

Postimpressionisti/1

Seurat Cézanne Gauguin

ZANICHELLI

Paola Bersi, Carlo Ricci
Arte e immagine

Georges Seurat, *Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte*, 1884-1886

Paul Cézanne, *Giocatori di carte*, 1893-1896

Paul Gauguin, *Nafea faa ipoipo*, 1888

40 Dopo l'Impressionismo

Seurat. Cézanne. Gauguin

I Postimpressionisti

Le nuove ricerche artistiche

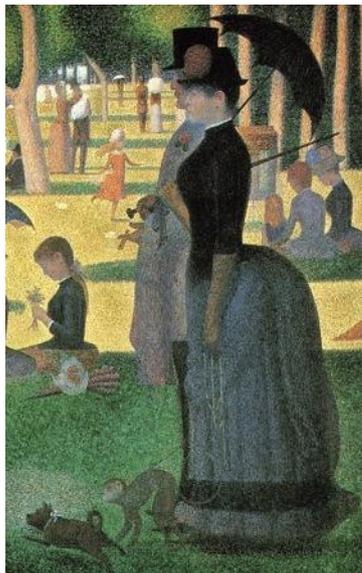
Dopo l'Impressionismo, alcuni artisti che saranno chiamati **Postimpressionisti**, sviluppano nuove ricerche in diverse direzioni

Seurat

e il Pointillisme

ricerche sulla percezione

Cézanne

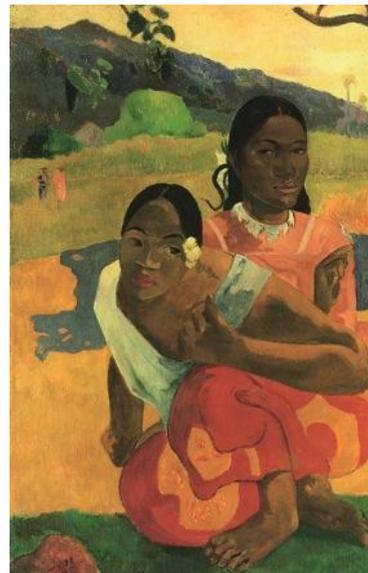
definizione dei volumi

Gauguin

colori antinaturalistici

(vedi PPT 40.2)

Toulouse-Lautrec

Van Gogh

tagli compositivi fotografici

espressività del colore

Seurat. Cézanne. Gauguin

Il cerchio cromatico

Le ricerche sulla percezione

Attorno al 1885, ci sono artisti che approfondiscono in modo scientifico le **ricerche sulla percezione visiva**, basandosi sul **cerchio cromatico** di Chevreul

Le ricerche di Chevreul

Osservando due fili di lana di diverso colore, il chimico francese Eugène Chevreul aveva intuito il principio dei **colori complementari**, il cui accostamento esalta la luminosità di entrambi

il **cerchio cromatico** di Chevreul dispone in sequenza i tre colori primari (giallo, rosso, blu) e i colori derivati dalle loro mescolanze

