

Cubismo

Si sviluppa in Francia tra il 1907 e il 1914 → 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*

Però 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 "pezze 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 Femmes d'Alger (O Version O)

Prostitutes in a brothel →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 l'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