e[ad]

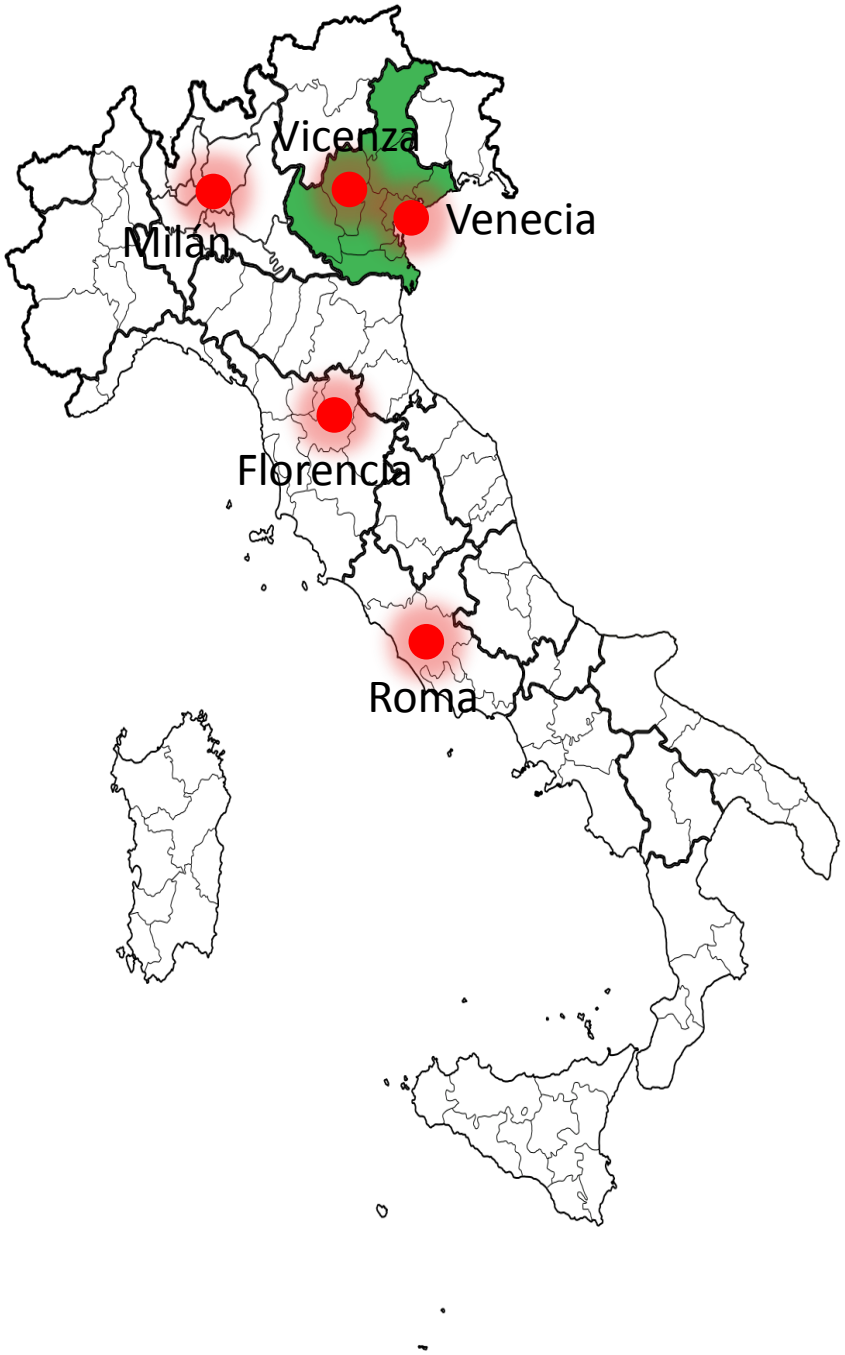
ESCUELA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

TEATRO OLÍMPICO

VICENZA
ITALIA

Diego Tapia N.
Edward Castro K.
Felipe Durán E.
Juan Pablo Villalobos A.
Javier González V.

Presentacion de la Arquitectura
Taller Tercer Año
Arquitectura e[ad]



REGIÓN DE VENETO

Renacimiento en Italia → (Humanismo)

Siglo XV	Siglo XVI	Siglo XVI
Renacimiento Temprano	Renacimiento Pleno	Renacimiento Tardío
	Clasicismo	MANIERISMO App. 1530-1600
	Primer Cuarto de Siglo	
Quattrocento	Cinquecento	Cinquecento
		TEATRO OLÍMPICO

Renacimiento en Italia → (Humanismo)

Conceptos necesarios a tener en cuenta al momento de estudiar el Teatro Olímpico y el Renacimiento.

MANIERISMO
App. 1530-1600

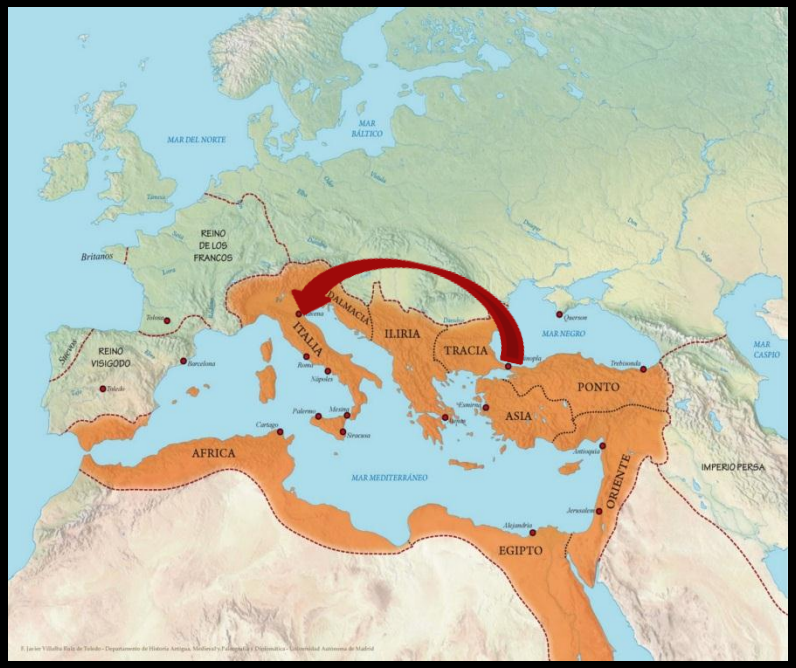
Corriente Intelecutal

Humanismo

Situaciones que favorecieron el surgimiento del Humanismo:

Imperio Bizantino:

Frente a los constantes ataques e invasiones de los Turcos Otomanos hacia el Imperio Romano de Oriente, muchos de los sabios y eruditos, aún estudiosos y conservadores de la época clásica grecolatina que residían en la zona, preferentemente en Constantinopla, huyen hacia zonas mas seguras, la mayoría de estos hacia Italia. (Florencia, Roma, Venecia, etc). Llevando consigo los textos y documentos griegos, además de enseñando y promoviendo la cultura helénica en sus lugares de arribo.



Situaciones que favorecieron el surgimiento del Humanismo:

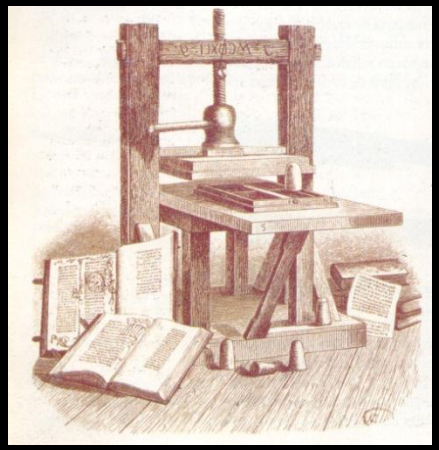
Imprenta:

En 1448 (otras versiones 1450), el alemán Johannes Gutenberg presentó uno de los inventos que revolucionaron la transmisión de la cultura y los conocimientos: La imprenta.
Esta permitió conservar de mejor forma los escritos y divulgarlos con mayor rapidez y magnitud.

Esta imprenta facilitaba el sistema al funcionar con caracteres móviles, haciendo la producción extremadamente más rápida que su homologa antecesora.

Con esto, los textos de distintas disciplinas dejaron de ser exclusivos para la élite de la época, acercando el conocimiento a las zonas más populares, revolucionando a la sociedad completa.

Johannes Gutenberg



Representación Imprenta

Humanismo

Situaciones que favorecieron el surgimiento del Humanismo:

Mecenas:

Gracias al aporte de distintas familias adineradas de la zona fue posible el aporte y sustento de diversas artes en la época.
Estos aporte se realizaban bajo encargos, concurso, o simplemente filantropía.
Ejemplo de estos grupos mas conocidos son los Pazzi y los Medici.

Escudo Familia Medici

Situaciones que favorecieron el surgimiento del Humanismo:

Escuelas/Universidades/Gremios:

Los grupos practicantes de diversos oficios comenzaron a agruparse. Obteniendo poder económico y político, influyendo en situaciones de la contingencia urbana y citadina. Además de ser a veces encargados de llevar a cabo ciertas obras o proyectos.
Estos grupos instruían también estos oficios, llevándolos a ámbitos mas profesionales.
Gracias a estos grupos y otras agrupaciones intelectuales, comenzaron a instaurarse oficialmente centros de estudio como escuelas y universidades.

Haciendo así, que el saber ya no fuese autodidacta, o solo por discípulos directos, sino que con una accesibilidad mayor.

Universidad de Alcalá (1508)

Exponentes:

Dante Alighieri (1265-1321) :

Escritor y poeta italiano. Es conocido mayormente por su obra “La Divina Comedia” terminada aproximadamente en 1321.

Esta obra es considerada una de las principales en la transición del Medioevo al Renacimiento. Fue un gran actor político en su tiempo, motivo por el que llegó a ser desterrado. Es considerado uno de los primeros en situar al período griego clásico como cuna del conocimiento y enfoque cultural.

Dante Alighieri

Exponentes:

Francesco Petrarca(1265-1321):

Considerado como un gran humanista lírico. Marco estilos nuevos en términos de poesía y literatura, instaurando nuevas corrientes que influyeron en grandes autores posteriores.
Su familia había presentado relaciones políticas estrechas con Dante Alighieri por lo que fueron desterrados con anterioridad de Florencia.
Un legado importante de Petrarca fue su intento por unir dos pensamientos que se contraponían a veces: El Humanismo y el Cristianismo.
Su obra mas conocida es el “Canzioneri”.

Es posible considerar a Petrarca y Dante dentro de un mismo tipo o línea de pensamiento, ambos líricos pero humanistas férreos, promulgando y promoviendo el estudio de las lenguas y estilos clásicos.

Francesco Petrarca

Exponentes:

Gemisto Pletón (1355-1452):

Georgios Gemistos

Filósofo bizantino y gran promulgador del estudio griego, a su vez de Platón.

Enseñó en la ciudad de Florencia, transmitiendo sus conocimientos sobre la filosofía platónica y los estilos latino-helénicos.
Se sabe que fue profesor de distintas disciplinas como filosofía, astronomía, historia, geografía y algunos trabajos de compilación de autores de la antigüedad.
Paso gran tiempo en la ciudad de Mistra, donde escribió algunos textos como "De Differentiis" (comparación entre Aristóteles y Platón en temas teológicos)
En los periodos de comienzos del Quatroccento, Pletón comenzó a escribir comunicados a Manuel II Paleólogo y Teodoro II Paleologo (Hijo y Padre-Emperador de Imperio Bizantino), sobre como reformar el imperio para traerle un nuevo auge, basado en escritos de Platón("La Republica"), pudiendo considerar a Pletón como un legislador del renacimiento. Haciendo una mezcla contingente entre Humanismo, filósofos griegos, leyes y artes.

Gracias a su corriente de enseñanza se fundó la Academia de Florencia (aún vigente)

Gemisto Pletón

Manierismo

Corriente Artística

- Desde Alto Renacimiento hasta inicios del Barroco
- Origenes: Roma → Florencia → Venecia
- Reacción AntiClásica
- Etimología – Giorgo Vasari
- *Sacro Imperio Romano Germano y Liga de Cognac*

  ↓
- *Saqueo de Roma* → Migración de Mecenas
- Contexto Religioso – Reforma y Contrarreforma

Manierismo

Tal como en todo momento de la historia humana, frente a procesos, situaciones o tendencias, el hombre genera reacciones que intentan romper con las reglas, para luego volver a pasar lo mismo, y asi continuamente. Es de esta forma que se forja la historia y tal como paso con la Edad Media y el Renacimiento, es posible encontrar esta reacción dentro del mismo periodo de Clasicismo: El manierismo.

Esta reacción trae grandes cambios en las disciplinas artísticas ya que el autor se encuentra ante la libertad de poder plasmar sus propios estilos con mayor potencia que antes. Ahora es posible desencadenar la creatividad en mayor magnitud.

Ya que esta reacción sigue siendo parte de lo que nosotros consideramos Renacimiento, es posible encontrar e identificar aún los razgos de la vuelta a lo clásico en todas o la mayoría de las manifestaciones.

Corriente Artística

Este periodo de aproximadamente 70-80 años esta contextualizado también dentro de grandes procesos políticos y religiosos, los cuales fueron modelando la forma en que este se desarrollaba.

Esta corriente es originaria de la zonas del norte de Italia.
Su origen etimológico se le atribuye a Giorgo Vasari, escritor de la época, que describe el "Manierismo" como la forma que tienen ciertos artistas de trabajar "a la manera de", plasmando asi un estilo propio.
Vasari postulaba que las artes deberían tener cuatro propiedades fundamentales : Orden, Medida, Diseño y Maniera.

Siglo XVI

MANIERISMO
App. 1530-1600

TEATRO OLÍMPICO

Cinquecento

Manierismo

Contexto Político:

Saqueo de Roma

Tras la aprobación otorgada por el papa Clemente VII a Francia, para liberar al papado de la hegemonía del Sacro Imperio Romano Germano, entran en conflicto El Imperio y La Liga de Cognac (compuesta por Venecia, Milán, Roma, Florencia, Francia y el Papado) –ver cercanía de las ciudades mencionadas en diapositiva #2-

El Imperio Germano venció en los conflictos. Lo que luego sucedería era que no había forma de pagarle a los soldados, así estos, comenzaron a dirigirse hacia Roma, saqueando las provincias a su paso, hasta lograr llegar destino.

Con esto muchos de los mecenas residentes en las zonas afectadas se mudaron a otras localidades, cambiando tanto el desarrollo del arte, como la seguridad y estabilidad de la sociedad.

