

Cubismo

Si sviluppa in Francia tra il 1901 e il 1908 → per 7 anni

Gli inventori sono Picasso e Braque → lavorano insieme in perfetta sintonia

L'oggetto della ricerca pittorica è la realtà concreta delle cose → vuole rappresentare l'oggetto, non la sua percezione e non il proprio stato d'animo

Si differenzia dall'astrattismo → che si esprime con forme e colori, si allontana dalla rappresentazione del reale

Fanno una critica sia all'espressionismo e dell'astrattismo → anche se riconoscono l'importanza dell'espressionismo, che è andato contro l'arte accademica e di cercare una struttura cromatica diversa dalla realtà

Criticano l'espressionismo perché fa dipendere la forma da aspetti contingenti (come lo stato d'animo, il tempo, ...) e dicono che è povero di contenuto, superficiale

Espressionismo fa dipendere la forma dall'identità dell'artista → alcuni espressionisti poi passano anche al cubismo

Premesse del cubismo sono 3:

1. Primitivismo

L'arte africana → che vedono e riprendono (come le maschere africane)

2. Cézanne

Cézanne → è un artista post-impressionista, che è il precedente del cubismo

Nasce da una famiglia benestante in provenza e va a Parigi → si dedica alla pittura ma senza frequentare l'accademia

Entra a far parte degli impressionisti → ma presto si differenzia

Lascia Parigi e torna in provenza, dove rimane tutta la vita

Coglie alcuni aspetti fondamentali dell'impressionismo → rifiuta l'accademia, niente disegno ma colore definisce la forma, pittura *en plein air*

Pero poi ritiene che la realtà da rappresentare c'è bisogno di conoscenza + profonda → bisogna cercare le forme originarie

Tutta la realtà è riconducibile al cilindro, sfera e cono

Inoltre ritiene che bisogna usare anche gli altri sensi oltre la vista per rappresentare la realtà → bisogna dipingere anche gli odori

Fa anche delle lunghe passeggiate con un geologo → per conoscere meglio la realtà ???

Fa un processo + razionale e + profondo

Non dipinge con le pennellate veloci, ma con le "pezzature di colore" → sono come macchie di colore abbastanza grandi

Nel 1907 viene organizzata una mostra su di lui →picasso e braque la guardano e rimangono affascinati dalle nature morte

Tavola di cucina

Natura morta: tavolo con panno, della frutta, una brocca, cesto, caffettiera, in un interno di una stanza con una sedia e una credenza

Prevale la forma geometrica della sfera →nella brocca e nella frutta

Inoltre le proporzioni non sono corrette →una pera è enorme rispetto alle altre

Cezanne unifica punti di vista diversi nella stessa immagine →ci sono punti di vista diversi

Non c'è corrispondenza tra il punto di vista della stanza e quello del tavolo →non è coerente

Anche la brocca è vista dall'alto, cesto di fronte, tavolo dal basso

Ritiene che il dipinto non deve rappresentare la percezione dell'uomo, ma deve seguire delle sue regole interne

Viene ripreso nel cubismo

- approccio razionale alla rappresentazione e alla volontà di conoscere la realtà
- unificazione delle viste

3. Bergson

Filosofo e si pone il problema della conoscenza →ritiene che per la conoscenza della realtà non sono sufficienti le 3 dimensioni spaziali

Bisogna inserire fattore spaziale, ovvero la memoria →significa inserire un aspetto soggettivo

4 dimensione che integra le 3 geometriche e la memoria →la conoscenza si fa attraverso questa 4 dimensione

Questa visione influenza il cubismo

Ricerca della verità e non della somiglianza

La prospettiva deforma sia le forme sia le dimensioni →le proiezioni rappresentano oggettivamente

L'oggetto però prima deve essere conosciuto →e attraverso la 4 dimensione

Per conoscere l'oggetto bisogna osservarlo in tutti i suoi aspetti →non solo da un punto di vista

Inoltre oggetto deve subire un processo →destrutturazione e poi libera ricomposizione

3 fasi:

- protocubismo: 1907-8 →influenza di cezanne, punto di partenza
- cubismo analitico: 9-11 →destrutturazione
- cubismo sintetico: 11-14 →libera ricomposizione

Picasso

+ grande artista del 900 →stessa importanza di michelangelo nel 500 ed è una figura dominante

