

Futurismo

Movimento d'avanguardia italiano

Ultimo autore di prestigio italiano era stato canova →italia rimane anche esclusa dalle innovazioni artistiche →per esempio, no esperienze impressionista

Macchiaioli toscani →anticipano un po il futurismo →e anche la Scapigliatura →ma non sono molto rilevanti

Divisionismo

Unico movimento di rilievo è stato il divisionismo →portato a Milano da un gallerista e pittore (Vittore Grubicy), che raccoglie intorno a se degli studenti dell'accademia di brera

Si presentano al pubblico con una mostra nel 1895

Divisionismo (post-impressionismo) →recipisce il puntinismo francese = movimento artistico post-impressionista che non rifiuta l'impressionismo (come Van Gogh, Munch), ma consolida l'aspetto scientifico del imp. e si concentra sulla teoria del colore

Il puntinismo fra proprio la scoperta del chimico Chevreul →scopre che due colori primari accostati (come in due punti), da vicino si distinguono, da lontano si mischiano

Fenomeno della "mescolanza optique" →colore risultante si definisce direttamente nella retina dell'uomo

Il puntinismo non ha dinamismo, velocità →richiedono un lavoro molto lungo, non come impressionisti

Il puntinismo arriva a Milano da Grubicy →pittori come Pellizza da Volpedo, Segantini non usano i puntini, ma delle sottili pennellate →lavoro molto lungo e complesso

I divisionisti usano una tecnica nuova →ma i contenuti sono ancora tradizionali →sono simbolisti o di denuncia sociale →non si è ancora fatto il passo della rappresentazione della realtà in italia

C'è ancora necessità di inserire dei simboli →manca innovazione iconografica

In italia infatti prevale ancora l'accademia →principalmente arte religiosa →e sono anche le opere che vengono + comprate

Futurismo è un movimento d'avanguardia e ha riconoscimento internazionale importante →incontrano anche pittori di altre avanguardie →e si influenzano a vicenda

Nasce a Milano →città + avanzata d'italia in questo momento

Non è solo un movimento artistico, ma tocca tutti gli aspetti creativi

Primo protagonista è Marinetti →che è un poeta, scrittore →anche musica e poesia futurista →poi si cercherà una ricostruzione della realtà futurista

3 punti:

- rifiuto radicale del passato
- esaltazione della modernità
- aggressività della rappresentazione artistica

Si presentano al pubblico con manifesti (non sono trattati, che si usano nella teoria artistica) →testi molto sintetici

L'altra modalità sono le serate futuriste →prima nel 1909, a Torino →leggono poesie, si suona, si spiegano le idee futuriste →è una performance →la serata in se è un prodotto artistico →anticipa l'arte contemporanea

Le serate vengono organizzate in modo che finiscano sempre in rissa →tra i futuristi e gli spettatori, che sono i giovani borghesi →poi arriva la polizia che arresta gli organizzatori

Futuristi infatti durante questi spettacoli (improvvisati) provocano il pubblico →per esempio vendono lo stesso biglietto a + persone, e altri trucchi

Così da creare una tensione iniziale

Il manifesto di Marinetti

Viene pubblicato in francese sul quotidiano "Figaro" nel 1909

Presentazione di una nuova idea di bellezza →il mondo della modernità contrapposto alla bellezza tradizionale →la Nike di Samotracia

Il rifiuto del passato viene espresso in modo aggressivo →"vogliamo distruggere i musei e combattere contro il moralismo" →il passato è da distruggere

Esaltazione della modernità anche nei suoi prodotti

La violenza e il vitalismo sono insiti nella bellezza

La guerra viene vista come la ?? →"Igene della guerra", marinetti parla della necessità della guerra per generare un mondo nuovo

Vanno anche in guerra →e Boccioni muore a Verona, Santeria muore in battaglia

Manifesto dei pittori futuristi

Riprende i punti espressi da Marinetti e li applica alla pittura →modernità è il soggetto dell'opera

Nausea che nasce dal rimanere ancorato al passato del contesto culturale italiano

Il contenuto è al punto 8

L'arte deve essere legata alla contemporaneità, al contesto in cui si vive →l'arte + significativa è questa

Manifesto tecnico

Aspetto iconografico e come si deve dipingere

Probabilmente scritto da Boccioni →teorico del futurismo, che tenta di definire il futurismo e formulare un pensiero teorico futurista

Nel futurismo →librazione, dinamismo universale →oggetto di rappresentazione è ancora la realtà concreta

Futuristi non si concentrano tanto sull'oggetto, ma sul suo rapporto con lo spazio →oggetti si compenetrano in un'unica realtà dinamica

Spazio e oggetto vengono rappresentati in una realtà dinamica →a cui si aggiunge l'aggressività del colore

