

Vincent
Van Gogh

Starry
Night

La
notte stellata

SAPER OSSERVARE E CAPIRE UN'OPERA D'ARTE

- In questo percorso presentiamo e analizziamo l'opera "La notte stellata", che il pittore dipinse nel 1889.
- Cercheremo di capire **quale obiettivo** ha voluto raggiungere l'artista, **il significato** che voleva comunicare, la **struttura compositiva** dell'opera ...

«Sogno di dipingere, poi dipingo i miei sogni»

Ma chi era Vincent Van Gogh?

- Vincent fu **un pittore** molto prolifico, autore di **quasi novecento dipinti** e oltre mille disegni, senza contare i numerosi schizzi non terminati
- L'artista fu tanto **geniale quanto incompreso**, rivoluzionò e **influenzò** profondamente **tutta l'arte del ventesimo secolo**
 - Trascorse **una vita travagliata** e soffrì di turbe psicologiche. Morì all'età di **solitrentasette anni** in circostanze ancora non del tutto chiarite.

LA VITA

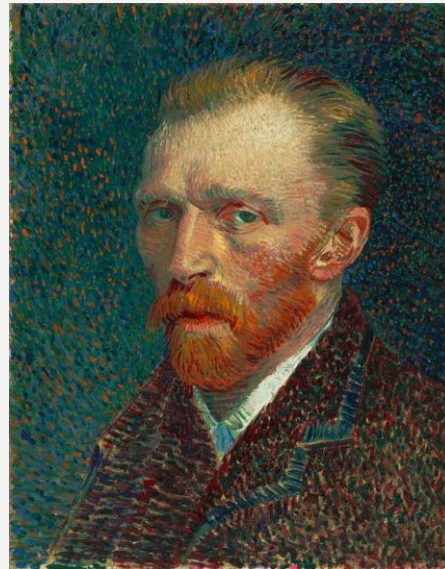
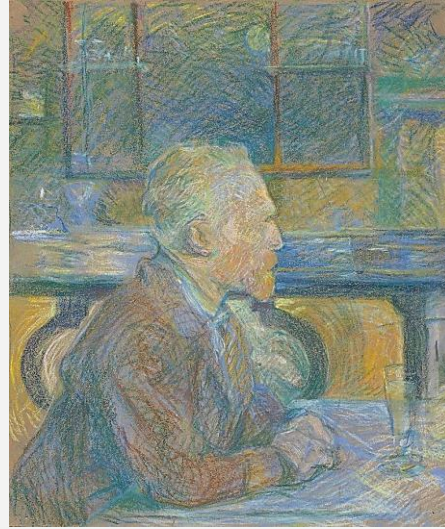
Vincent Van Gogh (Zundert 30 marzo 1853 Auvers sur Oise -1890) figlio di un pastore protestante che gli impartì una educazione molto rigida e severa.

Svolse diversi mestieri ma senza successo, finché non decise di diventare un pittore.

Iniziò a dipingere tardi, all'età di ventisette anni, realizzando molte delle sue opere più note nel corso degli ultimi due anni di vita.

La sua prima formazione si deve principalmente all'esempio del **realismo** paesaggistico dei pittori di Barbizon unito al **messaggio etico** e sociale di Jean-François Millet. Altrettanto importante per lui è l'interesse per le **stampe giapponesi**, che acquista in quantità. Fondamentali per il suo stile, i **pittori impressionisti**.

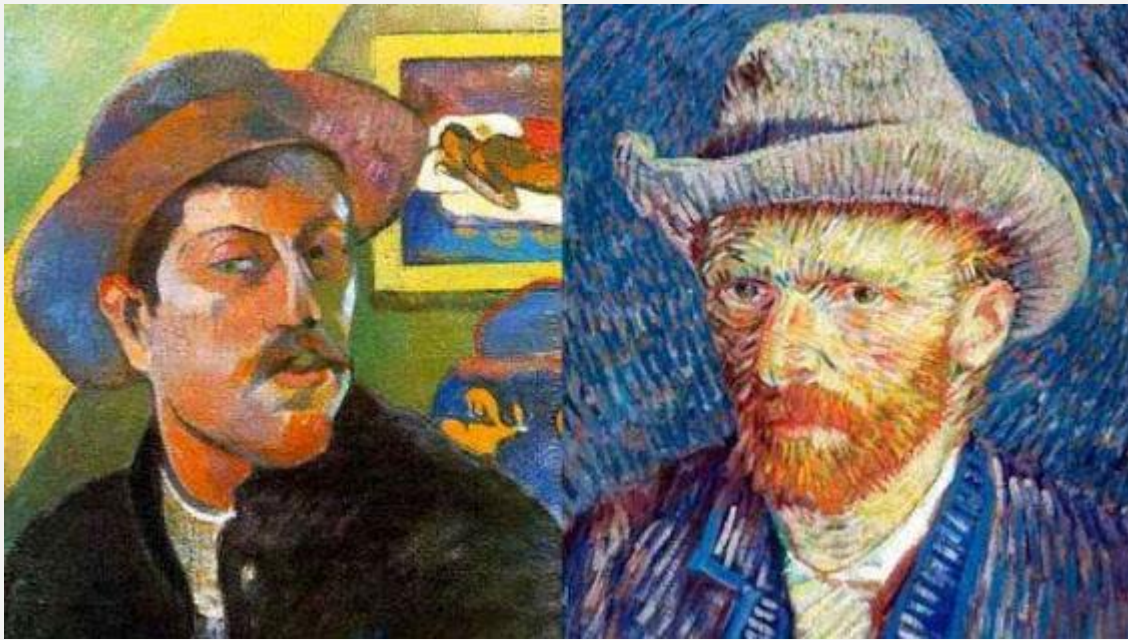
Nel 1886, Van Gogh si recò a Parigi, presso il fratello Théo, dove ebbe modo di studiare la pittura impressionista. Nell'inverno avviene l'incontro con Paul Gauguin, Paul Signac e altri artisti, con i quali ebbe occasione di esporre i suoi dipinti. L'incontro con i pittori impressionisti porta Vincent a schiarire la sua tavolozza e a guardare con più attenzione alla natura e a dare più importanza alla luce e ai colori puri.

Nel 1888 decise di trasferirsi nel sud francese, dove ebbe occasione di sviluppare gli stimoli artistici raccolti a Parigi (il **colore**, la **luce**, la **natura**).

