

Città di Bellinzona

Museo Civico
Villa dei Cedri
Bellinzona

HONORÉ DAUMIER: ATTUALITÀ E VARIETÀ

INDICE

Presentazione del percorso espositivo	p. 2
Biografia di Daumier	p. 3
Cronologia	p. 4
Contesto storico della Francia nel XIX secolo	p. 5
Introduzione alla mostra	p. 6
Percorso tematico	p. 9
Pian terreno	p. 9
Primo piano	p. 18

PRESENTAZIONE DEL PERCORSO ESPOSITIVO

Il Museo Civico Villa dei Cedri propone un'esposizione monografica dedicata alla figura di Honoré Daumier (1808-1879), un artista poliedrico: egli fu infatti pittore, disegnatore, scultore, nonché litografo, suo ambito prediletto che lo ha reso noto alla critica. Con la sua ricca produzione, Daumier è considerato una delle figure di spicco dell'Ottocento francese e si colloca, insieme a Courbet e Millet, fra i pionieri del movimento culturale realista.

Il percorso della mostra, che vanta una notevole quantità di lavori di Daumier, tra litografie (il corpus più consistente), silografie, sculture e disegni, non offre una panoramica cronologica della sua opera, ma predilige piuttosto una visione tematica, sottolineando così i soggetti più cari all'artista, che mettono al centro la realtà umana. Lo sguardo sociale che emerge dalle stampe di Daumier, prevalentemente attraverso le sue caricature, che si fondano sull'esagerazione dei volti umani e lo stravolgimento delle proporzioni, trova larga diffusione grazie alla riproduzione litografica su ampia scala: l'artista, fra polemica e ironia, illustra e commenta la vita difficile dei più disagiati, tocca la vita della politica e dei tribunali, così come gli aspetti culturali e lo sviluppo dell'urbanistica.

L'artista è considerato un grande divulgatore di idee, un giornalista che usa l'immagine al posto della parola, un vignettista di satira politica che, come i suoi colleghi di oggi, reagisce all'attualità, proiettando in tal modo il visitatore nella realtà odierna e inducendolo a riflettere, nonché a porre degli interrogativi su quanto accade nel presente.

BIOGRAFIA DI DAUMIER

Nato a Marsiglia nel 1808, Daumier fu un litografo, scultore e pittore francese. Nel 1816 si trasferì insieme alla madre a Parigi per ricongiungersi al padre, vetraio di professione, che tentava di ottenere fama come poeta già da alcuni anni.

A causa delle precarie condizioni economiche della famiglia, sin dall'età di dodici anni, il giovane Daumier è costretto a lavorare prima come fattorino, poi come commesso in una libreria. In quegli anni emerge il suo profondo interesse per il disegno che lo porta non solo a seguire delle lezioni di pittura presso Alexandre Lenoir, ma anche a iscriversi all'Académie Suisse, atelier aperto nel 1815 nell'isola della Cité, a Parigi, dal ginevrino Charles Suisse e noto per accogliere, dietro importo simbolico, gli artisti bisognosi.

L'attività che lo ha reso più noto è quella di caricaturista; in effetti, dall'inizio degli anni '30, esordisce come disegnatore e litografo collaborando con i giornali umoristici *La Silhouette*, *La Caricature* e *Le Charivari* con una serie di vignette satiriche di carattere politico (l'avversione per il sovrano Luigi Filippo d'Orléans), sociale (la denuncia del proletariato), nonché antiborghese (i privilegi di cui gode questa classe sociale); in seguito ai provvedimenti presi sulle norme della libertà di stampa, si volge a soggetti culturali e di genere.

Nella seconda metà degli anni '40 inizia a dedicarsi alla pittura, stringendo rapporti di amicizia con gli artisti Daubigny, Corot, Millet e Delacroix. Anche con questo mezzo espressivo i suoi temi prediletti riguardano la realtà degli umili. Daumier muore il 10 febbraio 1879, nella sua casa di Valmondois, nei pressi di Pontoise, in condizioni misere e in maniera appartata.