Uso violento del colore puro

"Non può esistere pittura senza divisionismo" →unica cosa che salvano della tradizione artistica italiana

Futurismo è influenzato da Bergson, come cubismo →ma il tempo cubista è un tempo lento, che attraverso la memoria rappresenta il passato e il presente

Il tempo futurista rappresenta passato e presente, ma anche il futuro →futurismo rappresenta la continuità dinamica dell'oggetto

Cubismo si concentra invece sulla conoscenza dell'oggetto in sé

Critici hanno individuato nel futurismo una fusione di:

- espressionismo: visione globale e dinamica
- cubismo: frammentazione della realtà stessa

Dinamismo di un automobile - Russolo

1912/13

Ritrae il dinamismo universale

Automobile in corsa, e si possono immaginare le diverse posizioni che assume →unificate in una continuità formale

Dinamismo viene definito da una serie di cuspidi →tipico di questo periodo è lo studio della psicologia della forma (approfondito nell'astrattismo)

La percezione è che l'automobile arrivi molto veloce, ma poi brusca frenata (perchè i cuspidi li allargano andando a sinistra)

Indietro si vedono case

Contrasto di primari (giallo, rosso, blu) →porta a uso dei colori aggressivo

Bambina che corre sul balcone - Balla

Ballà → è in realtà un fotografo → poi si trasferisce da Milano a Roma

È + vecchio degli altri futuristi → è sposato e ha dei figli, quindi non va in guerra

Ha due figlie, Elica e Luce

Usa tecnica divisionista con puntini di grandi dimensioni → rappresenta il movimento della bambina come una sequenza di posizioni

Testa in alto, scarpe in basso, mentre al centro non si distingue il movimento → rappresenta la continuità formale nel dinamismo

Boccioni

Muore durante la guerra

Nasce a Reggio Calabria e poi si trasferisce a Roma

Fa percorso di formazione tecnico (geometra) ma ha passione per la pittura → segue i corsi dell'accademia, e frequenta lo studio di Ballà → e qui impara la tecnica divisionista

Poi si trasferisce a Milano → ma prima si muove molto → ma qua a Milano entra in contatto con il futurismo

Boccioni è il più teorico del gruppo → e cerca di spiegare gli aspetti teorici del futurismo

La città che sale

La definisce un'opera di transizione → non è ancora del tutto futurista → è ancora legata alla tradizione formale e anche nei contenuti ci sono ancora simboli

Grande piazza → dei cavalli che corrono e degli uomini cercano di fermarli

Sulla destra c'è un palazzo in costruzione e delle ciminiere, a sinistra si vede un filobus

La città è Milano → in questo periodo con Piano Beruto etc. → si sta sviluppando molto

Viene presentata una città moderna che si sviluppa

I cavalli hanno un contenuto simbolico → rappresentano il progresso, che non può essere fermato → alcuni uomini cercano di fermarlo

Ma non è futurista in questo → futuristi non sono simbolisti

Tecnica divisionista, ma anche elementi tradizionali → spazio è in parte costruito

prospetticamente

Palazzi sulla destra sono in prospettiva accidentale

Il corpo del cavallo e degli uomini sono compenetrati in alcuni punti →molto futurista, e anche nell'estremo dinamismo

Linea di forza del cavallo, muovendosi a spirale, e poi altro cavallo che sembra scontrarsi

Centro percettivo è attorno alla testa del cavallo rosso →e c'è anche percezione dello scontro

I colori sono principalmente primari →rosso e il blu, scontro tra contrasto di primari e dinamismo estremo fanno percepire la violenza

Trittici degli stati d'animo

Sono 3 coppie di 2 dipinti

Pieno futurismo →no simbolismo, no prospettiva

I primi tre li realizza prima del viaggio a Parigi, i secondi tre dopo →viaggio a Parigi è importante per i futuristi →hanno confronto internazionale e conoscono cubismo

Lui prende un evento, che è una partenza →è un evento importante, perché in questo periodo c'è forte migrazione

Partenza importante, anche definitiva

Suddivide in tre momenti →rappresenta le emozioni, che non sono le sue, ma fa un'analisi →distingue tre momenti: gli addii, quelli che vanno, quelli che restano

Indaga così gli stati d'animo in questi momenti diversi

Lui individua le linee forza, che meglio esprimono uno stato d'animo

Gli addii I

Linee forza sono ondate ed ellettiche →andamento è dinamico e presenta uno stato d'animo variegato →l'addio è un momento fortemente emotivo che coinvolge diversi sentimenti

Ovale con le teste è una vista dall'alto di un abbraccio →contrasto è definito da una linea ondata e obliqua

Usa pennellate di colore puro che definiscono la forma

Quelli che vanno I

La persona parata si vede dal finestrino del treno →si vedono biciclette di strada parallela, delle case, un palo →il tutto integrato in linee rettilinee oblique

