

Anni 9-13

A. Renoir
Yvonne e Christine Lerolle al piano, 1897

C. Tallone
Ritratto di Maria Gallavresi bambina con la madre, 1889

Le due opere scelte per il confronto, pur geograficamente e stilisticamente distanti, appaiono cronologicamente, culturalmente e socialmente omogenee.

Epoca storica e contestualizzazione dei personaggi rappresentati

Il periodo tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo vede accumularsi una serie di tensioni internazionali e conflittualità interne ai singoli stati nazionali che esplodono nella prima guerra mondiale. Tali conflittualità non sono però percepibili nelle opere prese in esame che ci presentano un mondo sereno, ovattato e chiuso verso l'esterno.

Yvonne e Cristine Lerolle sono le figlie del pittore H. Lerolle, amico di Renoir e collezionista di Degas, come si può vedere dalle due opere appese alla parete.

Maria Gallavresi, di agiata famiglia milanese, viene ritratta in piedi con la madre. La stessa Maria Gallavresi Bietti dona il quadro all'Accademia Carrara nel 1946.

Classi sociali

I personaggi femminili rappresentati appartengono alla classe media: **la borghesia**.

Sullo sfondo, non visibili, altre due classi sociali, **nobiltà e proletariato**.

Come le immagini?

Borghesia	aspetto curato	atteggiamento spigliato-tranquillo	abbigliamento semplice-informale
------------------	--------------------------	--	--

Scegli gli aggettivi più appropriati per definire le classi mancanti:

Aspetto: trascurato / formale   **Atteggiamento:** altezoso-superbo / depresso-infelice

Abbigliamento: elegante-sfarzoso / stracciato-sporco

Spunti di ricerca

Con l'aiuto dell'insegnante di storia individua le dinamiche sociali delle tre classi protagoniste dal 1789 ad oggi (principi e principesse in TV, stili di vita della sterminata classe media, sottoproletariato del sud del mondo).

Ambiente

Gli impressionisti, ma anche gli allievi di Tallone, amano molto dipingere la natura all'aria aperta in tutte le variazioni di luce. In questo caso specifico siamo invece in presenza di interni di abitazione con dettagli interessanti sull'arredo.

Renoir sulle pareti quadri di Degas, (a destra 'prima della corsa' e a sinistra 'ballerine') al centro della stanza un pianoforte a mezza coda scuro.

Tallone: un tappeto chiaro di lana molto soffice, una tappezzeria con un accenno di motivi vegetali, un prezioso vaso contenente una composizione floreale sopra la consolle.

Spunti di ricerca

Riproduci un quadro che riproduce a sua volta uno o più quadri. Descrivi con precisione e abbondanza di dettagli la tua stanza.

Un mondo tutto al femminile

Il mondo dei sentimenti e degli affetti appartiene equamente ad uomini (assenti in questo caso) e donne ma manifesta una specificità ed una amplificazione particolare nella sensibilità femminile ed in alcune età della vita. Nelle opere considerate l'età oscilla dalla adolescenza alla giovinezza alla pienezza dell'età adulta. Si intravedono trasformazioni fisiche e psicologiche vissute serenamente fino alla maturazione di personalità pienamente definite.

Renoir: le due sorelle sono in armonia, musica e pittura facevano parte integrante dell'educazione delle signorine di buona famiglia a cui non si chiedeva di invadere attività considerate più prettamente maschili. Il soggetto 'ragazze al pianoforte' sarà replicato più volte (vedi in mostra).

Tallone: sotto l'ala protettrice della giovane madre, vigile ma non invadente, la figlia si prepara naturalmente a comprendere quello che sarà il suo futuro ruolo familiare e sociale.

Spunti di ricerca

Con l'aiuto di un adulto di tua fiducia rifletti sui delicati rapporti, affettivi-conflittuali dell'ambito familiare assolutamente fisiologici se maneggiati con cura.

Quali sono le motivazioni più frequenti di incomprensione tra persone a cui si vuole bene e quali le risorse per ricucire il rapporto? Breve corso di educazione ai sentimenti.

Anche i maschietti piangono? In base all'operazione che stanno compiendo, immagina di riempire con un abbozzo di dialogo tra le due sorelle lo spazio di una sequenza di fumetto o indovina, con le 'nuvolette', i pensieri che legano madre e figlia.

Tecnica e stile

Si tratta di due dipinti ad olio di diversa dimensione e formato.

In Renoir la gamma di colori risulta giocata sul contrasto tra il bianco e il rosso dei vestiti e il nero del pianoforte. Il nero non è un colore amato dagli impressionisti.

In Tallone la scelta cromatica è meno squillante, giocata su accordi più riposanti nel passaggio dal bianco al nero attraverso tonalità di avorio e oca.

In entrambe il taglio dell'immagine risulta fotografico.

In Renoir come un'istantanea rubata nel bel mezzo dell'azione. Una parte del pianoforte viene esclusa. Perché?

In Tallone i due personaggi si mettono in posa come davanti a un "obiettivo pittorico".

Spunti di ricerca

Prova a valutare i tempi di posa necessari ad un pittore e ad un fotografo (le prime fotografie degli anni quaranta dell'ottocento richiedevano tempi e procedimenti laboriosi rispetto ad oggi) con tutte le conseguenze che ne discendono per il risultato finale. Tieni presente che la prima mostra impressionista si tiene nello studio di un pittore (Nadar, vedi) convertito alla fotografia per motivi insieme commerciali (guadagnava di più) ed artistici (poteva sperimentare un liguaggio e una tecnica ancora sconosciuti). Utilizzando la foto digitale scatta alcune istantanee che in qualche modo si richiamino alle opere esaminate per la scelta del soggetto, per il taglio dell'immagine, per l'utilizzo di filtri o effetti particolari che più si avvicinano alla pittura.