alle estremità opposte di ogni diametro si trovano i **colori complementari**

collegamenti multidisciplinari
PER L'ESAME DI TERZA

Scienze

La percezione visiva

Studi sulla luce e sul colore

Seurat. Cézanne. Gauguin

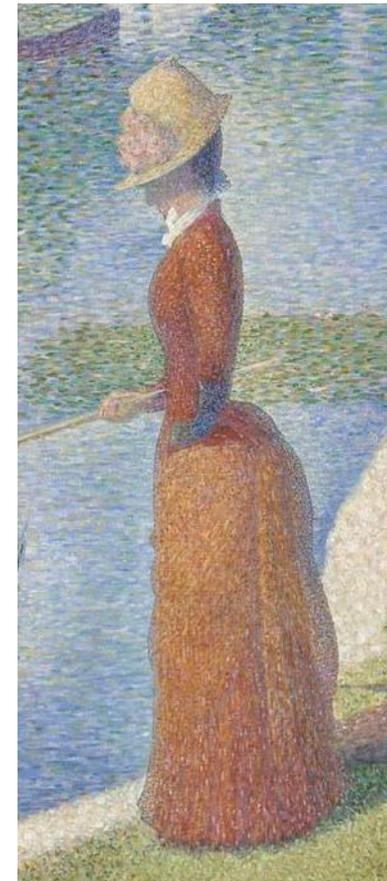
Il Pointillisme

Le ricerche sulla percezione

Affascinato dalle scoperte di Chevreul, Georges Seurat elabora il **Pointillisme**, una tecnica pittorica fatta di accostamenti di **colori puri**, disposti sulla tela in piccoli punti o tratti

i piccoli punti, guardati a distanza, **si ricompongono sulla retina** dell'osservatore generando nuovi colori con effetto-luce