Vive 90 anni →figura di confronto per tutti gli artisti del 900

È spagnolo ed è un talento precoce →entra a 14 anni nell'accademia e va all'accademia superiore di madrid →a 16 anni dipingeva come raffaello

Poi va a parigi →centro dell'arte occidentale

Nella sua vita ha diversi stili →quasi eclettico

Dopo che franco sale al potere non torna più in spagna

Le Demoiselles d'Avignon

Prostitute in un bordello →ci dovevano essere anche degli uomini, poi cancellati

La sua non è una pittura veloce, ma molto lenta →fase preparatoria e poi cambiamenti in corso d'opera →processo molto meditato

Mentre impressionismo era istintivo →qua no

5 donne in un interno →tavolino con natura morta, omaggio a Cezanne

Primitivismo →estrema semplificazione dei corpi, mancanza di proporzioni e nei visi che sembrano rifarsi alle maschere africane

Anche il colore →alcune color legno

Molte parti del corpo sono rappresentate sotto punti di vista diversi unificati

Gli occhi non sono simmetrici, il naso ribaltato →è di schiena ma il viso è di fronte

Anche ribaltamento dei piani →una parte del corpo è aperta e distesa sulla tela →gamba della donna a sinistra o il seno in alto a destra

Natura morta vista dall'alto, ambientazione che manca →le tende chiudono tutto e non hanno un pannello morbido, sembrano rigide

Rosso con rosa e giallo e il blu, ma i colori non sono particolarmente importanti →il cubismo vuole un approccio razionale e non emotivo

Ritratto di Ambrose Vollard

Analisi iconografica: si vede il volto di una persona, e le spalle, è vestito con il colletto e la cravatta, taschino con la giacca

Sembra seduto → sta leggendo e guarda verso il basso

Si vede anche una bottiglia a sinistra, e a destra una libreria → forse si trova in uno studio

Lentamente si può riconoscere tutto → fase analitica, l'oggetto può essere destrutturato completamente

C'è tempo necessario per l'artista di conoscere, ma anche da parte dell'osservatore

Serve un approccio razionale sia dall'artista sia dall'osservatore

Centro percettivo è la testa per il contrasto cromatico

Non ci sono linee compositive → occhi si muove liberamente, non è guidato

La scelta dei colori → si usano i grigi e le terne → si punta alla razionalità

Inoltre in questa fase non firmano le opere → non ci deve essere nulla di personale, solo razionale

Cubismo analitico crea però un problema → quello di sforciare nell'attrattismo → la comprensibilità dell'opera non è sempre fattibile

Si arriva all'ermetismo e all'attrattismo → l'oggetto di partenza non si riesce a percepire

Cubismo sintetico

Dall'11 al 14

Si cerca un maggiore contatto con la realtà → inserendo nell'opera degli elementi reali → si parla di papier collé

Inoltre si usano lettere e numeri → che sono immediatamente riconoscibili

Si cerca di indurre una riflessione sull'oggetto e sulla sua rappresentazione → cubismo sintetico è infatti il precedente di dell'arte moderna

La riflessione sul significato dell'immagine e del suo rapporto con la realtà → costituisce l'origine dell'arte concettuale

Natura morta con sedia impagliata - Picasso

Formato particolare ovale → la cornice è una corda, scelta da Picasso → fa parte dell'opera

Si vede impagliatura di una sedia → è un adesivo dove è stampata l'impagliatura della sedia → erano usati sulle sedie vere per simulare l'impagliatura

A sinistra si vede JOURNAL → journal (in francese) → oggetto riconoscibile

Altri elementi sono dipinti e scomposti analiticamente → bicchiere e limone

Quindi sembra essere in un bar → si riesce a ricostruire la scena, non soltanto attraverso la parte dipinta, ma anche con le lettere e il collage (adesivo)

Come nel cubismo analitico → i colori sono neutri: terrei, grigi → per indurre a una riflessione razionale

Adesivo è un oggetto vero → ma è un falso → inoltre giornale viene rappresentato col suo nome

Kosuth → "Una e tre sedie" → primo esempio di arte concettuale → il soggetto è una sedia

Al centro c'è una sedia concreta → a sinistra una foto della stessa sedia → poi a destra la definizione di sedia

Ci si chiede → qual'è la vera sedia? → fa riflettere sull'oggetto e sul suo rapporto con la realtà → questo ha le origini nel cubismo sintetico

