

Impressionisti/1

Cosa significa «impressione»

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 dipinto tipico **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

un'altra c
nello sta

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

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

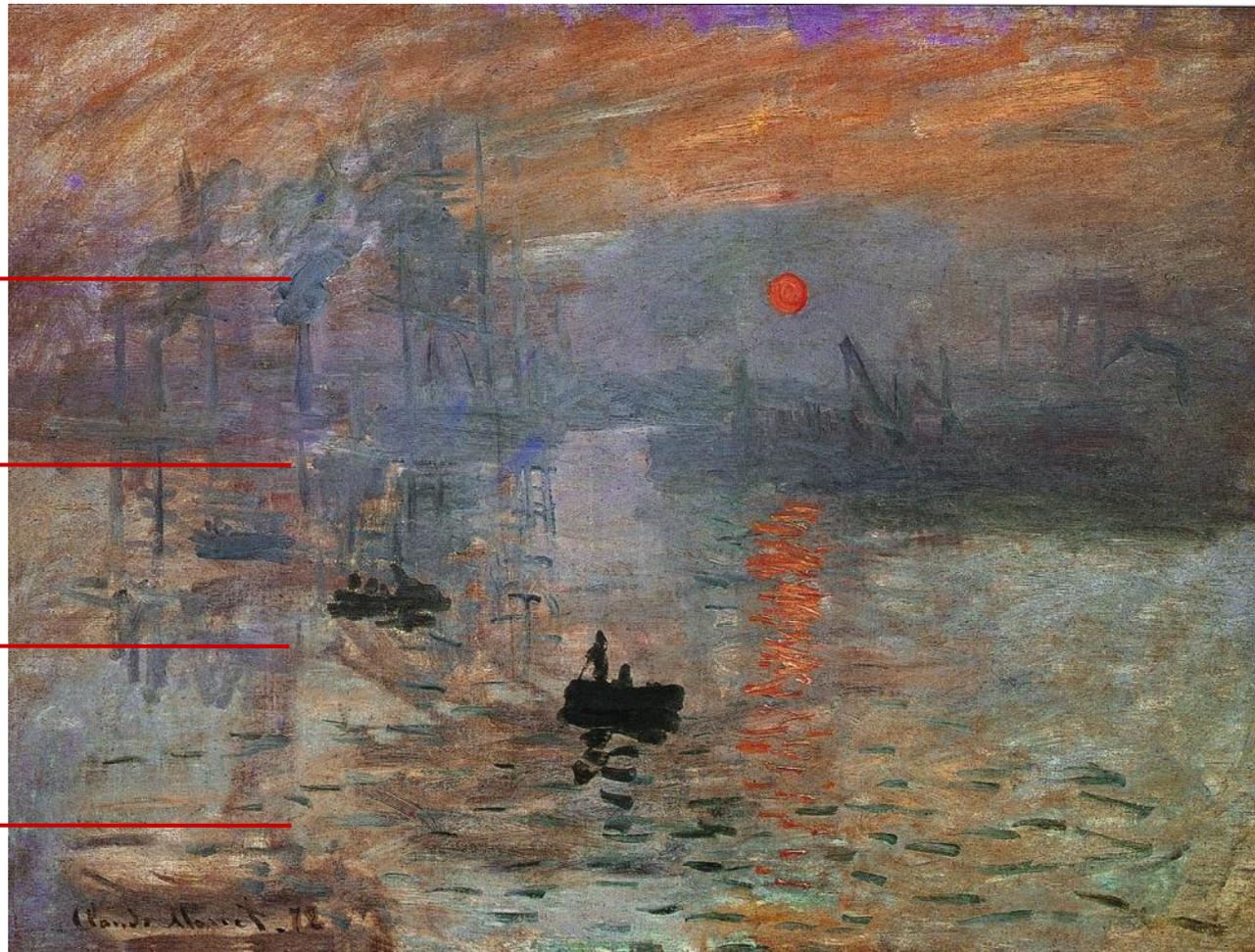
Gli Impressionisti espongono per la prima volta i loro dipinti nel 1874, nello studio del fotografo Nadar

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**

Cosa significa «impressione»