Giunto ad **Arles** prese in affitto una camera nella pensione-ristorante Carrel.

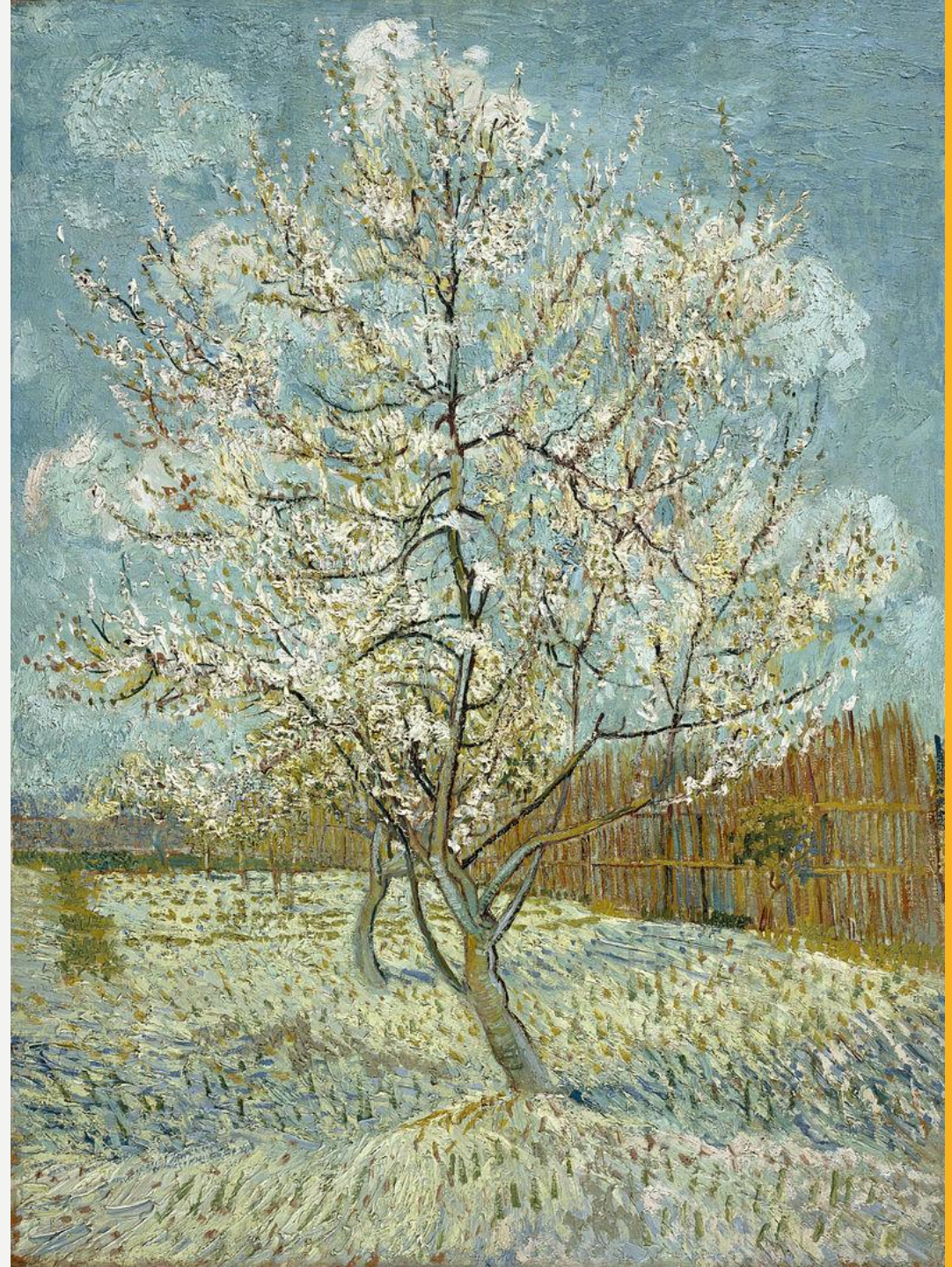
Paul Gauguin

Vincent Van Gogh

Le emozioni che provò di fronte alla natura provenzale furono così forti da spingerlo a lavorare senza sosta, perfezionando il suo personalissimo stile.

Ad Arles, **cercò di fondare un circolo di artisti**, ma l'unico che, tra molte perplessità, **accettò l'invito** fu **Gauguin**.

All'inizio i due dipinsero **in armonia**, ma ben presto **emersero diversità** artistiche e di carattere che portarono ad **una conclusione traumatica**.

