

STORIA DELL'ARTE

Cézanne: il pittore che ha guardato oltre l'Impressionismo

Vita, opere, metodo, eredità

IL PASSAGGIO AL MODERNO

Perché Cézanne è un passaggio obbligato

Picasso e Matisse lo chiamarono “padre di tutti noi”.

01

Impressionismo

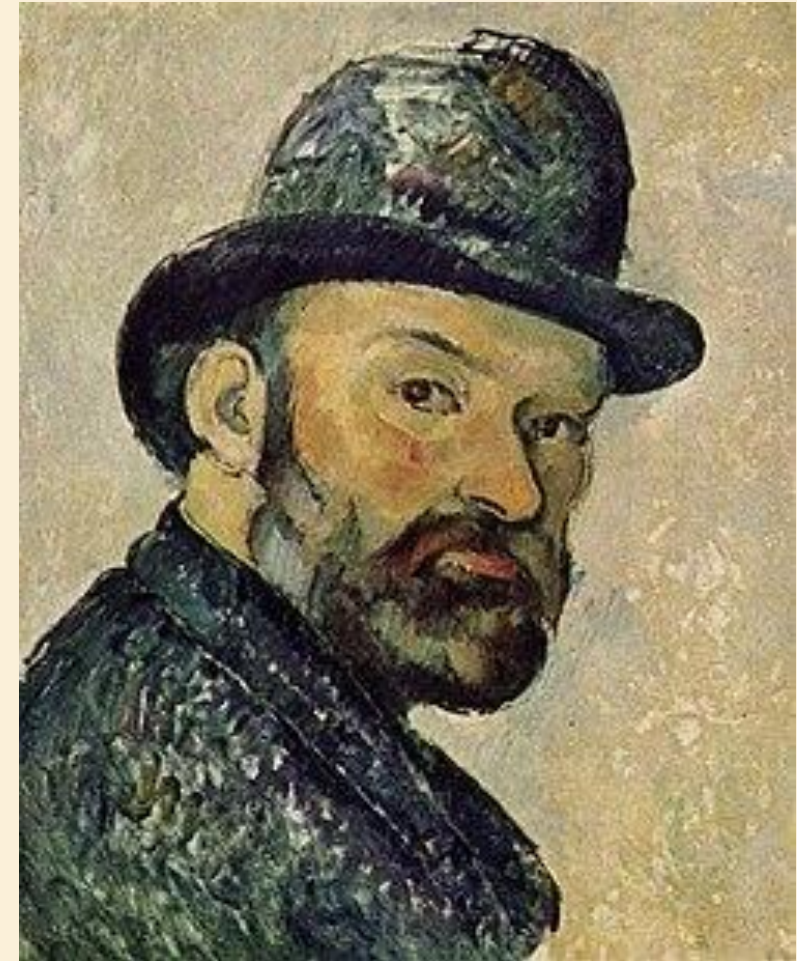
Imparare dalla luce.

02

Arte del Novecento

Ripensare la forma.

Il percorso passa attraverso vita, opere, metodo ed eredità.

LE ORIGINI

Aix-en-Provence, 1839: un ragazzo tra legge e pittura

Nasce in una famiglia benestante: il padre è banchiere.

Il padre lo indirizza verso la giurisprudenza.

Al collegio nasce l'amicizia con Émile Zola.

LA SCELTA DELLA PITTURA

Parigi e i primi rifiuti

Lascia il diritto e va a Parigi per dipingere.

Il Salon rifiuta ripetutamente le sue tele.

All'inizio prevalgono toni scuri, pennellate pesanti e temi drammatici.