A esto se le puede sumar la emboscada realizada en contra de dos hermanos Medici en el mismo 1527, ocasionando la muerte de uno de ellos.

Es posible considerar este período además de cambios en la manifestación artística, como un momento de ajustes de poderes sociales y políticos.

Saqueo de Roma
Grabado de 1555

Manierismo

Corriente Artística

Contexto Religioso:

Reforma y Contrarreforma

Tras los movimientos religiosos cristianos ocurridos en Europa, inicialmente en Alemania en el s.XVI, que ocasionó la ruptura de la iglesia Católica en otras, caso de la iglesia Protestante.
Estas se llevaron a cabo debido a series de críticas y propuestas hechas por pensadores, políticos y religiosos de la época sobre el dominio político que tenía el papado. Además de la serie de reglas y doctrinas sacramentales instauradas por la Iglesia bajo concepción humana.

La Contrarreforma Católica trajo nuevas situaciones en todos los ámbitos.

Con el Concilio de Trento (serie de reuniones entre los altos poderes religiosos, llegando a sumar hasta 25 sesiones), comenzó a determinar que prácticas no estaban dentro de sus cánones, libros y escritos prohibidos, etc.

Así, comenzó una incipiente censura al “libre” espíritu del artista Manierista.

Arquitectura Manierista
Características

Norma y Transgresión Naturaleza y Artificio Signo y Subsigno

Propiedades Fundamentales:

el apoyo en lo anterior para producir un nuevo estilo.

Es posible identificar cuatro conceptos principales al referirse a las obras de arquitectura manieristas:

Carga:

Esta comienza a perder su magnitud, se pasa de las pesadas obras en piedra y mármol a construirse muchos elementos en madera estuco y yeso.
Se tienen obras mas baratas y mas rápidas.

Estructura:

La aparición de muchos de los pilares deja de ser por un tema estructural y de soporte. Se incluyen elementos clásicos como razgos o decorativos.
También, se dejan de exteriorizar todos muchos de los elementos de soporte, como cornizas, dinteles, etc.
Se traen fachadas mas “limpias” en esos sentidos.

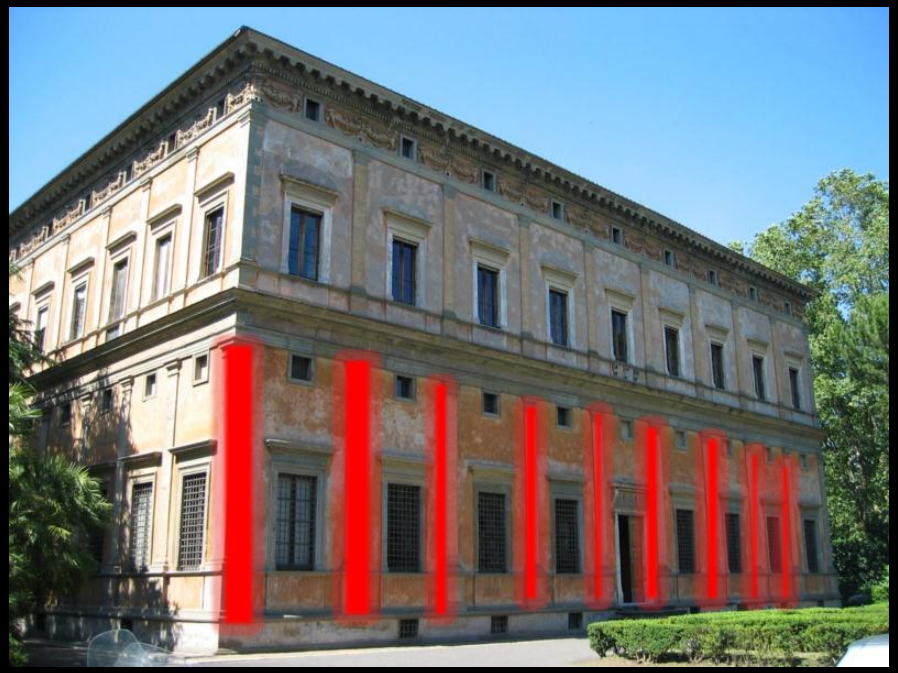
Perspectiva:

Las líneas de perspectiva y de puntos de fuga ya no son primordiales para la construcción de la magnitud de la obra ni su proyección, estas son incluidas muchas veces como elementos. Es posible encontrarlas en varias obras pero ahora este punto de fuga comienza a perderse. Es un cierto acercamiento de lo próximo.

Sobredimensión:

Muchas de las estructuras verticales se ven amplificadas de gran forma. Pilares y otros elementos aumentan su tamaño a magnitudes que antes no se consideraban.

Arquitectura Manierista
Ejemplo



Villa Farnesina,
Baldassarre Peruzzi,
Roma (1510)

En esta villa es posible ver algunas de las Propiedades descritas.

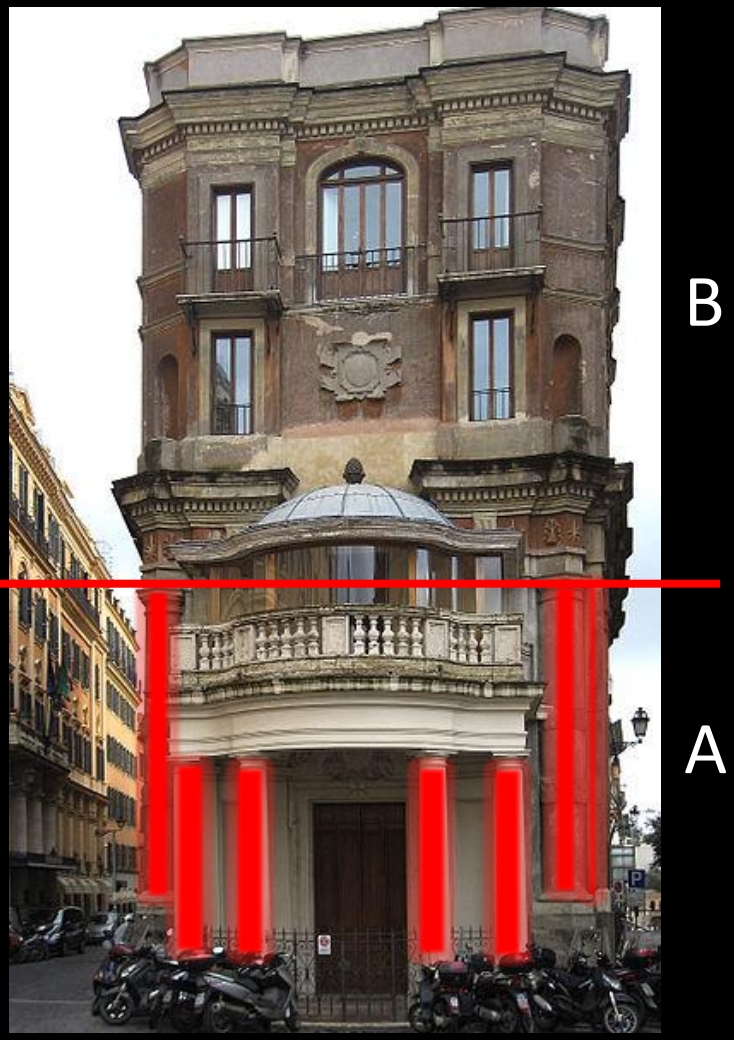
La fachada es mas limpia en sus terminaciones,
Los pilares ya no son elementos estructurales
Primarios sino que pe permanecen sus rasgos fundamentales
A lo largo de las paredes
Existe ya otro tipo de ventana y cornisa.

Si bien la fecha de construcción de esta villa es de comienzos del Cinquoccento,
Es posible catalogarla como manierista ya que ningún proceso en la historia
Es ciertamente definido por hitos o fechas exactas.
Todo está en el proceso.

Arquitectura Manierista
Ejemplo

Al igual que en la anterior, ahora con 80 años de diferencia, presentándose en un manierismo pleno, o más maduro.
Es posible encontrar ciertos rasgos muy determinantes.

Los pilares en el pórtico hacen referencia a la concepción y vuelta clásica presente en el período. Pero al momento de analizar el resto de la obra, preferentemente en su mitad superior, Ésta toma otro sentido, abstrayendo el arco de medio punto a una silueta tenue, y limpiando y simplificando la fachada, dejando las cornisas como elementos decorativos, eliminando o transformando las propiedades claras de la arquitectura griega.

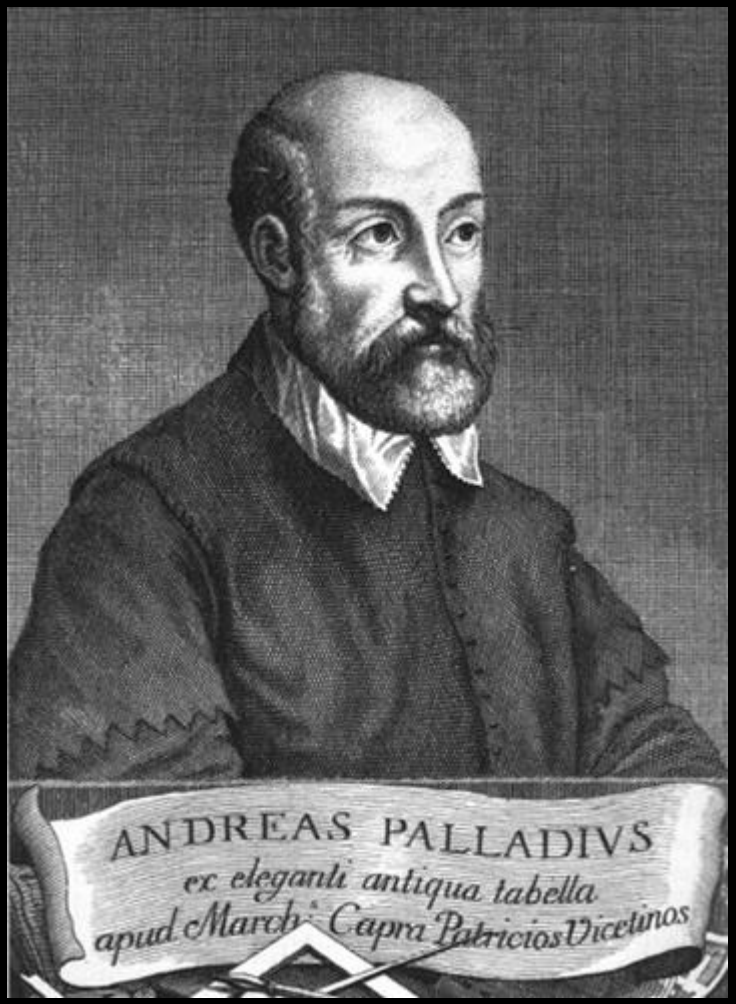


Palacio Zuccari,
Federico Zuccari, Roma
(1590)

Andrea Palladio

Andrea di Pietro della Góndola

- 30 Noviembre 1508 (Padua)
- 1524 -1534 – Taller Giovanni di Giacommo de Porlezza
- 1555 – Academia Olímpica (Vicenza)
- 1566 -Academia del Disegno (Florencia)
- 1570 – Consejo Arquitectónico Venecia
- 19 Agosto 1580 (Vicenza)



El Teatro Olímpico → ACADEMIA

- Teatros Desmontables
- Retorno Palladio
- Castello del Territorio (1579)
- Obra (1580)
- Muerte Palladio → Sucesión de Sillas
- Sigue Vincenzo Scamozzi

El Teatro Olímpico

ACADEMIA

La academia Olímpica de Vicenza fue una agrupación de artistas y pensadores de la época, arraigados en Vicenza.
Esta agripación fue fundada en 1555, siendo Andrea Palladio uno de sus fundadores.

La academia contaba en sus inicios con 21 miembros, los cuales desarrollaban distintos actos públicos artísticos, siendo uno de los principales: El teatro.

Antes de la construcción del teatro, la Academia presentaba diversas obras por toda la zona, siendo éstas hechas en teatros desmontables de material ligero, acomodando cada escenografía para lo que se necesitara (Palladio mismo diseño algunos de los teatros móviles y las escenografías).

Luego, Palladio vuelve a Vicenza misma en 1579, mismo año donde la Academia obtiene los permisos para construir un teatro definitivo en el interior de una antigua construcción en desuso: El castillo de la Fortaleza.

Palladio muere a los 6 meses de comenzada la obra. Siguiendo con su trabajo su hijo Silla. Luego la Academia le encarga al arquitecto Vincenzo Scamozzi que continúe las labores de construcción y planificación.

Vincenzo Scamozzi

- 2 Septiembre 1548 (Vicenza)
- 1572 – Comienza sus estudios de Vitruvio –Palladio (en Venecia)
- 1615 – Publicación de "La Idea de la Arquitectura Universal"
  - Término Palacio Longare
  - Término Villa Capra
  - Término Teatro Olímpico

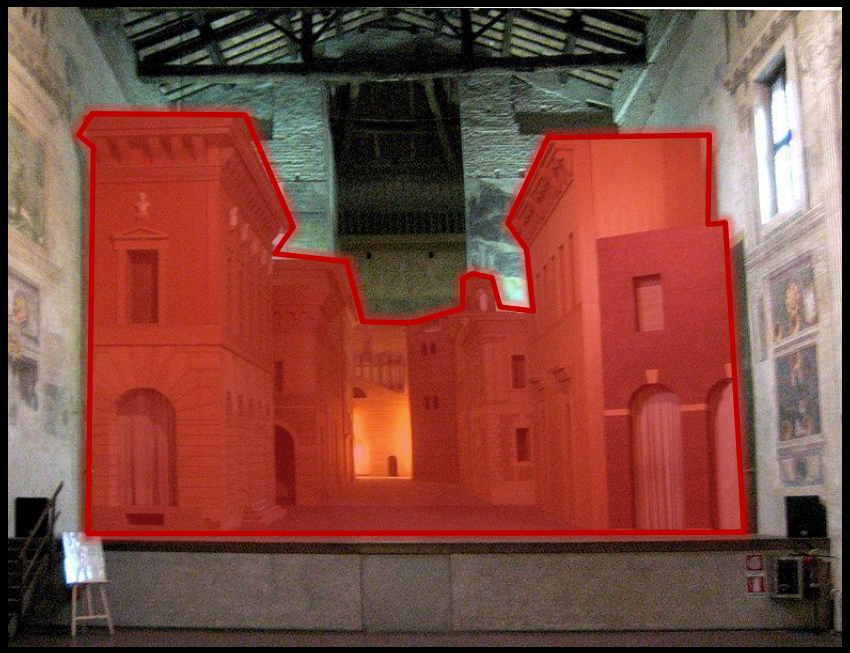
    Son las 3 obras de Palladio que se sabe que Scamozzi concluyó.
- 7 Agosto 1616

Teatro en el Renacimiento

Otras Obras. Renacimiento Tardío

– Teatro A la Antigua (Teatro all'antica) en Sabbioneta, Italia. – Scamozzi (1588)

Encargo: Duque Vespasiano Gonzana



Escenografía

Este teatro, Realizado por Scamozzi algunos años después de terminada la obra del Teatro Olímpico, es también una gran expresión de manierismo y de alguna forma, un teatro hermano del construido anteriormente. Es necesario recalcar el hecho que este teatro fue el primero en ser construido desde sus inicios con ese fin, sin estar emplazado dentro de una obra anterior.