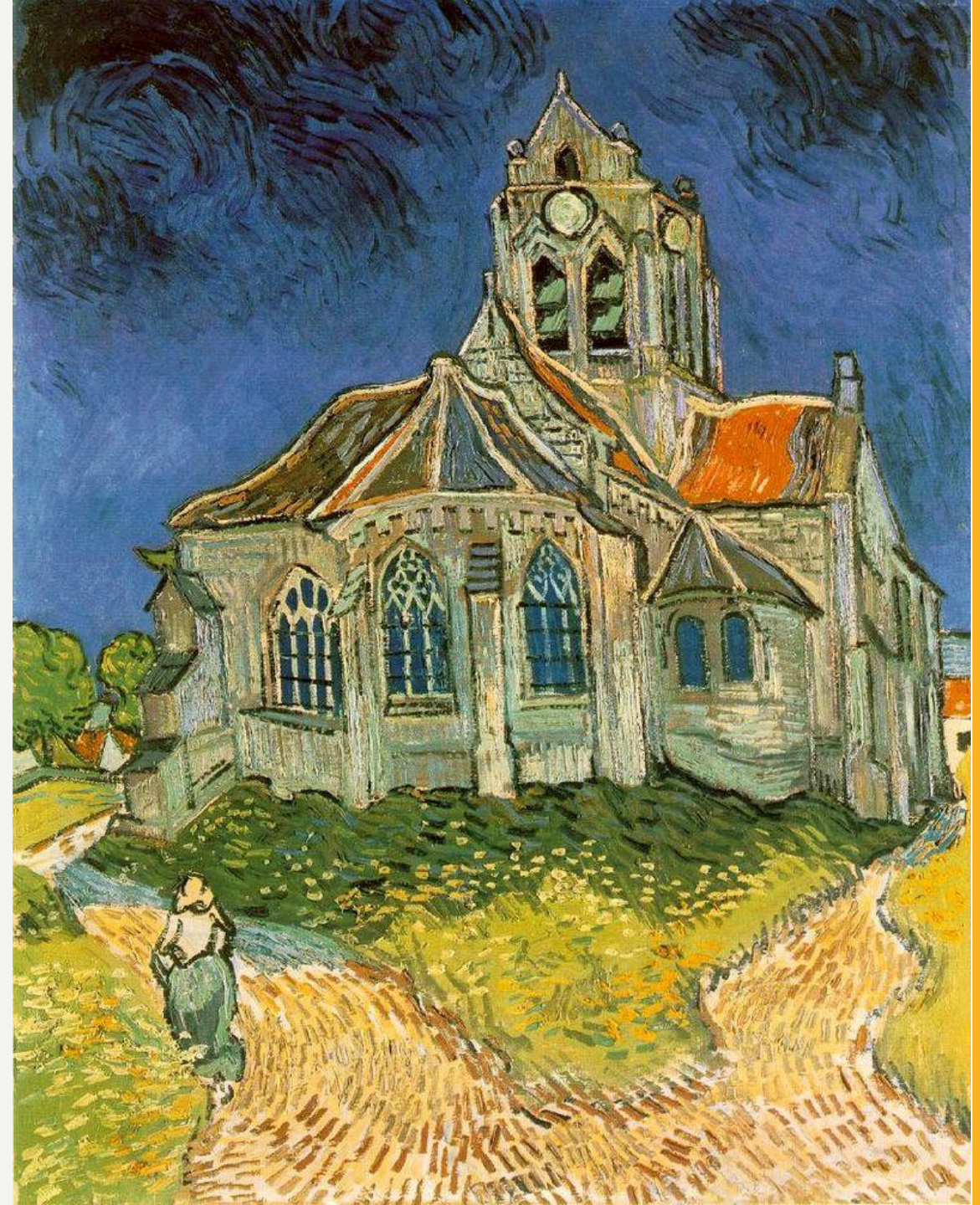
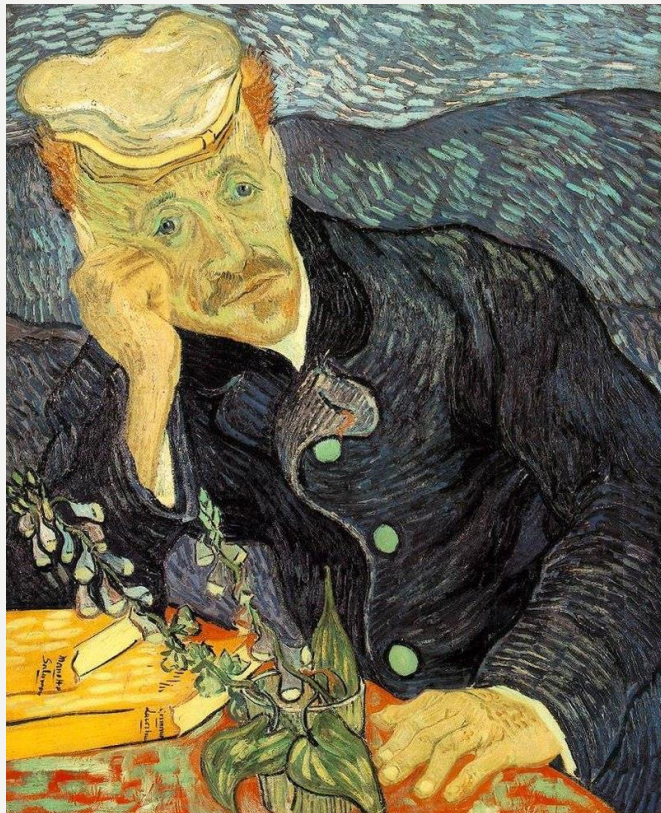
Le tensioni tra i due toccarono il massimo quando accadde un episodio sconvolgente: van Gogh - la ricostruzione del fatto è tuttavia controversa – si verificò un accesissimo litigio che culminò nel ferimento di Vincent che restò mutilato del lobo dell'orecchio sinistro.

In seguito a questo incidente fu ricoverato nell'ospedale di Arles.

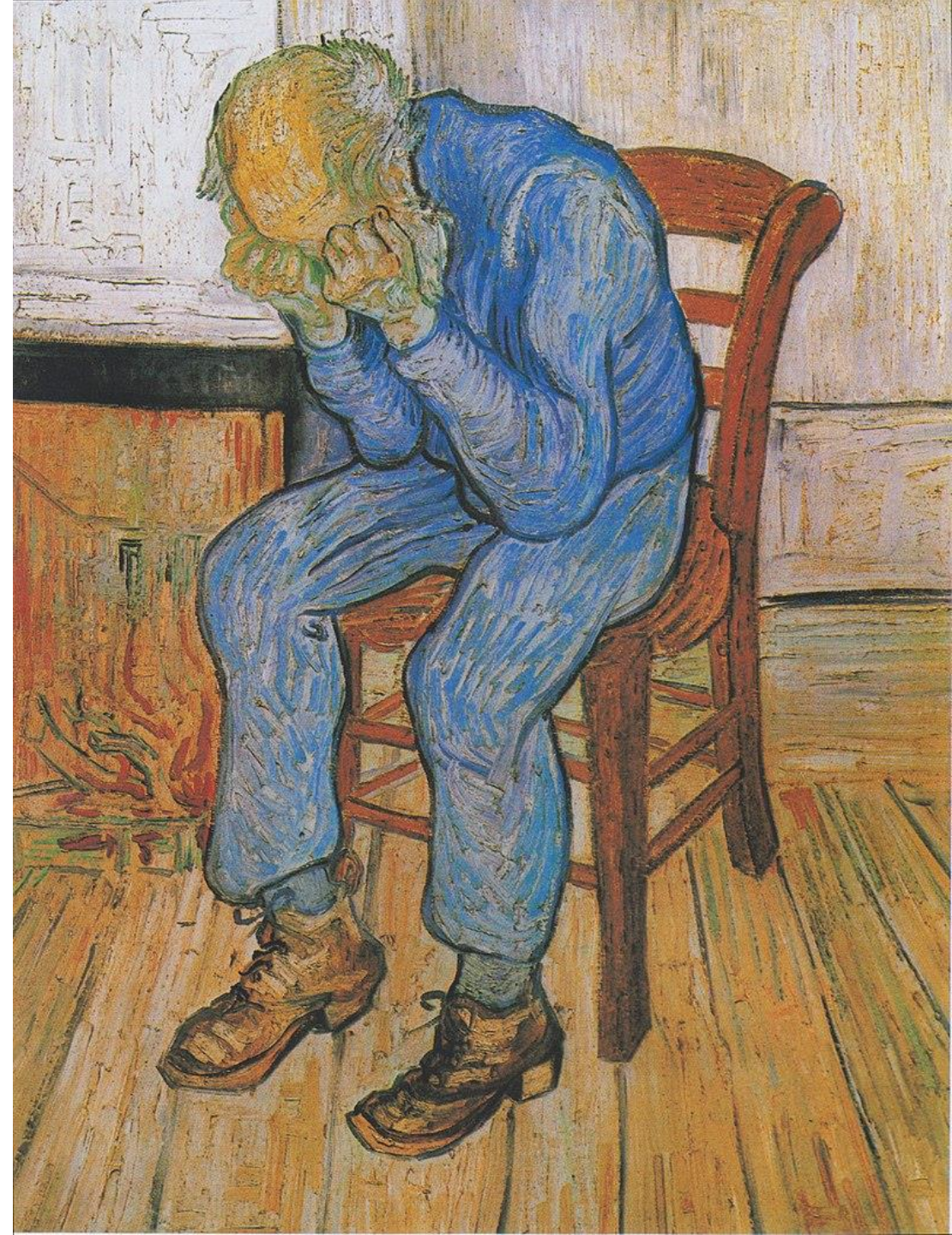
Grazie alle cure del dottor Félix Rey, van Gogh riuscì a superare i giorni più critici e uscì dal nosocomio il 7 gennaio 1889. In questo periodo di ricovero, l'artista produsse una notevole quantità di opere straordinarie.