La Ville - Fernand Leger

Si forma come architetto → ma si avvicina al cubismo dando una sua interpretazione
Il tema è la ville = la città → spesso usa questo soggetto → è affascinato dalla città moderna

Dimensioni enormi → 2x3 metri

Elementi della città: uomini, traliccio che rimanda alle gru (città dinamica, in costruzione), strada, palo viola, lampione giallo

Elementi vanno a descrivere un ambiente urbano, ma dinamico e moderno → con l'osservazione si riescono a trovare

Gli uomini non sono i protagonisti → ma ci sono → sono però anonimi, come dei robot, molto semplificati

Spazio non è prospettico → visione bidimensionale, ma uomini e palo hanno un chiaroscuro che determina una tridimensionalità

Qui i colori sono presenti → primari, secondari, bianco e nero, stesi per lo più piatti (senza variazioni di tono)

Centro percettivo inesistente → il palo e la cornice di un palazzo sembrano essere in primissimo piano, ma l'occhio non è proprio guidato

Linee compositive → non delineate, ma prevalenza di linee verticali

Rapporto dell'uomo con la città → è neutro → uomini sono inseriti nell'ambiente urbano, senza ne angoscia (kirchner) né esaltazione

Foto cartina

È una donna, probabilmente giovane → ha i capelli ricci lunghi, tra i capelli ha una margherita → forma del viso triangolare e allungata

Ha una collana con la croce, ha un cappotto → ambientazione esterna
È la futura moglie di Braque

Guernica - Picasso

Quest'opera testimonia anche l'impegno civile dell'artista

Nel 1937 a Parigi si sta organizzando l'esposizione universale → a Picasso era stata affidata una parete del padiglione spagnolo → ma non ha idee particolari e lavora a malavoglia

Ma nell'aprile la cittadina basca di Guernica viene bombardata dai tedeschi → perché in Spagna c'è la guerra civile tra il governo eletto e Francisco Franco → Franco vince nel '39 e instaura una dittatura

La Germania supporta Franco → l'aviazione tedesca bombarda la cittadina basca, che era fedele al governo democratico → è il primo bombardamento a tappeto su civili della storia

Era scoinvolgente

I tedeschi lo fanno anche per dimostrare la loro potenza militare

Così Picasso prende spunto per la sua opera da questo evento → ha anche scopo politico, per chiedere aiuto alle potenze europee (che però assumono posizione neutrale)

Lavora di fretta → ma seguendo sempre il suo processo lungo e razionale → viene esposta a maggio/giugno

In realtà Picasso non fa cronaca → anche se l'opera è dedicata alla città → non si vede neanche il bombardamento in sé

Mostra la tragedia della guerra → da un evento si va a una considerazione più alta e generale

Dimensioni: 350x380 → grande quanto una parete

Dal punto di vista iconografico ci sono molti simboli

È un trittico → è divisa in tre parti → una centrale grande e due laterali piccole

Analisi iconografica

Parte sinistra

A sinistra donna che urla, con un bambino morto → chiaro riferimento alla Pietà

Toro si volta, sembra indifferente a quello che sta accadendo → simboleggia la violenza e la brutalità

Dietro c'è un tavolo → sopra c'è un uccello con il becco aperto e sembra urlare → sembra ribadire l'urlo della donna e rappresentare il lamento dell'anima del popolo spagnolo

Parte destra

È un esterno e si vede un edificio in fiamme

Donna sta scappando con testa rovesciata e urla

C'è un'altra figura femminile che si butta dalla finestra, sta urlando e porta una lampada a petrolio → che si confronta con la lampadina elettrica con l'occhio

È un riferimento alla tecnologia, che rimane indifferente → necessita di porsi delle questioni etiche

Parte centrale

Al centro c'è un cavallo → simbolo del popolo spagnolo → posizione contorta e sembra che sta crollando

Ha un nitrito

Le figure in basso fanno da collegamento con quelle laterali

A destra c'è la "donna stupita" → sta correndo e ha espressione spaesata

A sinistra c'è soldato steso a terra → sta morendo e sta urlando → tiene in mano una spada spezzata, che in teoria dovrebbe difendere gli innocenti

C'è un fiorellino vicino alla sua mano, che rappresenta comunque la speranza tra la devastazione