CRONOLOGIA

1808: Honoré Daumier nasce a Marsiglia;

1816: il giovane Daumier si trasferisce a Parigi con la madre, dove raggiunge il padre – corniciaio e poeta – Jean-Baptiste Daumier;

1829: inizia la sua collaborazione con il giornale umoristico *La Silhouette*, che segna il suo esordio come caricaturista;

1830: rivoluzione di luglio e caduta della monarchia di Carlo X; Daumier pubblica litografie politiche-sociali e antiborghesi sul giornale di opposizione dell'editore Philippon, *La Caricature*;

1831: l'artista è condannato, insieme al suo editore, a sei mesi di prigione, per la pubblicazione della caricatura *Gargantua*, che ritrae il sovrano Luigi Filippo in una situazione grottesca;

1835: l'artista coopera regolarmente con il quotidiano *Le Charivari*; i provvedimenti emanati contro la libertà di stampa lo obbligano ad abbandonare la satira politica e a orientarsi verso nuove tematiche;

1840: Daumier collabora a *Les Français peints par eux-mêmes*, libro riccamente illustrato di grande successo;

1846: sposa Marie Alexandrine Dassy, di professione sarta;

1848: rivoluzione di febbraio e proclamazione della seconda Repubblica;

1849: espone i suoi primi dipinti d'impronta realista, movimento culturale francese;

1852: Luigi Napoleone si proclama imperatore e reintroduce la censura;

1862: collabora al giornale *Le Boulevard*, che viene però messo sotto censura;

1879: l'artista muore nell'indigenza e incompreso dalla critica, nonostante l'ammirazione di alcuni pittori, quali Eugène Delacroix, nonché poeti, come Charles Baudelaire, e viene sepolto a Valmondois.

CONTESTO STORICO DELLA FRANCIA NEL XIX SECOLO

La produzione artistica di Honoré Daumier si inserisce nelle vicende storiche e politiche della Francia del XIX secolo.

Dopo la delusione provocata dal fallimento degli ideali rivoluzionari e la fine dell'esperienza napoleonica, i governi delle nazioni europee si sforzarono di tornare alla situazione politica precedente, quella *dell'ancien régime*. Gli anni che vanno dalla caduta di Napoleone alle rivoluzioni del 1848 sono definiti con il termine *Restaurazione*, periodo in cui le potenze riunite nel Congresso di Vienna del 1815 ricercano un nuovo equilibrio per dare stabilità all'Europa, sul modello della monarchia assoluta.

Questo vento reazionario porta un po' ovunque in Europa alla restrizione delle libertà civili e dei diritti politici; in particolar modo in Francia si assiste alla restrizione del diritto di voto e della libertà di stampa. Nel contempo si delinea un nuovo importante soggetto politico, ovvero l'opinione pubblica, che i governi cercano di condizionare esercitando un controllo rigido sulla stampa; nel contempo si assiste allo sviluppo dei giornali e alla loro diffusione.

Il nuovo contesto politico porta alla nascita di movimenti di pensiero avversi ai governi della Restaurazione; per questo motivo, fra il 1820 e il 1848, molti paesi europei sono attraversati da moti insurrezionali, caratterizzati da spinte nazionalistiche che cominciano a intrecciarsi a rivendicazioni sociali e che testimoniano del malcontento della borghesia e del proletariato. Questo scenario politico rende intellettuali e artisti, tra cui Daumier, più scettici e guardinghi nei confronti del potere.

INTRODUZIONE ALLA MOSTRA

Monsieur Prune
Celebrità della caricatura

A tuo avviso che cos'è? Ti è già capitato di osservare una raffigurazione simile?
Se sì, dove?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Descrivi ciò che vedi, indicando le caratteristiche principali del personaggio.

.....
.....
.....
.....

Secondo te qual è la funzione di questa rappresentazione?

.....
.....
.....

Rifletti sul titolo della rassegna *Honoré Daumier: attualità e varietà*. Quale concetto importante vuole mettere in evidenza?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Questa rassegna s'inserisce nella linea dell'arte figurativa o astratta? Giustifica la tua risposta.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

La tecnica artistica della caricatura ha avuto nel XIX secolo un ampio sviluppo in tutta Europa trovando un potente mezzo di diffusione nella stampa litografica, molto prediletta da Daumier.

CHE COS'È?

La **litografia** è un procedimento di riproduzione di un'immagine per mezzo di un metodo di incisione, che avviene attraverso una matrice – nel caso specifico, una pietra calcarea particolarmente morbida. Con una matita grassa l'artista traccia il motivo sulla pietra, lasciando così un'incisione sulla sua superficie. La pietra viene poi ricoperta dall'inchiostro che aderisce solo ai segni della matita riempiendone gli spazi. Si posiziona quindi sulla pietra un foglio di carta sul quale viene fatta una pressione con il torchio o con il rullo.

