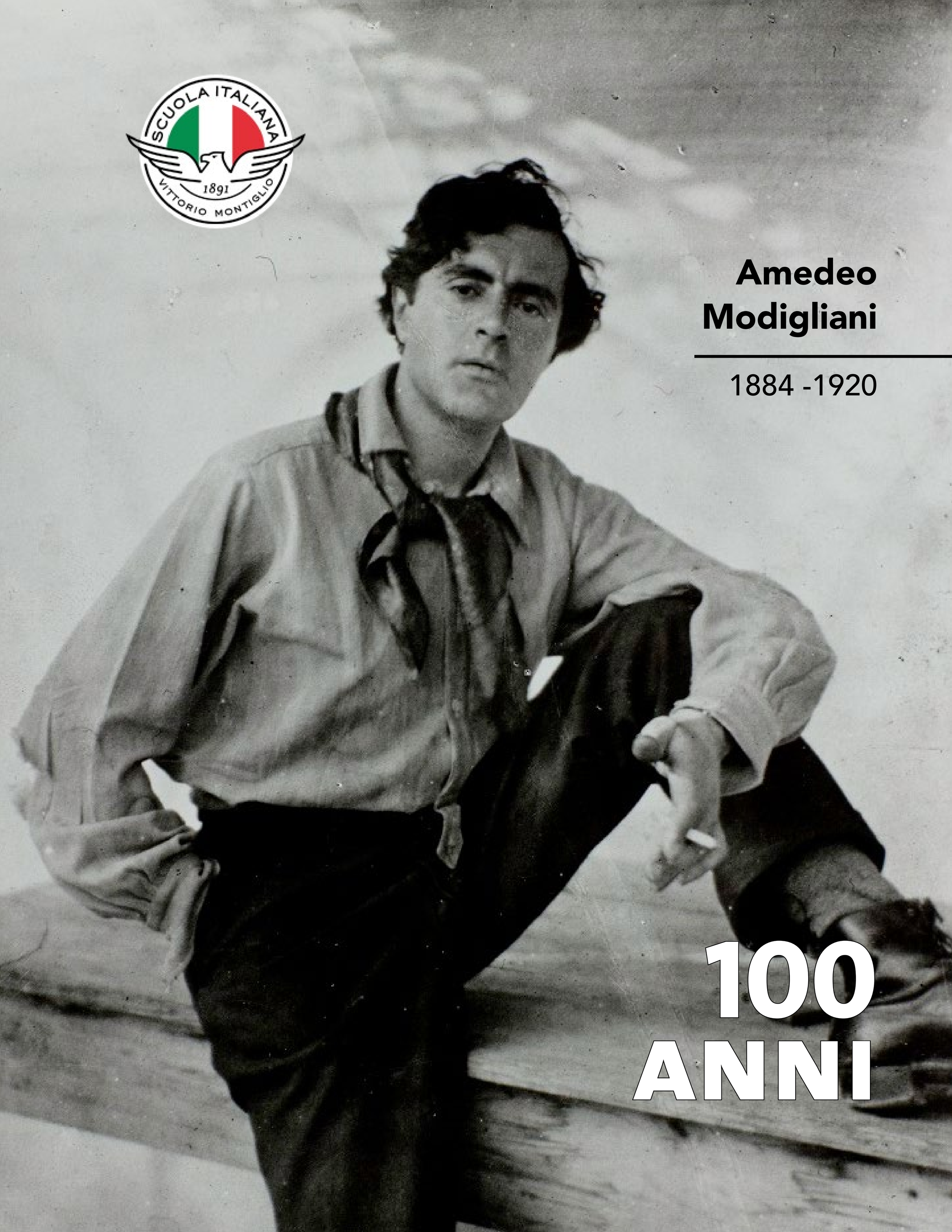

SCUOLA ITALIANA
1891
VITTORIO MONTIGLIO
Amedeo
Modigliani
1884 -1920
100
ANNI

Amedeo Clemente Modigliani nasce a Livorno (Italia), il 12 luglio 1884, essendo il quarto figlio di una familia borghese di origine ebrea sefardita. Sin da piccolo, grazie all'influenza di suo nonno materno, manifesta interesse per il disegno, la filosofia e la letteratura.
Ai 10 anni soffre un attacco di pleurite che indebolisce i suoi polmoni. Questa malattia lo accompagnerà sempre e si aggrava con il passare degli anni a causa della sua precaria condizione economica e della vita sua boemia.
La sua formazione artistica comincia ai 14 anni quando entra alla bottega di Guglielmo Micheli, discepolo di Giovanni Fattori, uno dei principali "Macchiaioli", movimiento pittorico italiano di stile realista impressionista.
Nell'anno 1902 entra alla Scuola Libera del Nudo di Firenze e, l'anno seguente, all'Istituto delle Arti di Venezia.
Nel 1906 si trasferisce a Parigi, in pieno periodo delle avanguardie artistiche dell'inizio del XX secolo, e si iscrive alla Académie Colarossi per approfondire i suoi studi. Nella città della luce vive nella zona boemia di Montparnasse, rifugio di grandi artisti ed intellettuali.

Amedeo Clemente Modigliani nació en Livorno (Italia) el 12 de julio de 1884, fue el cuarto hijo de una familia burguesa de origen judío sefardí. Desde muy pequeño, y gracias a la influencia de su abuelo materno, manifestó interés por el dibujo, la filosofía y la literatura.
A los 10 años sufrió un ataque de pleuresía que dejó débiles sus pulmones. Esta dolencia le acompañó siempre, ya que esta condición se fue agravando con los años, debido a su precaria condición económica y vida bohemia.
Su formación artística comenzó a los catorce años cuando entró al taller del pintor Guglielmo Micheli, quien fuera discípulo de Giovanni Fattori, uno de los principales integrantes de los "Macchiaioli", movimiento pictórico italiano de estilo realista impresionista.
En el año 1902 se integra a la Scuola Libera di Nudo di Firenze, y al año siguiente al Instituto de las Artes de Venezia.
En 1906 se traslada a París, en plena ebullición de las vanguardias artísticas de principios del siglo XX, inscribiéndose en la Académie Colarossi para profundizar sus estudios. En la ciudad de la luz se instala en el bohemio barrio de Montparnasse, refugio de grandes artistas e intelectuales.

Autorretrato, 1919. Óleo sobre lienzo.