Hay 3 elementos a recalcar en esta obra.

La escenografía: esta, a diferencia del Teatro Olímpico, es sólo en una dirección, es lineal.
La perspectiva esta construida de forma similar al Olímpico pero sin una pendiente tan pronunciada ya que presenta una gran profundidad.
El largo del teatro es tres veces su ancho.
La perspectiva no está pintada al final, esta construida.

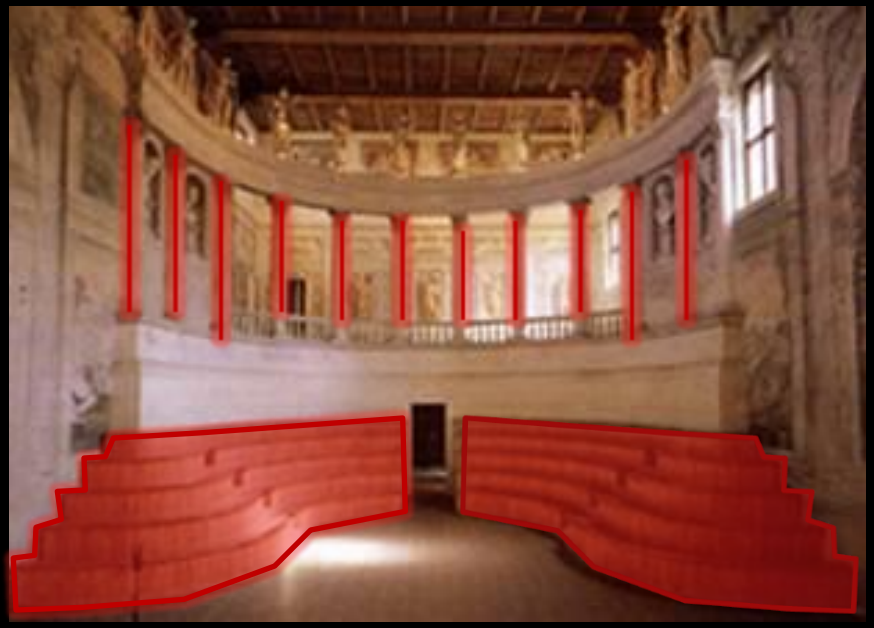
Teatro en el Renacimiento

Otras Obras. Renacimiento Tardío

En la zona de las gradas y posterior,

la línea de pilares dispuestos a través de la curvatura de las gradas trae a presencia su relación con el Olímpico, comenzando a marcar un estilo en el atrás de la cávea.

Las gradas en este caso, son uno de los elementos de mayor autoría de Scamozzi.
Ya que el teatro era muy angosto, considerando una cantidad de público normal, se tiene que acortar la semicircunferencia que la crea (forma traída de Vitruvio), haciendo una U cerrada.
Confirmando esta “Libertad” del artista, de modificar los tratados establecidos.
Además, de la inclusión de brazos en cada extremo. Así se acentúa la relación lineal entre público y perspectiva.

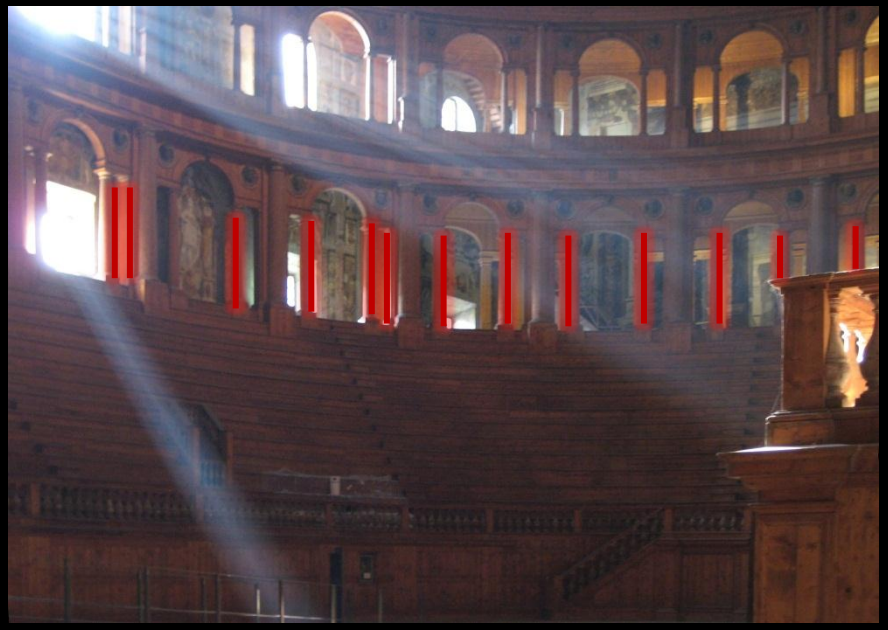


Cávea

Teatro en el Renacimiento

Otras Obras. Renacimiento Tardío – Barroco Incipiente

- Teatro Farnesio (Teatro Farnese) en Parma, Italia. - Giovanni Battista Aleotti (1618)



Cávea

El tiempo de este teatro ya es perteneciente al Barroco, aun así, es importante recalcar en el legado dejado por el Teatro Olímpico y la forma en que el manierismo evolucionó permitiendo obras como ésta, con poca distancia temporal.

Nuevamente es posible identificar los pilares al fondo de la obra, ahora si y dependiendo obviamente de cada artista, se pueden identificar también muchos elementos clásicos como los arcos entre pilares, y los arcos de medio punto. Algo interesante de esta cavea es el juego con las aberturas, disminuyendo lo más posible el grosor de los muros, remplazándolo por luz. Trayendo en mayor magnitud el exterior.

Teatro en el Renacimiento

Escenario y Gradas

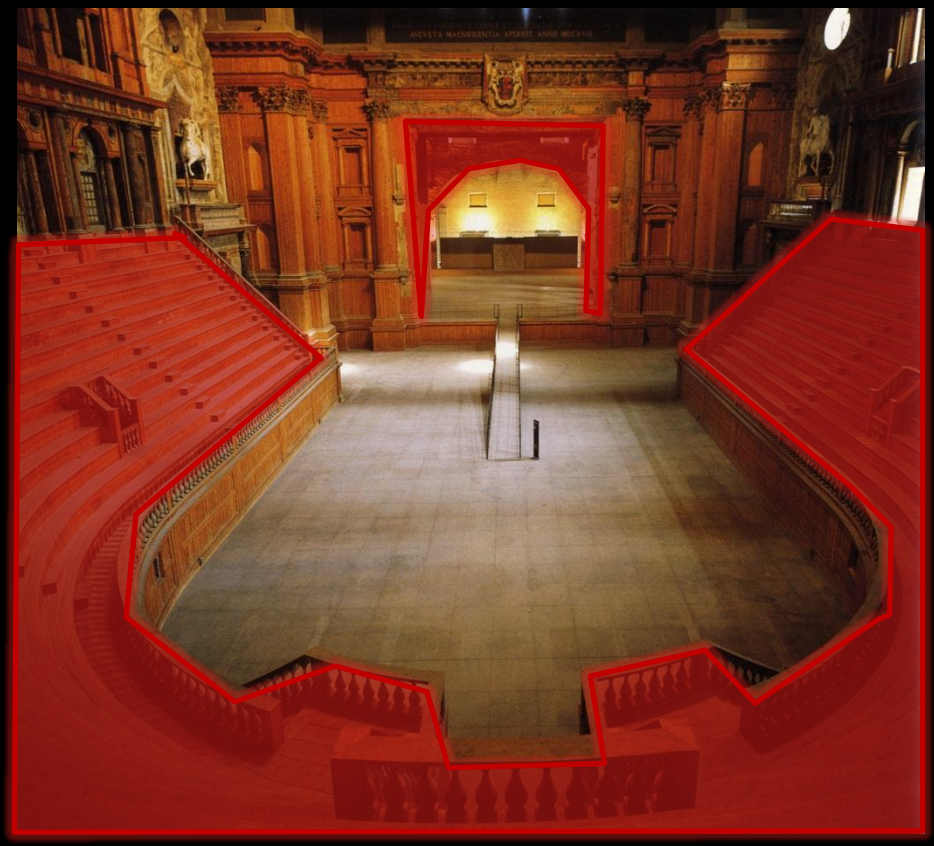
Innovación y vuelta

Battista trae tres elementos a tener encuentra en esta zona.

Las gradas, presentan una concepción de detalles mas ligada al periodo clásico, se insertan mas detalles en comparación a las gradas lisas de Scamozzi. Aun asi, toma la herradura cerrada de Scamozzi y la replica en mayor magnitud para completar la totalidad de la sala.
Esto trae un público de tres vistas, que cambiará la forma de relacionarse entre actor y público. Permitiendo al actor, dirigirse a la zona que el estime conveniente, incluyendo al espectador de distintas formas.

La zona central, consideramos que es homologable al Coliseo romano, al ser un espacio de desarrollo de la actividad delimitado solo por las gradas, permitiendo distintas puestas en escena, inclusive, inundar el lugar.

Y para finalizar, el escenario mismo. Este es el primer escenario bajo arco. En la época clásica y con los tratados Vitruvianos, el arco se encontraba detrás de los actores. Ahora, con este cambio, el arco acoge la actuación, y deja un detrás libre.



Procesos

Humanos

Clasicismo, Manierismo y Humanismo:

Procesos Paulatinos

Con la aparición del Concilio de Trento, se vio presente la censura y acortamiento de “libertades” y manifestación del arte. Tomando la disciplina del Teatro como contexto de estudio, y en relación a la Lírica y la Literatura, se encuentran cuatro propiedades fundamentales afectadas

- La libertad de la poesía dramática, sobre todo la profana.
- Los límites de la ficción, es decir, el problema de la falsedad literaria.
- El desequilibrio entre verdad poética y verdad natural.
- La cuestión de la verosimilitud.

Todo esto en el marco de un resurgimiento de la Iglesia en la contingencia social, existiendo así, esta complicada relación entre el despliegue de la libertad escénica, con todo lo que esto conlleva, y las fuertes doctrinas religiosas.

Aún asi, los cambios potentes que la sociedad renacentista vivía ya habían comenzado
A arraigarse dentro de la naturalidad del pensar del hombre, siendo inconcebible, una vuelta a un modelo estricto y estructurado bajo principios que sólo respondían a lo teológico.

Procesos

Humanos

Este arraigo de la nueva cosmovisión, lo encontramos en varios exponentes de la época,

Nos quisiéramos referir a uno en especial:

Giordano Bruno (1548-1600).

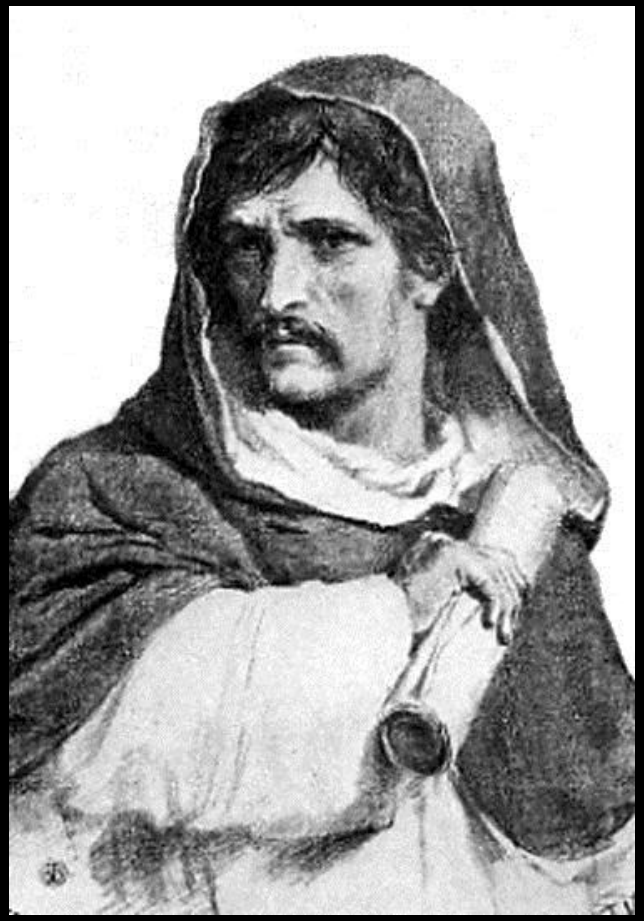
Filósofo, escritor, astrónomo y religioso italiano.

Fue uno de los primeros en proponer un modelo solar distinto al copernicano. Postulando que el sol era solo una estrella más en el universo, y que este, debía contener muchos sistemas como el nuestro con mundos parecidos.

Fue condenado de herejía por sus postulados y su posición religiosa (a pesar de haberse criado en monasterios), siendo quemado vivo en 1600.

Es importante referirse a Bruno, debido a una particular cita:

"***La poesía, no es mantenida por reglas, sino que estas se derivan de la poesía misma. El artista es, pues, el único autor de sus propias normas, existiendo tantas como artistas, ya que la libertad del verdadero poeta, obedece a una necesidad interna***."



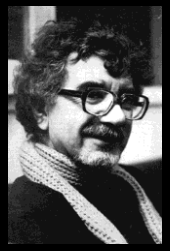
Giordano Bruno

Procesos

Humanos

La perpetuidad de la condición humana.

Relacionamos el postulado de Bruno a través de un autor contemporáneo a nuestra época:



Humberto Maturana R. (1928)

Biólogo y epistemólogo chileno.
Desarrollador del concepto de "Autopoiesis". A modo de resumen, describiendo a cada ser vivo como un sistemas cerrado, auto-determinados y auto-organizados. Perpetuándose en base a si mismo.