l'accostamento di giallo e rosso fa percepire **l'arancione**

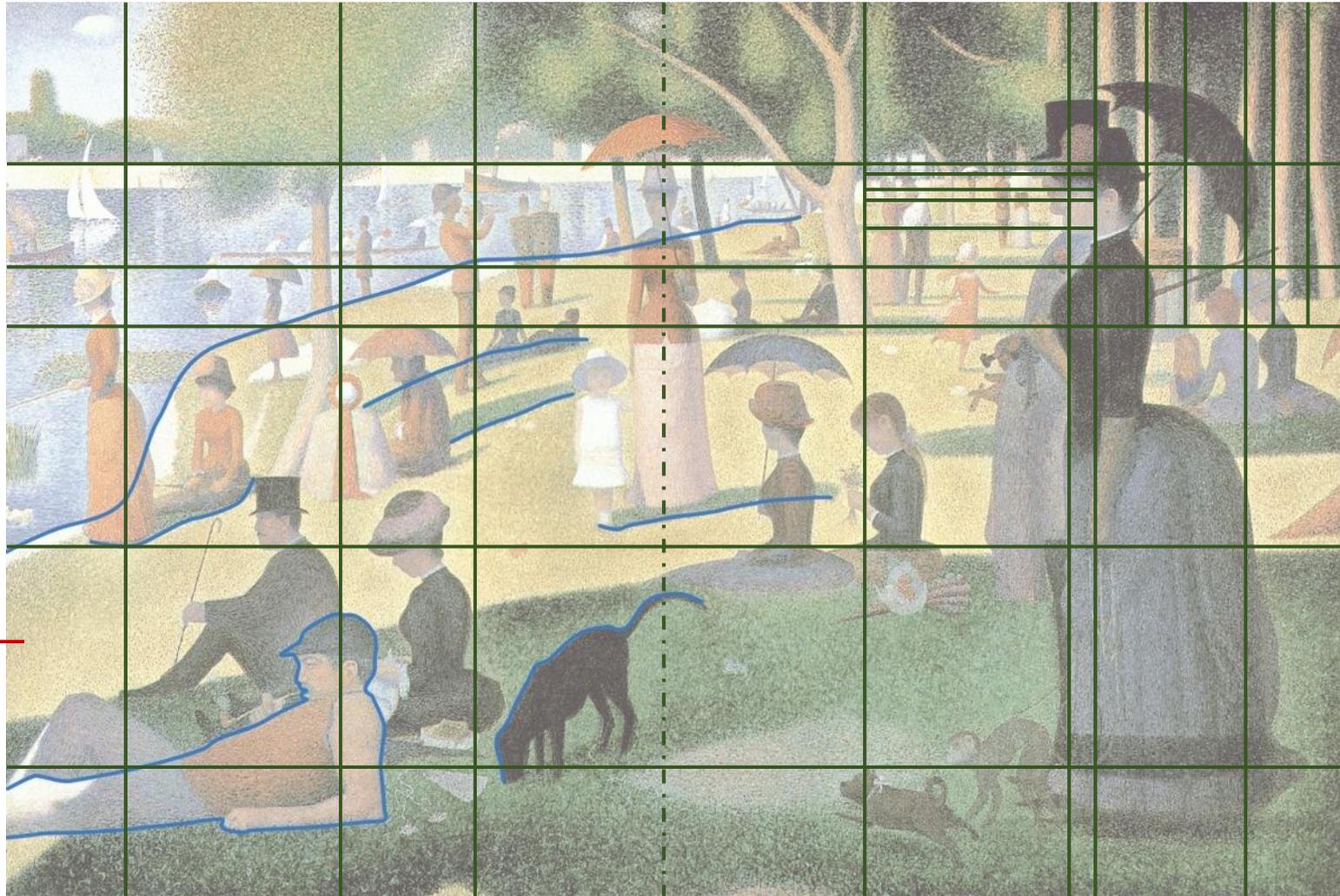
Seurat. Cézanne. Gauguin

Georges Seurat

Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte

La scena nell'isola della Grande Jatte, sulla Senna, ricorda gli **Impressionisti**, ma è un puro studio di **percezione**

la rigorosa geometria della **composizione** agevola la visione del **colore**

Georges Seurat, *Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte*, 1884-1886. Chicago, Art Institute

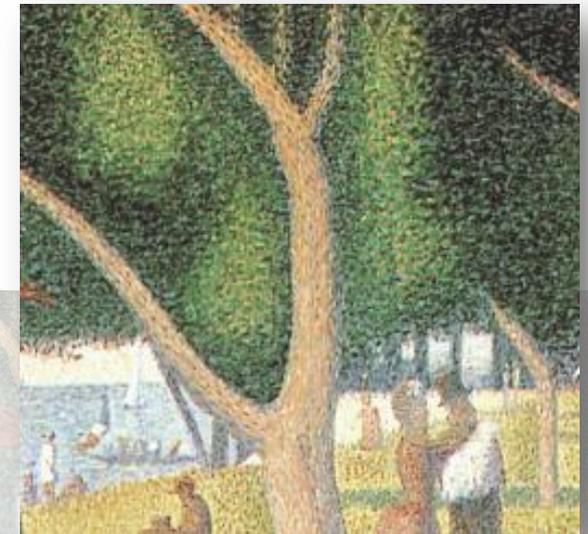
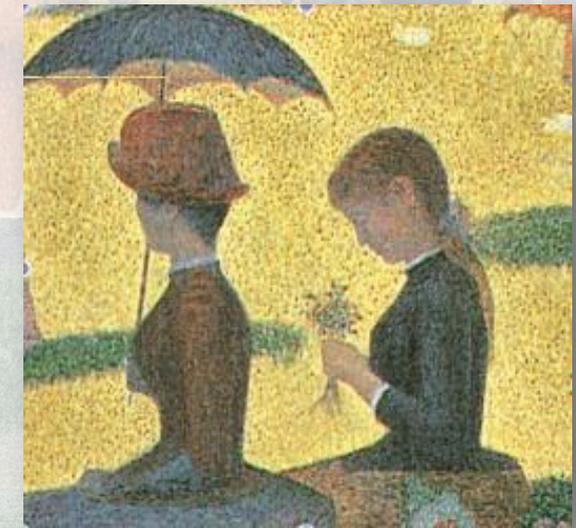
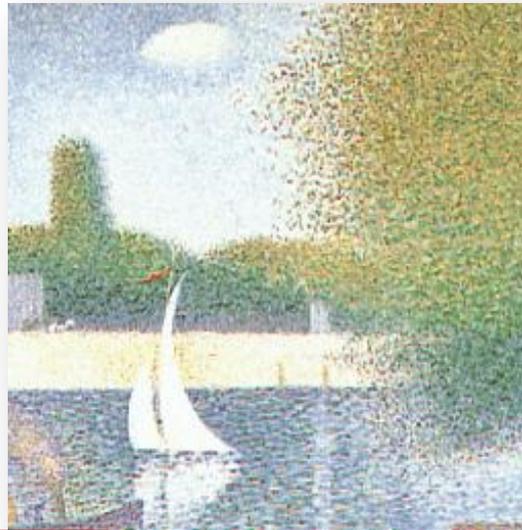
Seurat. Cézanne. Gauguin

