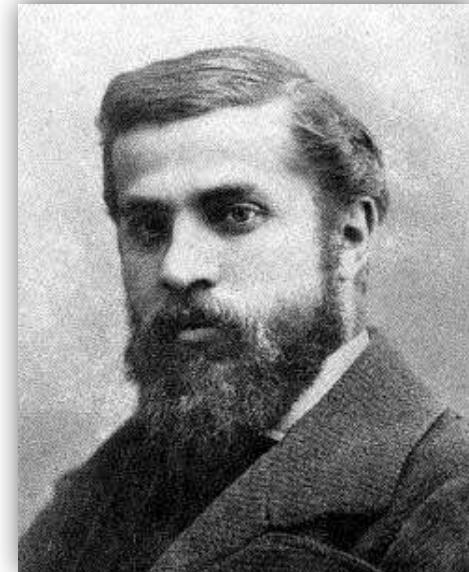
Classe V A

Storia dell'Arte

anno scolastico 2019-2020

BIOGRAFIA

25 giugno 1852 – nasce da famiglia proletaria a **Reus**, nella provincia di Tarragona, in **Catalogna**.

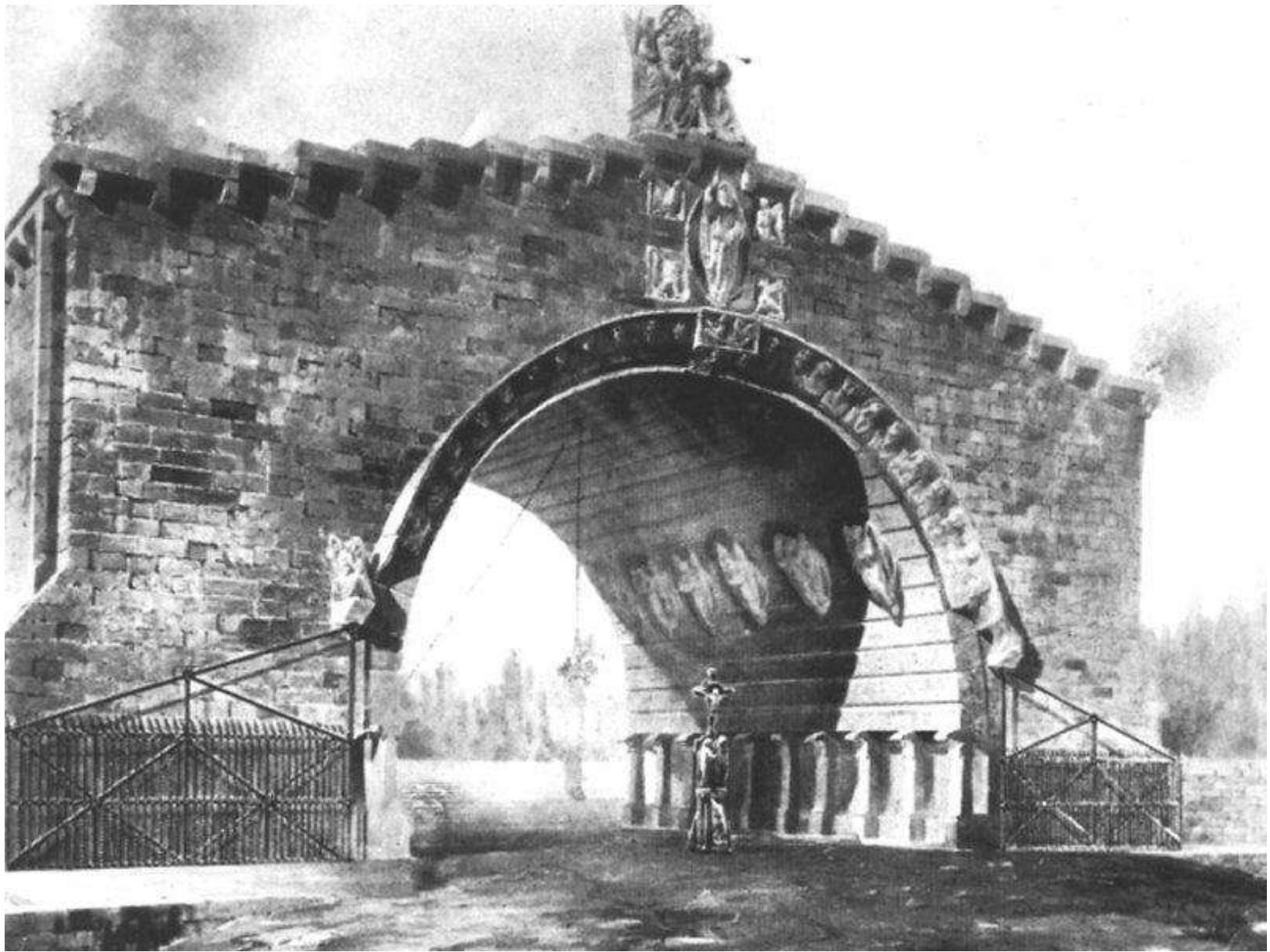

Per la propria terra natale manifesta sin da giovane un sincero e profondo affetto, culminante in uno spiccato **nazionalismo** che lo solleciterà nello studio dell'**architettura locale**, restandone intimamente influenzato.

Affetto da **reumatismi** che non gli permetteranno di avere normale vita sociale, Gaudì presto svilupperà quel suo carattere schivo e riservato che lo avrebbe accompagnato fino alla tomba, ma anche **senso** di osservazione profondo e spiccata **fantasia**.

Intraprende gli studi presso una scuola di Reus dove inizia a coltivare il proprio **talento** realizzando disegni per un seminario locale.

Studente talvolta negligente e al contempo brillante, è dotato di prosperoso acume che gli sarà congeniale per gli studi architettonici presso la **Llotja** a Barcellona.

Esame del diploma consistente in un portale cimiteriale - 1875

Diplomatosi nel 1878 presso la scuola di architettura, presto si allontanò dai rigidi canoni accademici del suo tempo ispirandosi invece alla **tradizione locale**.

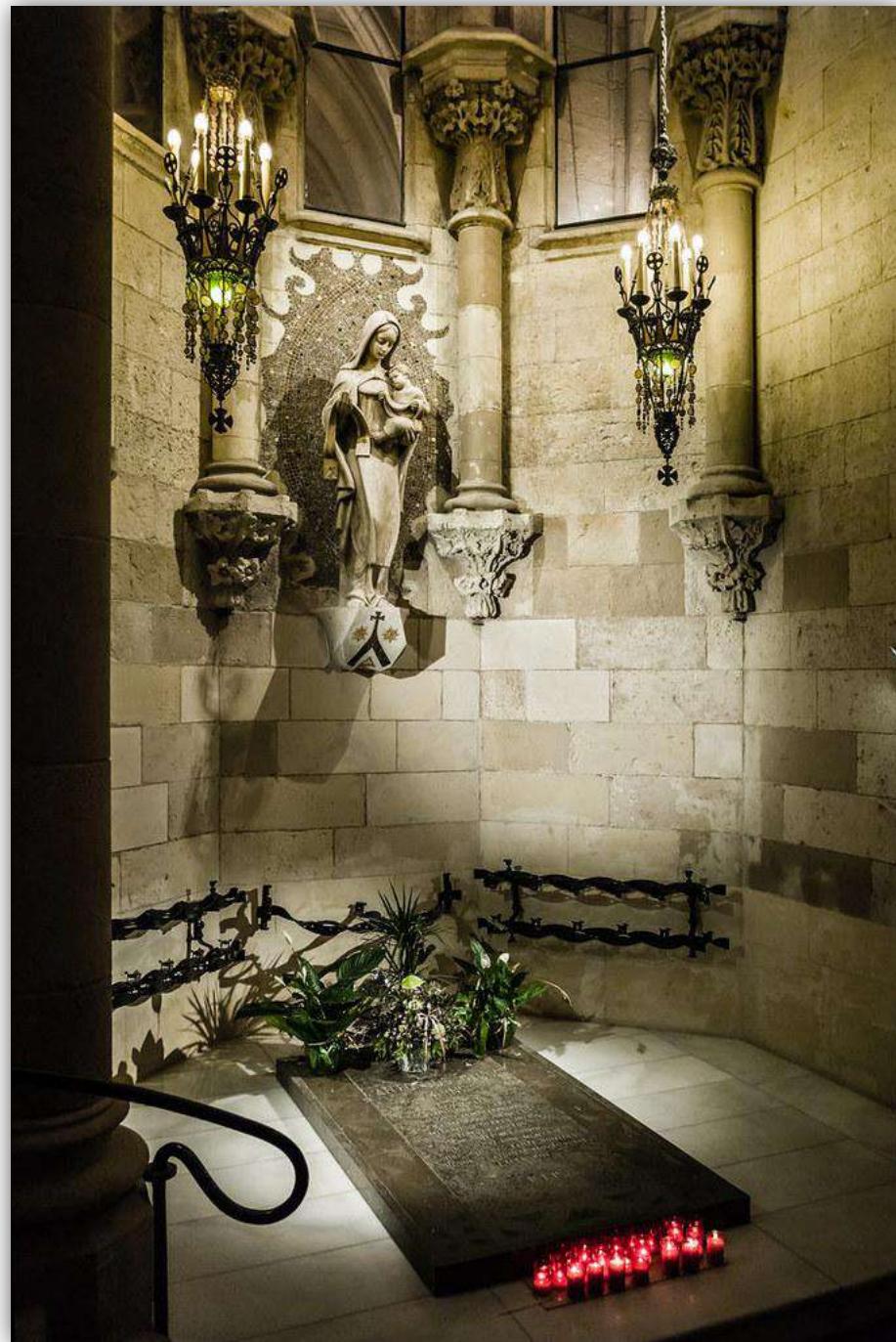
Il conseguimento di tale titolo permetterà all'artista di aprirsi a una **temperie culturale** e artistica non più guidata da una chiave di lettura univoca bensì agitata dall'assenza di **norme e formule precise**.