Il 21 maggio 1889 partì per stabilirsi a **Auvers-sur-Oise**, un villaggio a una trentina di chilometri da Parigi dove risiedeva un medico amico di Théo, il dottor **Paul-Ferdinand Gachet**, che si sarebbe preso cura di lui. Van Gogh prese alloggio nel caffè-locanda gestito dai coniugi Ravoux, nella piazza del Municipio.

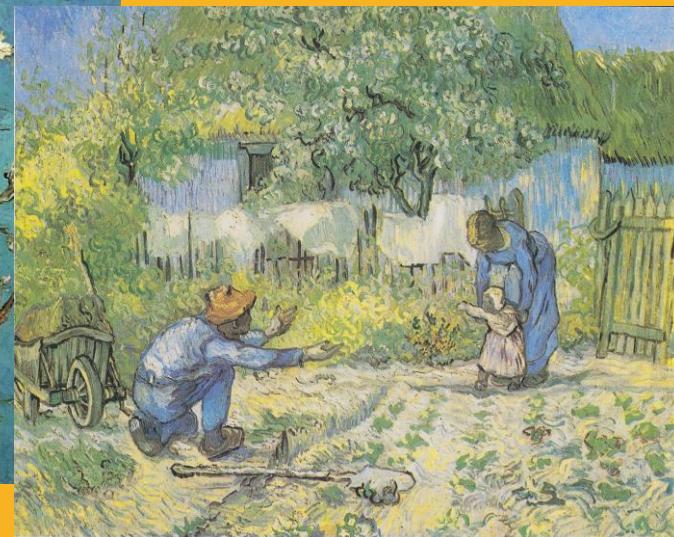
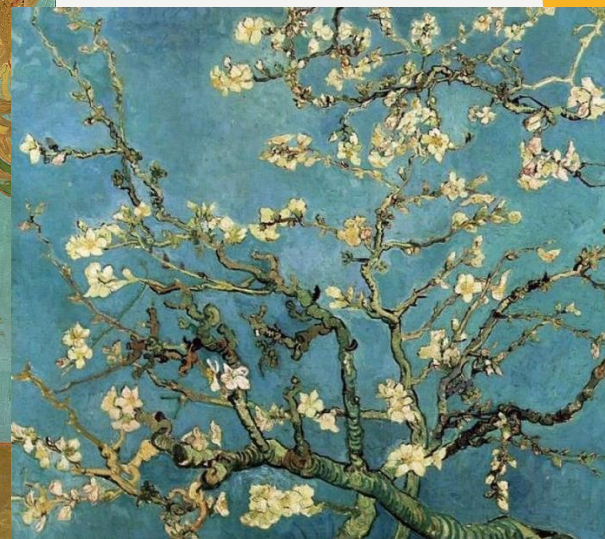
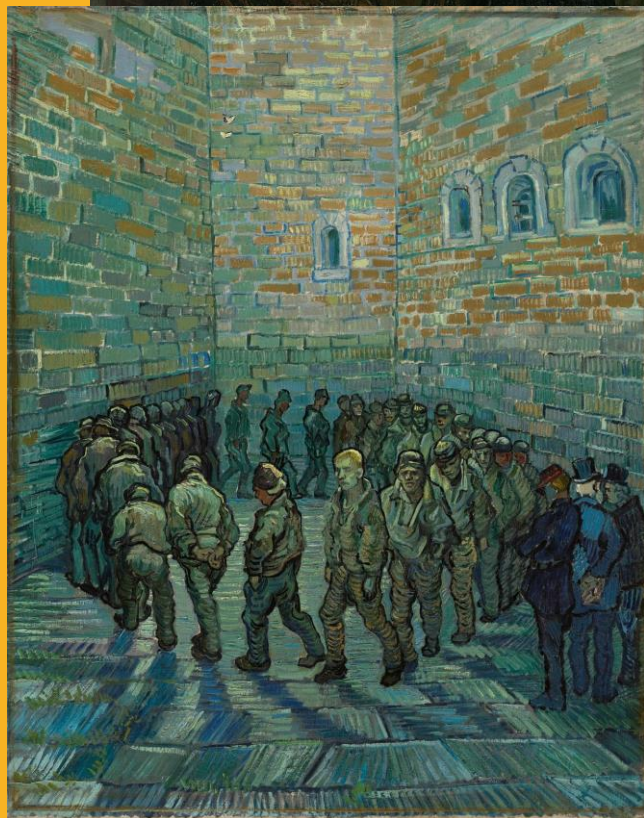
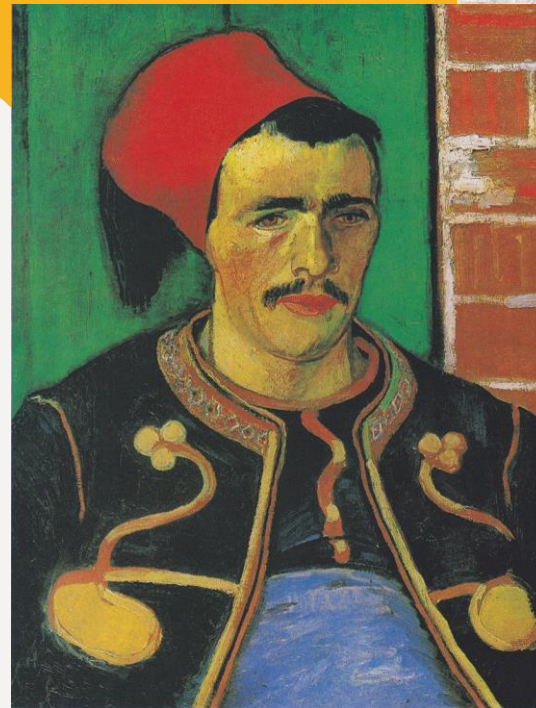

