

Impressionismo

La rivoluzione impressionista

ZANICHELLI

Paola Bersi, Carlo Ricci
Arte e immagine

Claude Monet, Impression, soleil levant, 1872

Cosa significa «impressione»

I precedenti

L'arte accademica e Edouard Manet

A metà '800 è molto diffusa l'arte accademica promossa dai **Salon**

Edouard Manet si oppone a questo tipo di arte da *atelier* e comincia a **dipingere all'aperto** (*en plein air*), con cavalletti portatili e colori a olio in tubetto

A Parigi, i **Salon** sono esposizioni d'arte presiedute dai membri dell'Accademia di Belle Arti. Le opere esposte sono realizzate in *atelier* (in studio), hanno composizioni rigorose e disegno dettagliato.

un tipico dipinto **accademico**

Jean-Léon Gérôme, *Il combattimento dei galli*, 1846

Edouard Manet, *La colazione sull'erba*, 1863

Cosa significa «impressione»

I precedenti

Edouard Manet

La colazione sull'erba di Manet ha suscitato molto scalpore per i nudi di **donne vere**

due uomini in abiti contemporanei e una donna nuda conversano, seduti **sull'erba**, con accanto il cesto della colazione

le figure sembrano **tracciate con pennellate di colore** piuttosto che col disegno

Edouard Manet non è un impressionista, ma i suoi temi innovativi e il suo stile pittorico libero dal disegno pongono le premesse dell'Impressionismo.

un'altra donna si bagna nello stagno

La prima mostra dei pittori impressionisti

Il 15 aprile del 1874, in alcune sale dello **studio** (atelier) di **Nadar** a **Parigi** si tiene la **prima mostra impressionista**, organizzata da un gruppo di pittori che aspirano a un **rinnovamento della pittura** opponendosi a quella ufficiale del **Salon**.

Autoritratto di Nadar,
fotografia.

Atelier del fotografo Nadar,
fotografia, 1860. Parigi.

La nascita dell'Impressionismo

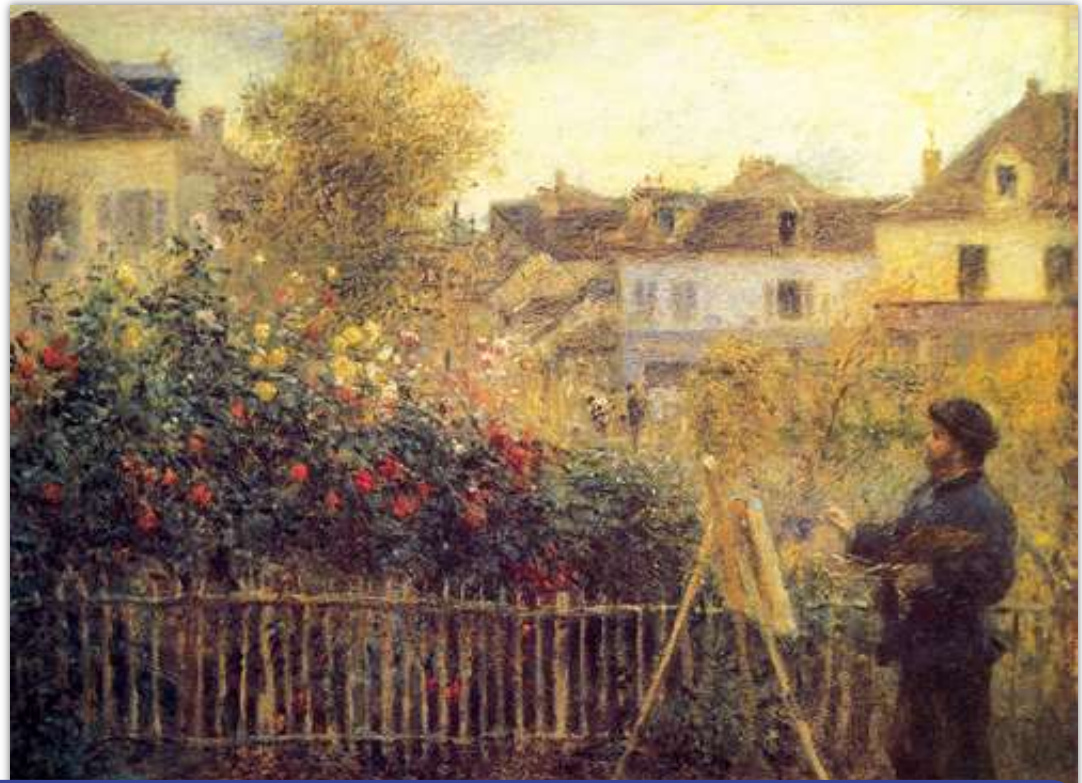
Con l'Impressionismo si realizza una vera e propria **rivoluzione pittorica**, fondamentale per i successivi sviluppi dell'arte moderna.