Il contesto: Francia, seconda metà dell'Ottocento

Politica

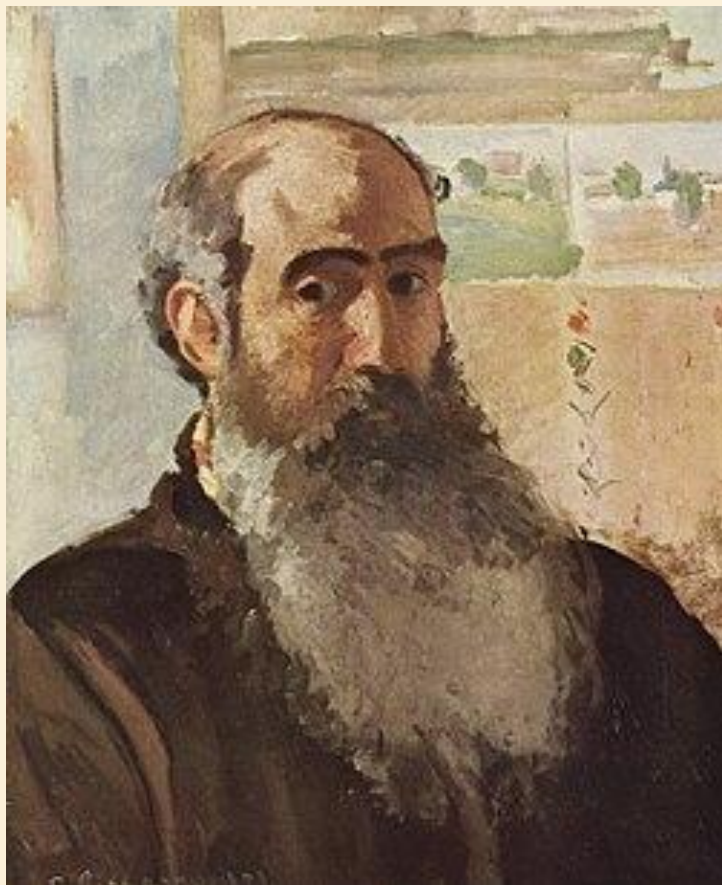
Guerra franco-prussiana, Comune e Terza Repubblica cambiano la Francia.

Immagini

La fotografia cambia il ruolo della pittura: riprodurre il visibile non basta più.

Istituzioni

Il Salon ufficiale si contrappone agli artisti indipendenti.

UN INCONTRO DECISIVO

L'incontro con Pissarro e gli Impressionisti

- Camille Pissarro lo convince a dipingere all'aperto
- La tavolozza si schiarisce
- Partecipa alle mostre impressioniste del 1874 e del 1877

DUE MODI DI GUARDARE

Cézanne e Monet a confronto

Monet

Cattura l'attimo e la luce che cambia.

Cézanne

Cerca ciò che nella natura resta stabile.

“Voglio fare dell'Impressionismo qualcosa di solido come l'arte dei musei”

Studi illustrativi generati, non riproduzioni.

IL LABORATORIO PROVENZALE

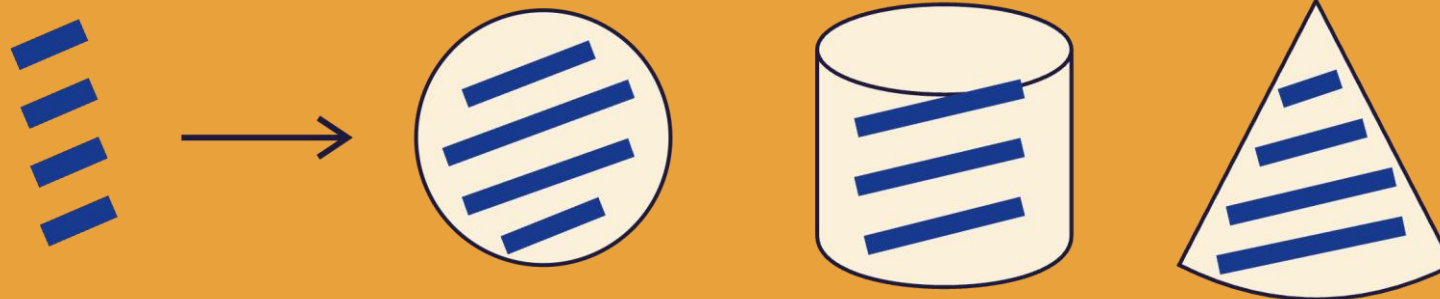
Il ritorno a sud: il paesaggio come laboratorio

Dagli anni Settanta alterna Parigi e la Provenza.

Il paesaggio diventa un soggetto costante: lavora in solitudine, lentamente, con ossessione.