La sera del 27 luglio 1890, una domenica, dopo essere uscito per dipingere i suoi quadri come al solito nelle campagne che circondavano il paese, rientrò la sera sofferente nella locanda e si rifugiò subito nella sua camera. Ravoux, non vedendolo a pranzo, salì in camera sua, trovandolo disteso e sanguinante sul letto. Rifiutò di dare spiegazioni del suo gesto ai gendarmi e, con il fratello Théo che, avvertito, era accorso la mattina dopo, trascorse tutto il 28 luglio, fumando la pipa e chiacchierando seduto sul letto gli confidò «la tristezza durerà per sempre». Morì quella notte stessa, verso l'1:30 del 29 luglio 1890.

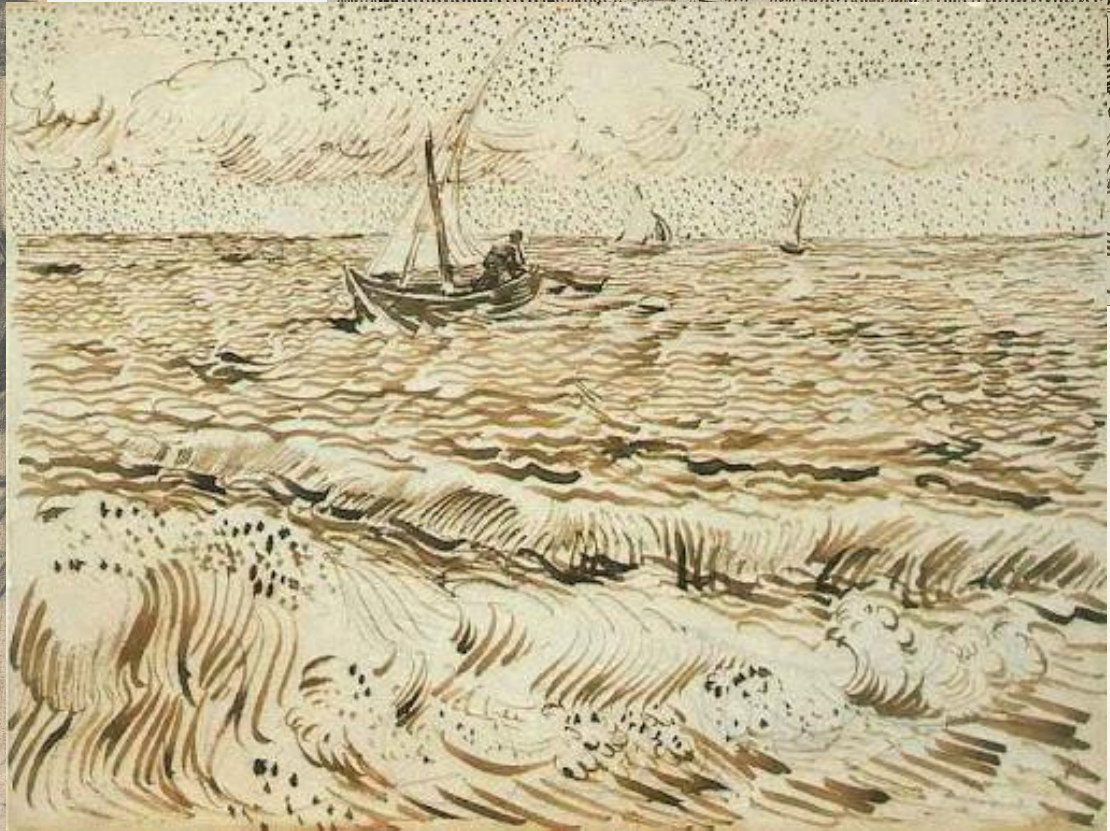
I temi cari a
Vincent...
I poveri e gli ultimi,
le nature morte,
i ritratti e gli
autoritratti,
la natura...

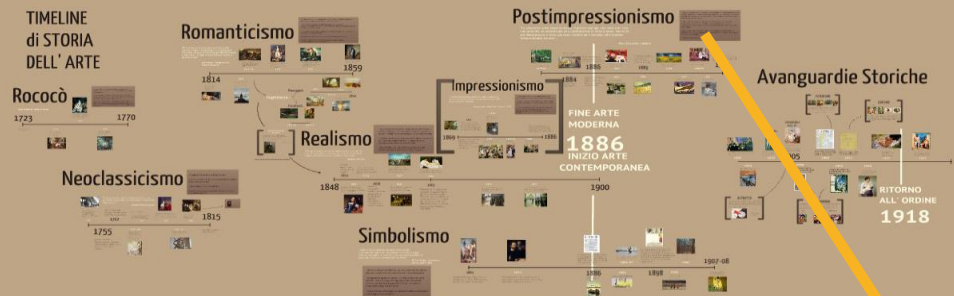

Affascinato dalla natura, Vincent Van Gogh ha realizzato più di 2000 dipinti a olio, acquerelli, disegni e schizzi intorno al tema. Ha cercato di esprimere le sue emozioni e le sue reazioni psicologiche nei confronti del mondo, attraverso colori forti e immagini espressive.