Georges Seurat

Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte

Tutta la ricerca di Seurat è rivolta ad analizzare in modo scientifico gli **effetti di luce-colore**

tutte le tinte, le luci e le ombre colorate, sono frutto della fusione visiva dei **puntini di colore** che Seurat accosta sulla tela

Seurat. Cézanne. Gauguin

Paul Cézanne

La geometria della realtà

Cézanne non si limita a registrare «l'impressione» dell'occhio, come facevano con rapide pennellate gli Impressionisti, ma **indaga le forme e i colori della realtà**

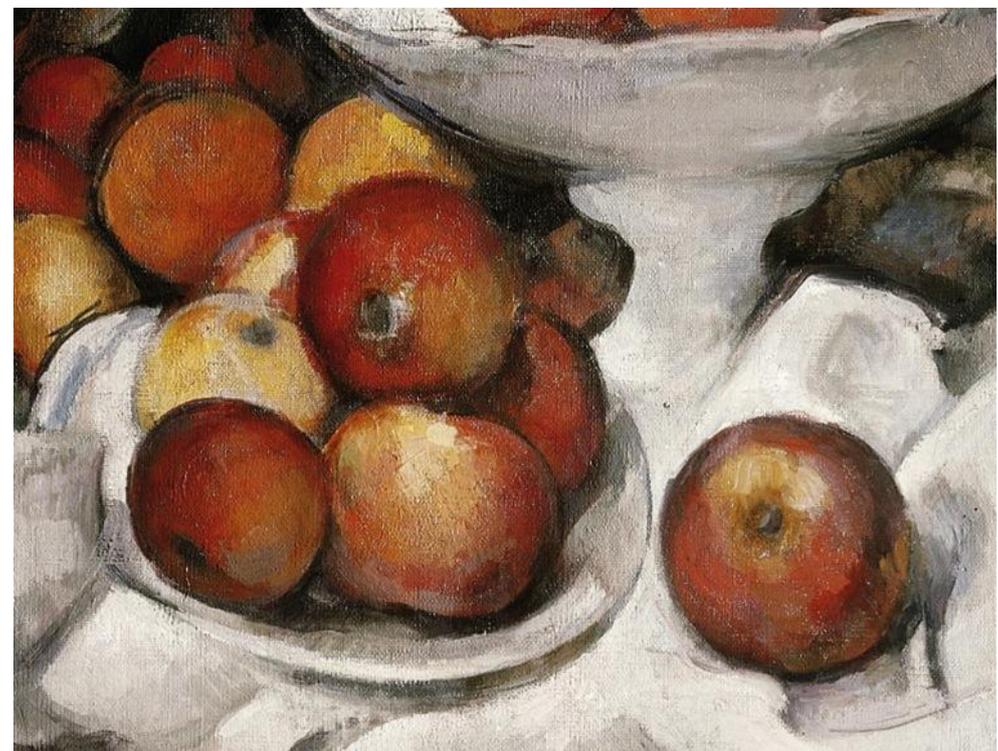
dipinto impressionista

40 Dopo l'Impressionismo

Renoir

dipinto di Cézanne

Cézanne

Seurat. Cézanne. Gauguin

Paul Cézanne

I volumi geometrici

Nella *Natura morta con mele e arance*, Cézanne **studia come sono fatti forme e colori**