Molti giornali satirici hanno fatto della caricatura il loro punto di forza e già ai tempi di Daumier venivano stampati in migliaia di esemplari affinché le persone potessero leggerli ed essere così al corrente di ciò che succedeva nell'attualità. Tuttavia alcuni disegni dell'artista francese sono stati **censurati**.

Alla luce di quanto letto, spiega in che cosa consiste la censura e il motivo per il quale viene attuata.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dopo aver capito il tipo di mostra presente negli spazi espositivi del museo Villa dei Cedri, andremo ora a scoprire le tematiche affrontate da Daumier.

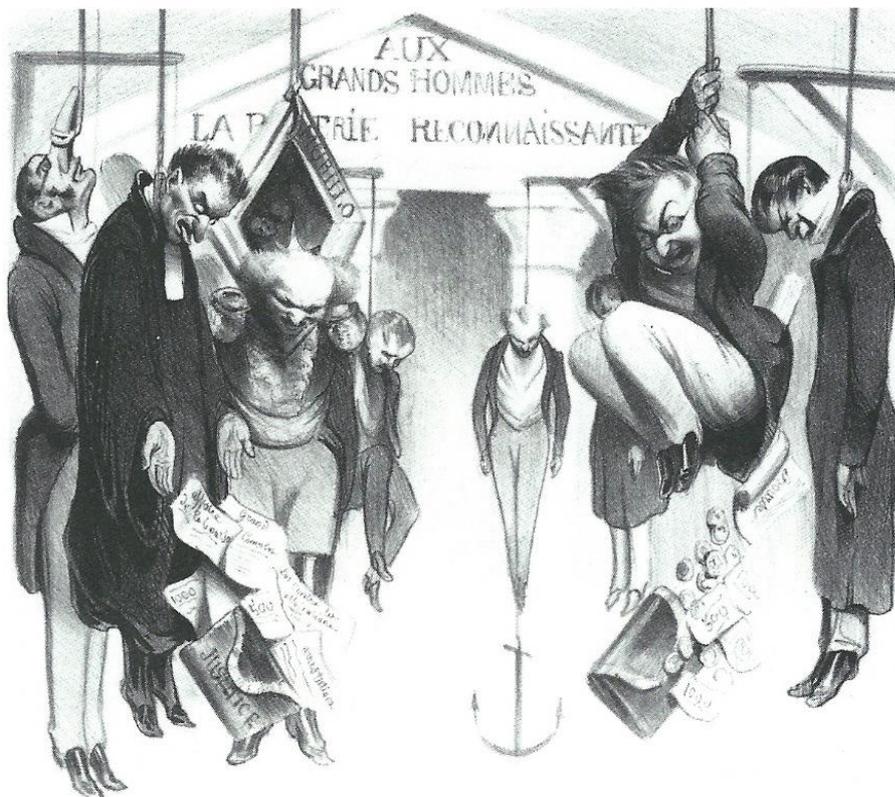
N.B.

I disegni che trattano il medesimo tema formano una **serie**.

PERCORSO TEMATICO

PIAN TERRENO

SALA 2

Gli onori del Pantheon

Descrivi ciò che vedi.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Interpreta la caricatura: quale messaggio ha voluto esprimere Daumier? Chi prende di mira?

.....

.....

.....

.....

Valeva proprio la pena di farci ammazzare

Descrivi ciò che vedi.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Interpreta la caricatura: quale messaggio ha voluto esprimere Daumier? Chi prende di mira?

.....

.....

.....

La tematica di queste caricature è:

SALA 5

*Eppure ecco la nostra camera nuziale, Adelaïde...
questi operai del Limousin non hanno rispetto per niente,
non hanno il culto dei ricordi!...*

Bozzetti parigini

*Veduta di un quartiere
in demolizione*
Inquilini e proprietari

*Veduta della nuova
rue de Rivoli*
Attualità

*I parigini che hanno trovato
modo di circolare quando
piove sui viali asfaltati*
Attualità

Queste caricature documentano lo sviluppo della società moderna e la vita quotidiana dei parigini. In che cosa consiste?

.....

.....

.....

.....