Cattedrale di Santa Croce e Sant'Eulalia in Barcellona – dal sec. XIII

10 giugno del 1926 - muore a Barcellona, investito da un tram, davanti all'indifferenza dei passanti, dai quali non riceverà alcun aiuto.

12 giugno 1926 - viene celebrato il funerale solenne con mezza Barcellona a seguire il feretro, venendo poi tumulato nel suo progetto cruciale: la **Sagrada Familia**.

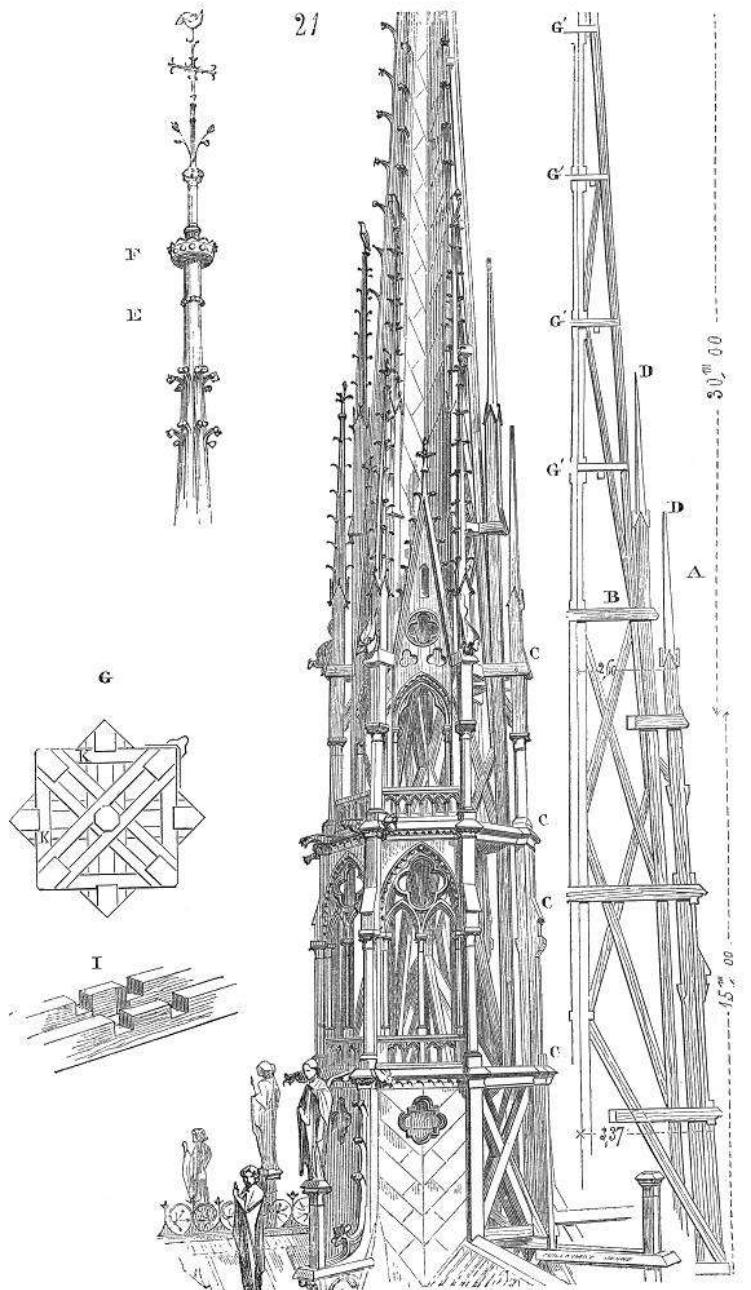

Stile ed influenze

Definito da Le Corbusier il “*plasmatore della pietra, del laterizio e del ferro*” Antoni Gaudì fu il massimo esponente del **modernismo catalano**.

Sono principalmente due le **fonti architettoniche** alle quali Gaudì si riferisce durante lo svolgimento della sua carriera artistica:

L’**arte neogotica** teorizzata dal francese Eugène Viollet le Duc, e le **arti orientali** che conosce grazie alla lettura di William Morris, Walter Peter e John Ruskin (“*l’ornamento sta all’origine dell’architettura*”).

Wallpaper faunistico-floreale
della W. Morris & Co.

Guglia di Notre Dame de Paris - 1844/64

In opere come **El Capricho**, **casa Vicens** e il **palazzo Güell** è evidente l'inserimento di motivi dai caratteri orientali ben noti all'artista grazie alla collezione di **fotografie** di arte egizia, cinese, indiana e persiana.

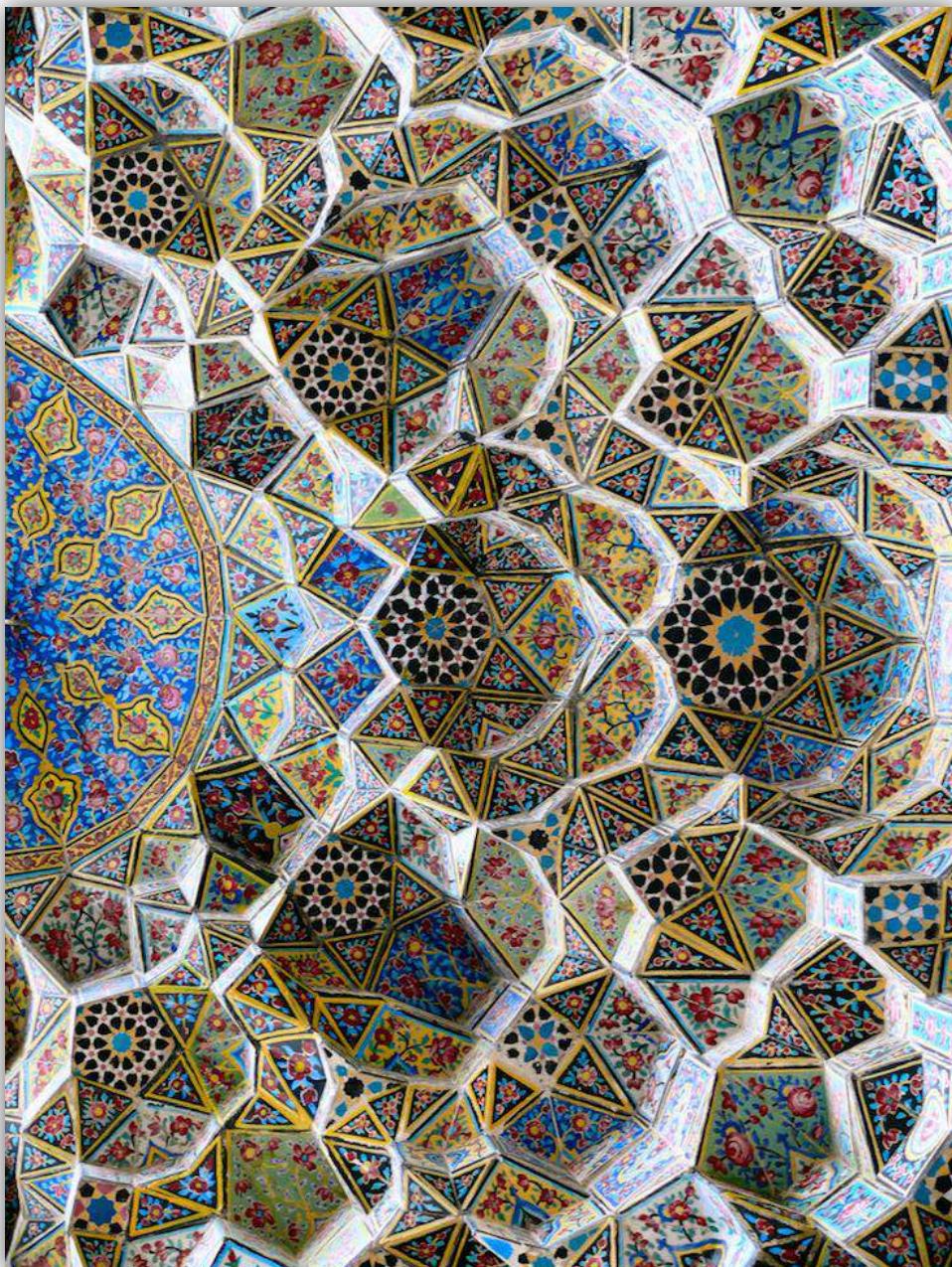
Spiccano anche lo **stile moresco**, le soluzioni ornamentali delle *arti bazar* e *mudèjar* e le influenze tratte dall'**architettura islamica**.

Per i suoi progetti Gaudí prediligeva materiali tradizionalmente sfruttati nell'architettura locale, come **laterizi** e **pietra grezza**, snobbando il neonato calcestruzzo.