■ Ogni **forma** naturale può essere riferita a un **solido geometrico**

■ Il **colore** costruisce i **volumi** con larghe pennellate, senza disegno

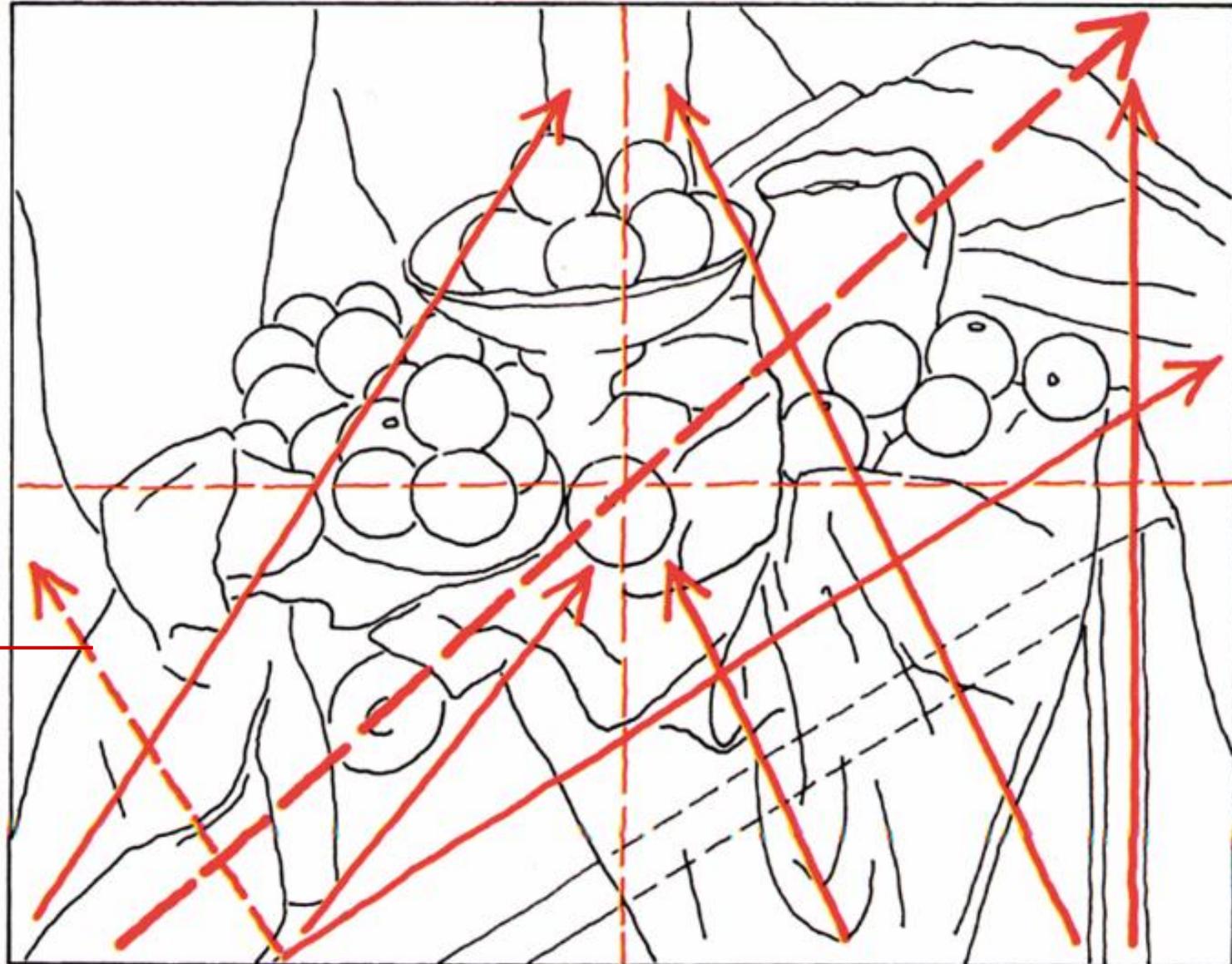
Seurat. Cézanne. Gauguin

Paul Cézanne

I volumi geometrici

Nella *Natura morta con mele e arance*, il piano del tavolo sembra **rovesciato in avanti** per meglio presentare gli oggetti nelle loro forme e nei loro colori

La composizione è strutturata da **direzioni visive contrapposte**, che si equilibrano tra loro