Linee portano a movimento veloce da destra a sinistra →soggetto e oggetto fanno parte di un'unità dinamica

Si percepisce dinamismo ed emozione, che è positiva → stato d'animo è rivolto verso il futuro, c'è un'aspettativa

Quelli che restano I

Stanno tornando a casa dopo l'addio

Usati colori freddi → mentre prima contrasti cromatici

Pennellate verticali, e sagome delle persone (create da pennellate con orientamenti leggermente diversi)

No dinamismo → si percepisce la lentezza delle persone, che hanno stato d'animo triste

Nei dipinti dopo l'esperienza a Parigi, ci sono le stesse linee forza e colori

Anche Kandinsky scrive che determinate linee e colori hanno una riposta diversa nella percezione umana

Gli addii II

Inserimento di alcuni elementi cubisti → le persone si abbracciano, e sono sempre inserite in forme ovali = dinamismo

Ma c'è anche scomposizione cubista

Inoltre spiegazione del contesto + dettagliata → locomotiva con numero (che rimanda a cubismo sintetico) e si vedono anche ruote e rotaie

La linea curva e variegata è quella che determina l'immagine

Quelli che vanno II

Linea è la stessa

Ma qua si vedono anche i visi, scomposti, delle persone sul treno

Quelli che restano II

Quelli che rimangono sono scomposti secondo la logica cubista → sempre colori freddi

Tutto questo completamente separato da espressionismo però → non riguarda i sentimenti dell'autore, ma una analisi oggettiva

Forme uniche della continuità nello spazio

Pag 159

Anche nella scultura si vuole ritrarre il dinamismo universale

Boccioni non ha tecnica scultorea →non ha formazione →quindi realizza le sculture in bronzo, che è + semplice →si realizza con stampa d'argilla →ciò che realizza effettivamente l'artista

Mentre i greci realizzavano tutte le fasi della produzione, col tempo queste fasi si sono separate →l'artista realizza lo stampo, che poi si porta dal bronzista →che fa il lavoro artigianale

Viene rappresentato un uomo che corre →no naturalismo, però si riconosce la linea umana grazie alle linee di forza che definiscono il corpo umano

Studio del corpo umano e del suo movimento →rappresentazione del dinamismo, e l'uomo che è compenetato con lo spazio che lo circonda

Fattore temporale →boccioni identifica come un movimento veloce →proiettato anche verso il futuro

No naturalismo

L'artista scomponete il corpo in diverse parti →e di ognuna ne rappresenta la continuità del movimento nello spazio, creando delle scie, per poi assemblarle

Le scie creano dinamismo e assembrate creano il corpo nel suo movimento veloce

Il titolo descrive già questo

La strada che entra nella casa

Titolo alternativo →"Visioni simultanee"

In primo piano donna che si affaccia al balcone, girata di schiena, che si appoggia a una ringhiera →è la madre di Boccioni

La sua posizione coincide con quella dello spettatore →mostra quello che lei vede

Poi palazzi circondano la piazza →ci sono altre donne affacciate, che guardano

In basso c'è un insieme di operai che stanno lavorando in un cantiere, con i pali

A destra c'è anche un cavallo, e in fondo una strada

Periferia di Milano →infatti Boccioni abitava nella periferia, nella parte di espansione del piano Beruto →via Adige ??

Rappresenta ancora la città che sale →ma in modo completamente futurista →no prospettiva e no simbolismo

Dinamismo universale →i palazzi, che dovrebbero essere verticali →sembrano cadere verso il centro →e sono scomposti (a destra) →rappresenta delle visioni simultanee →nei diversi punti di vista i palazzi si vedono in forme diverse

C'è anche la compenetrazione

Dal punto di vista compositivo →centro percettivo è la piazza, che è inserita in una circonferenza a fondo giallo

Nell'andamento compositivo si percepisce un movimento a spirale degli operai

Tra le due guerre c'è in Italia il fascismo →tutti gli artisti italiani cercano di essere accettati dal regime

E artisti anche molti diversi tra loro →si propongono come arte di regime →lo fanno anche i futuristi (rimasti)

Carra, Sioni e altri in realtà cambiano avanguardia →altri invece continuano l'esperienza futurista, proponendosi al fascismo

Fascismo all'inizio si presenta come qualcosa di nuovo, giovane, che vuole trasformare →vicino agli ideali futuristi

Nel secondo futurismo ci sono tanti centri provinciali →diversi artisti rappresentano in modalità futurista le nuove piazze costruite con il fascismo etc.

Prende piede la aereopittura →sempre futurista, ma si rappresenta il dinamismo universale come se vista da un aereo in volo

Per esempio Gerardo Dottori →rappresenta viste dall'alto di paesaggi umbri

Balla →redime un manifesto con la natura futurista →crea i fiori futuristi