

L'OTTOCENTO

OBIETTIVI

a Saper inquadrare il rapporto tra i nuovi **movimenti artistici** e l'arte delle **Accademie**.

b Saper spiegare cos'è il Romanticismo e qual è la funzione dell'arte romantica.

c Saper spiegare cos'è il Realismo e la funzione dell'arte realista.
d Saper spiegare le opere proposte.

478

Il secolo XIX è caratterizzato da alcuni movimenti culturali e artistici, il Romanticismo, il Realismo e l'Impressionismo, che hanno un'importanza fondamentale per la formazione dell'arte moderna. Questi movimenti si oppongono all'arte alla moda, realizzata nelle **Accademie**, con grandi opere di soggetto storico, mitologico, religioso, esotico o con ritratti **idealizzanti**.

L'artista è ormai un libero professionista che lavora anche per un pubblico borghese, culturalmente vario e di gusto raffinato.

IL ROMANTICISMO Il Romanticismo è un movimento filosofico, letterario e artistico che, sviluppatosi in Germania negli ultimi decenni del Settecento, si diffonde in Europa nella prima metà dell'Ottocento fino alla comparsa del Realismo. Il Romanticismo è una reazione all'Illuminismo e al Neoclassicismo: alla razionalità e al culto della bellezza classica si contrappongono la **spiritualità**, l'**emozione**, la **fantasia**, l'**immaginazione** e soprattutto l'affermazione dei caratteri **individuali** d'ogni artista. Si guarda con interesse al Medioevo¹, epoca istintiva e passionale.

◁ Eugène Delacroix: *La Libertà guida il popolo* (1830). Olio su tela, 260 × 325 cm. Parigi, Louvre.

È il primo quadro politico della pittura moderna e si riferisce ai moti rivoluzionari del 1830 ai quali partecipò lo stesso Delacroix.

Il vertice della composizione piramidale è la donna con la bandiera francese e il fucile, rappresentazione allegorica della libertà: è una figura ideale che sprona i rivoluzionari senza poter essere vista da loro. Il quadro esalta l'alleanza fra intellettuali e operai idealmente uniti contro la monarchia: il borghese con giacca, cilindro e fucile è Delacroix. La massa dei rivoltosi sfuma in lontananza dove si intravedono le due torri della cattedrale di Notre-Dame a Parigi.

IL REALISMO È una corrente letteraria e artistica che si forma in Francia intorno al 1825-1830 per poi diffondersi in Europa. I Realisti abbandonano i soggetti storici e letterari cari ai Romantici, per guardare alla realtà. **Courbet** dipinge la sua epoca senza alcuna idealizzazione. Anche i contadini, gli operai, i proletari sono considerati degni d'attenzione. All'Esposizione Universale di Parigi del 1855 alcuni quadri di Courbet vengono rifiutati perché giudicati scandalosi e rozzi dalla cultura ufficiale, accademica e neoclassica. Courbet allora fa costruire a sue spese, nelle vicinanze del padiglione dell'Esposizione, un baraccone di legno nel quale espone 40 dipinti; fa poi stampare un catalogo in cui si definisce «pittore realista». È l'atto ufficiale che sancisce la nascita del Realismo.

LA FUNZIONE DELL'ARTE Le opere realiste sono una violenta denuncia dei sistemi politici e sociali del tempo.

▷ Gustave Courbet: *Funerale a Ornans* (1849). Olio su tela, 314 × 663 cm. Parigi, Musée d'Orsay.

Il soggetto è un episodio quotidiano, insignificante: il funerale di un contadino in un piccolo paese di campagna, Ornans, dove nacque Courbet. Le persone sono reali (il sindaco, il parroco, il giudice, il notaio, i borghesi, i contadini). Courbet si serve di familiari, amici, abitanti del luogo. Le figure sono a grandezza naturale, i colori sono cupi e terrosi per rendere la drammaticità dell'episodio. La realtà è rappresentata senza interpretazioni

personali. I personaggi indossano abiti del tempo e hanno visi scavati, rugosi, privi di ogni abbellimento. Per questo motivo Courbet viene accusato di cattivo gusto e di volgarità. Fa scandalo anche la grandezza del dipinto: queste dimensioni erano usate solo per composizioni «importanti», storiche, religiose o mitologiche. Con quest'opera «democratica» e «rivoluzionaria» Courbet ha voluto dimostrare che ogni uomo, anche il più semplice, è un personaggio storico di cui è importante tramandare il ricordo.

Accademia. Scuola di arti figurative. Il termine viene usato anche per indicare un modo di fare arte senza originalità.

Idealizzanti. Che raffigurano un'immagine della realtà non come è, ma come si vorrebbe che fosse.

Impressionismo → U.D. 143
Arte medievale → U.D. 121-126

1. Il recupero del Medioevo si manifesta principalmente nella pittura di storia medievale e nel revival neo-gotico in architettura.

PROGRAMMAZIONE

1 È indispensabile fare una breve introduzione sulla posizione assunta dagli artisti romantici e realisti nei confronti delle Accademie.

2 Si possono illustrare i dipinti di Delacroix e Turner per desumerne poi i caratteri del Romanticismo.
3 Si può illustrare il dipinto di

Courbet per desumerne i caratteri del Realismo.

4 La **Verifica** delle conoscenze acquisite avverrà con le domande.

5 La Scheda **Fotografia e pittura** è un approfondimento sui rapporti dei pittori con questa nuova tecnica di raffigurazione della realtà.

LA FUNZIONE DELL'ARTE L'artista romantico è un ribelle che rifiuta le regole della società in cui vive e che trae ispirazione solo dal proprio io. Egli partecipa con la sua arte, e spesso anche in prima persona, alla lotta per la libertà.

VERIFICA

1 Quale ruolo assume l'artista nell'Ottocento?

2 Quali sono i nuovi movimenti che caratterizzano questo secolo?

3 Quali sono le caratteristiche della cultura romantica?

4 Descrivete il dipinto di Delacroix.

5 Quali sono le caratteristiche del Realismo?

6 Rilevatele nel dipinto di Courbet.

▷ J.M. William Turner: *Tempesta di neve. Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi* (1812). Olio su tela, 145 x 236 cm. Londra, Tate Gallery.

Il paesaggio è uno dei soggetti preferiti dai pittori romantici che trasferiscono in esso le proprie emozioni.

Turner dissolve in un vortice di luci e di colori le forme naturali. La sua attenzione è rivolta agli effetti atmosferici, ai contrasti tra luci e ombre, alle luminosità trasparenti. Come tutti i Romantici, cerca nella natura il «sublime», cioè effetti spettacolari ed emozionanti che suscitano nell'osservatore forti reazioni psicologiche.

«Vive» in prima persona i fenomeni naturali che dipinge: attraversa le Alpi, si fa legare all'albero di una nave durante un temporale e per quattro ore «sperimenta il terrore».