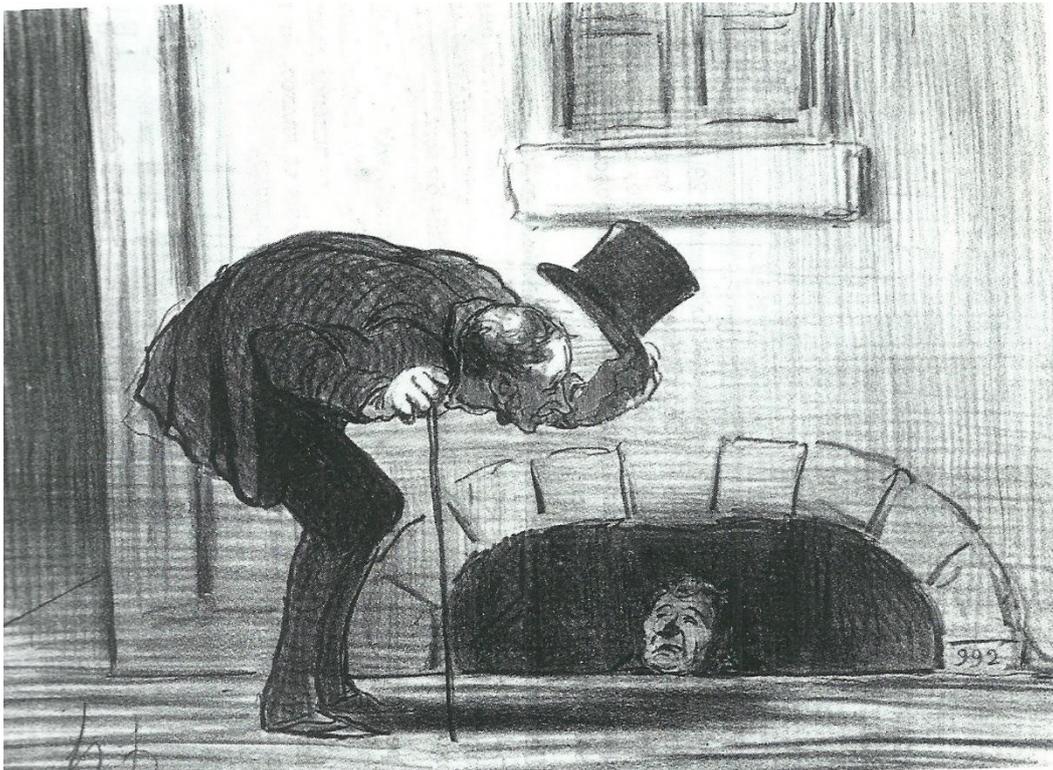
.....

Un alloggio provvisorio
Inquilini e proprietari

Vista piacevole di cui godono esclusivamente gli inquilini del seminterrato
Bozzetti parigini

Il seminterrato

Allora, signor Gendrouillet, come vi trovate nel vostro nuovo alloggio?...

Ma non ci si può lamentare... tranne che per i funghi e i reumatismi

Bozzetti parigini

Anche queste caricature documentano lo sviluppo della società moderna e la vita quotidiana dei parigini. Che cosa ne puoi dedurre?

.....
.....
.....
.....
.....

Le tematiche di queste caricature sono:

.....
.....

Aspetto che già cominciano ad avere ogni sera le strade di Parigi
La cometa del 1857

Descrivi ciò che vedi, provando a immaginare dove stanno guardando i personaggi. Quali sentimenti esprimono i loro volti?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

L'intento di Daumier è stato quello di raccontare un fatto di

SALA 6

*Come si finisce, dopo cena,
una conversazione coniugale.*

I bravi borghesi

*7 di mattina.
Sveglia del sig. Coquelet. Minette e
Azor si contendono il bacio paterno:
il sig. Coquelet sorride di fronte a questa
toccante rivalità.*

La giornata dello scapolo

*9 di sera.
Il sig. Coquelet spegne la luce al
termine di una giornata che, simile
a quella precedente e a quella
successiva, traccia il quadro esatto
della vita da scapolo.*

La giornata dello scapolo

Che cosa fanno i personaggi raffigurati?

.....
.....
.....

A tuo avviso, a quale classe sociale appartengono?

.....
.....
.....

Interpreta le caricature: quale messaggio ha voluto esprimere Daumier? Chi prende di mira?

.....
.....
.....

La tematica di queste caricature è:

PRIMO PIANO

SALA 102

Un parricidio.