Postula Maturana que la ciencia debe considerar esta condición de cada ser vivo, trayendo con ésto una nueva relación entre observadores y entornos, y observador-observador, siendo entonces que no existe una única y sola realidad,
Sino que hay tantas realidades como observadores existen en la naturaleza.

Se traen a presencia estos dos símiles postulados, para considerar un aspecto primordial en el ser del humano: Que todo es tendiente al cambio, que la rigidez del ser y de las manifestaciones no puede ser forzada, presentándose en cualquier disciplina una simbiosis entre la naturaleza y el entendimiento o abstracción que cada ser le da.

Es entonces la forma en que su entendimiento por las cosas perdura, y es este entendimiento el que produce el cambio y evolución de los elementos naturales, y de los artificios.

Teniendo asi, al filósofo renacentista aplicando esto en su contexto, en el auge de las artes.

Y al biólogo, aplicándolo a su contexto, a la revolución de la ciencia del siglo XX.

Ambos, con más de 400 años de diferencia.

Vicenza

Contexto ciudad

Vicenza

- Capital de la provincia homónima, ubicada en el Véneto
- Conocida también como la “Ciudad de Palladio” (*Città del Palladio*)
- Ciudad que tuvo un auge económico a raíz de las exportaciones, las cuales surgieron con la crisis del comercio mediterráneo, a inicios de s.XVI.
- Mayores dividendos para la nobleza y burguesía local.
- Comienzan a auspiciar “ambiciosas construcciones”.

- Aparece el palacio cívico, la "basílica", las residencias nobiliarias y las villas señoriales.
- Los buenos años pasaron y muchas de estas obras quedaron detenidas.

- Auge económico deriva a grandes construcciones.
- Aparece la Imprenta (1440)
- “Cultura” al alcance de todos: lectura, escritura.
- La cultura como bien cada vez más requerido.
- Manifestaciones culturales, se habita la calle en celebración.
- Se busca crear espacios para contener y desarrollar esas manifestaciones: El teatro.

Piazza Matteotti

- Gran área verde de la ciudad donde destacan:
- Palazzo Chiericati (Sede del Museo Cívico)
- Teatro Olímpico de Palladio, con su jardín cubierto de mármoles.
- Independiente de los ostentosos y magníficos edificios que este espacio aloja, no es considerado sino un espacio transitivo

Fachada

Recinto

- La majestuosidad del Teatro Olímpico, ubicado en la Piazza Matteotti, no se ve reflejada en el exterior del edificio. Este, situado al borde del centro histórico de Vicenza, al norte de Italia, se “mantenía oculto” tras un muro de ladrillo – poco llamativo – de lo que a ojos vista se manifiesta como una construcción indefinida.

- La plazoleta de las esculturas, antesala del teatro.
- Umbral del traspaso
- Umbral conector de lo público (la calle) con lo íntimo-privado (teatro).

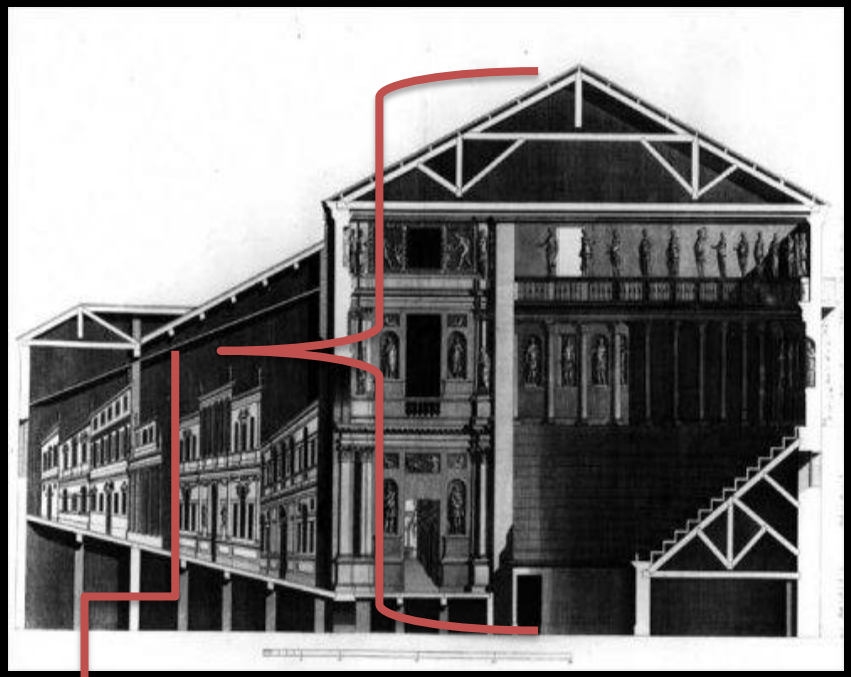
Palazzo Chiericati

- Eje cultural de la Vicenza actual: Museo Cívico y Galería de Arte.
- Patrimonio cultural del transitar y habitar.
- Se enaltecía con la opacidad de la fachada de teatro, cierra el espacio de la Plaza.

56,5 m
54,57 m
Plaza Aníbal Pinto, Val
70,27 m
63,28 m
57,8m
35,7 m
39,6 m
45,7 m
Image © 2012 DigitalGlobe

- Tomando como referencia las medidas de la Plaza Aníbal Pinto (Polígono rojo) dimensionamos de una manera aproximada el tamaño del teatro (Figura achurada negra) y la plaza que lo antecede (Polígono Negro). En el esquema, aparecen las medidas de ambos espacios, plaza y teatro.

Esquema
tamaños



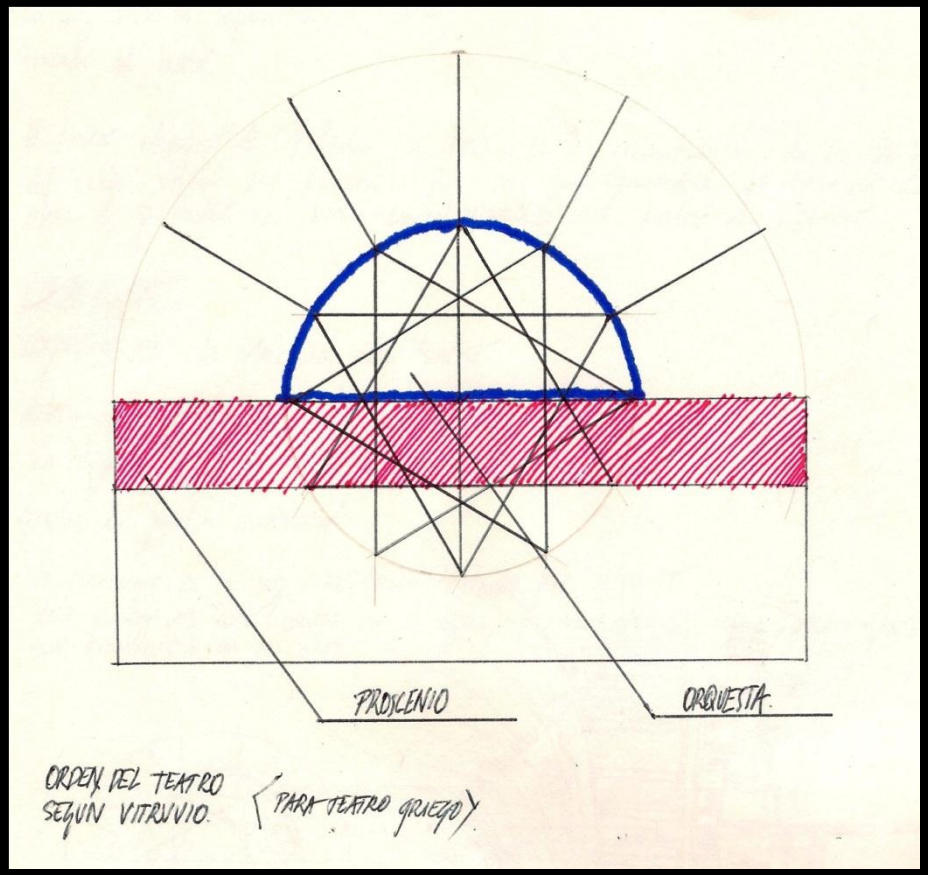
20 m

20m

Comparamos el tamaño del teatro con el de un edificio en Valparaíso, su altura es símil a la del edificio Ex-correos. Ambos con 20 metros de altura, con esto, se trae a presencia lo portentoso del establecimiento.

Principios arquitectónicos

TRAZADOS DE VITRUVIO PARA EL TEATRO



Trazado de Vitruvio para el teatro griego

Para la realización del teatro clásico es necesario recurrir a fuentes originales que contengan el como hacer un teatro en la época del clasicismo.

Para ello Palladio recurre a los Diez libros de la arquitectura de Vitruvio, recogiendo los aspectos para la proyección adecuada de un teatro clásico

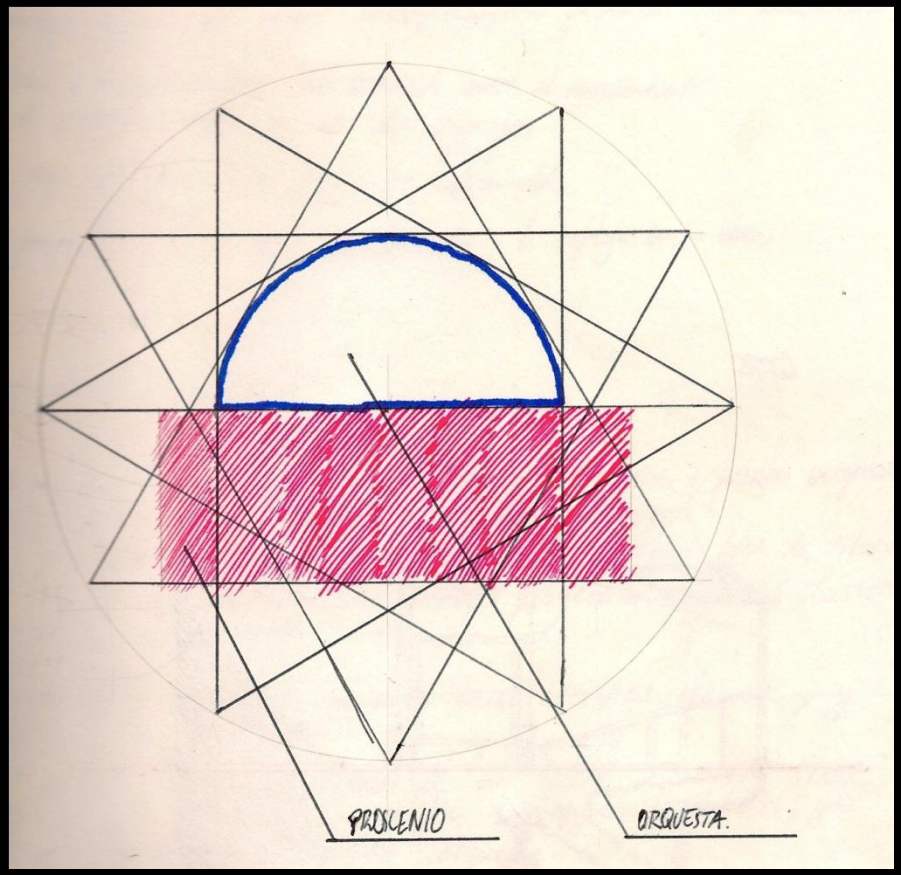
Principios arquitectónicos

TRAZADOS DE VITRUVIO PARA EL TEATRO

Palladio realiza un estudio de los trazados propuestos por Vitruvio, los cuales se pueden dividir en dos.

El teatro griego, en el que se traza un círculo y se inscriben en él 6 triángulos equiláteros los que definen la medida de la orquesta en su máxima extensión.

Para el teatro latino se aumenta la dimensión del círculo, abarcando la totalidad del teatro, lo que aumenta las dimensiones del proscenio.

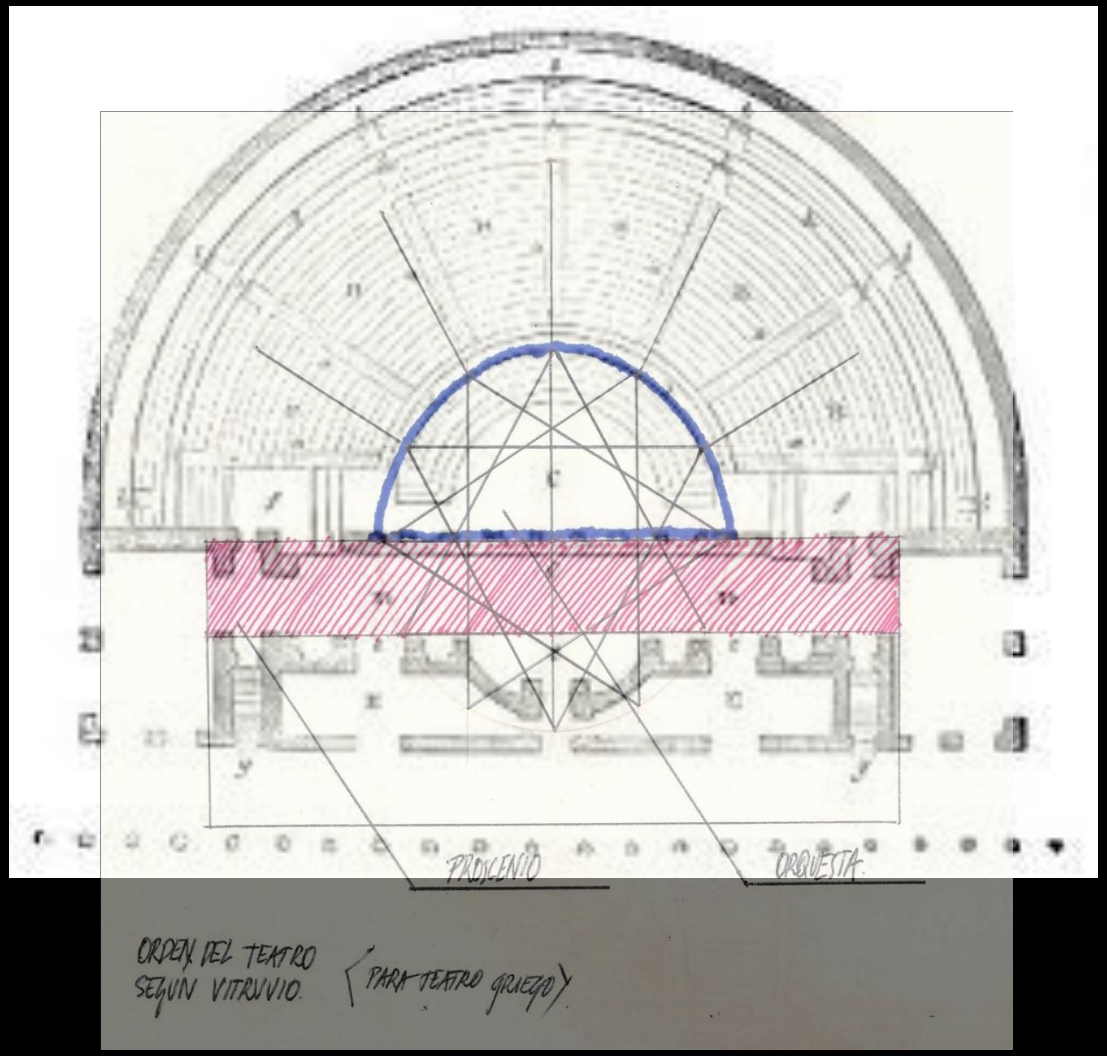


Trazado teatro latino

Manierismo

Corriente Artística

Planta Teatro Griego + trazado de Vitruvio



Principios arquitectónicos

Teatros latinos

Teatro de Mérida

Los teatros latinos disponen de un mayor espacio en el porscenio, lo que permite una mayor distención de los actores en el escenario.

