

Seconda metà dell'Ottocento (1850-1900)

- La pittura si orienta verso il **REALISMO** e il **NATURALISMO**, liberandosi dai rigidi schemi **ACCADEMICI** (nelle Accademie di Belle Arti infatti si insegnava a dipingere come i pittori Neoclassici)
- Questi pittori, con le loro coraggiose innovazioni, apriranno la strada all'arte moderna che da ora in poi sarà sempre più autonoma e libera

Libro p254

IMPRESSIONISMO - 1874

LA STORIA:

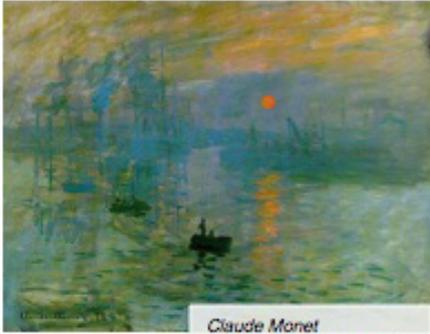
- Un gruppo di giovani artisti **FRANCESI** espongono per la prima volta a Parigi nello studio del fotografo Nadar nel 1874
- La critica del pubblico è **NEGATIVA** perché i dipinti non coincidono con i gusti dominanti ancora Neoclassici e Romantici

Claude Monet
"Donna col Parasole"
1886

IL NOME:

In quell'occasione un influente critico d'arte stroncò, nella sua recensione, il dipinto di Monet "Impressione al levar del sole" e chiamò il gruppo col nome che passò alla storia

Claude Monet
"Impressione al levar del sole"
1872

LE CARATTERISTICHE:

- L'arte è sempre più **AUTONOMA** da regole e committenze
- Mutano i **SOGGETTI** dell'arte
- Si dipinge **ALL'ARIA APERTA**, anche grazie all'invenzione dei colori a tubetto
- Si approfondiscono **SCIENTIFICAMENTE** le leggi dell'**OTTICA**
- La **FOTOGRAFIA** influenza l'arte

LA TECNICA PITTORICA:

IL MOVIMENTO

Le immagini del mondo che noi vediamo sono in continuo movimento, questa pittura cerca di esprimere questa percezione

LA LUCE

Il colore viene scomposto in pennellate fittissime di colori puri, secondo la teoria della scomposizione della luce bianca (Newton)

IL COLORE

L'uso dei colori puri crea vibrazioni luminose dei colori, il **NERO NON VIENE MAI USATO**

IL SEGNO

Il **DISEGNO SCOMPARE**, scompaiono i dettagli e i contorni delle forme, il colore è dato direttamente sulla tela a fitte pennellate accostate

GLI ARTISTI:

Claude **MONET**

Pierre Auguste **RENOIR**

Edgar **DEGAS**

CAMBIANO I SOGGETTI DELL'ARTE

Non più scene mitologiche (**neoclassicismo**)
o scene storiche (**romanticismo**)
ma:

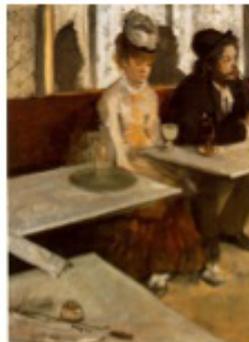
PAESAGGI NATURALI

SCENE DI VITA QUOTIDIANA

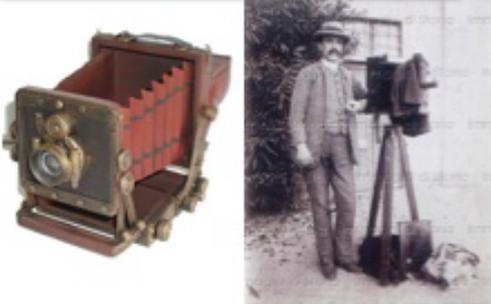

INTERNI DI CAFFE' E TEATRI

LA FOTOGRAFIA INFLUENZA L'ARTE

PRIME FOTOGRAFIE 1850

LA COMPOSIZIONE DELLE PRIME FOTOGRAFIE è COPIATA DAI QUADRI

IL FOTOGRAFO NADAR E IL SUO STUDIO FOTOGRAFICO

- La fotografia si impone sempre di più, era molto più economica e veloce di un ritratto realizzato da un pittore!
- La fotografia diventa sempre più una FORMA d'ARTE AUTONOMA
- Nel suo studio il fotografo NADAR accoglie la PRIMA MOSTRA IMPRESSIONISTA del 1874