Seurat. Cézanne. Gauguin

Paul Cézanne

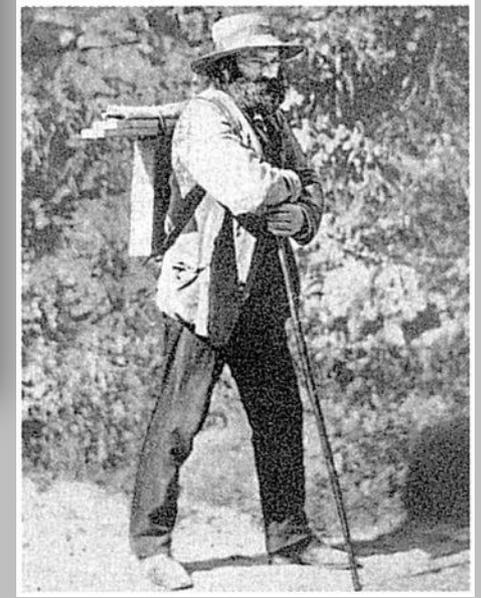
I volumi geometrici

Cézanne dipinge **più volte** *La Montagna Sainte-Victoire*, che domina il paesaggio della Provenza

L'**inquadratura** è sempre la stessa ma varia il modo di rappresentare i **volumi** e lo spazio

Questa foto raffigura Paul Cézanne mentre va a dipingere all'aperto, con il cavalletto in spalla

l'uso della spatola
consente sfaccettature
nette

ZANICHELLI

ne

Seurat. Cézanne. Gauguin
Paul Cézanne
I volumi geometrici

i volumi sono scomposti
in tasselli cromatici che
servono a costruire
l'immagine

I *bistrot* sono le tipiche osterie francesi

Seurat. Cézanne. Gauguin

Giocatori di carte

Paul Cézanne

Cézanne era un attento osservatore

COSA

Due uomini con giacca e cappello **giocano a carte**, seduti al tavolino di un *bistrot*, con al centro una bottiglia di vino rosso

Seurat. Cézanne. Gauguin

Giocatori di carte

Paul Cézanne

COME

Cézanne costruisce forme «geometriche»

- alcuni cilindri
- un parallelepipedo
- una semisfera
- dei triangoli

le linee prospettiche del tavolino danno il senso dello spazio in cui stanno i volumi

Seurat. Cézanne. Gauguin

Giocatori di carte

Paul Cézanne

PERCHÉ

Per Cézanne una mela o una figura hanno lo stesso valore pittorico, sono solo pretesti per indagare il mondo attraverso la **geometria**

le sue ricerche porteranno, dopo quasi vent'anni, alla nascita del **Cubismo**

Uno dei primi esempi di **Cubismo** (PPT 45)

Seurat. Cézanne. Gauguin

Paul Gauguin

In Bretagna, figure simboliche

Gauguin, a differenza degli Impressionisti, diceva: «Io **dipingo ciò che sento**, non ciò che vedo»

La visione dopo il sermone è un dipinto **simbolico** che si rifà alla Bibbia

la scena raffigura la **lotta tra Giacobbe e l'Angelo**, appena narrata alle donne in chiesa

l'intenso **rosso del prato** è innaturale e fortemente espressivo

VITA e OPERE

Gauguin viaggia molto. In Bretagna, è attratto dalla forte religiosità delle comunità cristiane.