Gli artisti:

rifiutano i principi compositivi tradizionali (disegno) e la prospettiva;

non trattano temi mitologici, storici e religiosi, mostrandosi indifferenti ai temi politici e sociali;

dipingono *en plein air* (all'aria aperta).

Pierre-Auguste Renoir,
Monet mentre dipinge nel suo giardino, olio su tela, 47x60 cm, 1873.
Hartford (USA), Wadsworth Atheneum.

I pittori impressionisti rappresentano la realtà così come la vedono, cogliendone l'**impressione** generata dalla **luce** e dal **colore**, che generalmente **mescolano direttamente** sulla tela.

Cosa significa «impressione»

Cosa significa «impressione»

Il primo impressionista

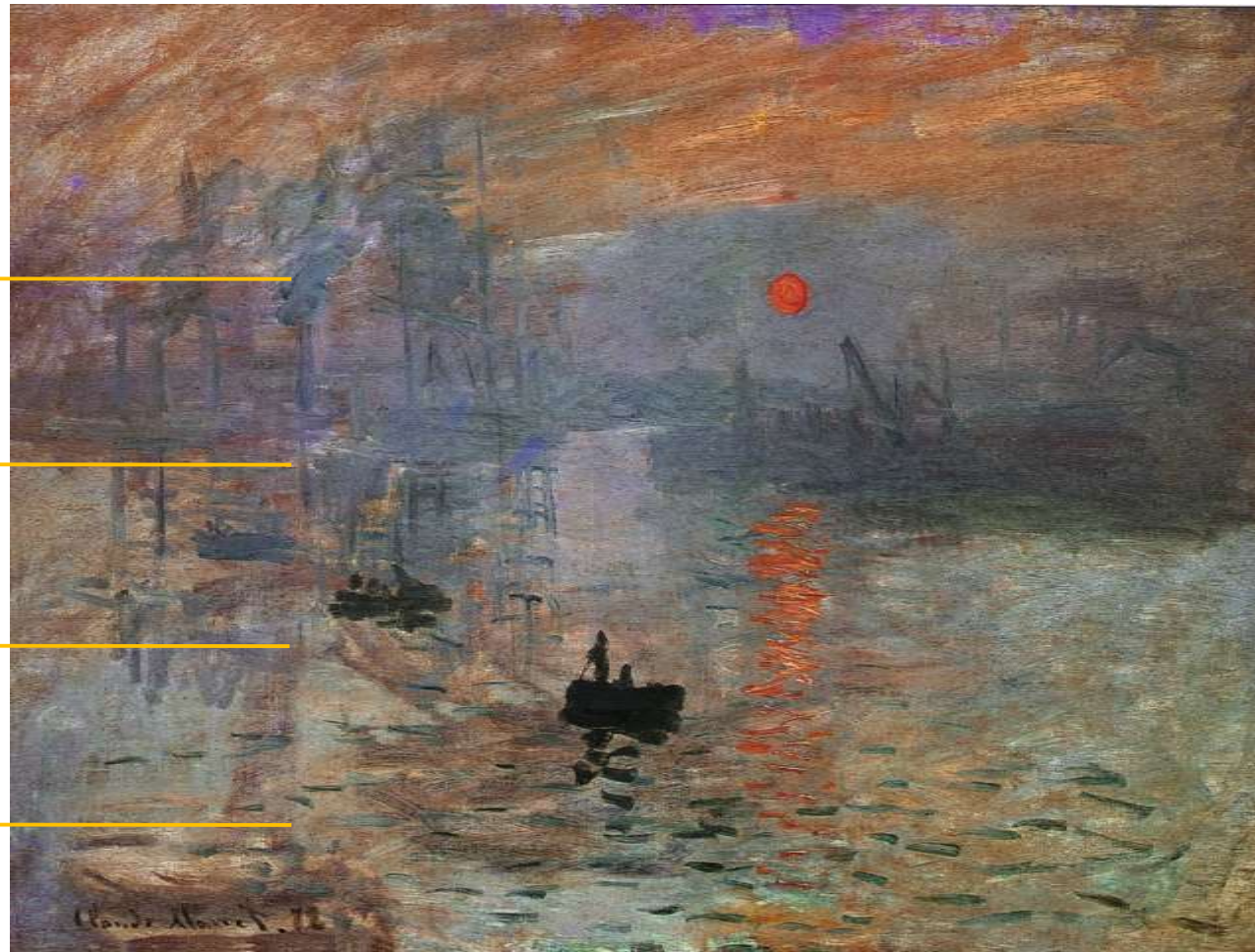
Gli Impressionisti verranno chiamati così, con disprezzo, dal titolo del quadro di Monet *Impression, soleil levant*, inizialmente giudicato come «una confusa impressione» di realtà