Cosa significa «impressione»

Gli Impressionisti

I principali Impressionisti sono Monet, Renoir, Degas, P

- che studiano come **la luce modifica continuamente** i co
- 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

collegamenti multidisciplinari
PER L'ESAME DI TERZA

Letteratura

Émile Zola, *L'Opera*

Tecnica

Fotografia: linguaggio e tecniche

Musica

Debussy

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

Cosa significa «impressione»

Cosa significa «impressione»

Alfred Sisley

Neve a Louveciennes mostra una caratteristica tipica della pittura impressionista: il colore steso con macchie e tocchi di luce che, osservati da una certa distanza, suggeriscono l'atmosfera della stagione

il cielo plumbeo si riflette sulla neve

Sisley predilige il tenue variare della luce delle fredde atmosfere invernali

Alfred Sisley, *Nevicata a Louveciennes*, 1878.
Parigi, Musée 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»

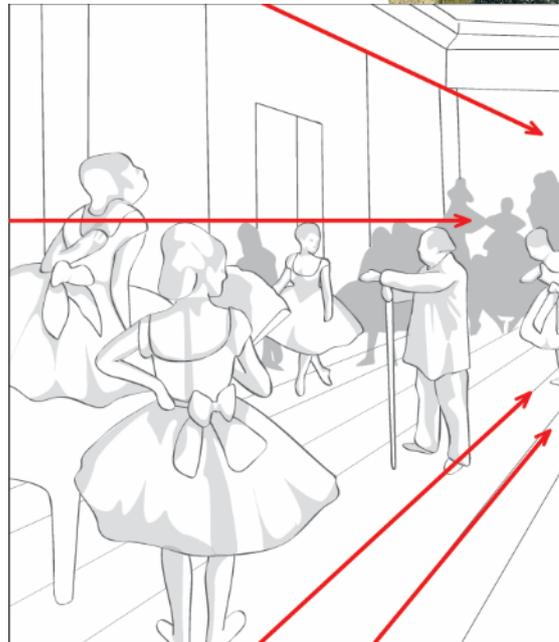
La lezione di danza

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

Cosa significa «impressione»

La lezione di danza

di Edgard Degas

COME

L'immediatezza degli atteggiamenti e la leggerezza dei tutù sono elementi impressionisti derivati da numerosi **disegni preparatori**

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

Cosa significa «impressione»

La lezione di danza

di Edgard Degas

PERCHÉ

Degas vuole cogliere la scena con la **massima immediatezza** e il taglio fotografico, le pennellate sfatte, la resa della luce, rendono il dipinto **impressionista**

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

Cosa significa «impressione»

Il bar delle Folies-Bergère

di Edouard Manet

Manet non ha fatto parte degli impressionisti ma in questa ultima opera è in perfetta sintonia con il **linguaggio** di quel movimento

COSA

Una barista, curata ed elegante, è in attesa dell'ordinazione

Cosa significa «impressione»

Il bar delle Folies-Bergère

di Edouard Manet

COSA

Lo specchio riflette l'interno del famoso locale notturno di Parigi, affollato da signori della **ricca borghesia**, uno dei quali è riflesso nello specchio

COSA

Una **barista**, curata ed elegante, è in attesa dell'ordinazione

Cosa significa «impressione»

Il bar delle Folies-Bergère

di Edouard Manet

COME

L'inquadratura sembra una **fotografia istantanea**, che blocca il tempo in un sorprendente spazio riflesso

COME

Le **forme** non hanno linee di contorno. I **colori** sono stesi con tocchi di veloci pennellate. I **riflessi** sui vetri creano luminosità

Edouard Manet, *Il bar delle Folies Bergère*, 1881-1882. Londra, Courtauld Institute of Art

Cosa significa «impressione»

Il bar delle Folies-Bergère

di Edouard Manet

PERCHÉ

Il dipinto è la conclusione della ricerca pittorica di Manet che ha portato al **nuovo linguaggio impressionista** fatto di:

- **temi** di vita quotidiana
- **inquadrature** fotografiche
- **luce** che modifica i colori
- **colori** senza chiaroscuro e senza **disegno**