PROSCENIO

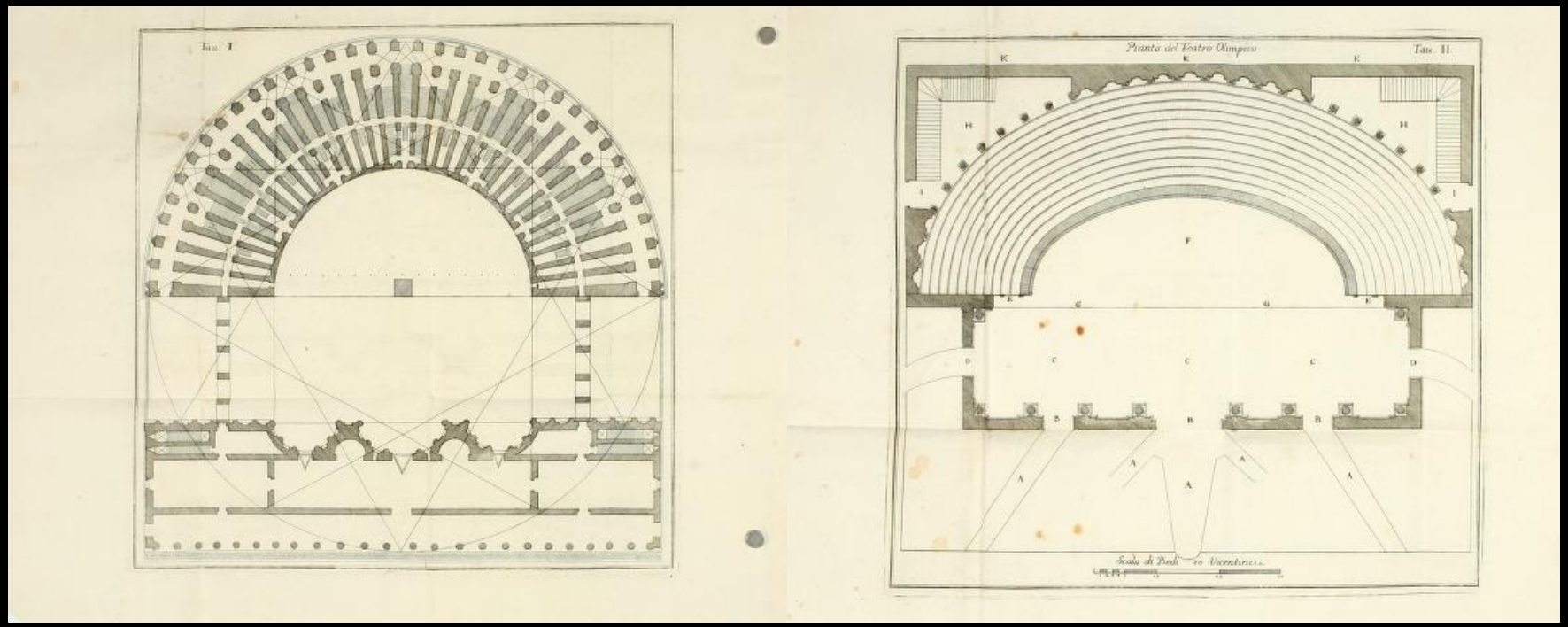
ORQUESTA

GRADERIAS

Son los elemntos del teatro que mantienen su orden y relación de este trazado.

Principios arquitectónicos

Interpretación de Palladio a los principios vitruvianos

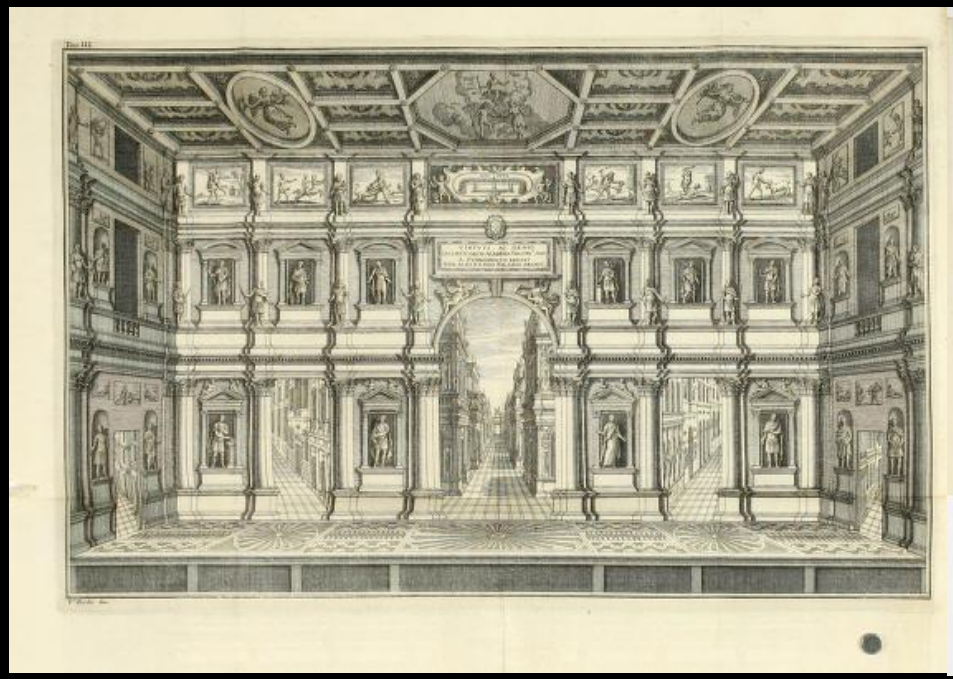


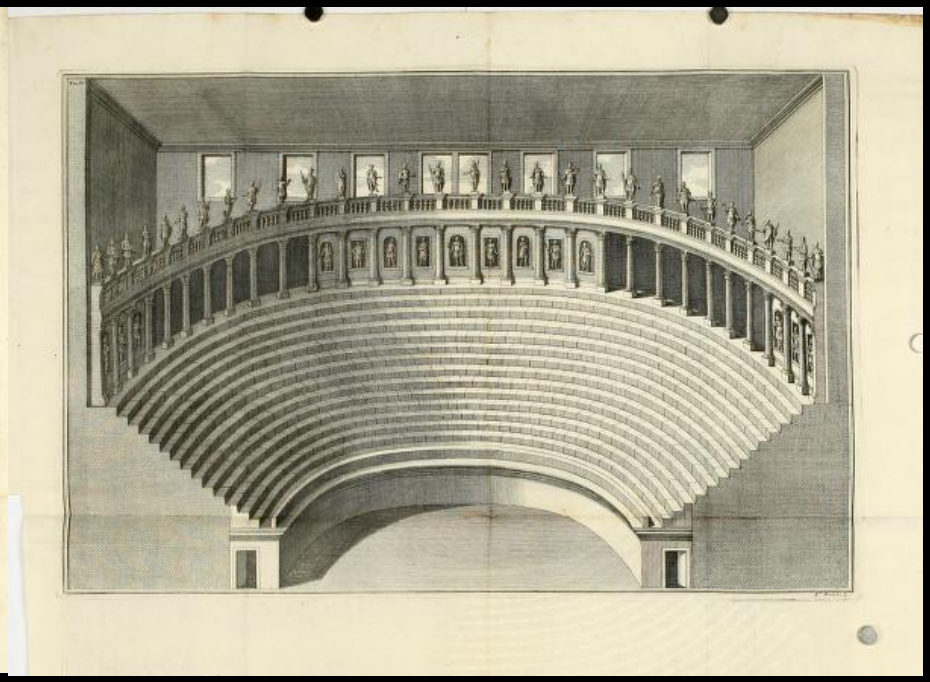
En la imagen de la izquierda se una planta de teatro latino, a la derecha se ve la planta del Teatro Olímpico de Vicenza, dibujos para comparar las diferencias entre ambas plantas, pero guardando la similitud clásica

Principios arquitectónicos

Arquitectura Manierista

Teatro Olimpico Vicenza





Lo que Palladio realiza en el trazado, como un arquitecto manieristas es darle una elíptica a la circunferencia de Vitruvio, realizando un gesto de transgredir la norma, uno de los principios manieristas.

Principios arquitectónicos

Arquitectura Manierista

Teatro Olimpico Vicenza

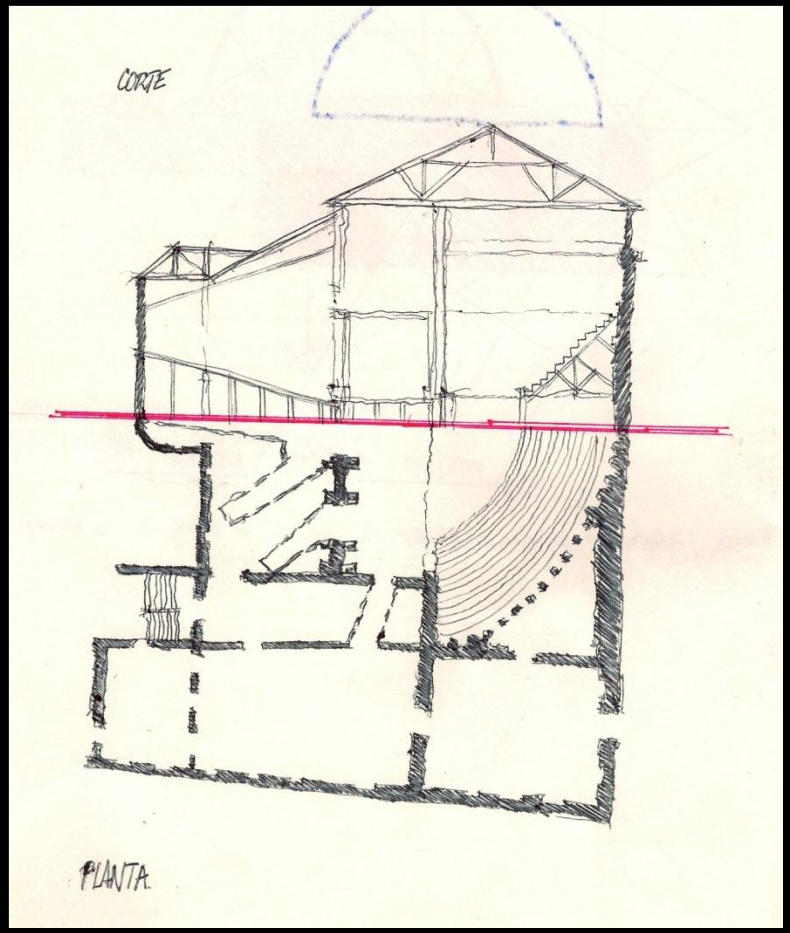
Palladio interpreta el canon vitruviano hasta extremarlo. Conserva la elevación de la tribuna con respecto al palco escénico y la curvatura del círculo que dominaba el anfiteatro, pero alarga las líneas de los bordes de las gradas hasta que converjan directamente sobre los muros laterales

