

DALL' OPERA.....A MANET

Autrici Cervilli Daniela e Cristina Busato - immagini tratte da Wikimedia Commons

COLAZIONE NELL'ATELIER,
Edouard Manet, 1868, olio su tela, 118x153 cm.
Monaco di Baviera, Neue Pinakothek.

OSSERVAZIONE ATTIVA

A) LA RAPPRESENTAZIONE DELLA VITA MODERNA

Il pranzo è appena finito nell'abitazione borghese. Un uomo, ancora seduto al tavolo, attende un'ultima tazza di caffè che la cameriera sta per servirgli. In primo piano Leon, il figlio di Manet, è in piedi vestito secondo la moda del tempo.

1- Descrivi l'abbigliamento di Leon. Anche gli altri personaggi sono vestiti con abiti ottocenteschi? A quale classe sociale appartengono?

2-E' rappresentato un momento di vita quotidiana o un evento storico importante?

B) CAMPITURE PIATTE E CONTRASTO DI COLORI

Per far emergere i vari elementi del dipinto, Manet contrappone, per contrasto, immagini nitide a parti più sfuocate e colori chiari a colori scuri. Ampie zone di colore piatto, come macchie, sono stese con larghe pennellate. (fig.1)

3- Quali sono i colori dominanti?

4- Individua ed elenca gli elementi dipinti con i toni molto chiari e con i toni molto scuri.

C) COME I MAESTRI DEL PASSATO

Sul tavolo il piatto di ostriche, il limone mezzo sbucciato e il bicchiere di vino rappresentano gli avanzi del pasto (partic.fig.2). Manet si è ispirato ai grandi artisti olandesi del Seicento (fig.3) per rappresentare una splendida natura morta.

5- E' presente un'altra natura morta? Descrivila.

Fig. 1 Particolare delle pennellate.

Fig 2 Particolare dell'opera con la natura morta.

Fig 3 Natura morta con granchio - W. Claesz 1644.

CONFRONTO ATTIVO

Il tema della tavola imbandita con i resti del pranzo è presente in molte nature morte del Seicento (fig.3).

6- Osserva le immagini 2 e 3 quali sono gli elementi comuni ad entrambe le opere ? Da cosa capisci che il pasto è già stato consumato?

L'opera è rimaneggiata più volte dall'artista: sopra un primo sfondo che rappresentava un atelier (da qui il nome dell'opera) Manet ha dipinto una porta finestra e un muro scuro con una mappa.

7- Quali sono gli unici oggetti presenti riconducibili ad un atelier?

8- Quale dei tre personaggi è messo in risalto dalla disposizione degli elementi dell'opera? In base alla tua risposta dai un nuovo titolo all'opera.

EDOUARD MANET

Edouard Manet (Parigi, 1832-1883) è considerato **il pittore della vita moderna** perché nei suoi quadri egli rappresenta **gli ambienti e la vita quotidiana della società borghese del tempo** (A) I protagonisti delle sue tele sono spesso amici, famigliari o conoscenti e i luoghi sono quelli che lui stesso frequenta . Durante i suoi viaggi, visita i più importanti musei europei nei quali ha la possibilità di studiare **i grandi maestri del passato** (C): i pittori veneti del Cinquecento (come Giorgione e Tiziano), gli olandesi del Seicento e gli spagnoli Velázquez e Goya. Osserva e studia le loro opere, ma non le copia, le **reinterpreta in chiave moderna**. Manet non ama i passaggi di chiaroscuro e le sfumature; preferisce utilizzare **pennellate larghe** e sciolte che creano **ampie zone di colore uniforme**, spesso accentuate da **contrastanti tra toni chiari e scuri o caldi e freddi** (B).

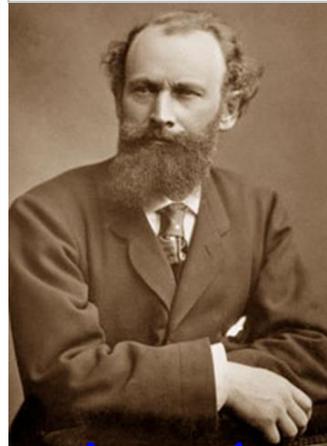
Alcune sue opere creano scandalo e sollevano polemiche: viene criticato il soggetto tratto dalla realtà e la tecnica considerata poco precisa, troppo approssimativa e veloce. Elementi invece apprezzati dai giovani pittori impressionisti, che lo considereranno il "loro maestro".

SCHEMA RIASSUNTIVO

A—sceglie di **RAPPRESENTARE LA VITA MODERNA:** ambienti e personaggi a lui contemporanei che osserva per strada, al teatro, nei bar e nei caffè concerto e nella vita quotidiana della società borghese del tempo. Dipinge anche nature morte e ritratti di amici e familiari.

EDUARD MANET
Parigi 1832-1883

B-- riproduce la realtà accostando macchie **DI COLORE UNIFORME** stese in modo libero e immediato. Usa **I CONTRASTI TRA GAMME CROMATICHE** - tra colori chiari e scuri o caldi e freddi - per distinguere le figure e la loro posizione nello spazio.

D—**SCANDALIZZA PUBBLICO E CRITICA** perché rifiuta i modi tradizionali di fare pittura; gli vengono contestati i soggetti tratti dalla realtà e la tecnica veloce e poco precisa. Per questo molte sue opere sono rifiutate alle esposizioni ufficiali. Tuttavia è sostenuto da intellettuali come il poeta Baudelaire e il romanziere Emile Zola e dai giovani impressionisti che vedono in lui un maestro.

C--attinge dalle **OPERE PITTORICHE DEI GRANDI ARTISTI DEL PASSATO** che ha studiato durante le sue numerose visite ai principali musei europei. Gli spunti, ripresi dalle opere di Giorgione e Tiziano, dai pittori olandesi del '600, dagli spagnoli Velazquez e Goya, sono da lui interpretati in modo personale e in chiave moderna.