Attualità

Descrivi ciò che vedi.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Interpreta la caricatura: quale messaggio ha voluto esprimere Daumier? Chi prende di mira?

.....
.....
.....
.....
.....

La tematica di queste caricature è:

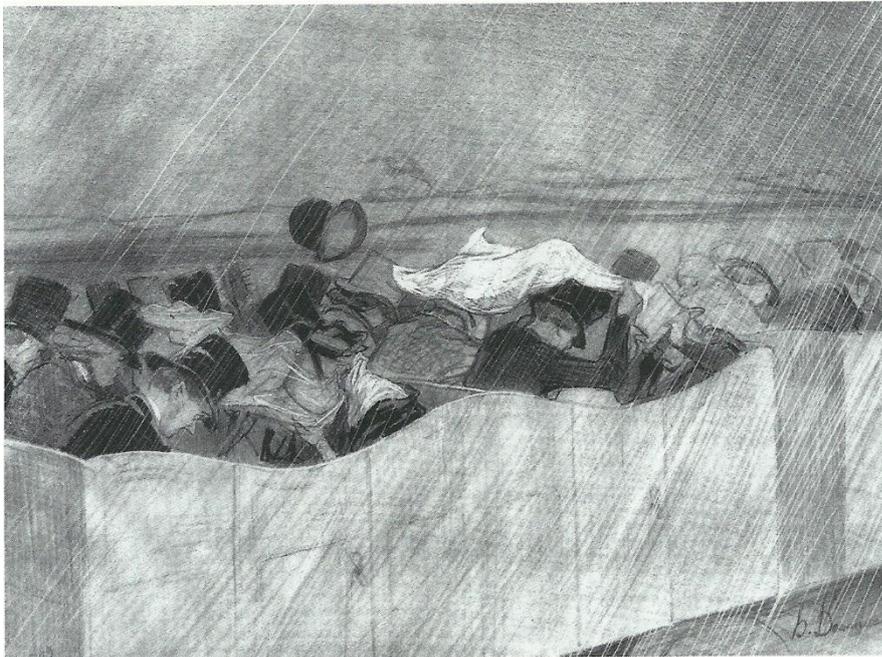
SALA 103

*Ma guarda... mia moglie con un signore...
E stiamo andando a tutta velocità... impossibile andare a sorprenderli!...*
Emozioni ferroviarie

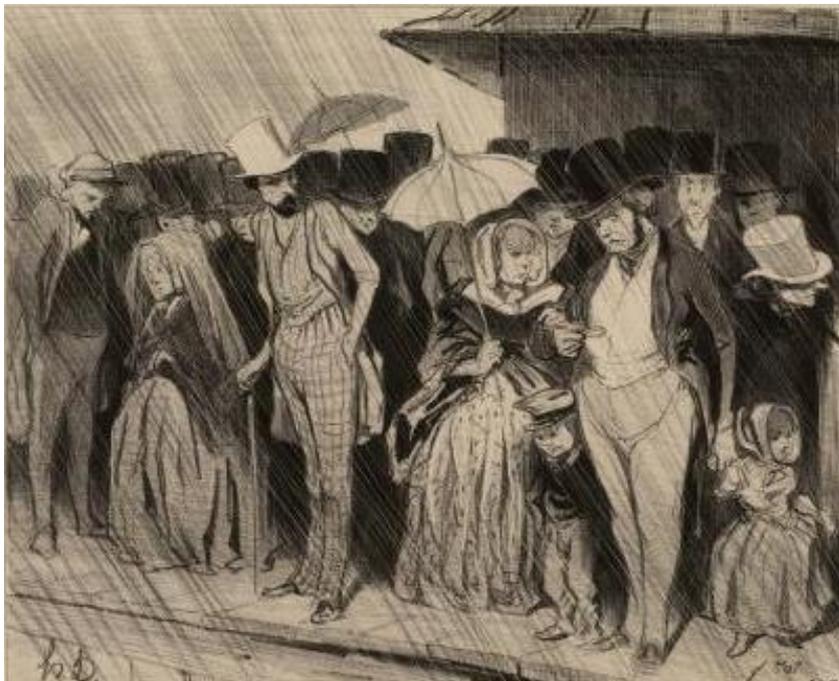

*Primo viaggio nelle ferrovie
I bei giorni della vita*

*Un viaggio di piacere da Parigi a Orléans
Accidenti che inzuppata! ... Non mi capita più di prendere un vagone non coperto
quando il cielo lo è troppo!...*

Le ferrovie

Una sosta infinitamente troppo lunga

Le ferrovie

Una diligenza presa d'assalto
Le ferrovie

Qual è l'espressione dei personaggi?