CÁVEA SEMIELIPTICA

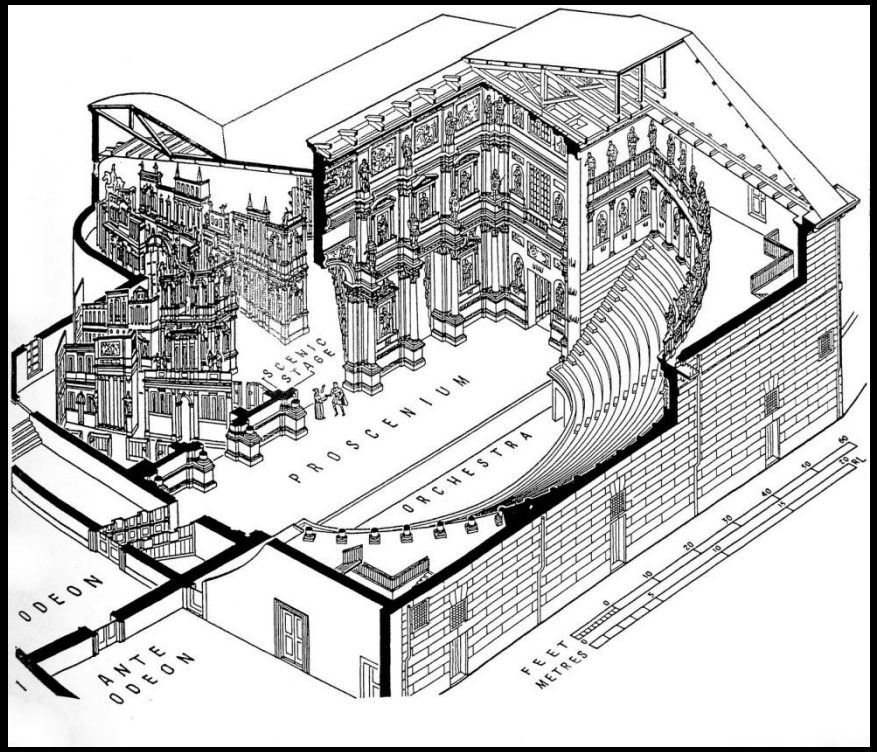
Principios arquitectónicos

Arquitectura Manierista

Teatro Olimpico Vicenza



Planta + Corte

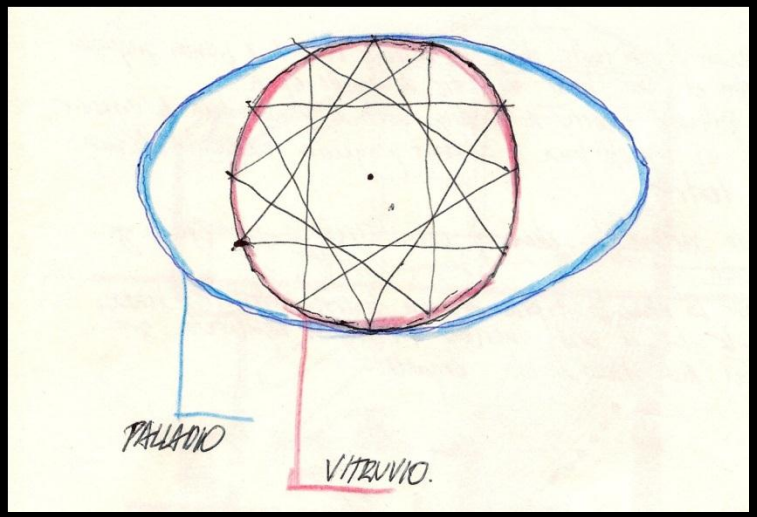


Corte isométrico

Principios arquitectónicos

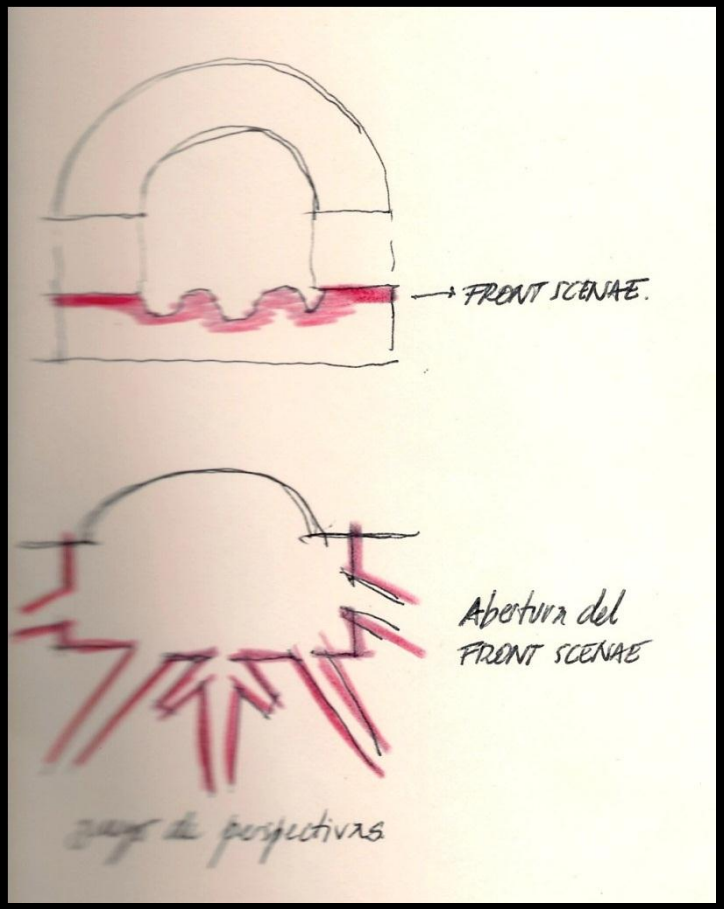
Arquitectura Manierista

La reinterpretación de lo clásico



La elipse

Las intervenciones manieristas se ven también en el Frontscenae, para el juego de perspectivas, se extiende hacia atrás, obteniendo mayor profundidad.
Este trabajo fue profundizado por Scamozzi.

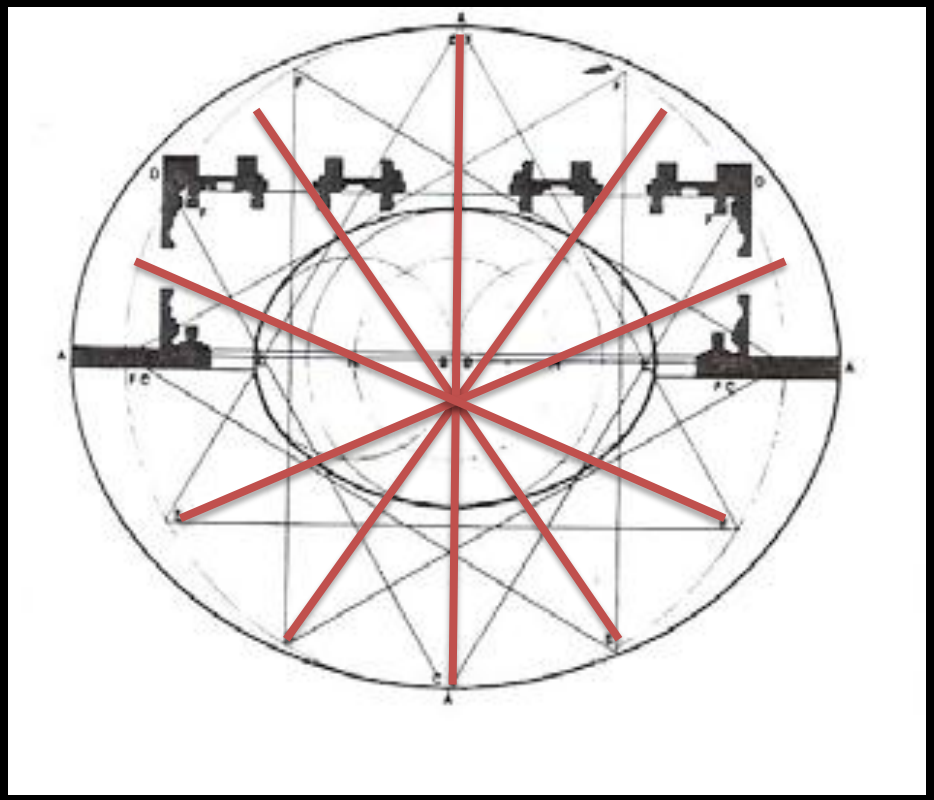


Extensión Frontscenae

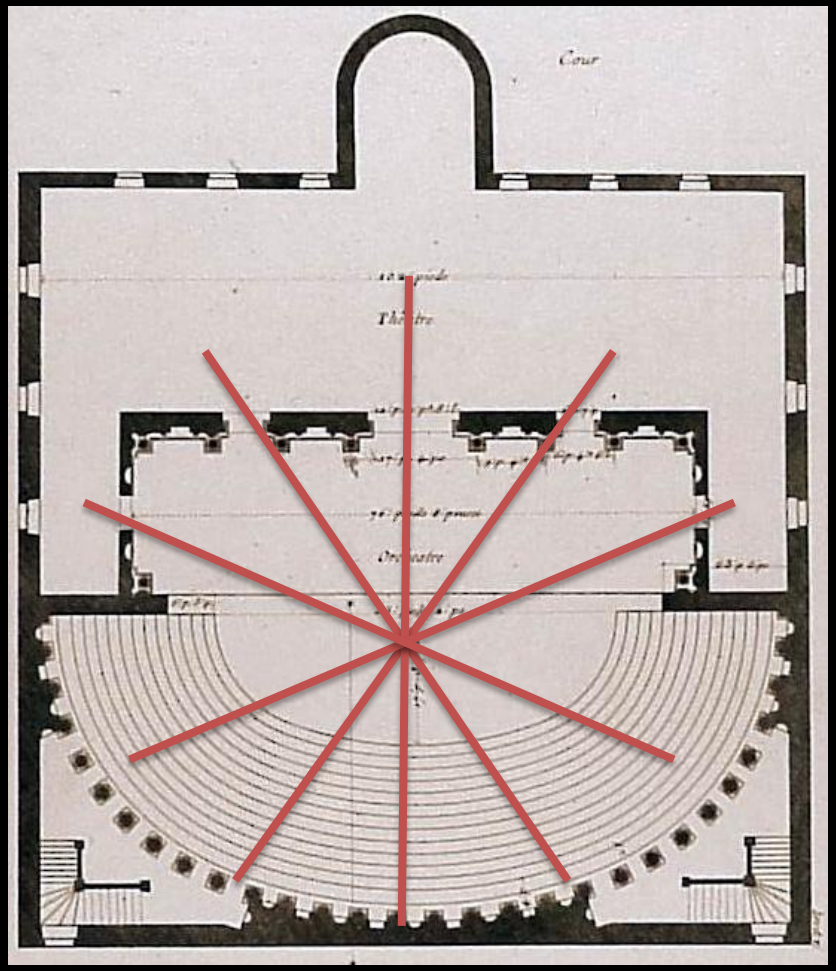
El Teatro Olímpico

Forma

Traza ovalada de Palladio, inspirada en la Circular de Vitruvio



Planta traza ovalada

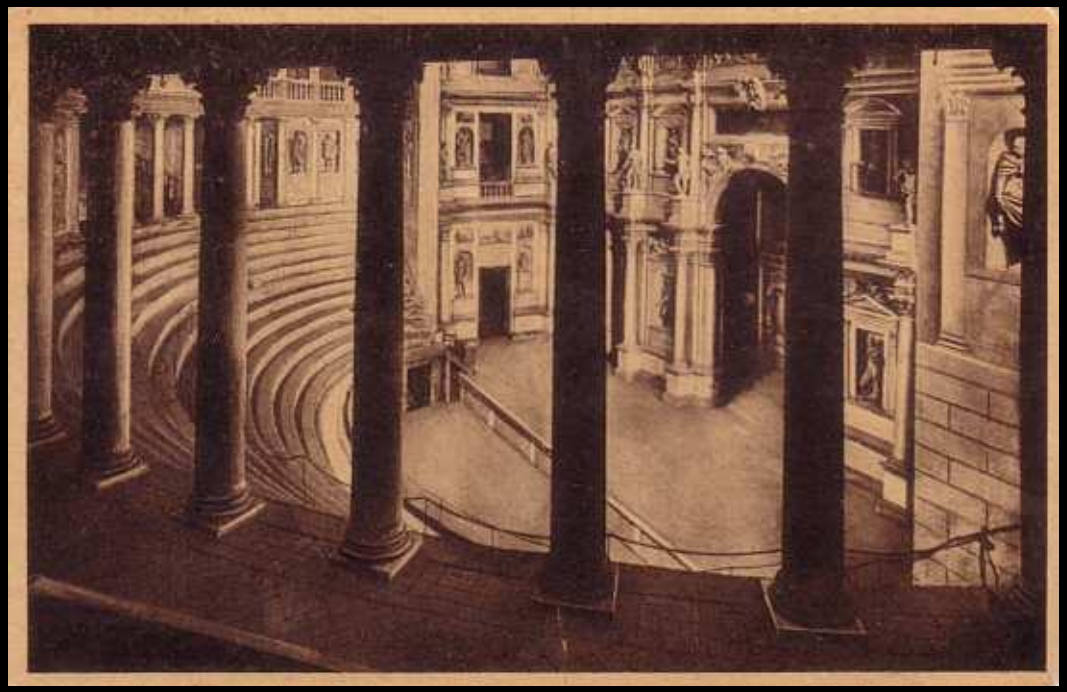


Planta teatro Palladio

El Teatro Olímpico

Forma

El Olímpico es un renacimiento de la estructura de los teatros romanos, pero la cavea o auditorio, aplastado por razones de espacio, es semi-elíptica en lugar de medio punto.

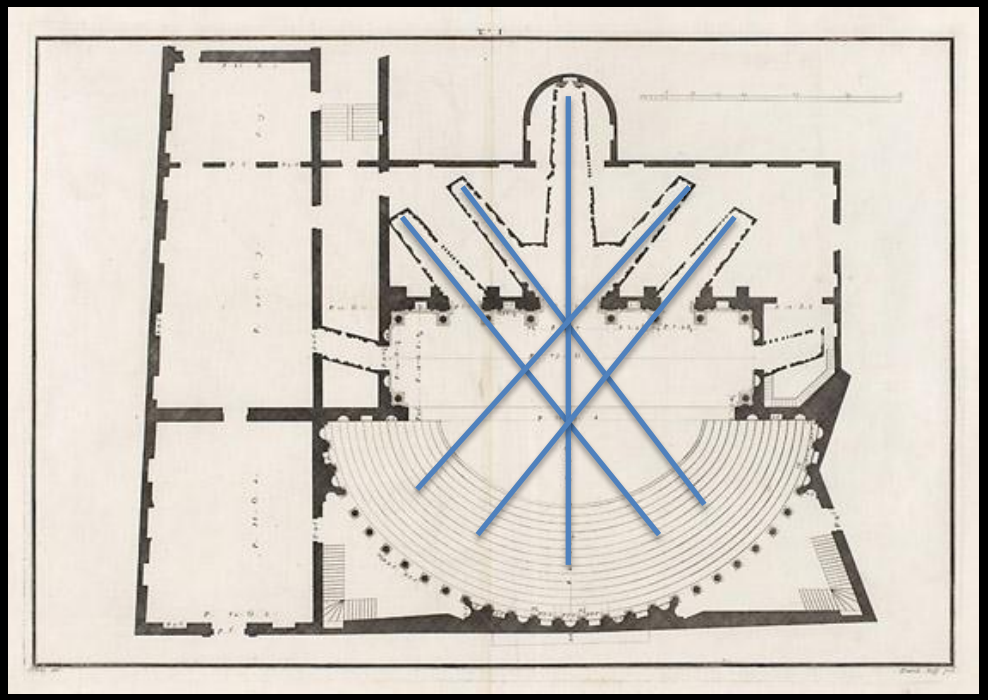


from Vicenza to Modena, 1950

Todo el teatro ocupa una superficie irregular (33,50 por 22 metros). Los materiales utilizados para su edificación fueron el ladrillo para las paredes, las columnas y cualquier otro elemento de la estructura; la piedra para las bases y los capiteles; la madera para la cávea y el estuco para las estatuas. Materiales que a diferencia del mármol y el bronce, más ricos y populares en la construcción de edificios monumentales, favorecen la resonancia acústica.

El Teatro Olímpico

Vistas del teatro



Planta teatro final, Scamozzi. Se agrega odeo , anteodeo y perspectivas del escenario.