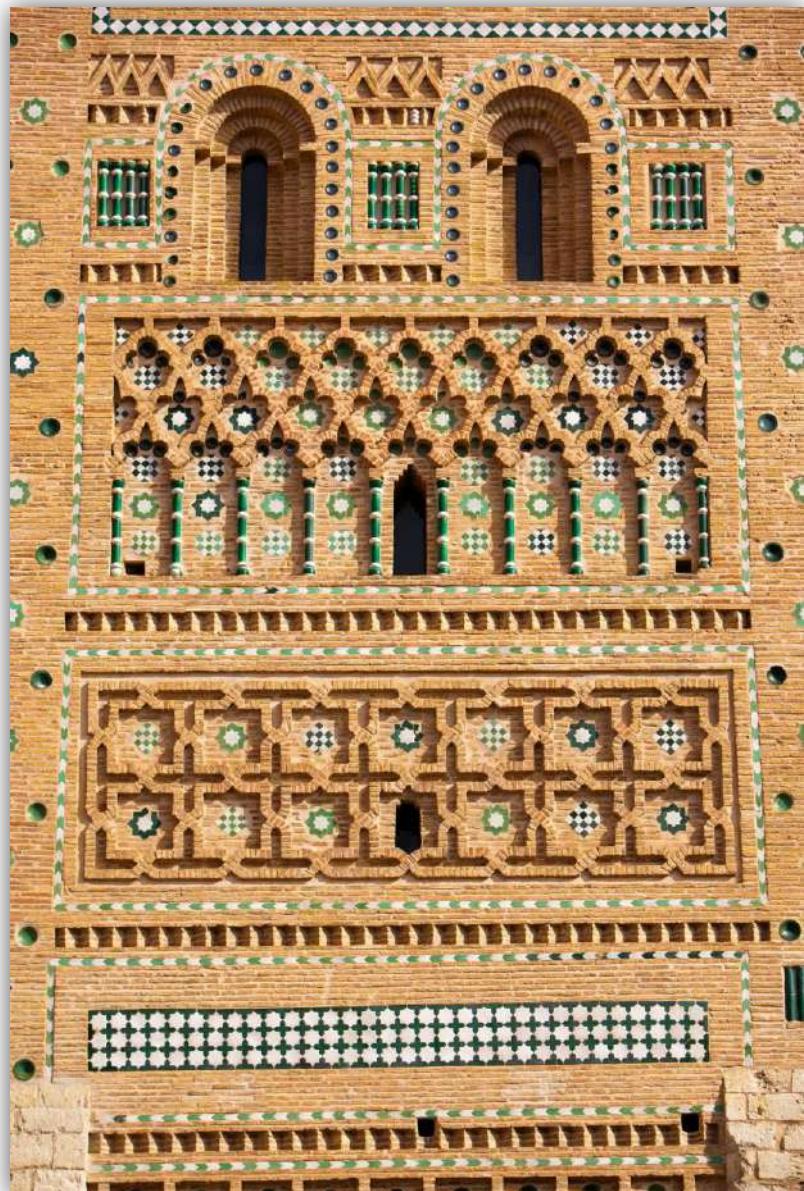
Per gli **ornamenti**, la fantasia dell’artista considerava l’utilizzo di materiali di **scarto**, come i *trencadís*, cocci variamente colorati della lavorazione di una manifattura ceramista, applicandoli sulle superfici per creare **mosaici** astratti; oppure sfruttava **frammenti** vitrei come luccicanti ornamenti per le sommità delle guglie della ‘Sagrada Família’.

Sette delle sue opere poste a Barcellona sono state inserite nella lista dei **Patrimonio dell’Umanità** dell’UNESCO tra il 1984 e il 2005, qui di seguito esplicate, con l’aggiunta del cruciale *Bellesguard*, attualmente non fregiato di tale riconoscimento.

Maioliche a forma di melograno - Iran

Torre della chiesa del Salvador
-Teruel - *arte mudèjar* - sec.XIV

La modernità a Barcellona

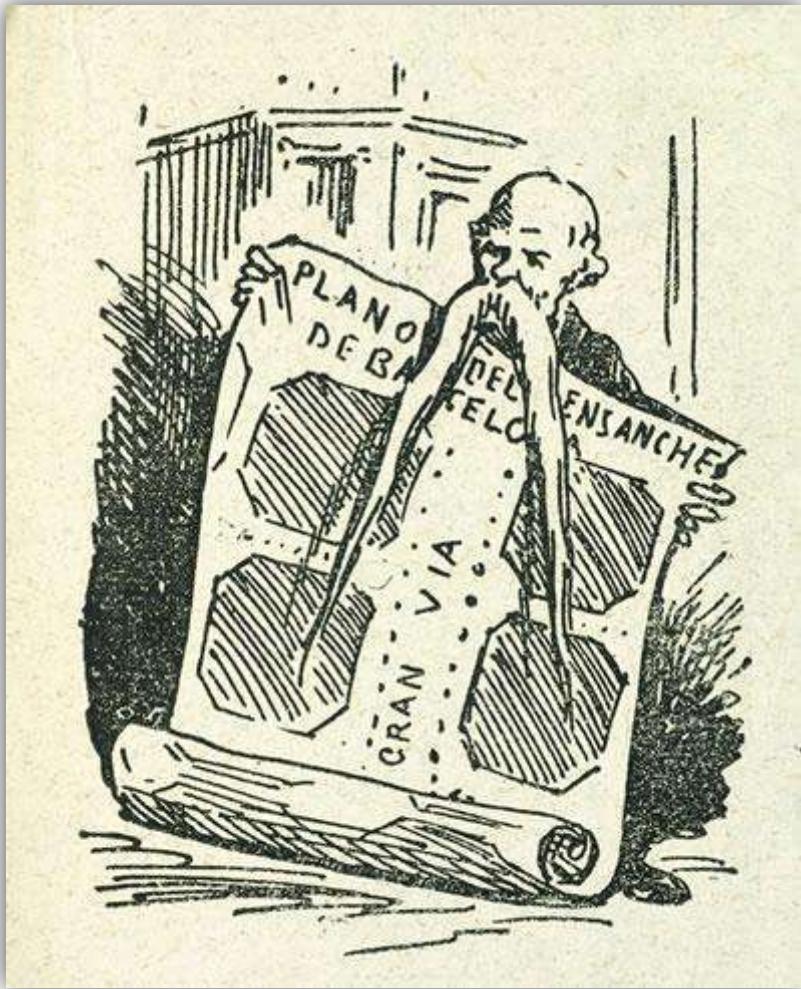
Con l'aprirsi del **sec. XIX**, attraverso la rivitalizzazione economica legata alla **Rivoluzione industriale** (in particolare all'industria tessile), il volto di Barcellona iniziò a mutare radicalmente aspetto, in un nuovo **rinasimento culturale**.

Tra il **1854-59** venne demolita la cinta muraria della città vecchia, consentendo l'espansione urbana, motivo per cui fu sviluppato nel **1860** il **Piano Cerdá**, ideato da **Ildefonso Cerdà i Sunyer**, ingegnere e urbanista spagnolo, considerato uno dei fondatori dell'**urbanistica moderna**. La sua approvazione fu seguita da forte **polemica** poiché imposto dal governo della **Corona** sul piano di *Antonio Rovira i Trias*, vincitore del concorso del comune catalano.

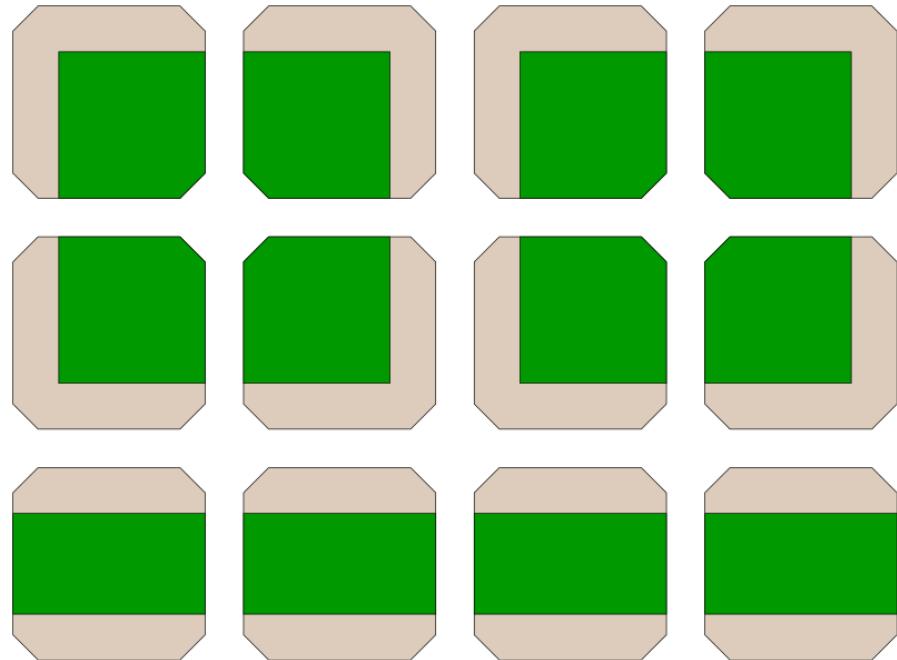
Il progetto segue i criteri della **pianta a scacchiera** o a *schema ippodameo* (dal nome del proto-urbanista greco **Ippodamo di Mileto** del V-VI sec. a.C.) basato su tre assi longitudinale, orientati in direzione est-ovest, intersecati da assi perpendicolari orientati in direzione nord-sud, la cui intersezione forma isolati quadrangolari.

Nel caso di Barcellona, Cerdá propose una **griglia continua ed egualitaria** costituita da **manzana** (isolato) di 113,3 m da *Besós* fino a *Montjuic* con strade di 20,3 e 60 m e altezza massima di costruzione di 16 m. La novità di tale progetto consisteva nel fatto che le manzana avevano delle ***chaflán***, ovvero angoli smussati di 45° per consentire una maggiore visibilità negli incroci da 90°.