Anche se diventa amico di Picasso, Gris, Brancusi, Rivera, Soutine, l'opera di Modigliani sviluppa uno stile proprio, caratterizzato da una visione particolare dei suoi modelli partendo da linee ondulate, forme piane ed allargate, fondi neutri e semplicità cromatica.
Il grande bagaglio culturale ed artistico che Modigliani ereda dalla sua familia, sommato agli studi in Italia ed alla sua ammirazione per i grandi maestri a Parigi, come Paul Cézanne (precursore del Cubismo) e lo scultore Brancusi, come pure per l'arte africana, molto in voga all'interno del circolo di artisti, sono stati determinanti nel suo stile molto particolare.
Sin dal suo arrivo a Parigi, il desiderio di Modigliani è essere uno scultore, e di dedica quasi esclusivamente a questa disciplina. Comincia a modellare il suo gusto ed il suo stile, caratterizzato da volti ieratici, abbastanza astratti, nei quali la faccia viene rappresentata in forma ovoidale, il naso è esageratamente allargato in relazione alla bocca che è piccola e chiusa. Questi elementi mettono in manifesto il fascino dell'artista per le maschere e le statue africane ed anche per le sculture greche del periodo arcaico. La sua opera scultorica raggiunge un carattere totemico nel quale la fisionomia dei suoi lavori stilizzati infonde una pace trascendentale poche volte vista.

A pesar de haber entablado amistad con artistas como Picasso, Gris, Brancusi, Rivera, Soutine, la obra de Modigliani desarrolló un estilo propio, caracterizado básicamente por el tratamiento a sus modelos, a partir de líneas onduladas, formas planas y alargadas, fondos neutros y simpleza cromática.
El gran bagaje cultural y artístico que Modigliani traía de su familia, sumado a sus estudios en Italia y su admiración por grandes maestros en París como Paul Cézanne (precursor del Cubismo) o el escultor Brancusi, así como también el arte Africano, que estuvo en boga en aquellos años dentro del circuito de artistas, fueron determinantes en su particular estilo.
Desde su llegada a París, el deseo de Modigliani era ser escultor, dedicándose casi exclusivamente a esta disciplina. Ahí comenzó a moldear su gusto y estilo, caracterizado por rostros hieráticos, más bien abstractos, donde la cara se representa a través de un óvalo, la nariz es alargada exageradamente, en relación a una boca que es pequeña y cerrada.
Estos elementos ponen en manifiesto la fascinación que el artista tenía por las máscaras o estatuarias africanas, y también por las esculturas griegas del período arcaico. Su obra escultórica consiguió un carácter totémico, donde la fisonomía de sus trabajos estilizados conferían una paz transcendental pocas veces vista.