Il metodo: costruire con il colore

Tocchi paralleli

Le pennellate modellano i volumi.

Colore

Il colore crea forma e profondità, non il chiaroscuro.

Sguardo mobile

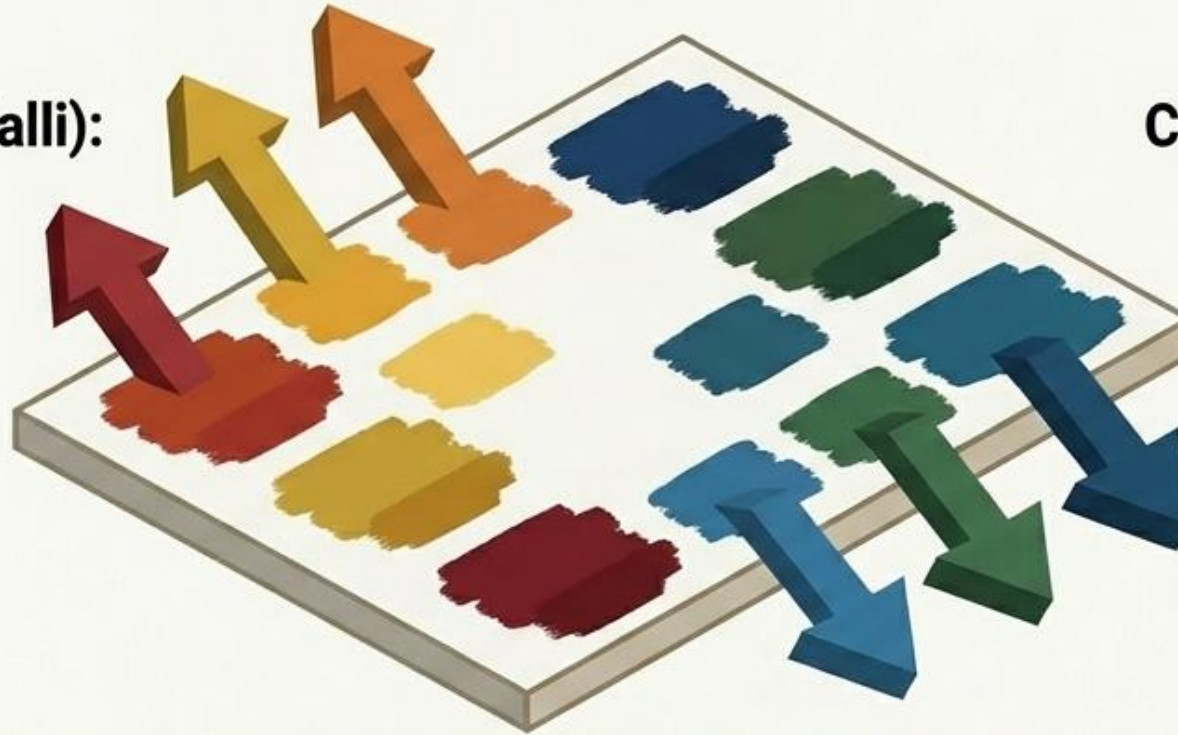
Più punti di vista convivono nel quadro.

Il Push-Pull Cromatico: Spazio senza prospettiva

Cézanne ha distrutto l'illusione ottica dello spazio vuoto. La prospettiva non è creata da linee che fuggono verso un orizzonte, ma esclusivamente dalla temperatura del colore.

Colori Caldi (Rossi/Gialli):

Agiscono come propulsori ottici, avanzando visivamente. Rappresentano la vibrazione luminosa.

Colori Freddi (Blu/Verdi):

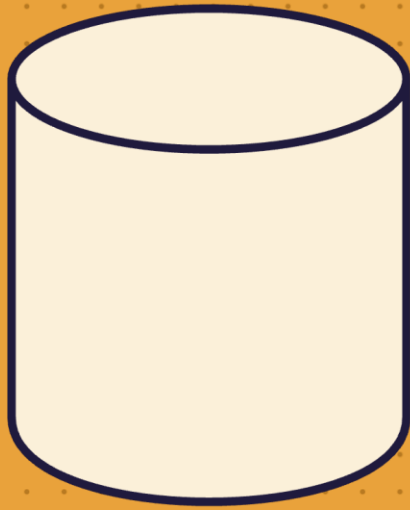
Agiscono come respingenti, arretrando per creare profondità e far sentire l'aria.