è la **sensazione di un istante**,
all'alba, nel porto di Le Havre

le forme sono indefinite, non
hanno disegno

la città e i velieri si confondono
nella **nebbia del mattino**

il sole si riflette nell'acqua,
scomposto in **tocchi di colore**

Gli Impressionisti

I principali Impressionisti sono Monet, Renoir, Degas, Pissarro, Sisley

- che studiano come **la luce modifica continuamente i colori**
- che usano nuove inquadrature di tipo **fotografico**
- che raffigurano nuovi **temi**:

**la natura nei
dintorni di Parigi**

Sisley

**la città, le luci, il
movimento**

Pissarro

**i luoghi della vita
borghese**

Degas

Cosa significa «impressione»

Cosa significa «impressione»

Pierre-Auguste Renoir

Nella *Colazione dei canottieri*, Renoir coglie gli amici in un momento di quotidianità

sembra l'inquadratura di una foto istantanea

nessuno è in posa

la luce filtrata dalle fronde crea macchie d'ombra

Cosa significa «impressione»

Cosa significa «impressione»

Pierre-Auguste Renoir

Nella *Colazione dei canottieri*, Renoir coglie gli amici in un momento di quotidianità

le pennellate larghe e sfumate **tolgono** definizione ai contorni per dare la più immediata impressione visiva

Edgar Degas

Egli è stato sia pittore che scultore, interessato a ritrarre musicisti, ballerine e cavalli.

Edgar Degas, I musicisti, 1870-1871.
Olio su tela, 69x49 cm. Francoforte, Städtische
Galerie und Städtisches Kunstinstitut.

**Edgar Degas, Ballerina di quattoridici
anni**, bronzo e tulle,
h 98 cm, 1881. Parigi, Museo d'Orsay.

Cosa significa «impressione»

La lezione di danza

di Edgard Degas

Degas frequenta il mondo borghese parigino. Non abbandona la pittura in *àtelier* ma trae dalla **fotografia** un nuovo modo di inquadrare

COSA

La scena si svolge in un **salone dell'Opéra**.

Al centro una ballerina **prova i passi di danza** sotto l'occhio attento del maestro

Edgar Degas, *La lezione di danza*, 1873-1875.
Parigi, Musée d'Orsay

Cosa significa «impressione»

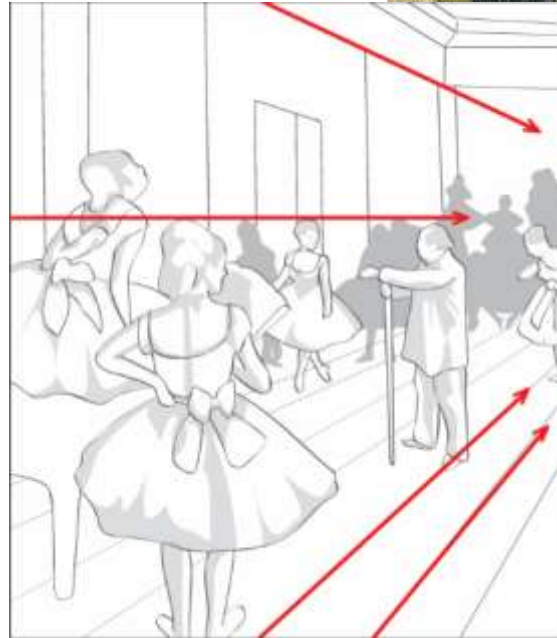
La lezione di danza

di Edgard Degas

COME

L'inquadratura
fotografica angolare
suggerisce
un'estensione della
scena a destra, oltre
il quadro