la lotta tra Giacobbe e l'Angelo

Seurat. Cézanne. Gauguin
Paul Gauguin
A Tahiti, colori forti e innaturali

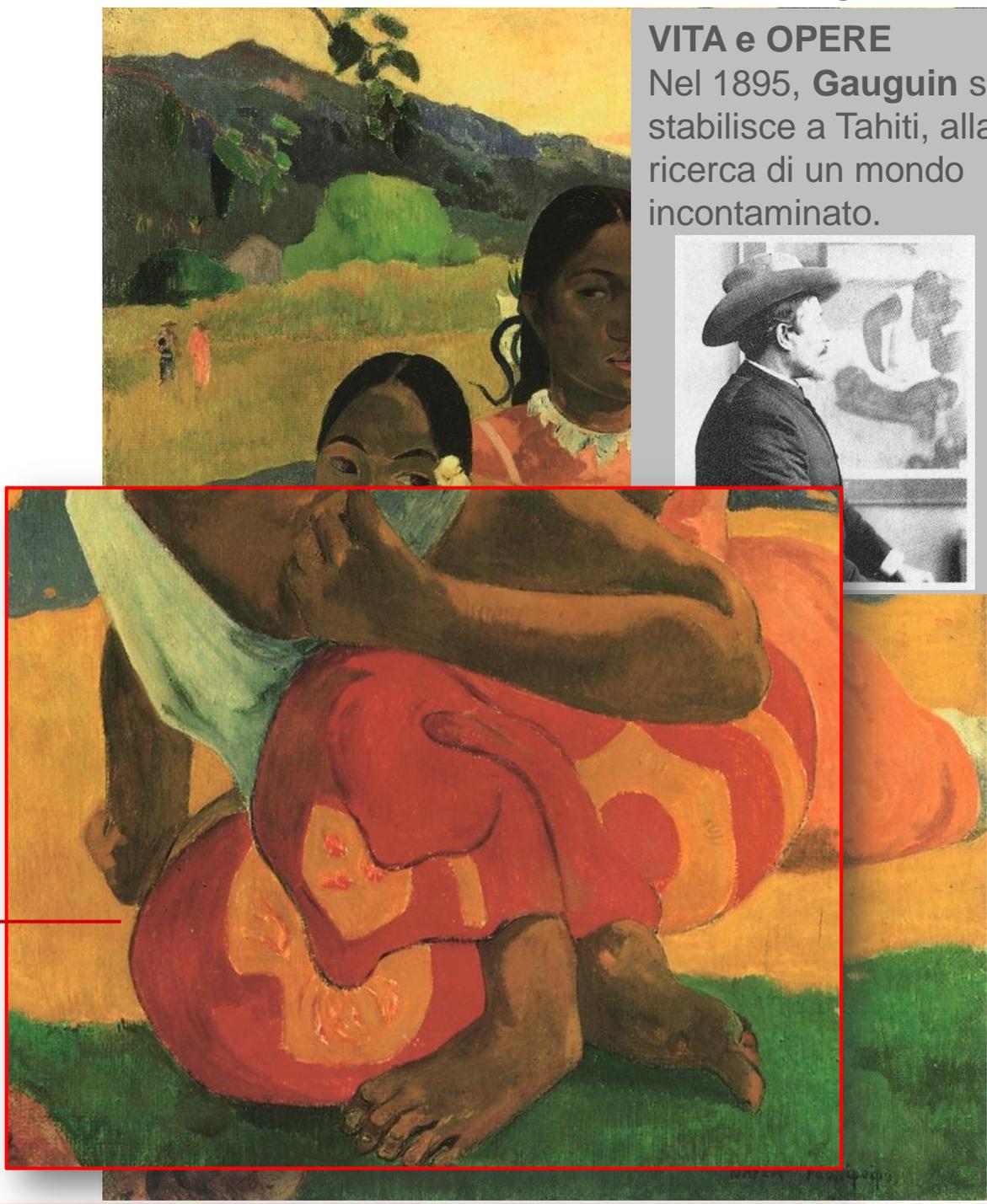
Gauguin rifiuta i modelli artistici tradizionali

A Tahiti dipinge con colori forti e antinaturalistici, stesi in ampie campiture piatte, come nel suo famoso dipinto *Nafea faa ipoipo* (Quando ti sposi?)

i forti colori primari, come il giallo e il rosso dell'abito, sono molto evidenti

le campiture piatte annullano ogni prospettiva

Paul Gauguin, *Nafea faa ipoipo* (Quando ti sposi?), 1892. Basilea, Öffentliche Kustsammlung

VITA e OPERE
 Nel 1895, Gauguin si stabilisce a Tahiti, alla ricerca di un mondo incontaminato.