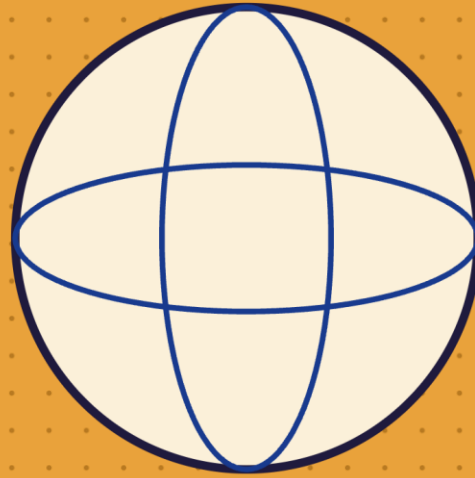
Sintesi: Il risultato è uno spazio pittorico solido, monumentale, quasi coagulato.

LETTERA A ÉMILE BERNARD · 1904

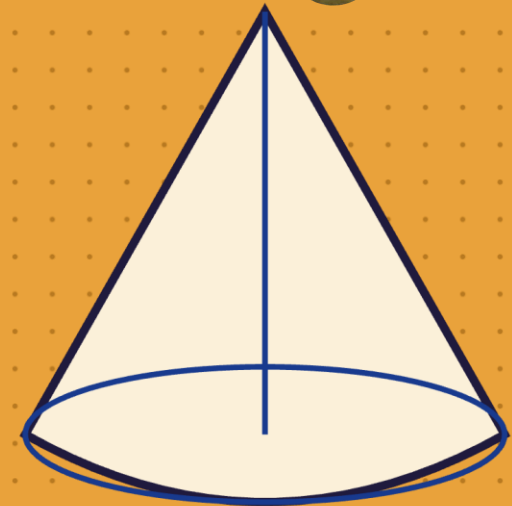
“Trattare la natura secondo il cilindro, la sfera, il cono”

Cilindro

Sfera

Cono

Leggere gli oggetti attraverso forme essenziali aiuta a organizzarli nello spazio.

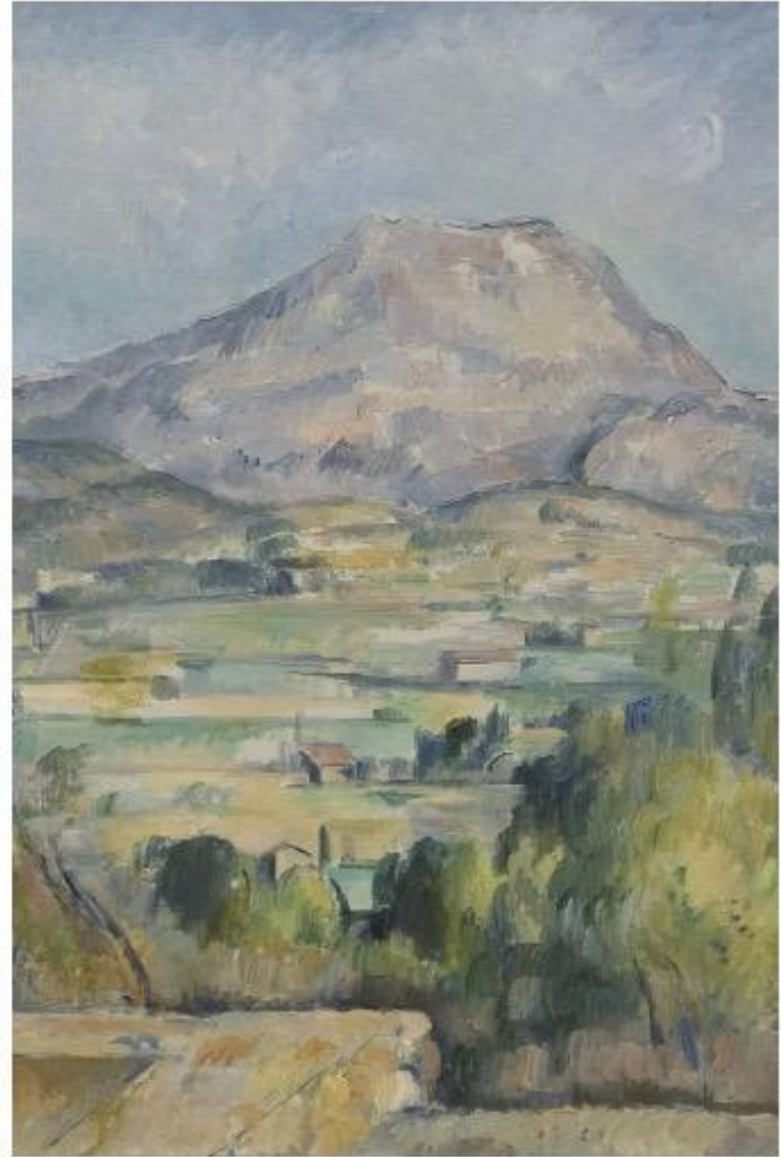
La pittura successiva spingerà questa ricerca verso la scomposizione.