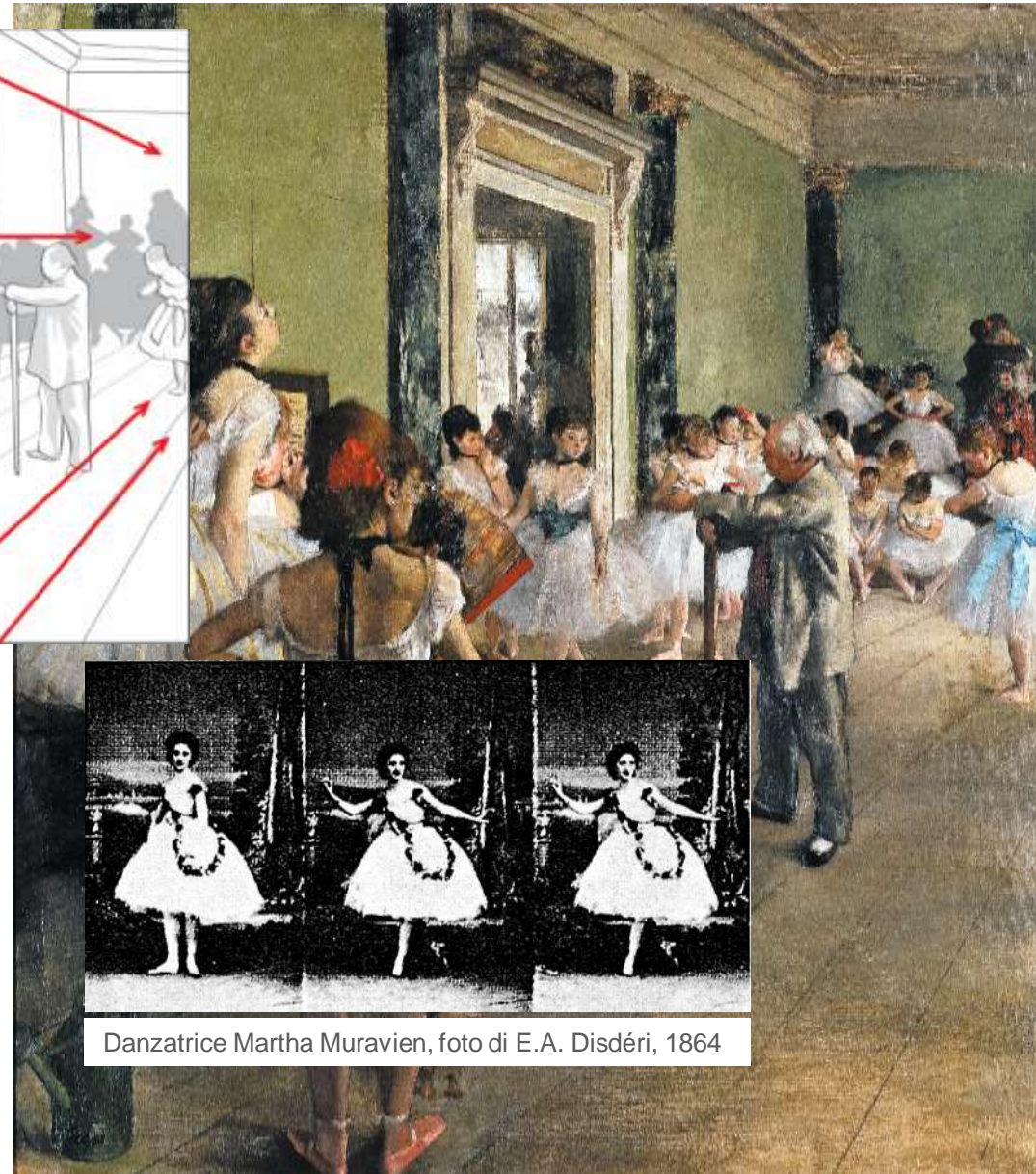

COME

Anche per il disegno delle
ballerine, Degas ha preso
spunto da fotografie

Danzatrice Martha Muravien, foto di E.A. Disdéri, 1864

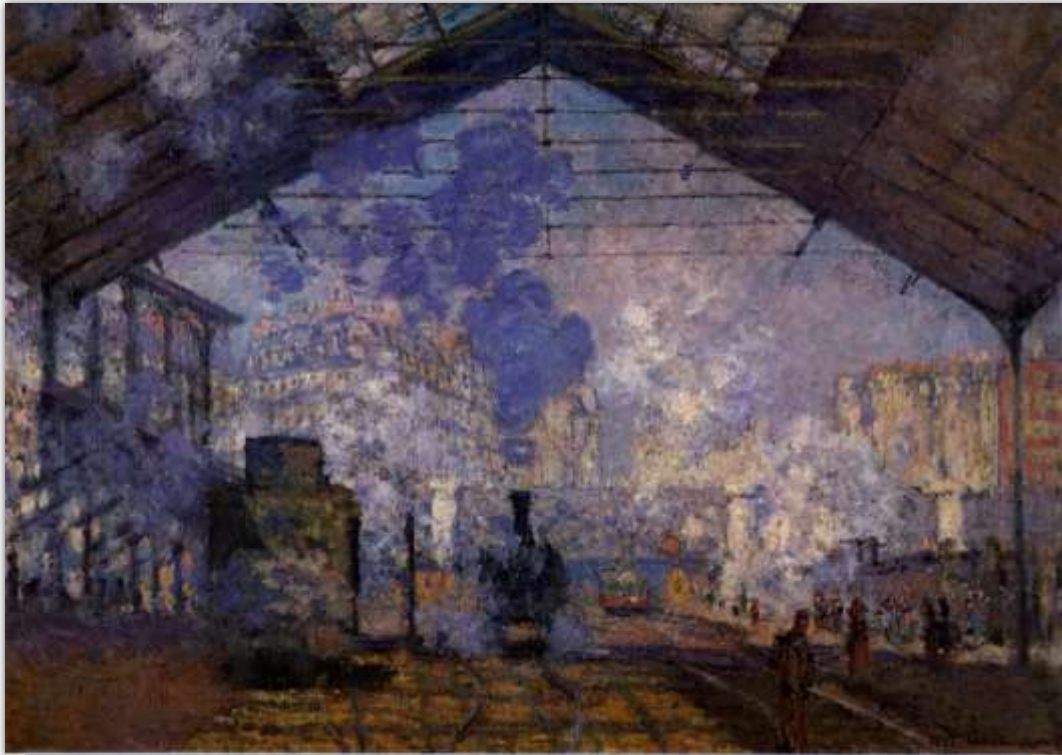

Edgar Degas, *La lezione di danza*, 1873-1875.
Parigi, Musée d'Orsay

Claude Monet

I pittori impressionisti non disegnano sulla tela ma dipingono direttamente, senza preoccuparsi della prospettiva.

Ritraggono scene dal mondo di campagna, dalla vita cittadina ispirandosi allo sviluppo industriale.

Claude Monet, La stazione di Sainte-Lazare, 1877. Olio su tela, 75x105 cm. Parigi, Musée d'Orsay.

Claude Monet, La passeggiata, 1875. Olio su tela, 100x81 cm. Washington, National Gallery of Art.

Claude Monet dipinge la serie con la cattedrale di Rouen

Fin dall'inizio della sua attività **Claude Monet** è ossessionato dalla luce che, rispetto ad altri elementi (linea, forma e volume), si rivela la più determinante nel definire le **impressioni** della realtà.

La cattedrale di Rouen, primo sole, olio su tela, 106x73 cm, 1894. Parigi, Museo d'Orsay.

La cattedrale di Rouen, effetti di luce mattutina, olio su tela, 91x63 cm, 1894. Parigi, Museo d'Orsay.

La cattedrale di Rouen in pieno sole, olio su tela, 106x73 cm, 1894. Parigi, Museo d'Orsay.