Analisi formale

Esperienza cubista classica era finita nel 14

Ma quando deve esprimere qualcosa di forte torna al cubismo → si vede nel

- diversi punti di vista
- deformazione e semplificazione (no proporzioni, no nat.) tra corpo del cavallo e destra c'è scomposizione analitica
- spazio è poco naturalistico → a sinistra un interno (tavolo), a destra un esterno (dei palazzi), figure umane completamente sproporzionate rispetto a palazzi

Ma in realtà confusione spaziale è perfetta per descrivere la tragicità di un bombardamento → modalità che crea caos

Bianco e nero → prima fa schizzi colorati, ma poi fa scelta monocroma → scelta viene forse ispirata dalle immagini che escono sui giornali, che erano senza colori

In realtà però Picasso ha periodi monocromi → es. cubismo blu, ...

Analisi compositiva

Estremamente dinamico → linee di forza sono per ogni figura e hanno direzioni diverse

Si possono individuare linee di forza che vanno verso l'alto → ma generale

No centro percettivo → occhio gira senza un riferimento

Le due linee compositive che separano il trittico, poi asse di simmetria dove si trova il fiore

Inoltre triangolo che ha vertice la fiamma della lampada, poi mano del soldato, e poi piede della donna → struttura compositiva triangolare

Questo dipinto poi da Parigi viene spostato → ma non torna in Spagna, per volere di Picasso

Rimane al MOMA per molto tempo → torna in Spagna nel 81 → Franco muore nel 75, dipinto arriva dopo

Viene esposto prima al Prado in un suo padiglione → poi l'hanno spostato → Picasso voleva che venisse esposto al Prado

Picasso muore però nel 73 → non riesce a vedere la fine della dittatura, alla quale si era sempre opposto → non riesce più a tornare in Spagna

Guernica nel 53 arriva anche a Milano → venne esposto nella Sala delle Cariatidi, nel palazzo reale di Milano

Sala delle Cariatidi era sala da ballo → affreschi dei fasti napoleonici e cariatidi (figure femminili) che sostengono le cornici

Ma Palazzo Reale venne bombardato → sala venne parzialmente distrutta → quando viene restaurata, si fa la scelta di non restaurare le pareti

È stata lasciata per conservare la memoria dei bombardamenti → luogo espositivo era giusto per la Guernica

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

Macchiaioi 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 sé degli studenti dell'accademia di brera

Si presentano al pubblico con una mostra nel 1895

Divisionismo (post-impressionismo) → ricapisce 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 "mescolance 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 combatterli 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 ?? → "Igène della guerra", Marinetti parla della necessità della guerra per generare un mondo nuovo

Vanno anche in guerra → e Boccioni muore a Verona, Sant'Elia 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 se

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 (perché le 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

Balla →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 Balla →e qui impara la tecnica divisionista

Poi si trasferisce a Milano →ma prima si muove molto →ma qui 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 ondulate 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 → controno è definito da una linea ondolata e obliqua

Usa pennellate di colore puro che definiscono la forma

Quelli che vanno I

La persona parita 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 Kandisky scrive che determinate linee e colori hanno una risposta 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 qui 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, pero 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 conmprenetato con lo spazio che lo circonda

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

No naturalismo

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

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

Il titolo descrive gia 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 fono una astrada

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 →redige un manifesto con la natura futurista →crea i fiori futuristi

Architettura futurista

Non è un'architettura costruita, solo pensata ma non realizzata → l'architettura ha tempi diversi rispetto a pittura e scultura

Manifesto dell'architettura futurista

Inoltre il tipo di architettura non è solo l'edificio, ma propone un'idea nuova di città → prevedeva trasformazioni radicali

Manifesto dell'architettura futurista di Antonio Sant'Elia → prima parte → esaltazione della modernità e rifiuto del passato

Posizione contro l'architettura contemporanea, ovvero storicismo ed eclettismo (vedere definizioni) che definiscono l'architettura comune in Europa

Questo tipo di arc. riduce l'architetto a un decoratore

Era stato definito il "ballo in maschera dell'architettura"

Necessita di una nuova architettura → che risponda alle esigenze dell'uomo moderno

La nuova architettura → non significa un cambiamento formale → viene criticato anche l'art nouveau (ranchi, mosconi etc..) → è innovativa, ma in Italia (Liberty) è solo decorativo

Ma architettura deve essere rinnovata completamente, non solo negli aspetti formali

Poi descritta la città futurista → ma edificio e contesto urbano si compenetrano, infatti non viene fatta una distinzione nella descrizione

Il nuovo materiale è il calcestruzzo armato (e non solo ferro e vetro) → prima sperimentale, poi diventa il materiale dell'edilizia per eccellenza

Inoltre la decorazione va abolita, e la bellezza non esiste?