Cabeza, 1910-12. Piedra Caliza.

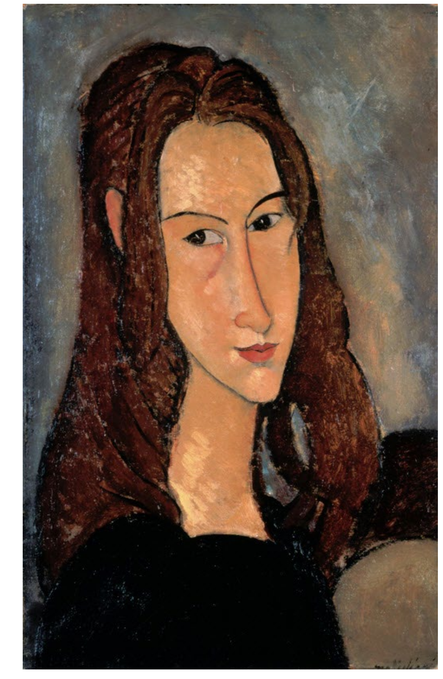
Foto Jeanne Hébuterne a los 19 años, 1916

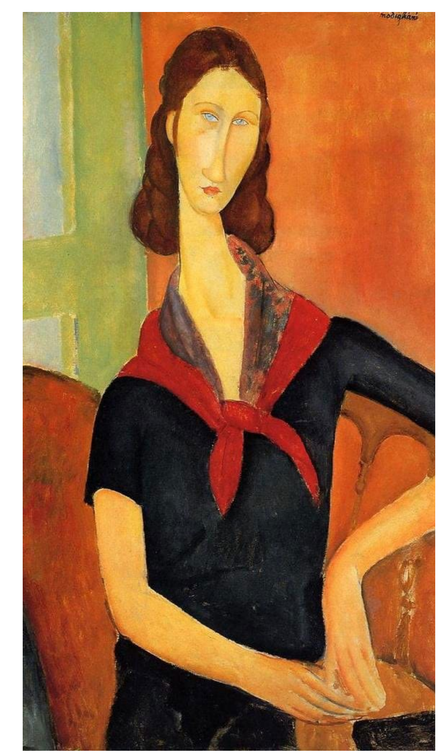
Lamentablemente su pasión por la escultura fue incompatible con su delicada salud, ya que el tallado en piedra le provocaba fuertes crisis asmáticas, por lo que tuvo que dejarla y dedicarse a la pintura y al dibujo.

La mayor parte de la producción gráfica y pictórica de Modigliani se centró en los retratos y en la figura humana. Sus modelos fueron principalmente amigos de Montparnasse; pintores, poetas, marchantes y las mujeres de ellos. Capítulo aparte fueron las obras inspiradas en sus parejas y amantes, siendo su gran amor una joven estudiante de arte llamada Jeanne Hébuterne, madre de su única hija, quien también fue la musa de sus obras más hermosas y conmovedoras. La vida en pareja de ellos fue complicada debido a la pobreza en que vivían, y al excesivo consumo de alcohol y hachís que menoscababan aún más la frágil salud del artista.

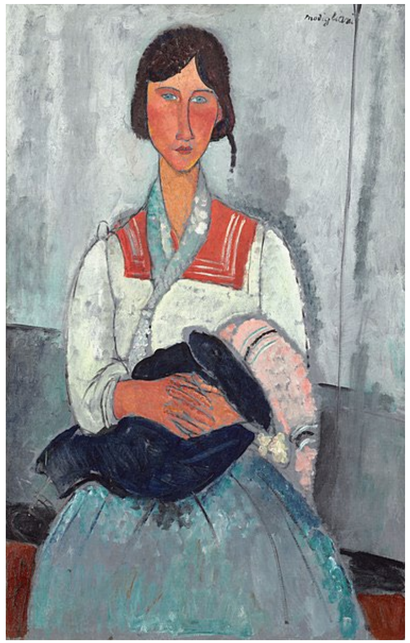
Disgraziatamente, la sua passione per la scultura è incompatibile con la sua delicata salute perché l'intaglio nella pietra gli provoca delle forti crisi asmatiche e per questo motico la deve lasciare e dedicarsi alla pittura ed al disegno.