UN SOGGETTO, MOLTE SOLUZIONI

La Montagne Sainte-Victoire

Dipinta decine di volte nell'ultima fase; ogni versione sposta l'equilibrio tra realtà e struttura.

Confrontate contorni, profondità e rapporti di colore.

L'architettura della natura

Per Cézanne, la realtà fenomenica nasconde una verità geometrica fondamentale. Abbandonando la linea di contorno tradizionale, ha isolato e sezionato i volumi.

“Bisogna trattare la natura attraverso il cilindro, la sfera,

LO SPAZIO PITTORICO

Nature morte: mele che cambiano la storia

Il tavolo si inclina, gli oggetti sembrano “scivolare”.

Le mele diventano un pretesto per studiare forma e colore.

Prospettive multiple costruiscono un'idea nuova di spazio.

Paul Cézanne | Il Costruttivismo Cromatico

«Trattare la natura secondo il cilindro, la sfera, il cono...»
(Lettera a Émile Bernard)

Prospettiva Smontata: Il tavolo si inclina, la prospettiva rinascimentale è rotta per riflettere la visione dinamica e soggettiva.

Il Colore come Struttura:
Pennellate modulari modellano i volumi. I caldi espandono, i freddi danno profondità.

LA FIGURA UMANA

I giocatori di carte e le Bagnanti

Figure monumentali e immobili, costruite con il colore.

I giocatori di carte

Silenzio e concentrazione.