Punto 4 → la decorazione è un assurdo → rifiuto totale, ma c'è lo stesso un valore formale, che però deriva dal materiale (che può essere grezzo, nudo, o violentemente colorato)

Punto 8 → caducità e la transitorietà sono propri della città futurista → le necessita dell'uomo cambiano continuamente, ogni generazione è diversa e quindi deve avere un contesto sempre nuovo in cui vivere

Antonio Sant'Elia

Ha formazione tecnica in Lombardia e a Milano, dove partecipa all'esperienza futurista → viene realizzato solo il cimitero di guerra di Monfalcone

1888-1916 → muore in battaglia sul Carso

Fa dei disegni architettonici in prospettiva geometrica a quota zero (linea di terra e linea dell'orizzonte coincidono, quindi viene esaltata la verticalità)

Non sono dipinti ma neanche progetti e neanche dei piani urbanistici → sono prospettive che danno visione di una porzione di città, dove si notano gli edifici ma anche la strada o la ferrovia, che sono compenetrati → città continua

Città nuova 1

Edificio di grandi dimensioni

Si percepisce l'utilizzo del calcestruzzo, e il ferro e il vetro

Elementi che sporgono dall'edificio, che probabilmente contengono gli ascensori → e assoluta mancanza di decorazioni

La ferrovia inoltre entra nell'edificio → compenetrazione dello spazio nell'oggetto

Città nuova 2

Questo è inchiostrato

Si vogliono rappresentare degli edifici enormi, dei grattacieli

Stazione aereoferroviaria

Si inventa una nuova struttura → inizia ad esserci gli aerei, quindi si immagina una combinazione per treni e aerei

Concetto di avanguardia → prefigurazione del futuro

Stazione di Milano

Concorso viene vinto da Stacchini, che negli anni 30 applica il suo progetto eclettico
Sant'Elia non partecipa al concorso, però aveva realizzato uno schizzo

Cattedrale - Chiattone

Assenza di decorazioni, articolazione volumetrica complessa, uso del calcestruzzo
→ riprende però le torri delle cattedrali gotiche francesi

Edificio visto da un aereo - Marchi

Dopo prima guerra mondiale nasce versione del futurismo: aereopittura = rappresentazione di paesaggi naturali/urbani da un aereo in volo

Questo è un dipinto → si percepisce l'idea del movimento dell'aereo → immagina degli

edifici in estrema continuità → qui non c'è distinzione tra edifici, solo un'entità continua

Edifici sono impostati su linee curve → movimento dell'aereo

Marchi dopo la seconda guerra mondiale lavora in realtà come scenografo

La città viene considerata come un luogo di espansione dell'attività percettiva e sensoriale dell'uomo → attraverso una molteplicità di stimoli di tutti i tipi → come un luna park

Luci, rumori, che investono l'uomo, da cui ne viene stimolato

Dall'angoscia di Kirchner, alla neutralità di Leger, all'esaltazione futurista della città

Umberto Bionetti

Pellizza da Volpedo

Conclude l'opera nel 1901

Lui viene da Volpedo, in Piemonte → si forma fra Brera e Roma ed è uno dei protagonisti del divisionismo italiano

Il divisionismo italiano usa una tecnica molto moderna, ma i contenuti sono ancora tradizionali → simbolisti o di denuncia sociale → non c'è ancora rappresentazione del banale quotidiano, come nella riv. impressionista

Pellizza è socialista → assegna all'arte una funzione educativa → è uno dei mezzi per elevare culturalmente le masse

Questo definisce il suo percorso artistico → e il suo dipinto si colloca nella crisi agraria degli anni 80 → il prezzo del pane aumenta, il popolo minuto è alla fame e nel '98 ci sono rivolte

Umberto I manda Bava Beccaris a fermare la folla → e apre fuoco sulla folla → poi Umberto I ringrazia Beccaris, e poi Gaetano Bresci (un anarchico) assassina il re