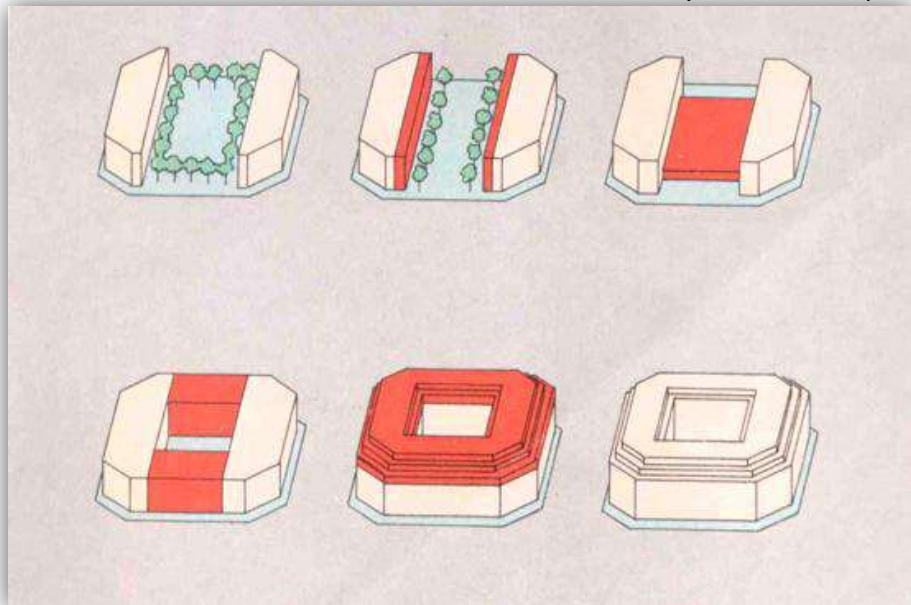
Vignetta satirica ritraente Ildefonso Cerdá

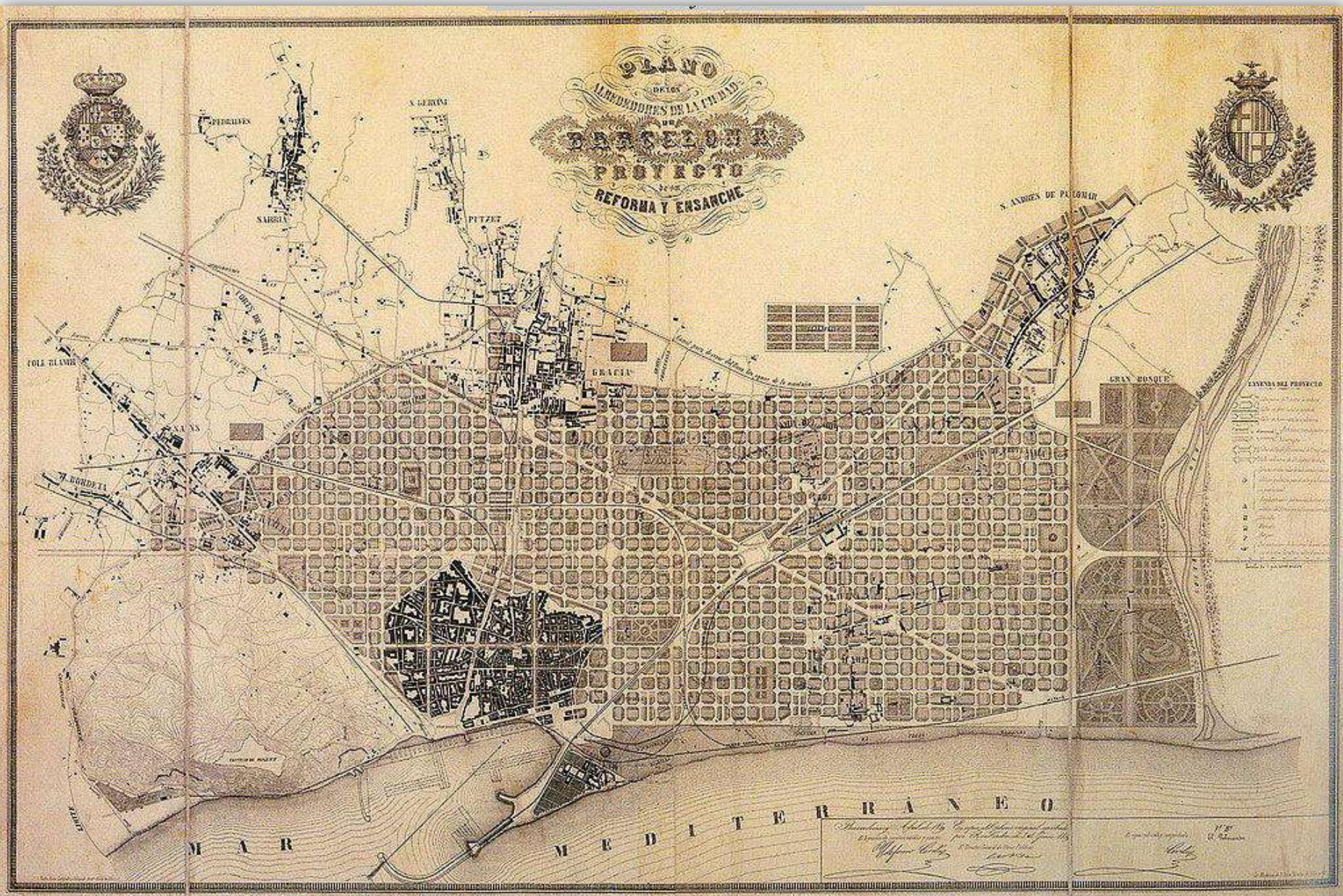

Varie tipologie strutturali
della manzana

Schema delle manzana (isolato)

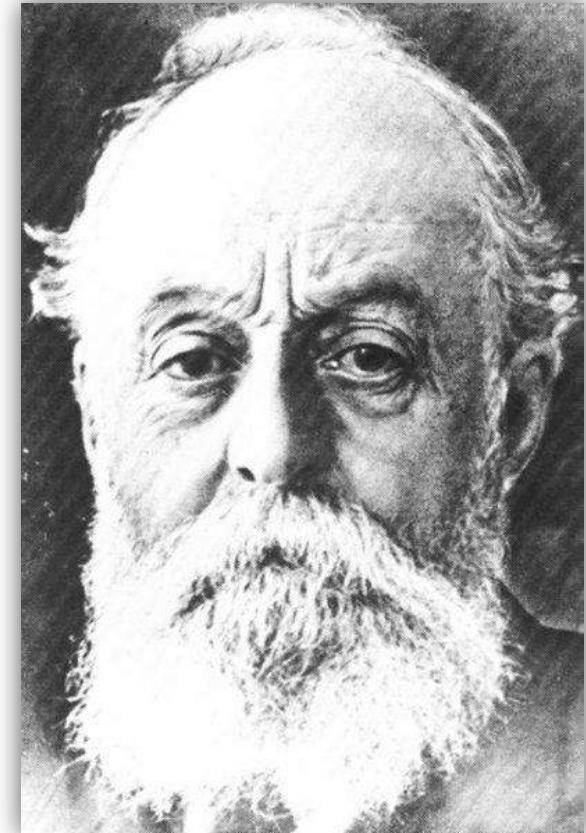
Planimetria originale del *Plan Cerdá*

Veduta aerea del distretto dell'**Ensanche** (ovvero “ampliamento” catalano) in cui spicca la *Sagrada Familia*

Eusebi Güell i Bacigalupi

Figura tipica della nuova Catalogna industriale: di famiglia borghese, accumulò un ingente **patrimonio** grazie ai **commerci** con le Americhe, promuovendo nuove attività nei settori promettenti.

Intervenne anche in **politica** fino a diventare senatore e conte del Regno. Uomo di ampia cultura, si dedicò alla scrittura e al mecenatismo, stringendo un amichevole **sodalizio** artistico con **Gaudí**, in cui aveva riconosciuto il proprio *ideale*: l'unione tra **genio artistico** e **impegno sociale**.

Casa Vicens

Progetto commissionato agli nel 1878 dall'agente di borsa **Manuel Vicens i Montaner**, si tratta del primo lavoro importante dell'architetto.

Gaudì cercava “*un gotico pieno di luce, che facesse uso del colore, un gotico per metà marittimo, per metà continentale*”.

Essenziale è la ricerca ornamentale incentrata su **motivi arabeschi**.

Palacio Güell

Palazzo progettato da Gaudí per l'amico e mecenate **Eusebi Güell**, fondato su un terreno di 18x22m, area adatta in genere ad accogliere una compatta casa borghese. In tali spazi esigui, il palazzo rivela un fronte marmoreo dalla linea alquanto spoglia e **severa**, leggermente monumentale.

Gli interni sono gravi di **eclettismo** decorativo, con arredi progettati dall'architetto stesso.

In cima a tale edificio cittadino, bizzarri **caminii** si ergono variegati in una sorta di giardino incantevole.

Facciata del Palazzo, caratterizzata dalla struttura regolare e simmetrica delle file di finestre sulle eleganti lastre di **marmo grigio**, con sproporzione tra i due portali d'ingresso in rapporto all'insieme della facciata.