DAL ROCOCO' ALLE AVANGUARDIE STORICHE

LA LINEA DEL TEMPO (by Angelo Archidiacono)

<https://prezi.com/nsnz7xf9m8am/linea-del-tempo-arte-moderna/>

Postimpressionismo

"La pittura ha come scopo se stessa. Il pittore dipinge; una mela o un viso non sono che un pretesto per una combinazione di linee e colori, niente di più. Nella pittura ci sono due cose: l'occhio ed il cervello, ed entrambe devono aiutarsi tra loro."

- La pittura Postimpressionista è l'esordio dell'Arte Contemporanea. Fu un fenomeno tipicamente Francese, prende il nome da un termine coniato da Roger Fry nel 1910, che alludeva soprattutto a Van Gogh, Bernard e Seurat, ma che poi passò ad indicare tutti quegli artisti uniti nell'intento di superare il realismo impressionista

- L'Arte è frutto di un'operazione mentale i cui risultati possono essere otticamente incongruenti, e non deve per forza coincidere con la realtà materiale: si va oltre alla rappresentazione spaziale-luminosa di origine rinascimentale che aveva caratterizzato tutta la pittura moderna

- Con la stanchezza nei confronti della tradizione figurativa post-rinascimentale, tutte le espressioni artistiche extraeuropee suscitavano ammirazione: dalle sculture africane, alle pitture indiane e le stampe giapponesi

- L'esperienza del Neopressionismo (Pontillismo)

Paul Cézanne, Lettere

Paul Cézanne, Il ponte di St. Trémy (da un olio, Musée d'Orsay, Parigi)
1879-80

Ultima mostra dei pittori impressionisti a Parigi, alla quale parteciparono anche Paul Gauguin e Georges Seurat

1886

Paul Gauguin, la nuova dipinto ispirato da un olio (Musée d'Orsay, Parigi)
1888

Prima esposizione della Scuola di Pont-Aven, con il nome di Groupe impressioniste et synthétiste, al café des Arts, Parigi.

1889

Vincent van Gogh, Campo di grano con cielo azzurro scuro (da un olio, Musée d'Orsay, Parigi)
1890

1890

Henri de Toulouse-Lautrec, Salotto di Madame Mame (da un olio, Musée d'Orsay, Parigi)
1894-95

1894-95

Roger Fry conia il termine "Postimpressionismo", in occasione della mostra londinese Manet and the Post-impressionists

1910

1884

Esposizione della Société des Artistes Indépendants

Felix Feneon usa il termine Pontillismo sulla rivista Art moderne, Bruxelles, per definire la nuova versione della pittura impressionista lanciata da Seurat

1888

Paul Gauguin, la nuova dipinto ispirato da un olio (Musée d'Orsay, Parigi)
1888

1889

Vincent van Gogh, Campo di grano con cielo azzurro scuro (da un olio, Musée d'Orsay, Parigi)
1889

1892

Paul Gauguin, la nuova dipinto ispirato da un olio (Musée d'Orsay, Parigi)
1892

1896

Henri de Toulouse-Lautrec, Salotto di Madame Mame (da un olio, Musée d'Orsay, Parigi)
1896

ismo

- L'obiettivo degli impressionisti è di stampo fortemente realista: registrare l'impatto visivo immediato delle forme, dei colori e della luce

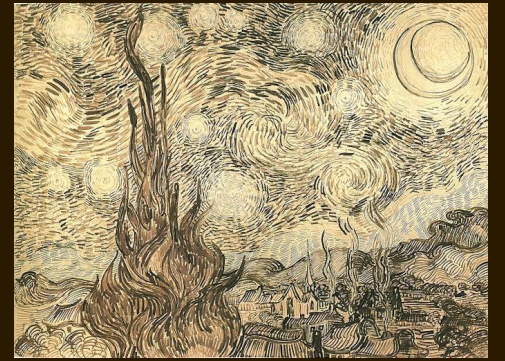
- Preferivano il lavoro en plein air, con tele di piccolo formato eseguite con rapidità, senza progetto, il contrario esatto del grande quadro da salotto

RACCONTA
QUELLO CHE VEDI
NEL DIPINTO

Starry Night

La
notte stellata

SCHEDA TECNICA

AUTORE

Vincent Van Gogh - Zundert 30 marzo 1853; Auvers sur Oise -1890

TITOLO DELL'OPERA

La notte stellata (Starry Night)