Ambasciatori della fame

Questo porta Pellizza ad elaborare il tema delle proteste → che fa già prima del "Quarto stato" → "Ambasciatori della fame"

Assiste a una scena nel suo paese, in cui dei braccianti parlano con il padrone per chiedere condizioni di vita migliori

Le tre figure sono in secondo piano → in primo c'è l'ombra, che fa vedere come la luce è frontale → ed è l'ombra del palazzo Malaspina (dei signori locali) = localizzazione specifica

La figura centrale → ha un cappello e gilet rosso → sta camminando → questa figura centrale rimarrà anche negli altri dipinti

Ai suoi lati altre persone → mentre dietro c'è la folla → non è una protesta però, quelli dietro sono fermi → stanno aspettando

Questa è la prima traccia del "Quarto stato"

La fiamma

È uno studio preparatorio del "Quarto stato" → ha dimensioni simili e si trova a Brera

È infatti anche nella forma di un bozzetto, nonostante le dimensioni → infatti: non è divisionista, le persone davanti sono distinte mentre dietro mancano i dettagli

Scompare però la localizzazione specifica → non è cronaca di un evento come prima, ma rappresenta la protesta

Le persone sono + vicine allo spettatore → la figura centrale è la stessa: gilet rosso, cappello, aria sicura

A sinistra un vecchio, a destra una donna con un bambino →rimanda alle vergini con bambino popolari di Caravaggio

Dietro una folla poco definita →e poi un paesaggio, e una luce frontale che proietta la luce dietro i personaggi

Il quarto stato

Si ritrovano gli stessi personaggi in primo piano, mentre la donna è a piedi nudi →è sua moglie Teresa

La massa retrostante non è casuale come prima, ma distinta →occupa la fascia centrale del dipinto completamente

I personaggi sono caratterizzati individualmente →hanno dei gesti, parlano tra loro, alcuni hanno occhi chiusi per la luce del sole all'alba

Attenzione maggiore ai singoli personaggi →utilizza gli abitanti di Volpento come modello

Figura al centro →è sull'asse di simmetria verticale

Poi 3 fasce orizzontali:

- la prima comprende i 3 personaggi
- la seconda la folla
- la terza il paesaggio

Il quarto stato sono gli operai e i braccianti →i + poveri

Marciano in protesta, che però è lenta e sicura →non come quella di DeLacroix, che era violenta e dirompente

Qua si legge la sicurezza di avere dei diritti →e anche dell'ottimismo, nel fatto che si raggiungeranno gli obiettivi

È un'opera monumentale →diventa infatti un'opera iconica →diventa il simbolo del socialismo italiano, ma viene anche ripresa quando si vuole rappresentare la protesta. All'inizio in realtà l'opera non ha successo →e in aggiunta alla morte della moglie di parto, si suicida

Il dipinto viene acquistato dal comune di Milano →durante il fascismo rimane nelle cantine →poi dopo WW2 viene esposto a palazzo Marino →poi al museo del 900 →e infine al GAM

La rivoluzione siamo noi

Beuys → è artista concettuale tedesco e leader dei verdi → fa questa fotografia, che è un autoritratto, a grandezza naturale

Chiaro riferimento alla figura centrale del "Quarto stato"

Things aren't as bad as they could be

Liu Xiadong, artista cinese, di indirizzo iperrealista → realizza quello che viene considerato "Il quarto stato dei migranti"

Ha fatto a Milano una serie di bozzetti preparatori → davanti a Milano Centrale ha fatto posare le persone

Le tre figure centrali, con la donna e il bambino → riferimento molto chiaro

Ora i migranti devono lottare per i loro diritti

Film "900" di Bertolucci → due protagonisti: il primo è figlio del proprietario terriero, altro del mezzario → finisce con la prima guerra mondiale

I funerali dell'anarchico Pinelli

Autore - Emerico Baj

Emerico Baj →1924-2003 →artista milanese

Ha un prestigio internazionale, ed espone anche al MOMA di New York →non può essere inserito in un movimento, perché ha modalità espressiva individuale

Il significato delle sue opere è legato al suo pacifismo e antimilitarismo →alla denuncia della violenza del potere →e spesso usa anche l'ironia

Dal punto di vista formale, c'è un ricordo delle avanguardie per mancanza di naturalismo e per l'utilizzo di materiali nuovi