La maggior parte della produzione grafica e pittorica di Modigliani si centra nei ritratti e nella figura umana. I suoi modelli sono principalmente gli amici di Montparnasse: pittori, poeti, mercanti d'arte e le loro mogli. Un capitolo a parte sono le opere ispirate alle sue donne ed amanti, essendo il suo grande amore una giovane studentessa di arte di nome Jeanne Hébuterne, madre della sua unica figlia la quale, a sua volta, è anche la musa delle sue più belle e commoventi opere. La loro vita insieme non è facile a causa della povertà in cui vivono ed all'eccessivo consumo di alcol e hashish che rovinano ancora di più la fragile salute dell'artista.

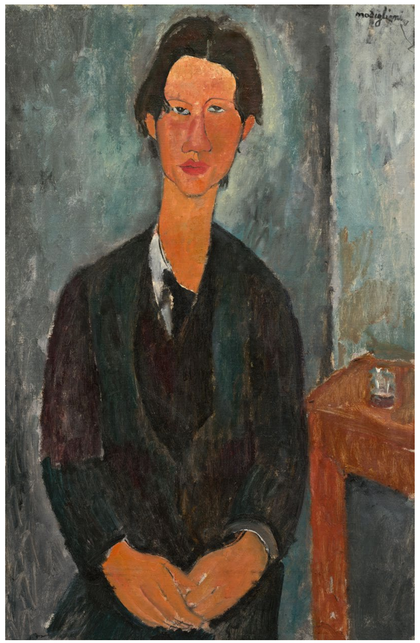




Retratos de Jeanne Hébuterne. Óleos sobre lienzos.



Mujer gitana con bebé, 1919. Óleo sobre lienzo.



Retrato de Chaim Soutine, 1917. Óleo sobre lienzo.

Nei suoi ritratti possiamo osservare un linguaggio artistico comune, simile a quello delle sue sculture, la cui caratteristica sono i volti in forma ovoidale, i colli esageratamente allungati, gli occhi a mandorla, le bocche piccole e chiuse. Questo stile rappresentativo, apparentemente semplice nella sua composizione, ha un fondo psicologico che riesce a catturare la personalità e l'anima dei suoi modelli.

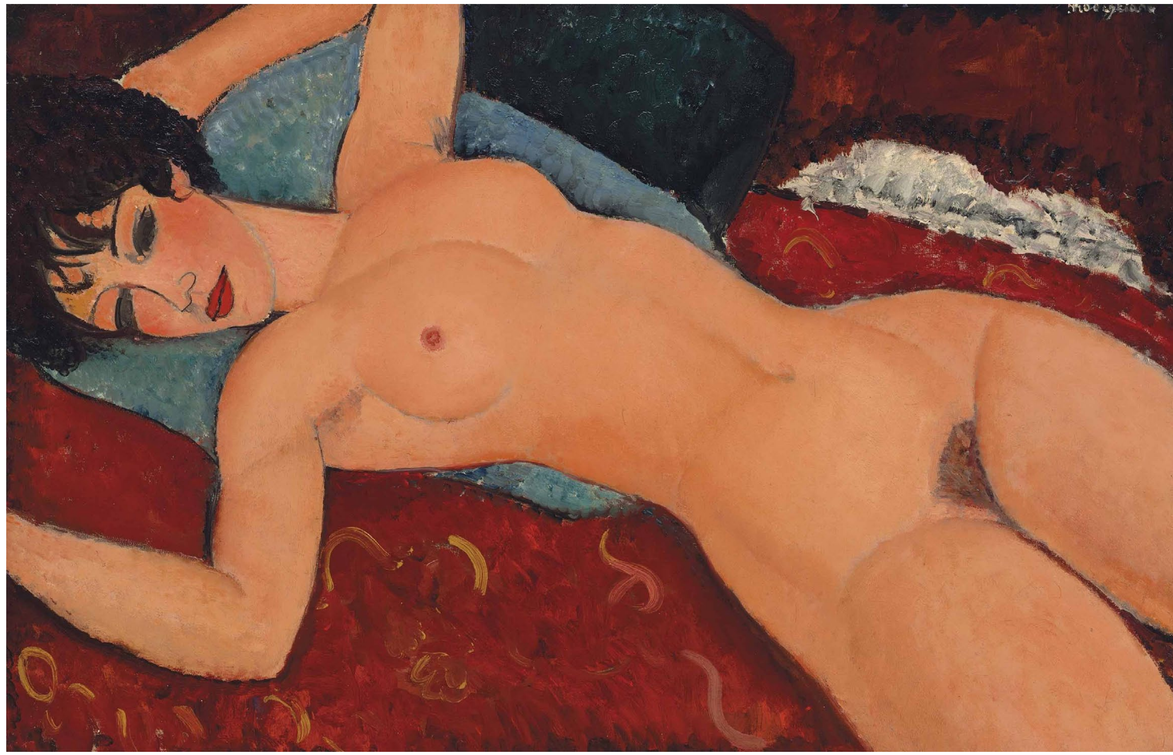
En sus retratos podemos observar un lenguaje artístico común, parecido al que consiguió en sus esculturas, que se caracterizan por representar los rostros ovalados, los cuellos exageradamente alargados, los ojos almendrados, las bocas pequeñas y cerradas. Este estilo representativo aparentemente simple en su composición y tratamiento, tienen un profundo trasfondo psicológico, que logra capturar la personalidad y el alma de sus modelos.