Portale d'ingresso al Palazzo, la cui forma ambigua (**arco catenario**) divenne icona dell'architettura gaudiana

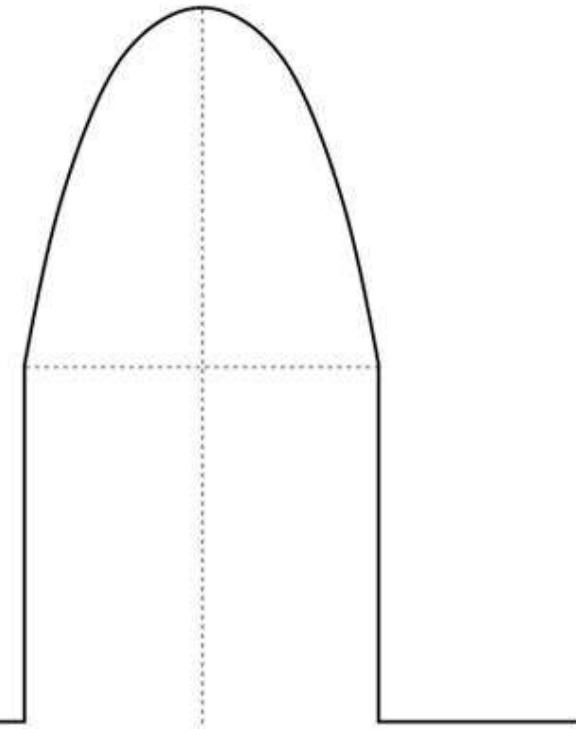
Camini fantasiosi della terrazza sul tetto dell'edificio, decorati con frammenti di ceramica smaltata

Arco catenario

Detto anche *arco di catenaria* o (impropriamente) *arco parabolico* è un arco fondato sulla **catenaria**, una particolare **curva** piana iperbolica (dall'aspetto simile alla parabola), il cui andamento è quello caratteristico di una **fune** omogenea, flessibile e non estensibile; con i due estremi vincolati viene lasciata pendere, soggetta esclusivamente al proprio peso.

È detto anche **arco equilibrato** perché la sua forma consente una omogenea redistribuzione del carico; a differenza di altri tipi di archi, quali l'arco romano (a tutto sesto) o l'arco gotico (a sesto acuto), non necessita né di contrafforti né di altri elementi di supporto.

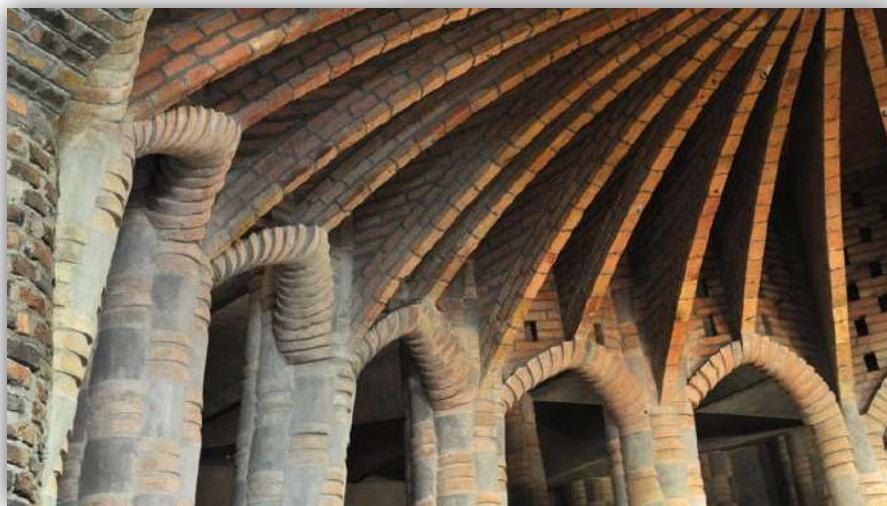
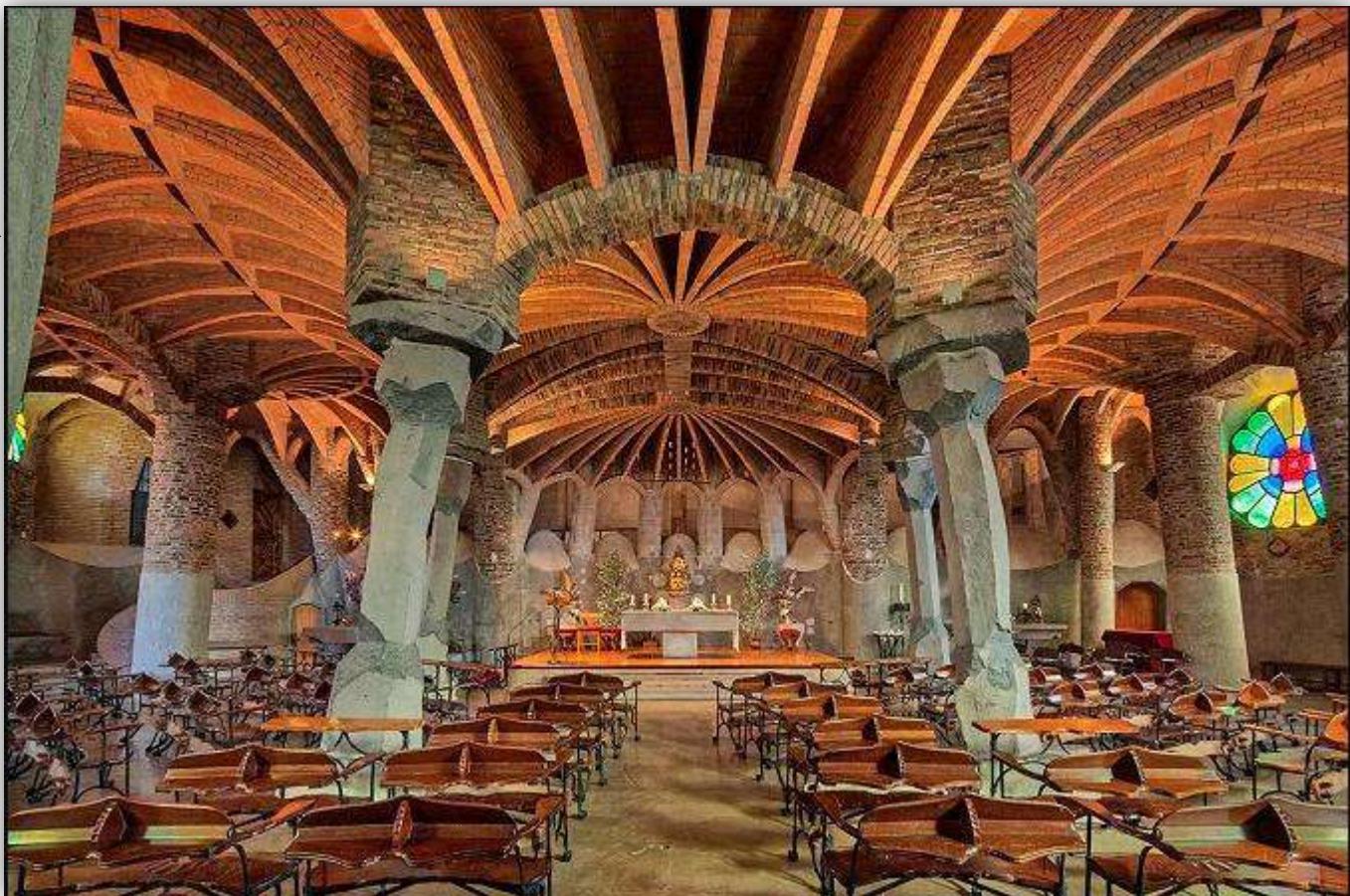
Modello utilizzato da Gaudí per sperimentare la struttura della ‘Sagrada Familia’

Cripta della Colònia Güell

Opera incompiuta di Gaudì, sarebbe dovuta diventare una **chiesa**, ma è solo grazie ai disegni poco dettagliati che possiamo avere una vaga idea di come l'artista intendesse un capolavoro che **anticipa**, nella struttura, quella che doveva diventare la sua opera maggiore: la *Sagrada Família*.

Interno della Cripta

Dettaglio della volta

Bellesguard

Gaudì, catalano dalla testa ai piedi, trasferisce in tutte le sue opere un accenno del suo sentimento nazionale (e **nazionalista**).

Nel 1900 cominciò a realizzare un edificio che sarebbe diventato un **simbolo** per la Catalogna, un edificio degno di un conte medioevale, realizzato per **Maria Sègues**. Un magnifico portone, merli appuntiti ed una torre slanciata la fanno sembrare un relitto del passato.

Scalone interno

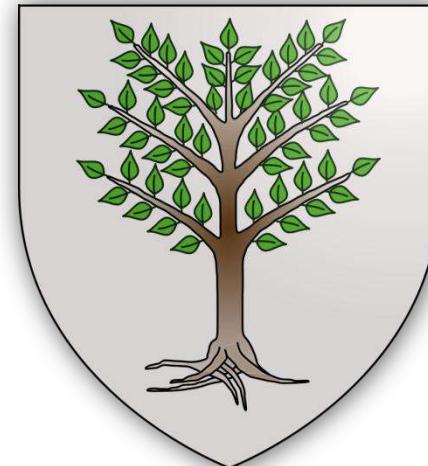
Esterno

Ad accentuare i
richiami storici
contribuisce la
scelta del sito:

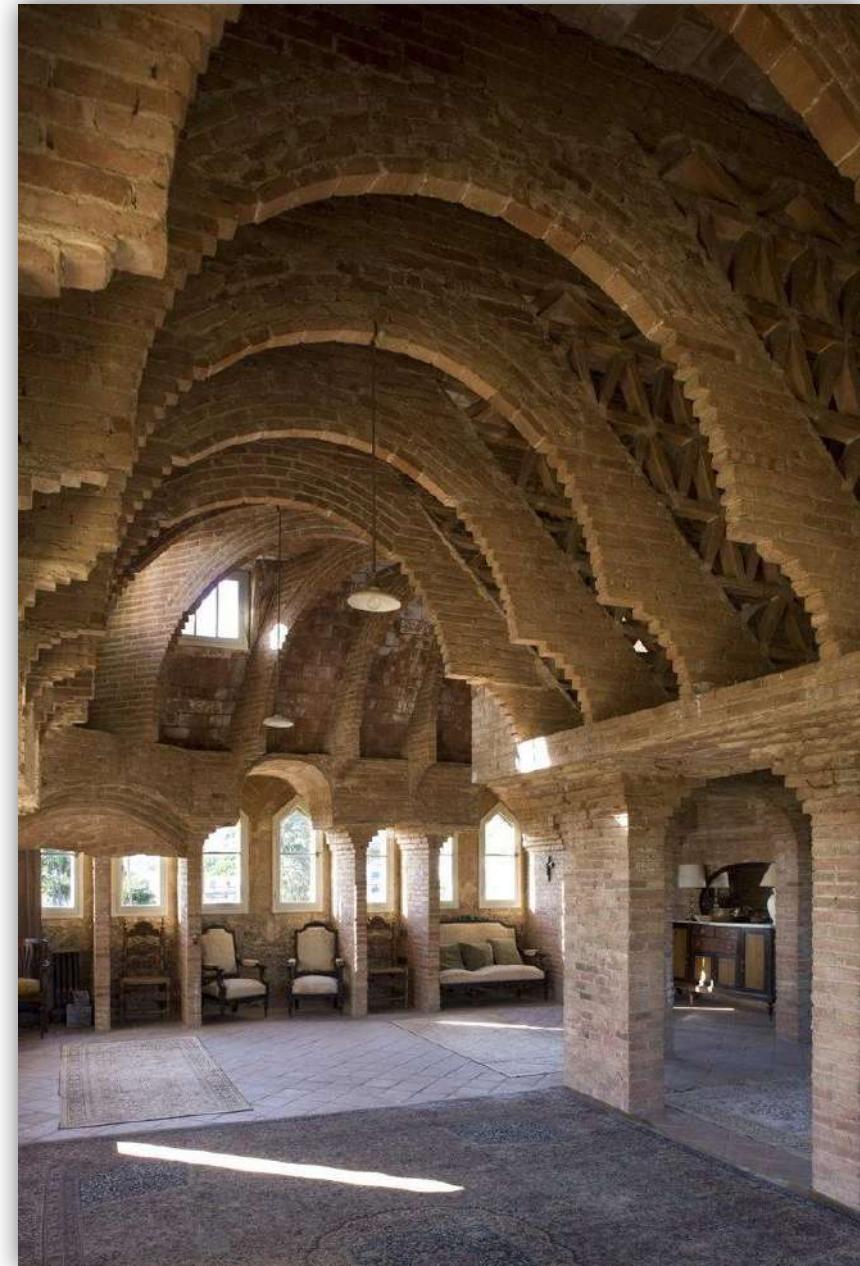
era qui infatti che sorgeva la residenza di campagna di
Martino I l'Umano (la reggia '*Bel Esguard*' appunto),
ultimo re aragonese del casato di Barcellona.

L'ultimo discendente sarebbe stato suo figlio **Martino I il Giovane**, ma morì nel 1409 per una malaria contratta probabilmente mentre risaliva il *Flumini Mannu* dirigendosi verso **Sanluri**, dove il 30 giugno dello stesso anno condusse l'esercito Catalano-aragonese nella battaglia ivi disputata contro l'esercito arborense.

Tale scontro determinò il declino sia del **Giudicato d'Arborea**, sia dei catalani all'interno della vittoriosa Corona d'Aragona.

Le **vestigia** di questo palazzo reale rimasero, per volontà dell'architetto, al loro posto, inglobate nelle fondamenta del nuovo edificio: avrebbero dovuto continuare a far da **monito archeologico** ai catalani.

Interno - fondamenta

Parco Güell

Sito nell'area nordoccidentale della città, ospita un'**area verdeggiante** destinata alla vita sociale dei barcelloneti in una città sempre più urbanizzata. Il progetto originale prevedeva un opera molto più ampia con un centro residenziale ideale, una **città-giardino**.

Luoghi **onirici** si inerpicano in mezzo alla vegetazione, facendo del parco Güell una delle opere più riuscite e note dell'architetto.

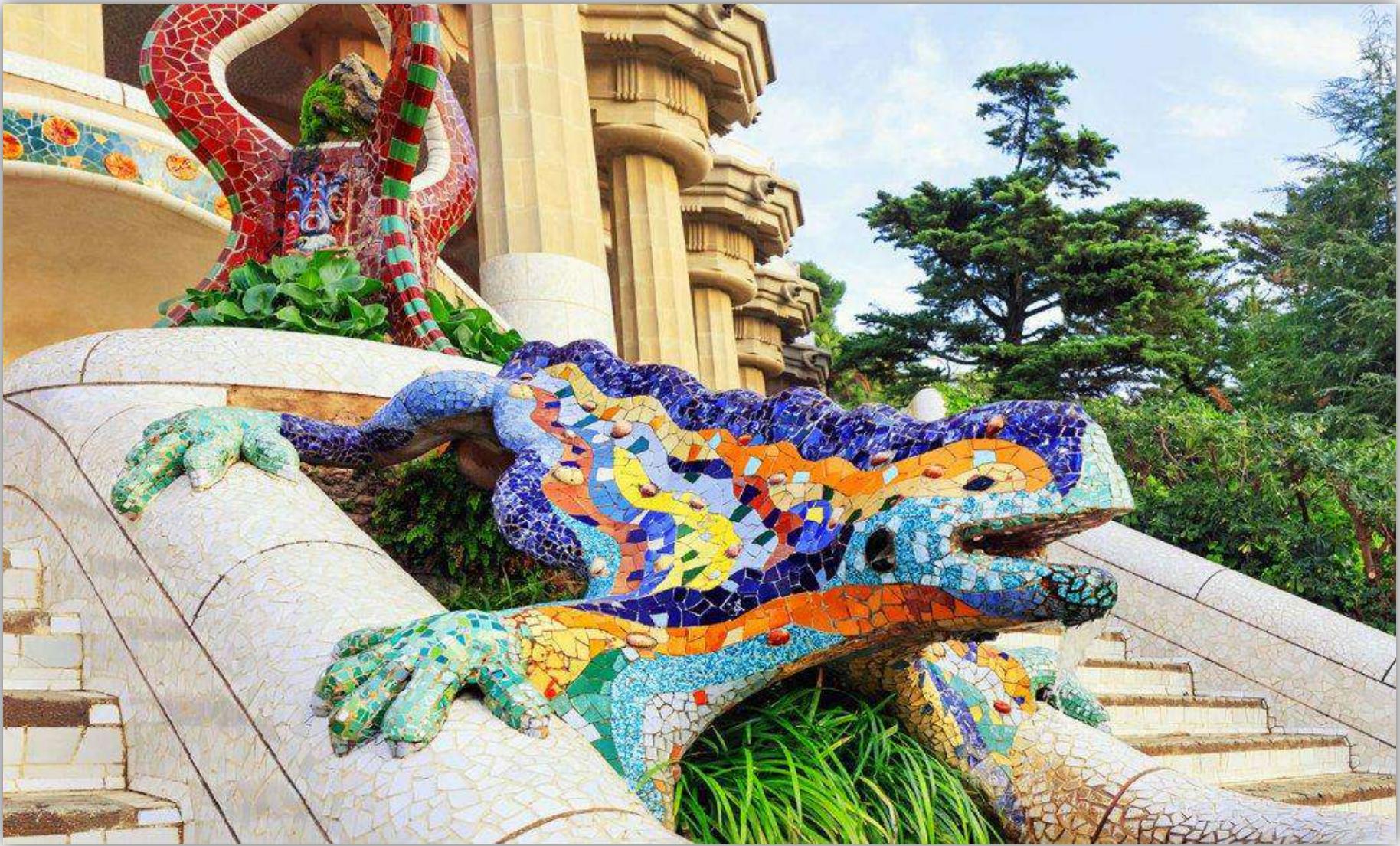
Ingresso monumentale con i due padiglioni

Scalone monumentale all'ingresso del Parco, la cui **fontana** centrale è decorata con **sculture** in *trencadís* dai **significati esoterici**.