DATAZIONE DELL'OPERA

1889

MATERIALI, STRUMENTI E TECNICHE

olio su tela

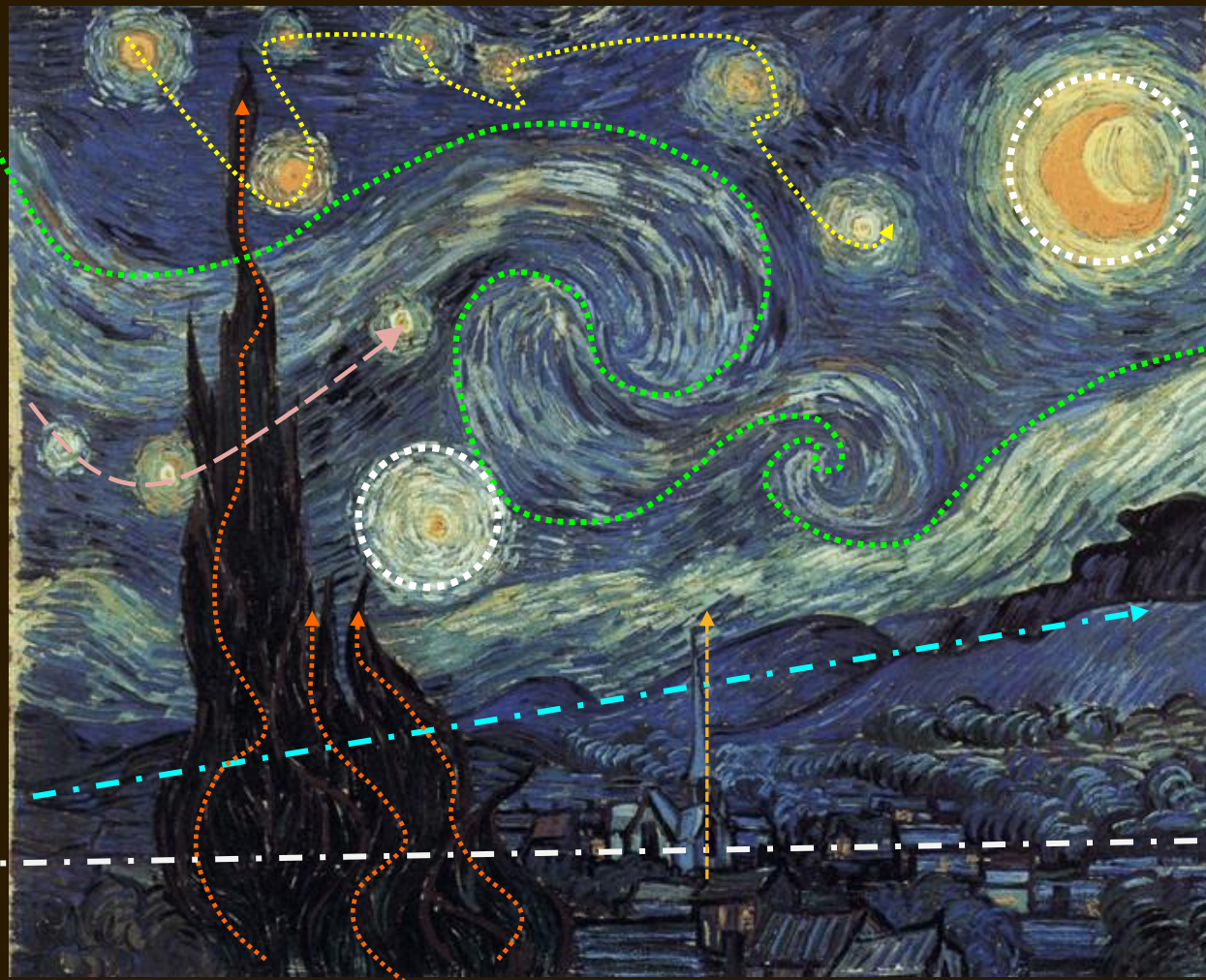
FORMATO DELL'OPERA

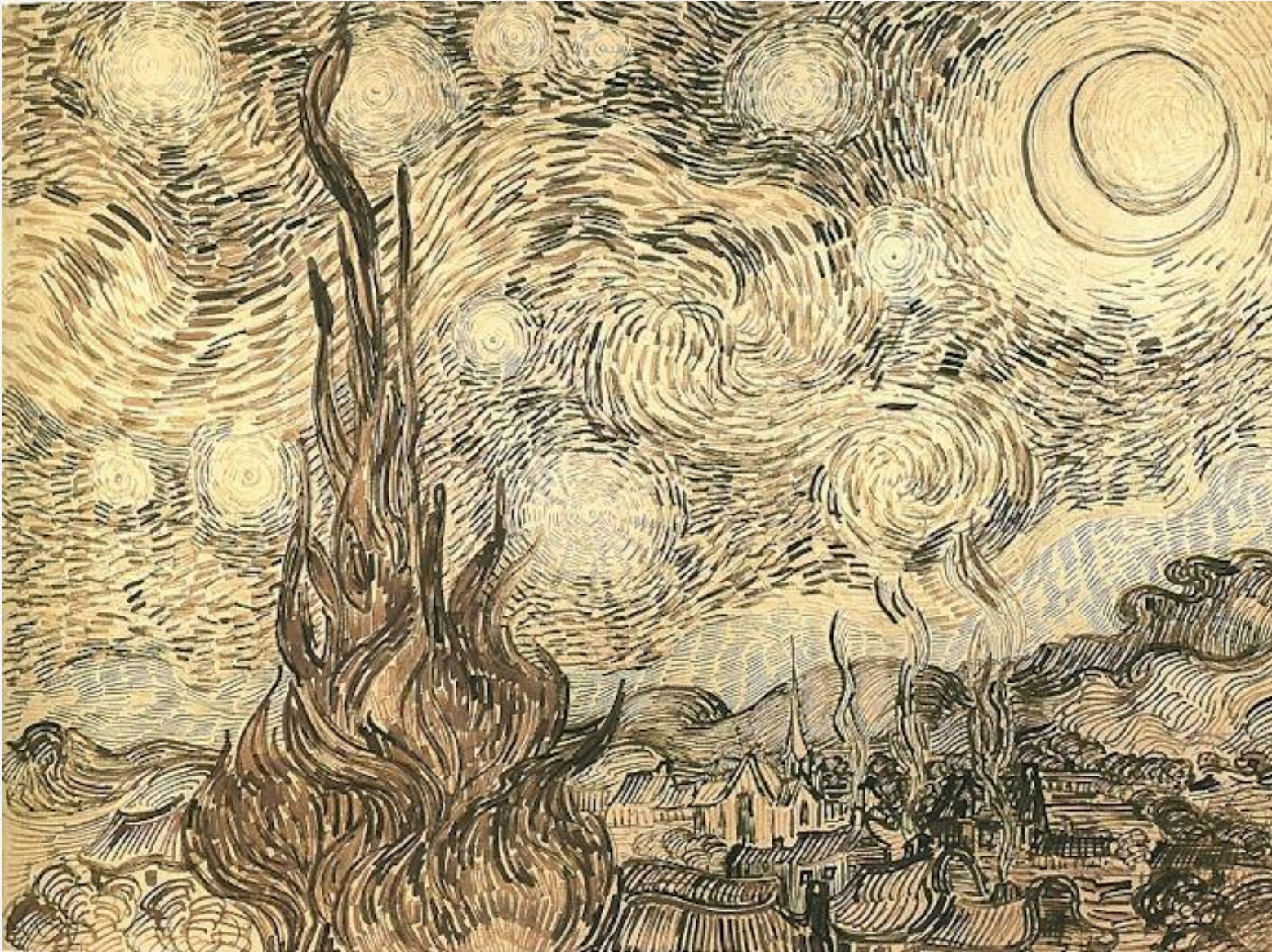
cm 73 x 92

COLLOCAZIONE

MOMA (Museum Of Modern Art) New York

SCHEMA COMPOSITIVO E LINEE VIRTUALI

I segni e il
colore...

