

9 L'Ottocento

LA STORIA

- 1764 J.J. Winckelmann pubblica la *Storia dell'arte dell'antichità*. Si diffonde in Europa il Neoclassicismo.
- 1787 *Costituzione* degli Stati Uniti d'America.
- 1789 Rivoluzione Francese. *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*.

1800

- 1776-1778 Piermarini, *Teatro alla Scala* a Milano.
- 1781 Füssli, *L'incubo*.
- 1784 David, *Il Giuramento degli Orazi*.
Boullée, *Progetto di un Cenotafio per Newton*.
- 1788-1793 Canova, *Amore e Psiche*.

L'ARTE

- 1796 Prima campagna in Italia di Napoleone.
- 1797 In Italia nasce la Repubblica Cisalpina. Sono i decenni della poesia di Goethe, di Leopardi e di Foscolo.
- 1800 Seconda campagna in Italia di Napoleone.
- 1804 Napoleone è incoronato imperatore.

1820

- 1804-1808 Canova, *Paolina Bonaparte*.
- 1814 Goya, *Fucilazione del 3 maggio 1808*.
- 1817 Friedrich, *Viandante sul mare di nebbia*.
- 1819 Géricault, *La zattera della Medusa*.
- 1819-1823 Goya, *Pitture nere*.
- 1830 Delacroix, *La Libertà che guida il popolo*.

- 1814 *Congresso di Vienna*.
- 1820 Inizia il Risorgimento italiano. Si diffonde in tutta Europa il Romanticismo.
- 1822 Champollion decifra i geroglifici egizi.
- 1830 Rivoluzione di Luglio in Francia.
- 1831 Giuseppe Mazzini fonda la *Giovane Italia*.

1840

- 1842 Turner, *Pace. Esequie in mare*.
- 1849 Courbet, *Gli spaccapietre*.
- 1849-1850 Courbet, *Un funerale a Ornans*.
- 1850-1851 Paxton, *Crystal Palace* a Londra.
- 1859 Hayez, *Il bacio*.
- 1887-1889 *Costruzione della Tour Eiffel* a Parigi.

Antonio Canova, *Ebe*, 1816. Marmo, altezza 175 cm. Forlì, Pinacoteca Civica.

Gli artisti di fronte ai grandi mutamenti storici

Tra la seconda metà del Settecento e l'inizio dell'Ottocento si verificano in Europa **radicali mutamenti storici**: la **Rivoluzione Francese**, che sovverte il sistema politico basato sull'assolutismo della monarchia, l'ascesa di **Napoleone** e infine, con il crollo del suo impero, la **Restaurazione**.

In questo contesto si inseriscono i due principali movimenti culturali del periodo: il **Neoclassicismo**, espressione del **pensiero illuminista**, con gli ideali di uguaglianza e di ordine, e il **Romanticismo**, che, facendosi interprete della crisi di un'epoca, privilegia la libera espressione individuale.

Jean-François Millet, *Donna che inforna il pane*, 1854. Olio su tela, Kröller-Müller Museum.

L'arte si confronta con la realtà

Nella prima metà dell'Ottocento, molti artisti rinunciano ad affrontare i temi ufficiali dell'arte (storici, religiosi, celebrativi, mitologici) per rivolgere la propria attenzione alla realtà: alcuni di loro raccontano le condizioni di vita delle **classi povere** e denunciano le **ingiustizie sociali** (i **Realisti**, in particolare in Francia), altri si dedicano alla pittura dal vero di **paesaggi**, di scene di **vita domestica**, immagini di **città** e ritratti, anche anonimi (i **Macchiaioli** in Italia e gli **Impressionisti** in Francia). Cambia anche la **tecnica pittorica**, che si fa più **immediata**, affidata prevalentemente al colore più che al disegno.

Julia Margaret Cameron, *Call, I follow, I follow, let me die!*, 1867.

L'arte si confronta con nuove tecniche di rappresentazione

Con la scoperta e il perfezionamento della **fotografia**, la pittura non è più l'unico mezzo per riprodurre la realtà. L'artista ora cerca strade diverse per esprimere la sua creatività, lasciando maggior spazio all'espressione individuale o alla sperimentazione. Realisti e Impressionisti, anzi, utilizzano le riproduzioni fotografiche come spunto per nuove soluzioni compositive.