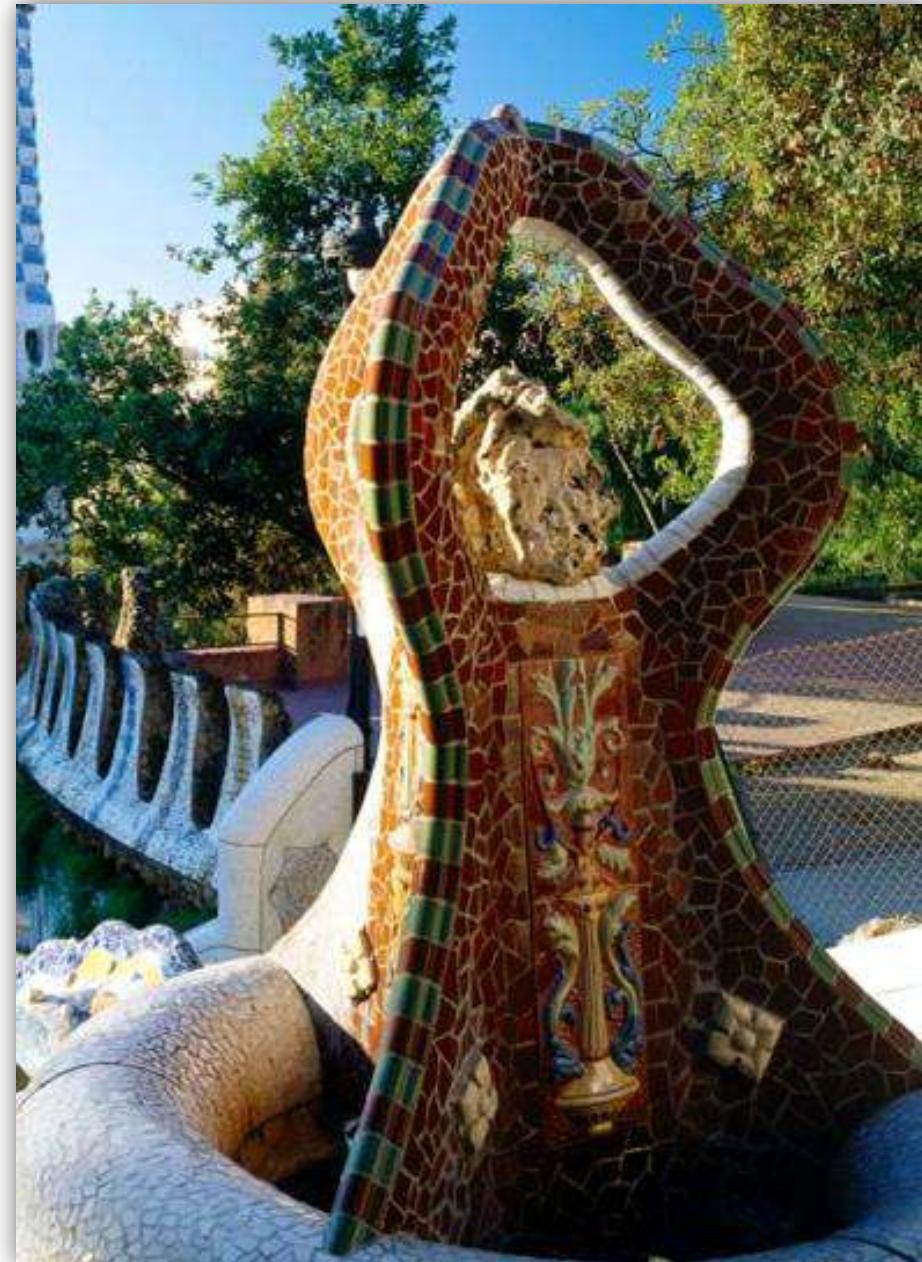
Serpente –
animale
alchemico,
dalle proprietà
taumaturgiche,
la cui testa
sbuca in uno
scudo fregiato
dello stemma
catalano,
ergendosi
quindi a difesa
della
Catalogna.

Drago – rappresenta *Pitone*, custode mitologico delle acque sotterranee, allusione al **sistema idrico** nascosto che nutre il terreno del Parco;

**Fornello da fusione
alchemica** – struttura a
forma di tripode
 contenente una pietra
 grezza, la **pietra
 filosofale**, la sostanza
 catalizzatrice simbolo
 dell’alchimia, capace di
 risanare la **corruzione**
 della materia, di far
 acquisire l’**onniscienza**,
 costituendo infine da
panacea universale a
 qualsiasi malattia.

Sala ipostila con varie colonne doriche

Plaza de la Naturaleza con la caratteristica panchina-balaustra ondulata

Casa Batlló

Palazzo idilliaco che attira l'attenzione del passante attraverso le proprie **forme zoomorfe**: possenti **colonne** che fanno pensare a zampe elefantiche, **tetto** dai contorni a zig-zag che ricorda la spina dorsale di un dinosauro, nel mezzo la **facciata** provvista di piccoli eleganti **balconi** arrotondati che sembrano incollati come nidi d'uccello, ad una pelle liscia di un serpente marino.

La sensazione di **morbidezza** degli interni e degli esterni viene apprezzata anche da **Salvador Dalì** che ne loda le “*morbide porte di pelle di vitello*”.

Facciata con tetto ondulato

Interno della mansarda caratterizzata da *archi catenari*

Casa Milà

“*La pedrera*” (cava di pietra): la popolazione, strabiliata, diede tale soprannome ad un edificio che non ha al mondo **eguali**. Infatti lo si potrebbe paragonare figurativamente a delle ripide pareti di **pietra**, nelle quali tribù esotiche si sono scavate le loro abitazioni **cavernicole**.

Esterno

La facciata, caratterizzata da andamento sinusoidale e superfici porose, ricorda una spiaggia di sabbia fine dalla **sagoma ondulata**.

Con quest'ultima opera di architettura civile Gaudì realizza un **paradosso**: una costruzione al contempo *artificiale e naturale*, sintesi di tutte quelle forme architettoniche grazie a cui era diventato ormai famoso. Sul tetto l'artista cita la panchina del parco Güell e inserisce una serie di “suoi” **caminis**, le cui sagome appariscenti e imponenti, verranno riutilizzate nella raffigurazione scultorea della Sagrada Familia.

Andamento sinusoidale della facciata con finestre e balconi

Comignoli ambiguamente austeri

La Sagrada Familia

“Temple Expiatori de la Sagrada Família”

Considerato il capolavoro dell’architetto catalano, per la vastità del progetto ed il suo stile caratteristico è uno dei **simboli** di Barcellona e una delle tappe obbligatorie per ogni turista.

I lavori sono cominciati il **19 marzo 1882** e proseguiranno probabilmente fino al 2026.

Anche se non conclusa, la chiesa è stata consacrata da papa Benedetto XVII il 7 novembre 2010 ed elevata al rango di **basilica minore**.

Come
appariva
il cantiere
nel luglio
2019

La chiesa avrà **tre grandi facciate**, due delle quali già realizzate:
la facciata della **Natività**, di aspetto neogotico, dove le sculture previste da Gaudì sono realizzate da J. Busquets;

la facciata della **Passione**, con i personaggi sottili, emaciati, tormentati e dalle forme inquietanti, opera controversa dello scultore contemporaneo J. Subirachs;

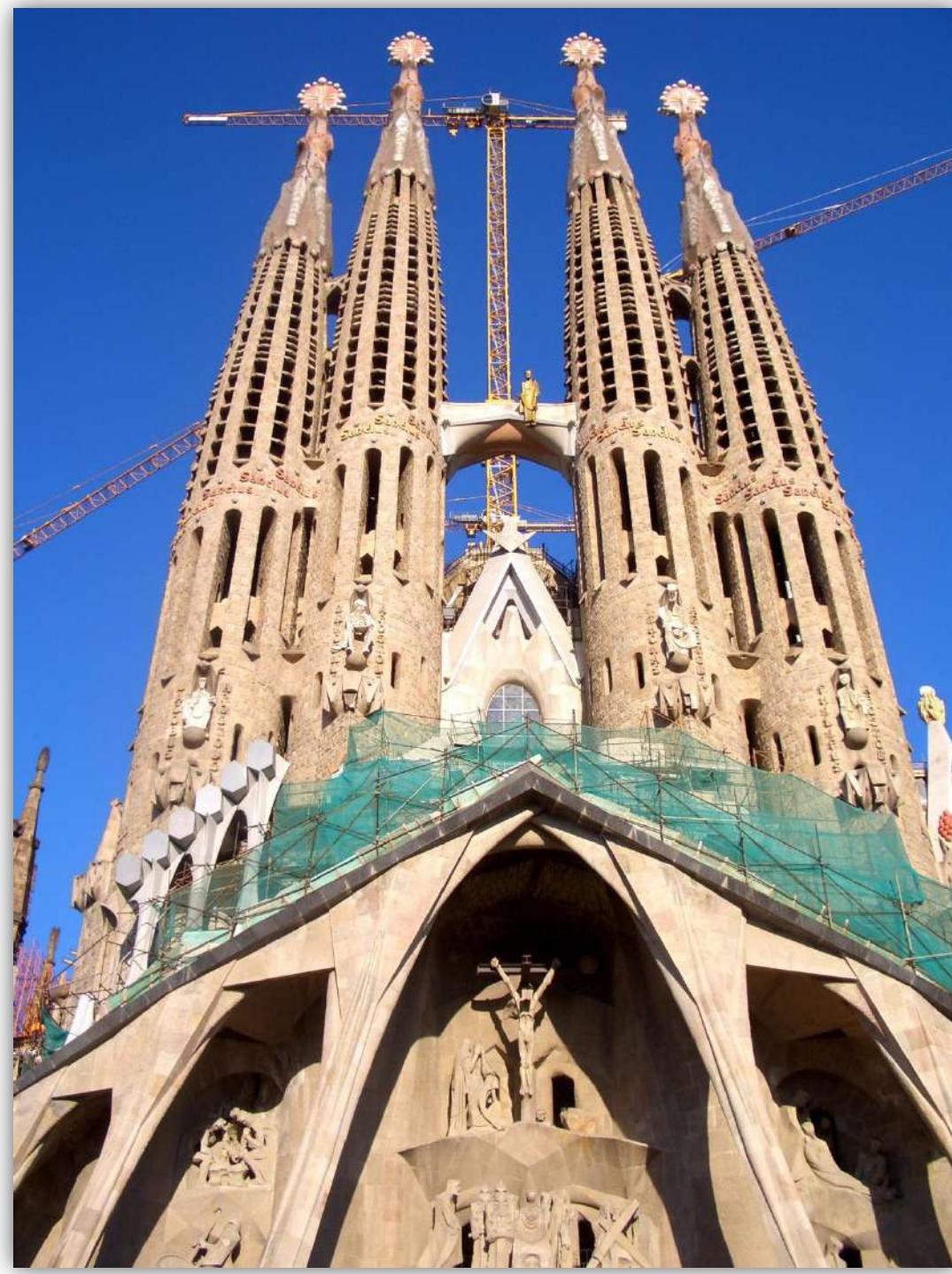
la facciata della **Gloria**, non ancora realizzata, che prevede delle strutture simili a stalagmiti.