Suo specifico è l'utilizzo del collage di materiali di scarto →in particolare usa ingranaggi degli orologi

Aspetti tecnici

Chiari riferimenti a Guernica

È un'installazione →ci sono una serie di forme, unite come un puzzle

Oltre al pannello ci sono 4 sagome separate →le due bambine e la moglie di Pinelli

Poi c'è il pavimento coperto di passamanerie, che sono scarti

Contesto

Anni di Piombo →dal '69 ai primi anni '80 →chiamati così perché c'erano continui scontri armati con forze di estrema destra e sinistra

- estrema destra →utilizza la tecnica della tensione e vuole creare la paura nella popolazione, per favorire una presa di potere autoritaria →fanno attentati
- estrema sinistra →gruppo + famoso è l'estrema sinistra, che vuole creare le condizioni per una rivoluzione →attaccano persone singole →per esempio Aldo Moro →comunque chi voleva portare il cambiamento per via istituzionale

Aldo Moro stava collaborando con Berlinguer (capo del partito comunista) ed era democristiano

12 dicembre del '69 →attentato in piazza Fontana, scoppia una bomba

Calabresi →era chi investigava →Pinelli viene chiamato in questura per 3 giorni (illegale) →non ci sono prove

Il questore è Marcello Guida →il direttore del carcere di Ventotene →che si rifiuta di dare la mano a Bertini, che era stato confinato a Ventotene

Baj realizza quest'opera perche →il sindaco di milano, cognato di Gramsci →organizza ogni anno una mostra →Baj decide di realizzare opera

L'opera

Sulla sinistra c'è il funerale, mentre sulla destra carica della polizia →non era accaduta, ma rimanda al clima

Pinelli è al centro ed è una sagoma staccata →sopra c'è un pannello, con l'occhio (citazione alla Guernica)

Lui sta cadendo ed è il centro percettivo →ed è la figura che nella Guernica esce dal palazzo in fiamme

A sinistra e a destra c'è il gruppo anarchico che è il corteo funebre e i poliziotti che stanno venendo caricati

Le due bambine sono le sue figlie →una guarda il padre e sporge le mani, l'altra si copre le mani

Dietro c'è il gruppo degli anarchici →e sono identificabili, sono quelli che fanno parte del circolo anarchico →per esempio la donna è Camilla

Tutto rimanda al contrasto politico dell'epoca

Utilizzate le passamanerie per decorare →stanno piangendo

La polizia →c'è il capo che fa il saluto fascista, e gli altri sono armati →a destra c'è la moglie, ed è citata da Guernica →è la donna stupita

I poliziotti sono disumanizzati →sono delle sagome informi →gli occhi sono meccanismi di orologi, hanno le medaglie, e hanno un ghigno

Utilizzati colori saturi, che aumentano la violenza

Il pannello in alto ha una decorazione dipinta →che rimanda ai palazzi milanesi ?

Linee di forza vengono dalle mani alzate del corteo e dei poliziotti →e indicano su pinelli, che è il centro

Tutto questo crea molto dinamismo, dall'alto vero il basso, destra sinistra, ...

Nel 72 doveva essere esposta l'opera →ma quella mattina del 17 maggio viene ucciso Calabresi

Infatti calabresi era stato ritenuto il responsabile →e viene assassinato

Indagini senza risultato →poi 10 anni dopo, un militante di lotta (Marino) continua ammette il delitto →Soffi, che era il capo di lotta continua, va in carcere ma nega

Bompressi chiede la grazia, e ? →erano in Francia

Quelli di destra, per non essere catturati, vanno in sud america →mentre quelli di sinistra vanno in francia →c'era dottrina in francia che accoglieva questi terroristi di sinistra

Li accoglieva e non li estradava in italia →estraneazione si puo fare se lo stato ritiene

che vengano garantiti i diritti nei processi →francia non lo considerava
Quindi Calabresi viene ucciso →quindi l'opera non viene esposta →e alla fine l'esposizione non viene mai fatta
L'opera viene regalata alla moglie di pinelli →e quindi viene acquistata da Marconi, e la tiene in galleria (smontata) →nel 2012 viene esposta nella sala delle cariatidi
Sala della cariatidi è ancora rovinata dai bombardamenti della WW2 →quando Pisapia era sindaco