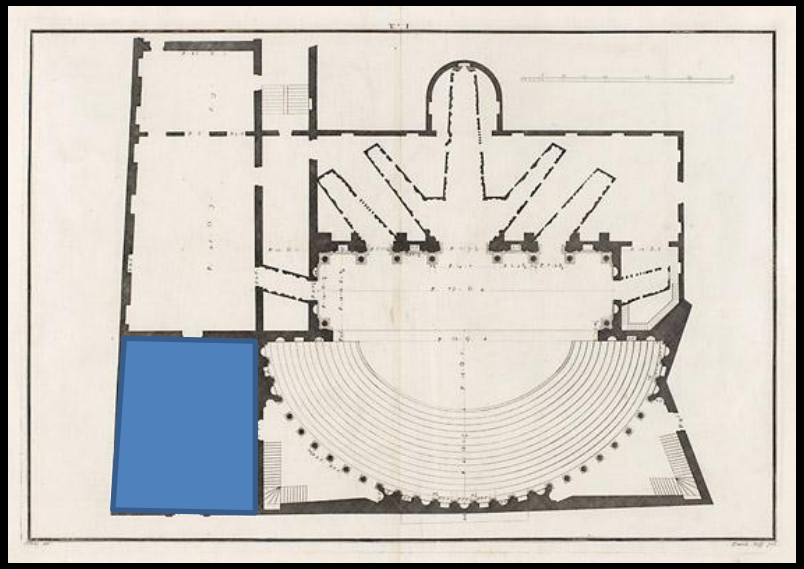
A través de estas aberturas, el escenario elaborado conjuntos de ángulo de las calles detrás del escenario, una tríada a través de la abertura central y las calles solo a través de cada lado. Estos conjuntos, diseñados más tarde por Scamozzi, utilizan técnicas de inclinación de los pisos y la contratación del ángulo entre las paredes de las calles y las alturas de las fachadas de su edificio para hacer las calles en escorzo en perspectiva.

El Teatro Olímpico

Secciones

- Antiodeo

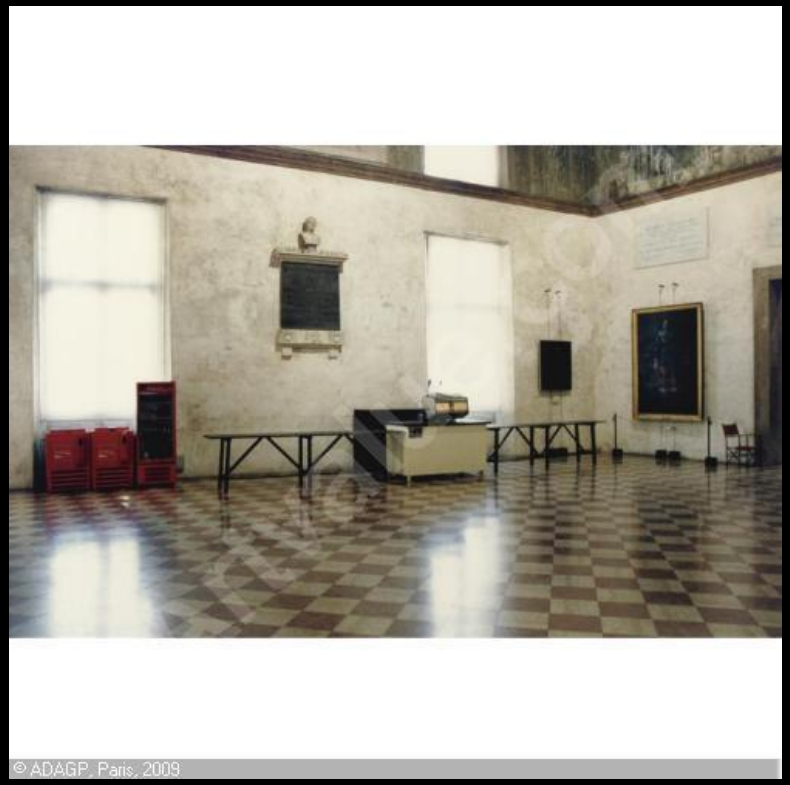
  Entrada y salón de honor en el teatro



Entrada al teatro

El Teatro Olímpico

- Antiodeo



Antiodeo

Es el salón de honor en el teatro, y la comunicación directa con el exterior (de Stradella Olímpico) y, por otro lado con la sala de dell'Odèo, originalmente destinados a eventos musicales de la Academia Olímpica.

Alta en las paredes, a lo largo del perímetro de la habitación, se encuentra con una tira de frescos monocromos que representan algunos actos públicos organizados por la Academia durante el siglo XVI, un tiempo antes de la construcción del teatro.

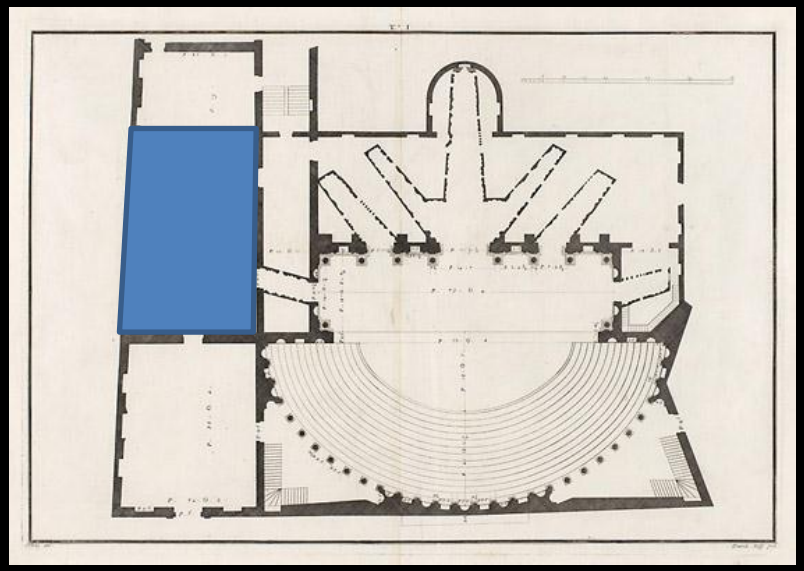
Nell'Antiodèo se les pide también placas en homenaje a los académicos más distinguidos en el curso de los siglos, y uno en la memoria de la visita, en septiembre de 1786, de Johann Wolfgang Goethe, que luego hablaremos en detalle en su "Reise Italienische" (Viaje en Italia).

El Teatro Olímpico

Secciones

- Salón del Odeo

  Actividades musicales de la Academia Olímpica



Odeo

El Teatro Olímpico

- Salón del Odeo

Los frescos se atribuyen a Francesco Maffei de Vicenza, quien las pintó probablemente alrededor de 1634.

Es la habitación donde las actividades tradicionales de música se llevó a cabo de la Academia Olímpica (su nombre está etimológicamente relacionada con el hecho de Oide griego, que la oda, la canción): en la actualidad es la sede de conferencias, debates y ceremonias patrocinadas por la Academia, que sigue siendo existente y activo.

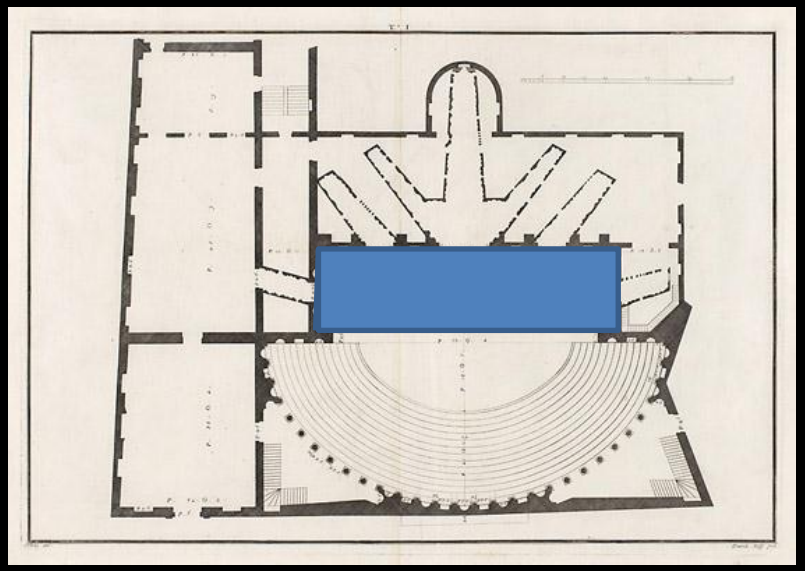
Esta sala fue diseñada por Vincenzo Scamozzi y completó a mediados de 1600, más de cincuenta años después de la inauguración del teatro. Todas las paredes están ricamente pintada con figuras mitológicas y decoraciones diseñadas para ensalzar las virtudes de los académicos y sus familias, como es el caso de la decoración escultórica en el interior del gran vestíbulo del teatro.

El Teatro Olímpico

Secciones

- Proscenio

  Área para la realización de la obra



Scenae frons

El Teatro Olímpico

- Proscenio

Scenae frons

Se compone de dos hileras de columnas corintias superpuestas sobre una banda, hacia el techo, con relieves que representan episodios de la vida de Hércules, el héroe protector de la Academia.

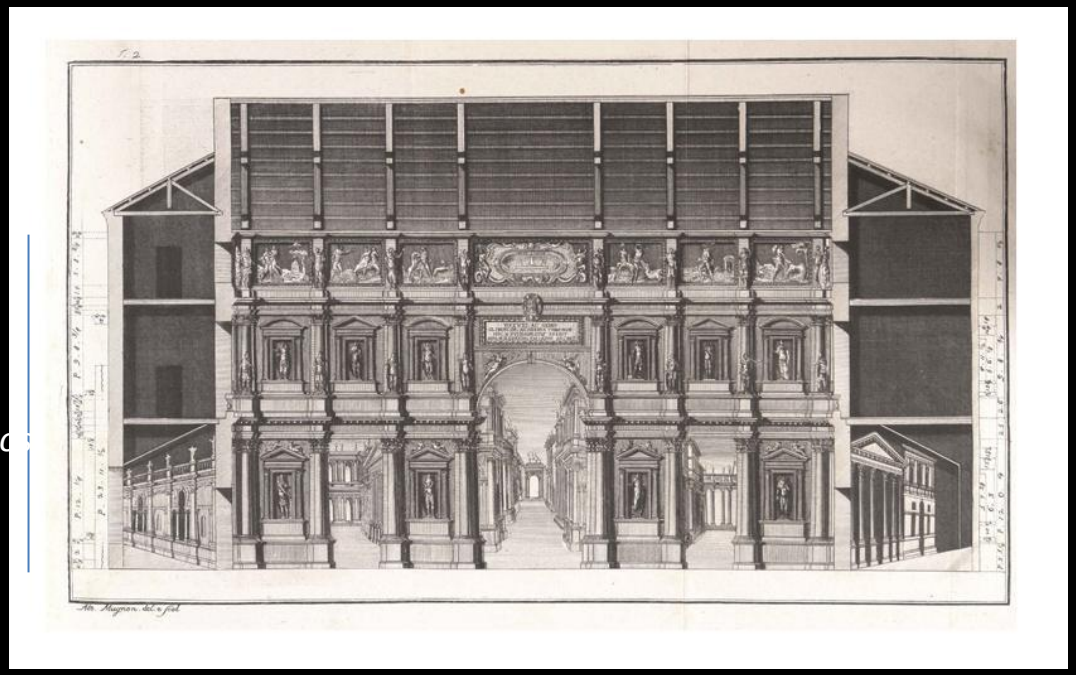
En muchos nichos están las estatuas de los estudiosos olímpicos, en la forma de los antiguos romanos: el plan original para alternar las estatuas de un grupo de académicos "meritorios" con otro por la Virt, fue dejado de lado en favor de una solución que represente a los académicos de Vicenza en su totalidad.

Hay, por encima de la abertura central (llamado el director del puerto), también el emblema de la ciudad de Vicenza y la representación de los juegos en honor de Hércules organizado por la Academia en 1576 (ya presente en los frescos que representan dell'Antiodèo) con el lema de 'Academia Especial de opus, hic trabajo parte oriental Eneida.

El Teatro Olímpico

Secciones

11 metros



22 metros

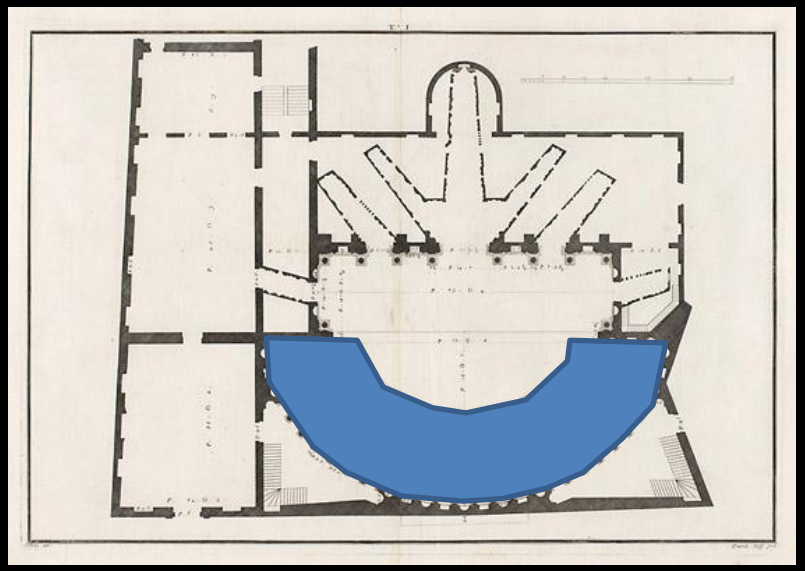
Realización de obra en la que se dimensiona el proscenio desde el tamaño de una persona.

El Teatro Olímpico

Secciones

- Cavea

  La zona para el público



Gradería

El Teatro Olímpico

- Cavea

Cavea la zona para el público, que consta de escalones de madera y rodeado por una columnata corintia

Es el elemento que se basa el modelo del teatro clásico: el público es invitado a formar parte de los 14 escalones de madera, coronadas por una columnata y una balaustrada que es la de constituir una especie de logia, detrás del cual hay numerosas ventanas que dan luz al teatro.