Facciata della Natività

Scultura della Natività

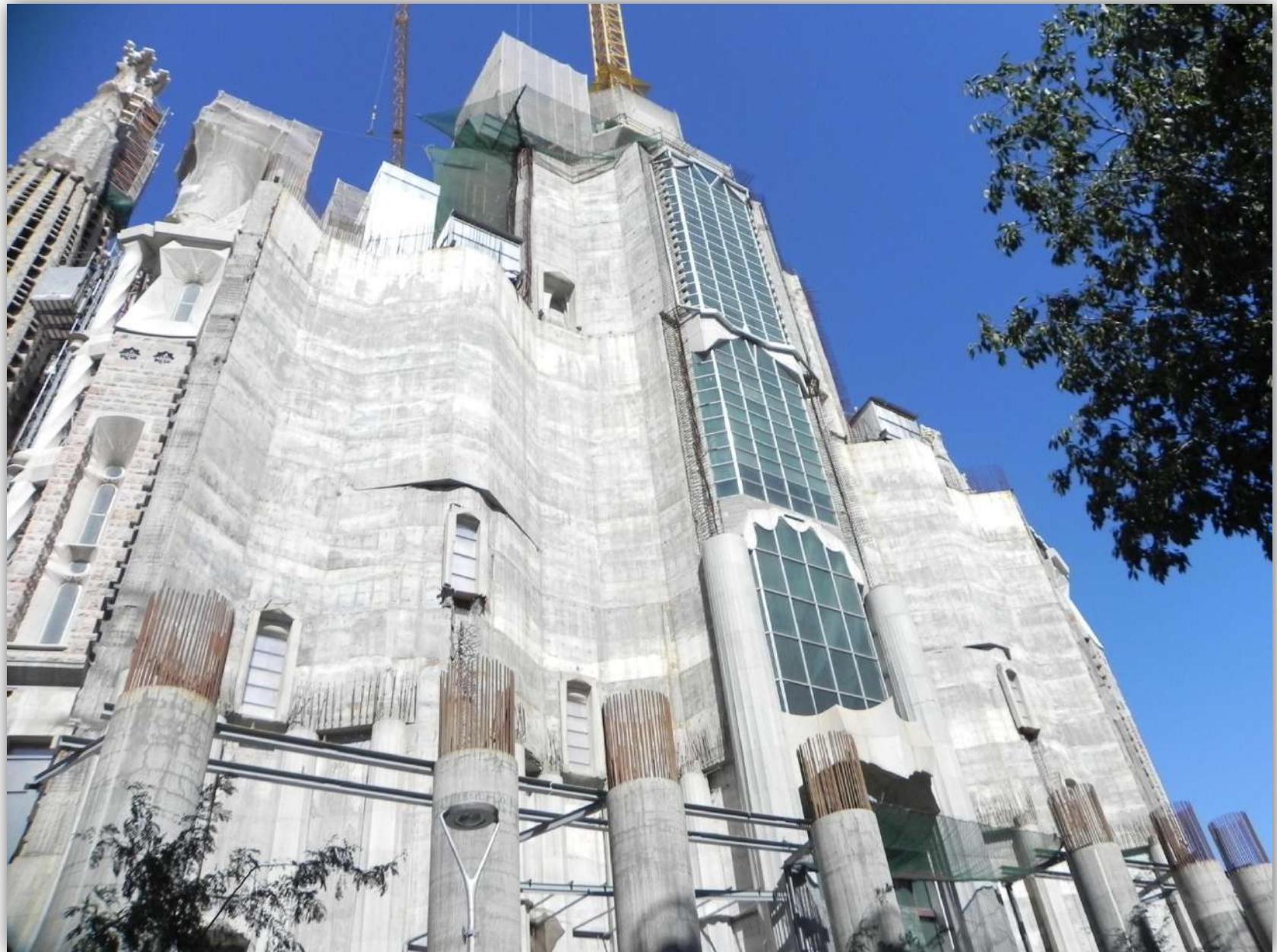
Facciata della Passione

Ciclo scultoreo della Passione

Quadrato magico-teologico : sommando ogni numero di ogni retta orizzontale, verticale e obliqua si ottiene **33**, gli anni di **Cristo** al momento della propria morte.

Stato attuale della Facciata della Gloria

Le **guglie** sono l'elemento caratteristico dell'edificio e contribuiscono notevolmente sull'impatto che esso ha sull'osservatore.

Alte tra i 120 e i 170 metri, al termine dei lavori saranno 18, e rappresentano in ordine ascendente:

i 12 apostoli, i 4 evangelisti, la Madonna, e la più alta di tutte Gesù.

Quella centrale del **Cristo**, che sarà innalzata sulla base della cupola sovrastante la navata centrale, sarà alta 170 metri e sormontata da una grandissima **croce**.

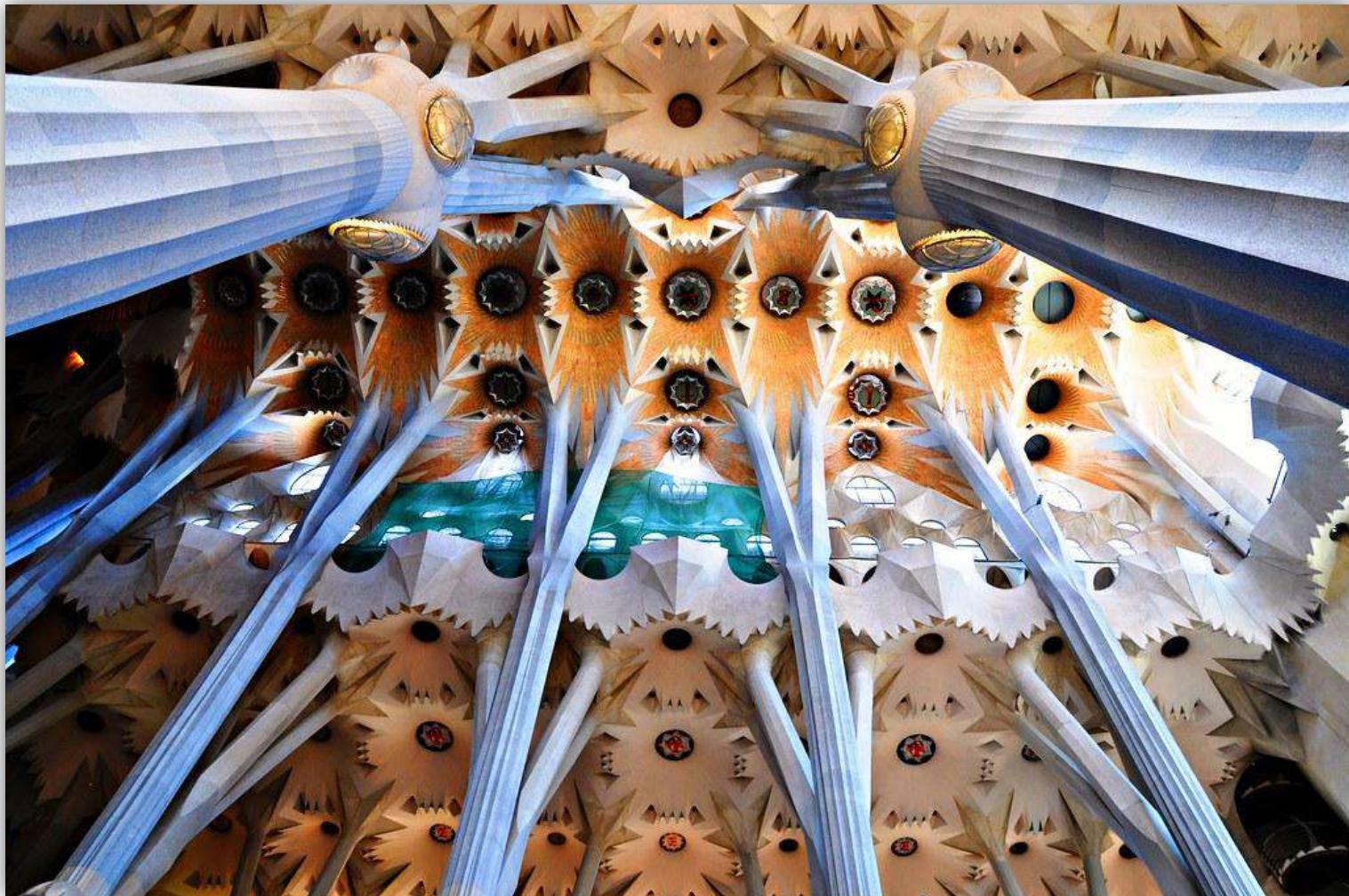
Guglie della facciata della Passione

Stato finale

L'**interno**, così come lo aveva inteso Gaudì, è come una sorta di **bosco naturale** dove le colonne ricordano tronchi d'albero con i loro rami.

Esse rappresentano gli **Apostoli** e le **Chiese** del mondo intero.

La **costruzione** è possibile grazie alle donazioni e agli introiti del biglietto di ingresso acquistato da circa 2 milioni di visitatori all'anno.

È sempre stata un chiesa di **espiazione**, ciò significa che dal 1882 viene costruita grazie alle donazioni.

Gaudì disse infatti *“La chiesa espiatoria de La Sagrada Familia è fatta dalla gente e si rispecchia nella gente. È un lavoro posto nelle mani di Dio e nella volontà del popolo”*.

Per la propria profonda **religiosità** e per il modo in cui la inculcò nelle proprie opere, venne denominato **“architetto di Dio”**.

ANTONI GAUDÍ   classe 5^A   Liceo “Foiso Fois”   2019/20