Le Bagnanti

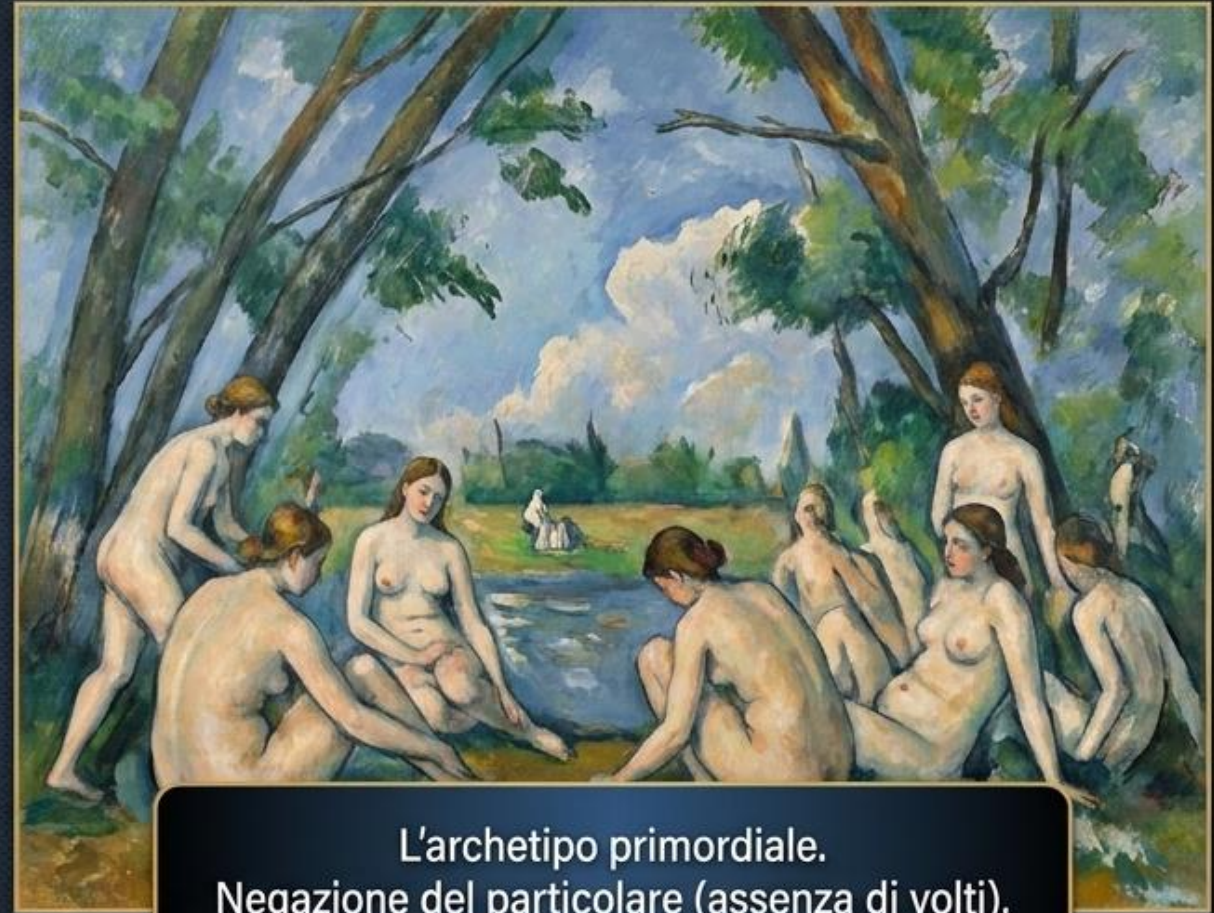
Il nudo come struttura, non come racconto.

Studi illustrativi generati, non riproduzioni delle opere.

Cézanne | L'Essenza della Forma Umana

La condizione umana come architettura.
Personaggi statici, privi di narrazione.
La scena quotidiana diventa una meditazione
sulla quiete e sull'equilibrio geometrico.

L'archetipo primordiale.
Negazione del particolare (assenza di volti).
I corpi formano una piramide visiva, fusi
con lo spazio tramite spessi contorni neri.

Il "Padre" del Cubismo: la forma visiva prevale sull'aspetto narrativo.

LA FAMA ARRIVA TARDI

Il riconoscimento tardivo

1895

La personale da Vollard rende visibile la sua ricerca.

I giovani artisti

Vanno a cercarlo in Provenza.

1906

Muore ad Aix, dopo essersi ammalato dipingendo all'aperto.

L'EREDITÀ

Dopo Cézanne: Cubismo e avanguardia

- Picasso e Braque ripartono dalla scomposizione delle forme.
- La retrospettiva del 1907 al Salon d'Automne.
- Un filo diretto verso l'astrazione.

LA MAPPA DEL PROGRAMMA

Dove si colloca nel programma di storia dell'arte

Impressionismo	Osservare luce e percezione.
Post-Impressionismo	Cézanne, accanto a Van Gogh, Gauguin e Seurat.
Avanguardie del Novecento	Ripensare la rappresentazione.

Cézanne è la chiave per capire il passaggio al moderno.

Per discutere in classe

Perché Cézanne rinuncia all'attimo impressionista?

Un quadro “sbagliato” può essere più vero della realtà?

Confrontate due versioni della Sainte-Victoire: cosa cambia?

Sostenete ogni risposta con un dettaglio visivo.

TRE IDEE DA RICORDARE

Cosa portarsi a casa

Il colore costruisce

Forma e profondità
nascono dai rapporti
tra le campiture.

Lo sguardo si muove

Più punti di vista
possono convivere
nello stesso quadro.

Lo spazio cambia

Cézanne apre la strada
all'arte moderna.