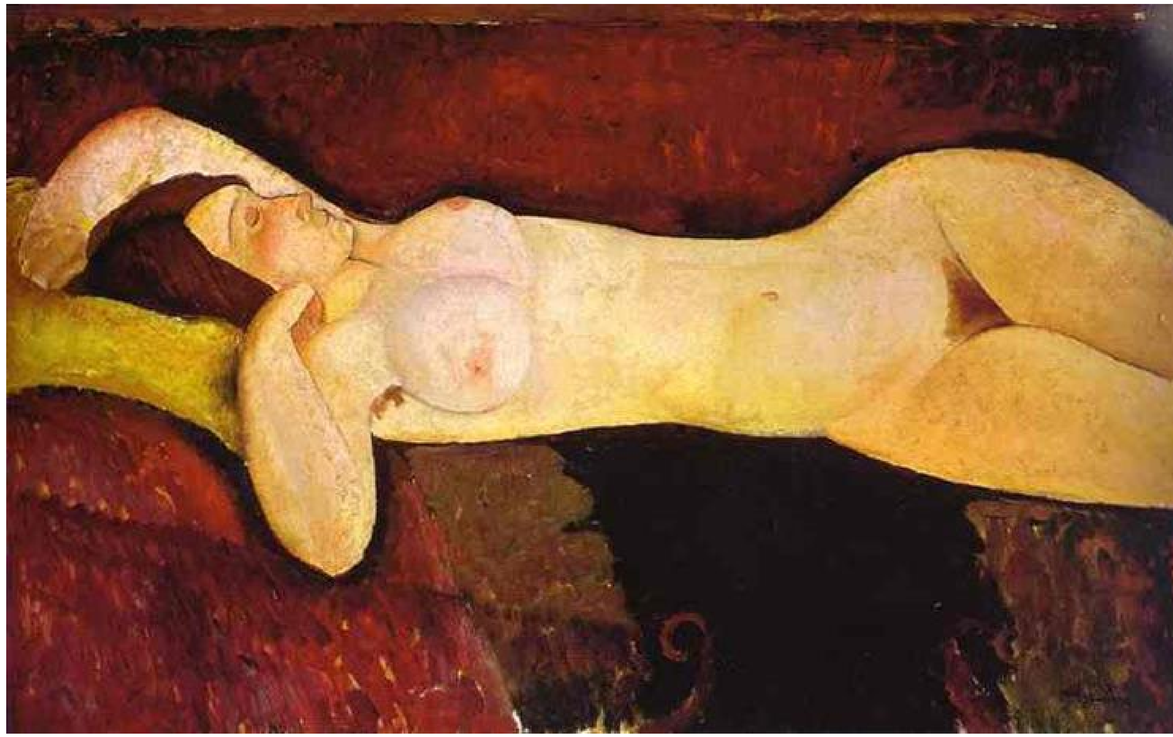
Retrato de Leopold Zbrowsky. Óleo sobre lienzo