La **litografia**, tecnica di stampa diffusa all'inizio del XIX secolo, consente di riprodurre scritti e immagini in un numero di copie desiderato e quindi di rivolgersi ad un pubblico più ampio.

- 1848 Rivolte popolari in molti Paesi europei. In Francia nasce la Seconda Repubblica. Prima Guerra di Indipendenza in Italia. Pubblicazione del Manifesto del Partito comunista.
- 1851 Nasce il Secondo Impero in Francia.

1860

- 1857-1859 Millet, *L'Angelus*.
- 1863 circa Daumier, *La lavandaia*.
- 1863 Manet, *La colazione sull'erba*.
- 1865-1878 Giuseppe Mengoni, *Galleria Vittorio Emanuele II*, a Milano.

- dal 1853 Haussmann redige un nuovo piano per Parigi.
- 1861 In Italia si forma il gruppo dei Macchiaioli.
- 1861 È proclamato il Regno d'Italia.
- 1864 Prima Internazionale Socialista.
- 1874 Prima esposizione degli Impressionisti.

1880

- 1872 Monet, *Impressione, sole nascente*.
- 1876 Renoir, *Ballo del Moulin de la Galette*.
- 1884-1886 Seurat, *La Grande Jatte*.
- 1886-1906 Cézanne, *Montagna Sainte-Victoire*.
- 1887 Fattori, *Il riposo*.
- 1888 Van Gogh, *I girasoli*.

- 1880 Si avvia la conquista e la spartizione dell'Africa da parte delle potenze europee.
- 1885 Nasce in Francia la pittura puntinista.
- 1885 Esordisce in Italia la pittura divisionista.
- 1892 Viene fondato il *Partito Socialista dei lavoratori italiani*.

1900

- 1889 Gauguin, *Il Cristo giallo*. Van Gogh, *Notte stellata*. Segantini, *Le due madri*.
- 1891 Gauguin, *Ave Maria*.
- 1892-1894 Monet, *Cattedrale di Rouen*.
- 1892-1895 Cézanne, *I giocatori di carte*.
- 1896-1901 Pellizza da Volpedo, *Il Quarto Stato*.

Paul Signac, *Ritratto di Félix Fénéon*, 1890-1891. Olio su tela. New York, MoMA. Particolare.

L'arte si confronta con la scienza

La seconda metà dell'Ottocento è dominata dal pensiero positivista, che afferma la fiducia nel progresso tecnico e scientifico della civiltà occidentale. Gli **Impressionisti** rappresentano i mutamenti della città e dello stile di vita dei suoi abitanti e sperimentano in pittura le scoperte sulla **scomposizione della luce** e sull'**origine del colore**. Da qui nascono le pennellate di **colore puro** direttamente disposte sulla tela, o l'uso dei **complementari** per rappresentare le ombre.

I **Puntinisti** e i **Divisionisti** proseguiranno questa ricerca, con un rigore scientifico ancora più incisivo.

Paul Gauguin, *Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?* 1897-1898. Particolare.

L'arte si confronta con altre culture

Molti artisti rifiutano il mito del progresso e le conseguenze dell'industrializzazione, rifugiandosi nel proprio mondo interiore, o **ricercando altre realtà, non ancora contaminate dalla modernità**. **Gauguin** viaggia in Europa e in Paesi lontani, giungendo nelle Isole della Polinesia Francese, affascinato dallo stile di vita 'primitivo' dei suoi abitanti. Contemporaneamente giungono in Europa testimonianze d'arte dalle colonie e dal **Giappone**: quest'ultimo, in particolare, produce una vera e propria moda ed è fonte di ispirazione per molti artisti che vogliono allontanarsi dall'arte ufficiale.

Giuseppe Mengoni, *Galleria Vittorio Emanuele II*, 1865-1878. Milano.

La città moderna

La città dell'Ottocento si trasforma radicalmente: si abbattano le mura antiche per lasciare spazio alla rapida espansione dell'abitato; molti quartieri storici scompaiono per lasciare spazio a nuove strade e nuovi palazzi; vengono inserite **stazioni ferroviarie**, simbolo della modernità.

I materiali nuovi sono il **ferro** e il **vetro**, prodotti dall'industria, con i quali si possono realizzare spazi ampi e luminosi.

Le **Esposizioni Universali** diffondono i più recenti prodotti dell'industria e gli artisti si confrontano con queste novità: nasce alla fine dell'Ottocento l'**Art Nouveau**, il primo stile decorativo moderno.