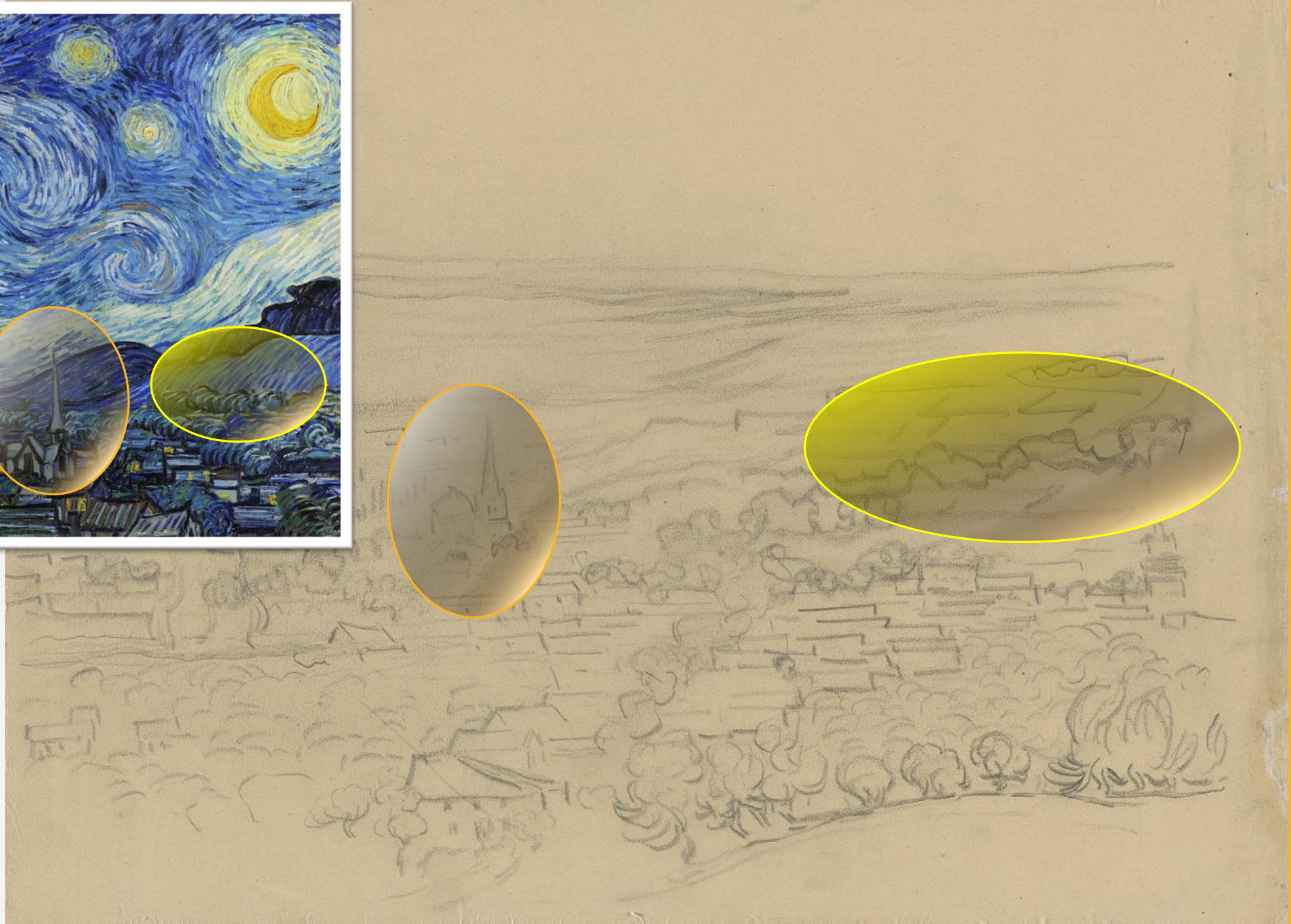

Il significato del dipinto

«La notte stellata» rappresenta l'importanza che la natura riveste per Van Gogh, infatti l'ispirazione gli arriva al sorgere del sole, quando vede dalla finestra della sua stanza nel manicomio, la stella del mattino.

Il dipinto però non è una copia della natura pura e semplice, ma è un insieme impressioni e ricordi, oltre che di significati personali.

Mentre il villaggio dorme, **il cielo** sembra solcato dall'andamento delle **luci** e delle **nuvole**. **Il vortice al centro** è dipinto con estrema violenza espressiva; **la luna** appare di un giallo irreale e fantastico, **il cipresso** nero è un'ombra inquietante che unisce la terra agli astri.

E' come se nella mente del pittore si fosse scatenata **una battaglia tra la bellezza della natura e la violenta emozione** che l'artista prova di fronte a questo incredibile spettacolo.

La stella dominante che vediamo alla destra del cipresso è probabilmente Venere, che all'epoca era molto luminosa.

L'artista non applica le consuete regole della pittura tradizionale; **usa pennellate dense di colore, staccate le une dalle altre** che si susseguono e si rincorrono secondo il movimento voluto dal pittore.

“Se il colore e il disegno si facessero come si vedono, non si potrebbero dare queste emozioni” scrive in una lettera.

Van Gogh sconvolge il modo di dipingere e ritrarre la realtà e **apre le porte del nuovo secolo.**

Dopo di lui, tutti gli artisti che attraverso l'arte vorranno esprimere sentimenti ed emozioni guarderanno alla sua opera.

“Terrazza del caffè la notte”

“Notte stellata sul Rodano”

Il **cielo stellato** è stato **un aspetto ricorrente** in altri dipinti dell'artista, come : “La Notte Stellata sul Rodano” e “La terrazza del caffè sulla piazza del Forum”.

LINK
UTILI

<https://www.arteworld.it/notte-stellata-van-gogh-analisi/>

I CIELI STELLATI NELL'ARTE DI OGNI TEMPO:

<https://www.didatticarte.it/Blog/?p=2267>

Van Gogh in breve:

<https://dueminutidiarte.com/2015/03/07/van-gogh-vita-e-opere-riassunto/>

Cronologia delle opere

https://it.wikipedia.org/wiki/Opere_di_Vincent_van_Gogh

FINE

a cura di [Ciro Indelicati](#)