Retrato de una mujer joven, 1918. Óleo sobre tela

Famosos también son los numerosos desnudos que realizó, género que le sugirió hacer su marchante y mecenas el escritor polaco Léopold Zborowski, con el objetivo de atraer a mayores compradores de sus obras.
Los desnudos de Modigliani, al igual que los retratos, poseen un lenguaje moderno, que rompe con la manera tradicional y académica que existía en la pintura de representar la figura femenina. El aplanamiento del cuerpo, el fondo monocromático y carente de ornamentación, y el uso expresivo, simple y elegante de la línea, generaron pinturas de gran sensualidad, las cuales provocaron en su época un gran escándalo.

Sono anche famosi i suoi nudi, genere suggeritogli dal suo mercante d'arte e mecenate, lo scrittore polacco Léopold Zborowski, con lo scopo di attrarre una maggior numero di compratori delle sue opere.
I nudi di Modigliani, così come i suoi ritratti, possiedono un linguaggio moderno che rompe il modo tradizionale ed accademico esistente nella pittura di rappresentare la figura femminile. Il corpo piatto, il fondo monocromatico e senza ornamenti e l'uso espressivo, semplice ed elegante della linea, hanno generato pitture di grande sensualità che, all'epoca, hanno provocato un grande scandalo.





Desnudo acostado,
1917. Óleo sobre lienzo

Gran desnudo, 1917.
Óleo sobre lienzo

En 1918 Modigliani viaja al sur de Francia acompañado por Jeanne, que estaba embarazada de su segundo hijo. El motivo de este viaje fue la recuperación de su alicaída salud, y también para conseguir nuevos compradores. Estando ahí realizó algunos de los pocos paisajes, que recuerdan el estilo geométrico de Cézanne.

Nel 1918 Modigliani viaggia al sud della Francia accompagnato da Jeanne che era incinta del loro secondo figlio. Il motivo di questo viaggio è cercare di recuperare la sua fragile salute e, allo stesso tempo, cercare nuovi compratori. Qui realizza alcuni dei pochi paesaggi che ricordano lo stile geometrico di Cézanne.

Paisaje en Cagnes, 1919. Óleo sobre lienzo

De vuelta a París, Modigliani siguió trabajando, hasta que a principios de 1920 su salud se agravó, hasta llevarlo a la muerte, con apenas 36 años, producto de meningitis tuberculosa. La muerte prematura del artista desencadenó otra tragedia; su mujer Jeanne Hébuterne, con tan sólo 22 años y embarazada de su segundo hijo, decide poner fin a su vida, en medio de una profunda depresión, concluyendo de esta manera la tormentosa y apasionada historia de amor. Como sucede con muchos artistas, las creaciones de Amedeo Modigliani cobraron reconocimiento y fama una vez muerto, convirtiéndose en uno de los pintores más originales y honestos del arte moderno del siglo XX.

Ritornato a Parigi, continua a lavorare fino all'inizio del 1920, momento in cui la sua salute peggiora fino alla sua morte, ai 36 anni, a causa di una meningite tubercolosa. La morte prematura dell'artista scatena un'altra tragedia: sua moglie Jeanne Hébuterne, che aveva soltanto 22 anni ed era incinta del loro secondo figlio, a causa di una profonda depressione, decide suicidarsi concludendo in questo modo la loro burrascosa ed appassionata storia d'amore. Come succede con molti artisti, le creazioni di Amedeo Modigliani sono state riconosciute e sono diventate famose dopo la sua morte e viene considerato uno dei pittori più originali ed onesti dell'arte moderna del XX secolo.

Actividad.

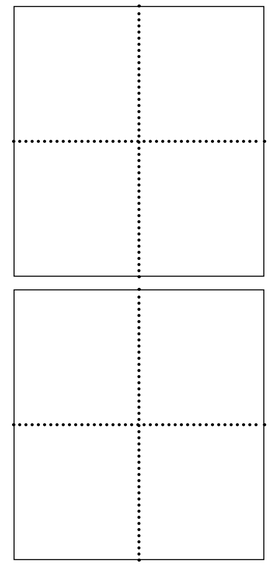
Imprime o copia este cuadro de Modigliani y píntalo como quieras.