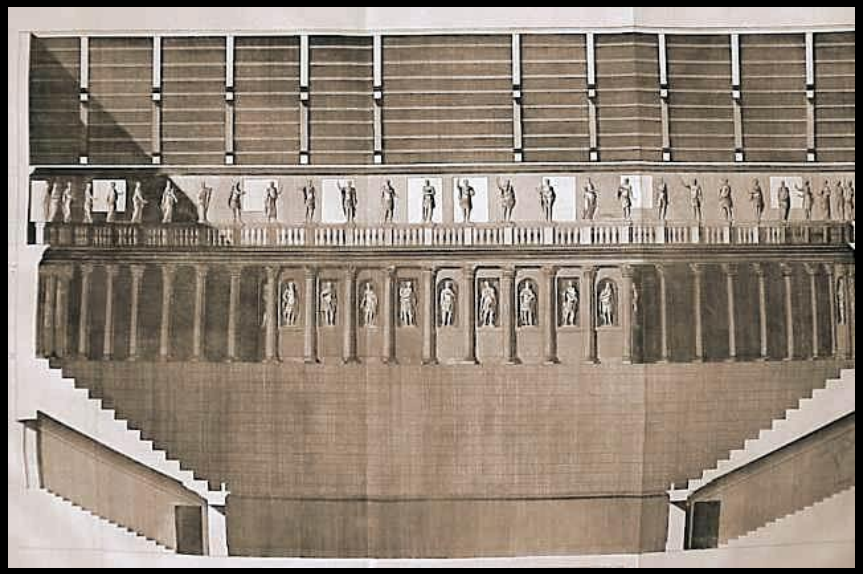
Techo

Las estatuas se han añadido en un periodo posterior, a mediados de 1700.

El Teatro Olímpico

Secciones

- Cavea



Corte sección gradas

31 metro de ancho

Gradas se articulan en torno al semicírculo de la orquesta

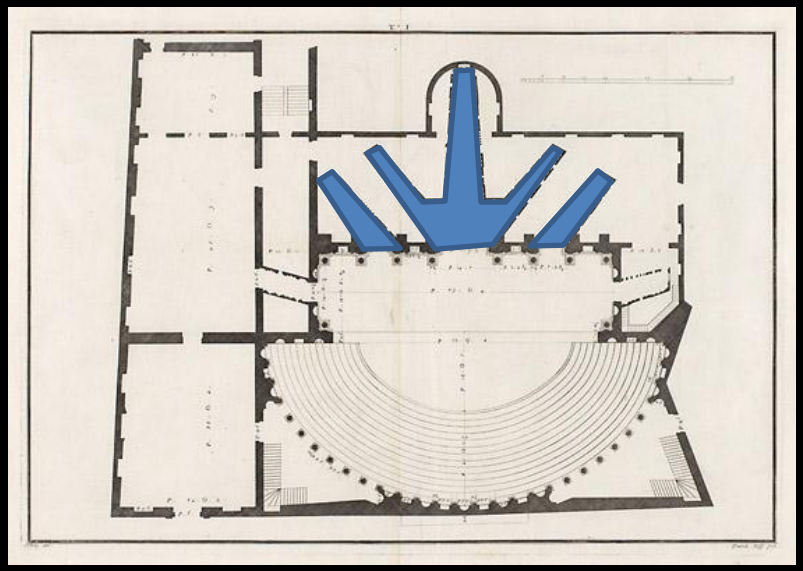
Vista teatro de forma lateral

El Teatro Olímpico

Secciones

- Escenografía

  Las escenas representantes de las siete calles de Tebas



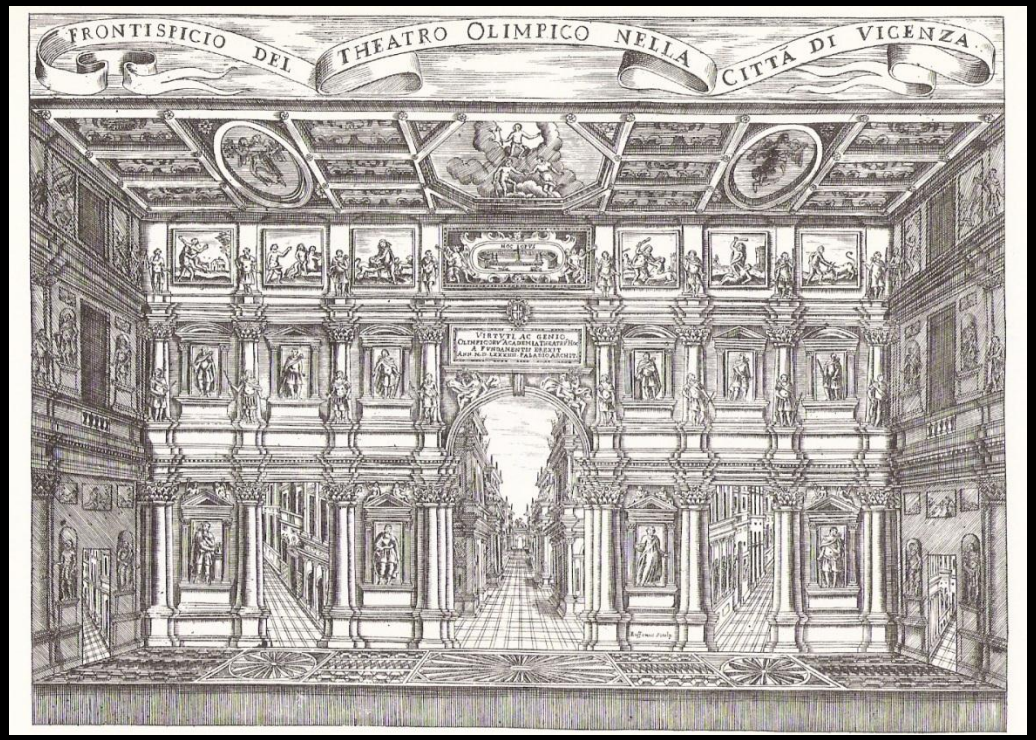
Pasillo central del escenario.

El Teatro Olímpico

- Escenografía

Para alcanzar la calle principal, llamada Camino Real, que un juego de perspectiva racional hacia arriba hace que parezca mucho más largo que los actuales 12 metros, la Academia Olímpica tuvo que pedir a la Municipalidad la concesión de una pieza adicional de la tierra, en el que se construyó un especie de ábside, visible desde el jardín trasero.

Scamozzi, en la toma de las escenas, mucho más grande, en comparación con el plan original, las dos aberturas laterales de la scenae frons, en busca de un implante multifocal, que no incluyen los posibles puntos de observación "privilegiada" en el interior del teatro, dada la 'la igualdad de rango de académicos de Vicenza.



Grabado en cobre, Rufffoni

El Teatro Olímpico

Secciones

Vista panorámica del teatro

Del acontecer

En este punto nos referiremos principalmente a tres formas en que el espacio se muestra al observador y lo que genera en él.

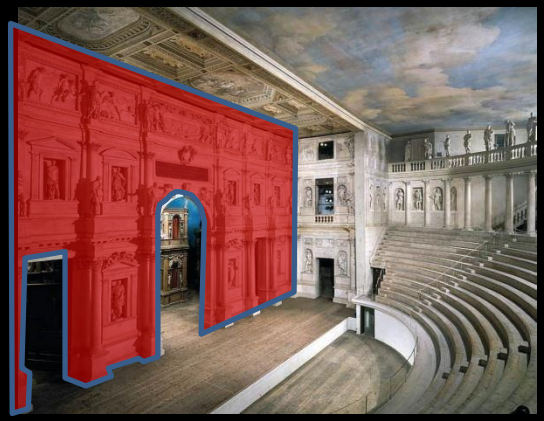
De este modo, nos encontramos con los siguientes conceptos:

- Exteriorización de interior: interior toma aspectos de exterior.
- Fuga de límites: relación del observador con el juego de perspectivas presente en la obra.
- Luminosidad: cómo la luz influye en el observador al momento de permanecer en la obra.

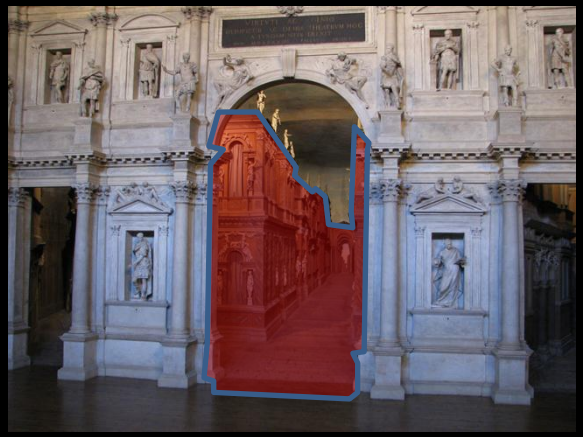
Exteriorización del interior

Se manifiesta a través de 3 puntos principalmente:

- La scenae frons
- La representación de ciudad detrás de la facha de escenografía
- Estatuas sobre columnas.



Scenae frons teatro olimpico



Calles de tebas teatro olimpico

Estatuas columnas teatro olimpico

Exteriorización del interior

Como podemos ver, los arquitectos traen a presencia el exterior no a través de una relación que pueda tener el habitante con lo que esta afuera como vientos, vistas, olores y sonidos. Sino que a través de elementos propios de esta ciudad exterior como lo son el arco, las calles y las estatuas sobre columnas.

De este modo el observador se encuentra sumergido en esta inmensidad, encontrándose con una “ciudad bajo techo” lo que produce un estar “fuera pero dentro”. Cabe destacar que las dimensiones de estos elementos son muy similares o iguales en algunos casos a las dimensiones reales.

Fuga de límites

Scamozzi se encarga de construir la representación de las calles de Tebas para la obra inaugural del teatro que permanecen hasta hoy en día en esta magnifica obra arquitectónica.

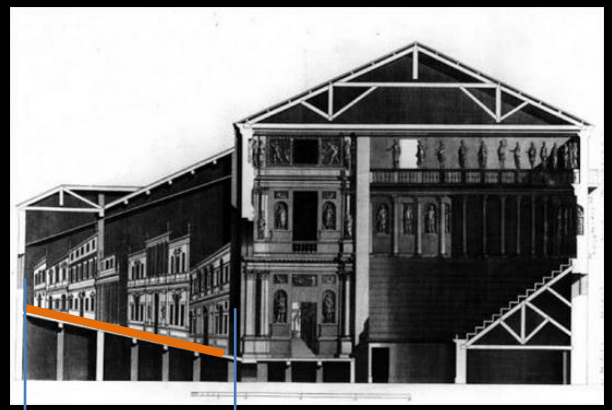
Es en este lugar donde vemos como este arquitecto juega con la perspectiva provocando en el observador una concepción irreal del limite de fondo de las calles. A través de una perspectiva forzada que logra con el uso de pendientes en las calles.

Corte longitudinal teatro olímpico

Calles de tebas, teatro olimpico

Fuga de límites

Esta perspectiva que propone el arquitecto, es pensada exclusivamente para el observador, pues es imposible actuar en ella ya que los edificios, en pos de esta profundidad, varían su altura desde los 4 metros aproximadamente (parte mas cercana al espectador) hasta 1,5 metros. Acentuando aun mas este fondo interminable.



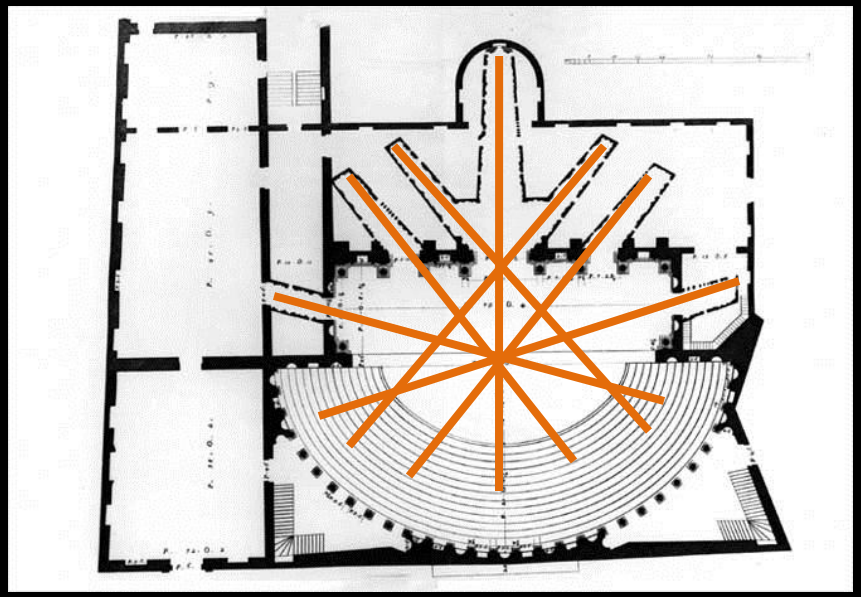
Corte longitudinal teatro olímpico

1,5mts altura

4 mts altura

Fuga de límites

La intención de lograr esta profundidad es para todo el publico. Nos damos cuenta de esto cuando podemos vincular cada calle a los distintos sectores de la cavea. Y así como la pendiente se hace presente en la calle central, es que se muestra en las 6 calles restantes generando en todo el publico esta sensación de lejanía e infinidad.



Planta teatro olímpico

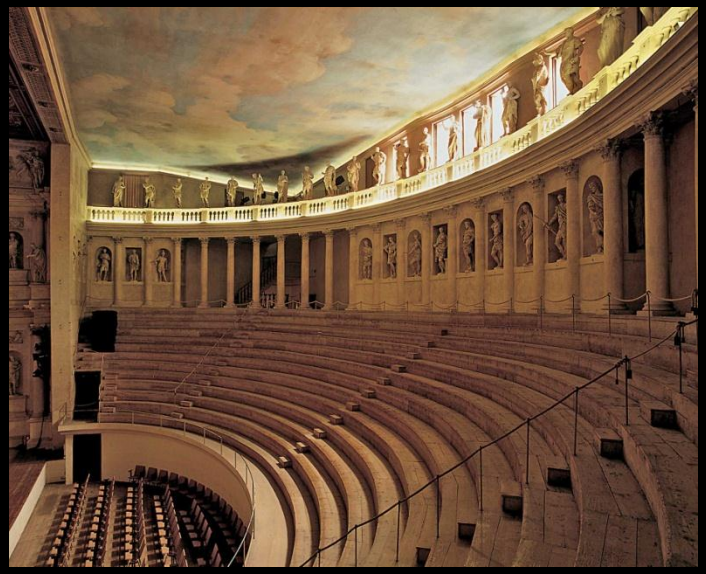
Luminosidad

En este caso destacamos un concepto que se hace presente de distintas formas en dos momentos del día.

Lo tenue

Luz natural

Se filtra la luz natural a través de unas aberturas presentes en la parte superior del teatro de modo que la luz llega luego de ser reflectada por el cielo, muros y estatuas.



Cavea teatro olímpico

Luz "artificial"

Al momento de caer la noche, se encienden las antorchas y velas de aceite para poder iluminar este gran espacio dejando una luz cálida como resultado de este medio de iluminación

El observador permanece bajo una luz tenue y cálida que permite un descanso y tranquilidad visual.