.....
.....

Che cosa fanno?

.....
.....

A quale mezzo di trasporto si interessa l'artista?

.....
.....
.....

Interpreta le caricature: quale messaggio ha voluto esprimere Daumier?

.....
.....
.....
.....

La tematica di queste caricature è:

SALA 104

Sì, vogliamo spogliare dei suoi beni questo orfanello
Uomini della giustizia

Descrivi ciò che vedi.

.....
.....
.....
.....

Interpreta la caricatura: quale messaggio ha voluto esprimere Daumier? Chi prende di mira?

.....
.....
.....
.....

La tematica di questa caricatura è:

SALA 106

Una lezione di anatomia politico-geografica
Attualità

Equilibrio europeo
Attualità

Descrivi ciò che vedi.

.....
.....
.....
.....

Interpreta le caricature: quale messaggio ha voluto esprimere Daumier? Che cosa prende di mira?

.....
.....
.....

A causa della censura, Daumier non può più parlare di temi politici francesi. Si concentra quindi su un altro argomento, ovvero

La tematica di queste caricature è:

SALA 108

*Dicono che i parigini siano difficili da soddisfare,
e su queste quattro file neanche una faccia scontenta...*

È vero che i francesi sono come i romani

Bozzetti fatti a teatro

A tuo avviso, dove sono i parigini? Che cosa guardano?

.....
.....
.....

Da quale punto di vista è raffigurata la scena?

.....
.....

Il che dimostra che è perfettamente inutile snocciolare complimenti
Bozzetti drammatici

Interpreta la caricatura: quale messaggio ha voluto esprimere Daumier? Chi prende di mira?

.....
.....
.....

La tematica di queste caricature è:

SALA 109

Arrivando a Parigi con l'idea molto precisa di divertirsi un mondo, per cinque mesi di fila

L'esposizione universale

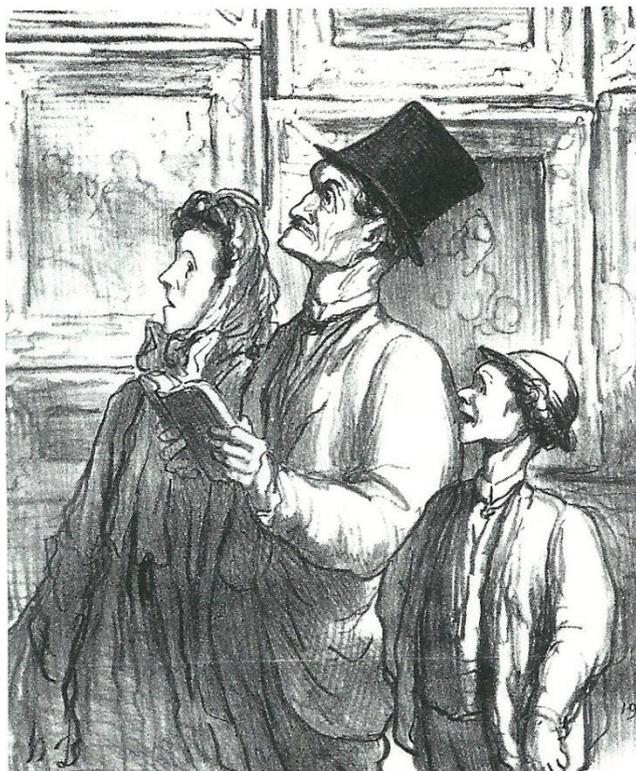

Un giorno in cui non si paga...

Il pubblico del salone

Interpreta le caricature: che cosa trattano? Quale messaggio ha voluto esprimere Daumier? Chi prende di mira?

.....
.....
.....

*Davanti al quadro del Signor Manet
Perché diavolo questa cicciona rossa in camicia si chiama Olympia?
Ma no, forse è la gatta nera che si chiama così?*

Bozzetti disegnati al salone

Che cosa ne pensano dell'opera d'arte i visitatori? Giustifica la tua risposta.

.....
.....
.....

La tematica di queste caricature è:

SINTESI

Dopo aver visitato la mostra quali sono le caratteristiche principali di Daumier?
Quali tematiche affronta?