La imagen corresponde a la pintura Gitana con niño, 1919.

Observemos esta escultura de Amedeo Modigliani:

- Ojos almendrados
- Cabeza alargada y rostro ovalado
- Nariz delgada y larga
- Boca pequeña
- Cuello largo y cilindrico

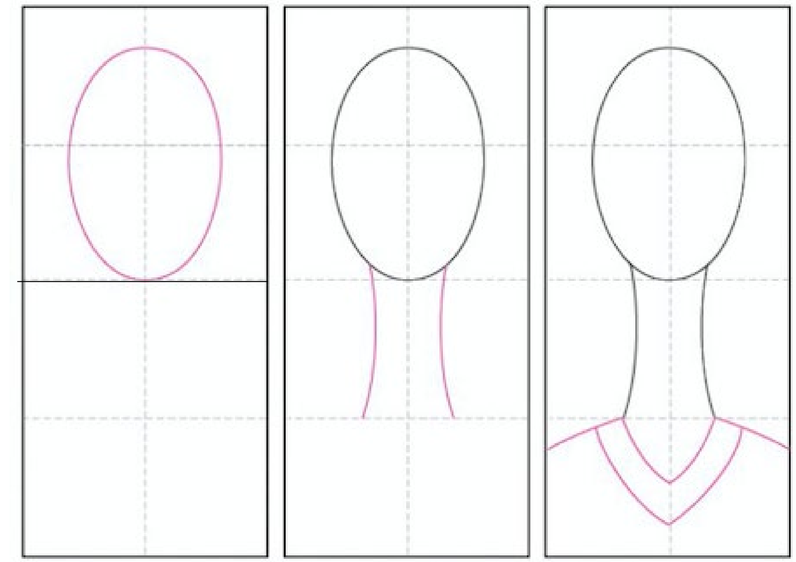
"Cabeza de una mujer"
Artista: Amedeo Modigliani
Anno: 1910-1911



Dobla 2 hojas carta en cuatro partes iguales, luego únelas.

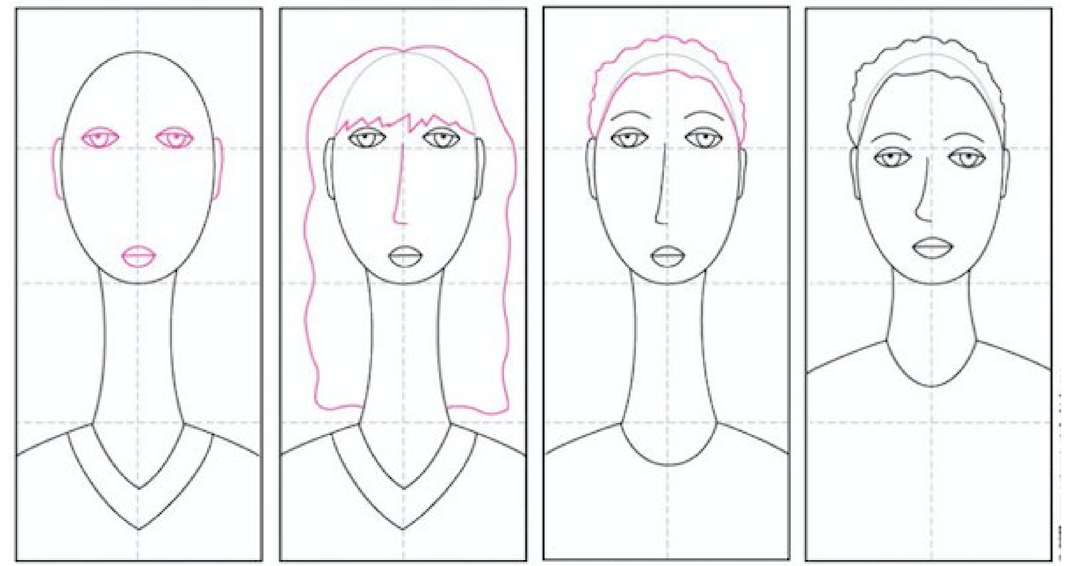
Actividad.

Dibujo tu autorretrato al estilo Modigliani.



Dibuja el cuello en la tercera parte de arriba hacia abajo.