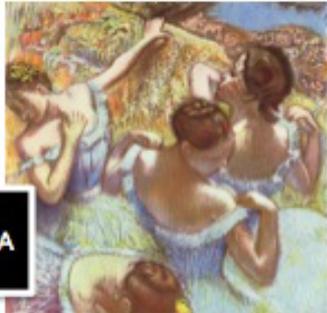
IMMEDIATEZZA E MOVIMENTO

"TAGLI" FOTOGRAFICI

NUOVE INQUADRATURE

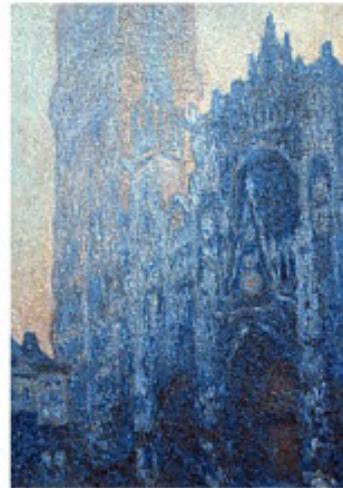

LA COMPOSIZIONE DEI QUADRI IMPRESSIONISTI è COPIATA DALLA FOTOGRAFIA

Claude MONET
(1840-1926)

"campo di papaveri"
1873
Olio su tela
50x65 cm
Musée d'Orsay, Parigi

Libro p258

La serie delle cattedrali di Rouen - 1892-'93, Monet

Soggetti preferiti:

LA NATURA: gli effetti della luce sul paesaggio e sull'acqua

LA LUCE: dipinge molte volte gli stessi soggetti per studiare gli effetti della luce in tutte le sue variazioni (ore, stagioni...)

Claude Monet
"Impressione al levar del sole" 1872

**Pierre Auguste RENOIR
(1841-1919)**

*Le Moulin de la Galette
1876
Olio su tela
131x175 cm
Musée d'Orsay, Parigi*

Libro p259

Soggetti preferiti:

SCENE DI VITA QUOTIDIANA A PARIGI

Renoir dipinge i ritrovi pubblici della BORGHESIA parigina: caffè, ristoranti locali da ballo all'aperto.

Le atmosfere sono luminose, le persone sono ritratte in gioiosi momenti di svago

*La colazione dei canottieri, 1881
Olio su tela, 129x172 cm, Washington*

Edgar DEGAS
(1834-1917)

Libro p259

Soggetti preferiti:

INTERNI DI TEATRI

•Dipinge il mondo del teatro con
MUSICISTI e BALLERINE

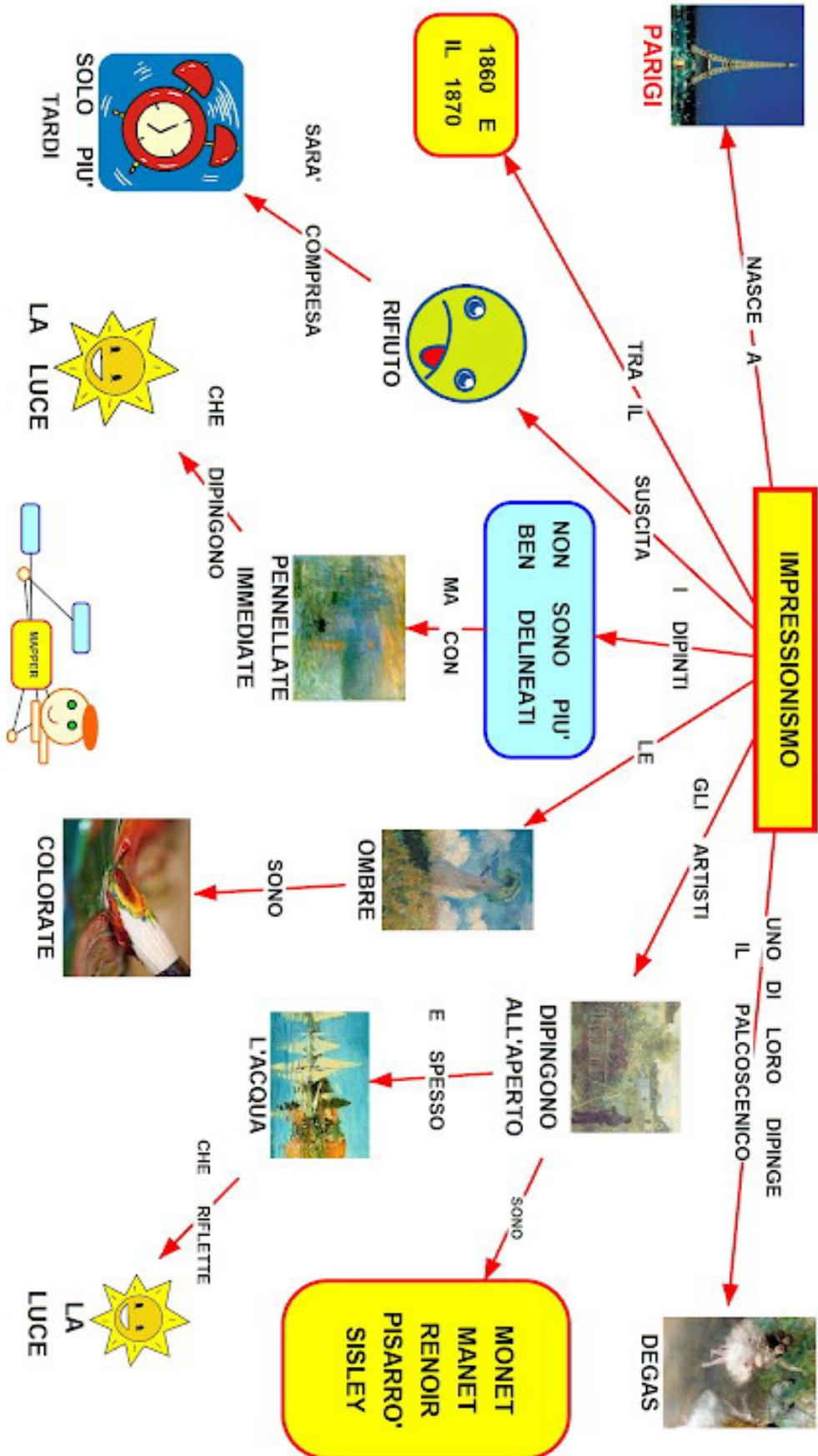
•Usa il DISEGNO e il nero

•Cura molto le INQUADRATURE
dando ai suoi quadri un TAGLIO
FOTOGRAFICO

La stella del balletto
1876
Pastello su carta
58x42 cm
Musée d'Orsay, Parigi

L'IMPRESSIONISMO

DEGAS

È UN MOVIMENTO CHE RIUNISCE PITTORI MOLTO FAMOSI

FRA CUI

MONET
RENOIR E DEGAS

LA TECNICA È

MONET

PRIVILEGIARE MACCHIE DI COLORE E GIOCHI DI LUCE SENZA DARE CONTORNI ALLE FIGURE

ANCHE I MUSICISTI SEGUONO QUESTA VIA

IMPORTANTE DIVENTA IL TIMBRO

ATTRAVERSO IL QUALE

SI ESPRIME IMPRESSIONI E SUGGERZIONI

LE TECNICHE

SONO MOLTO RAFFINATE

GLI STRUMENTI

SONO SPINTI AI LIMITI DELLA LORO ESTENSIONE

LA SONORITÀ DELL'ORCHESTRA

SONO LEGGERE SFUMATE E TRASPARENTI

LA DINAMICA

NON RAGGIUNGE QUASI MAI IL FORTE

MA VA

DAL MEZZOFORTE AL PIANISSIMO

L'ARMONIA

NON SEGUE LE REGOLE TRADIZIONALI

MA

CREA UN EFFETTO DI SOSPENSIONE

LE MELODIE

USANO SPESSE SCALE ANTICHE

MEDIOEVALI

E ORIENTALI

LE ATMOSFERE

SONO SOGNANTI VAGHE E INDETERMINATE

BY AUTODISESSIA.NET LICENZA CREATIVE COMMONS ATTRIBUZIONE - NON COMMERCIALE - NON OPERE DERIVATE 3.0 ITALIA