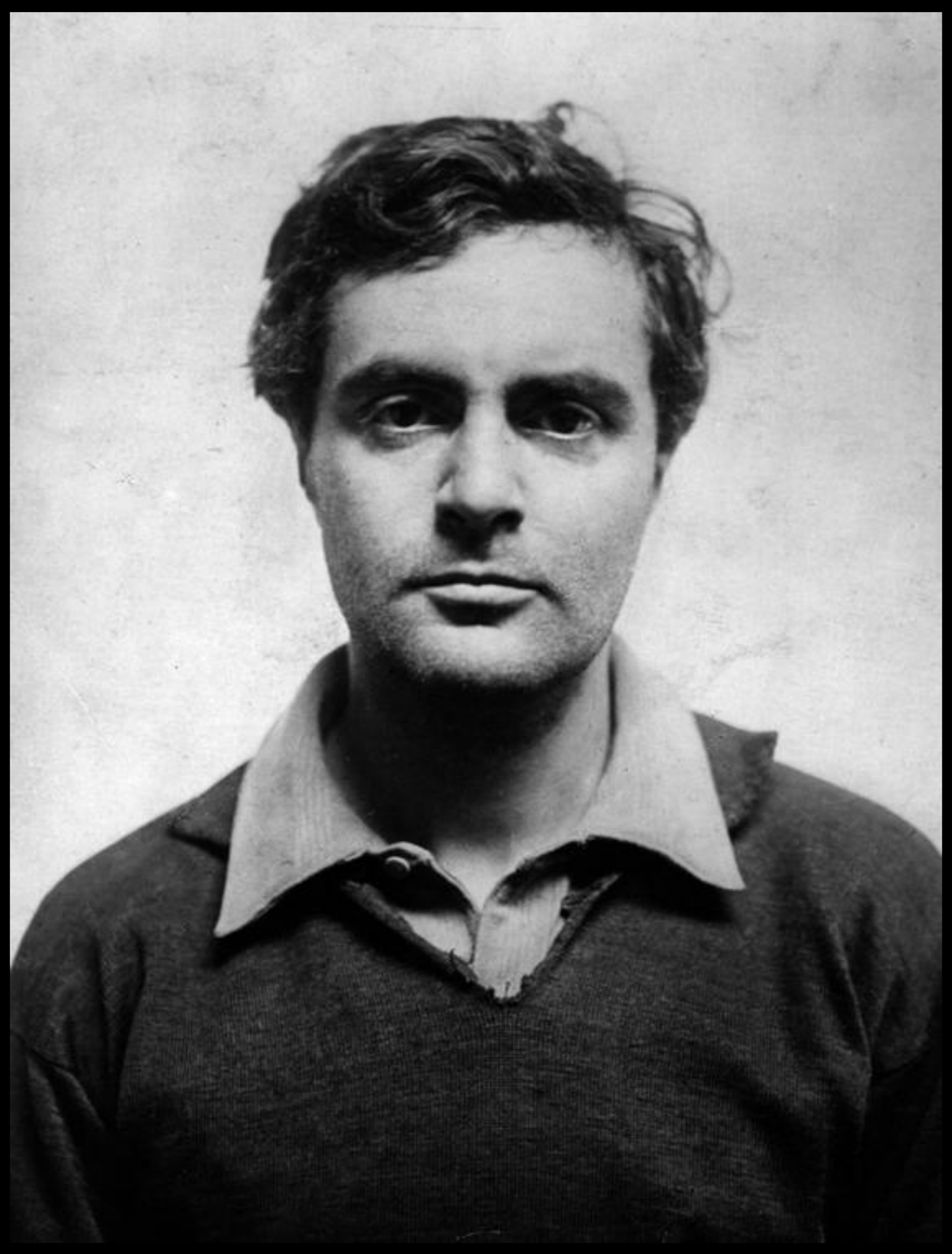
Dibuja los hombros.



Dibuja los ojos un poco más arriba de los habitual, y la boca un poco mas abajo de la habitual.

Dibuja la nariz alargada entre ojos y boca. Dibuja el pelo.

Añade más detalles personales para que se note que eres tú!



modigliani

Realizado por:

CENTRO CULTURALE
SCUOLA ITALIANA "VITTORIO MONTIGLIO"

DIP. ARTE MUSICA