

CREDITI: Eleonora 91%, Chat Gtp 8% , Davide1%

Espressionismo, cubismo, futurismo, dadaismo, surrealismo, razionalismo, Bauhaus, astrattismo, pittura metafisica, pop art

*suggerisco di usare la ricerca testo per trovare i vari topic fingendo di cercare i quadri

ESPRESSIONISMO

L'espressionismo è un movimento artistico che emerse in Europa all'inizio del XX secolo, caratterizzato da una forte enfasi sulla rappresentazione dei sentimenti ed emozioni dell'artista. In contrasto con l'impressionismo, che privilegia la descrizione oggettiva della realtà visibile, l'espressionismo cercava di rappresentare il mondo interiore dell'artista.

I pittori espressionisti si concentrano sull'uso del colore e delle linee per esprimere l'emozione e la psicologia del soggetto, spesso rappresentando figure distorte e grottesche. Inoltre, spesso rappresentavano il mondo come un luogo minaccioso e alienante, riflettendo la crescente inquietudine e alienazione della società moderna.

Il movimento espressionista ebbe un impatto significativo su molte forme d'arte, tra cui la pittura, la scultura, la letteratura, il teatro e il cinema. Tra i pittori espressionisti più famosi si possono citare Edvard Munch, Emil Nolde e Franz Marc. In generale, l'espressionismo può essere considerato un movimento di ribellione contro la tradizione artistica accademica e il conformismo sociale, e ha avuto un ruolo importante nell'evoluzione dell'arte moderna. Edvard Munch - uno dei pittori più famosi del movimento, noto soprattutto per il suo dipinto "Il grido".

Franz Marc - pittore tedesco che si specializzò nella rappresentazione di animali, spesso usando colori vivaci e contrastanti.

Ernst Ludwig Kirchner - uno dei membri fondatori del gruppo Die Brücke, una delle prime associazioni espressioniste in Germania.

Emil Nolde - pittore tedesco conosciuto per i suoi dipinti vivaci e drammatici, spesso ispirati alla natura.

Wassily Kandinsky - artista russo che sviluppò uno stile astratto molto influente, spesso ispirato alla musica.

Egon Schiele - pittore austriaco noto per le sue rappresentazioni provocatorie e provocanti del corpo umano.

IL CUBISMO

Il cubismo è un movimento artistico che ebbe origine a Parigi nei primi anni del XX secolo, caratterizzato dalla rappresentazione di oggetti e forme geometriche scomposte e

ricomposte in una nuova forma. Il movimento fu guidato da Pablo Picasso e Georges Braque, ma ci furono anche molti altri artisti che contribuirono a sviluppare e definire il cubismo.

Le caratteristiche del cubismo includono la rappresentazione delle forme geometriche, come cubi, cilindri e sfere, in modo da mostrare le diverse angolazioni e prospettive delle forme. Inoltre, il cubismo spesso riduceva gli oggetti a forme geometriche elementari, eliminando i dettagli naturalistici e creando un effetto di astrazione. La tecnica del collage, in cui frammenti di materiali diversi venivano incorporati nei dipinti, fu anche una caratteristica importante del cubismo.

Pablo Picasso fu uno dei principali esponenti del cubismo e contribuì a sviluppare diverse fasi del movimento. Nel periodo del cubismo analitico, il suo lavoro si concentrava sulla scomposizione delle forme in frammenti geometrici, come nel celebre dipinto "Les Demoiselles d'Avignon" del 1907. Nel periodo del cubismo sintetico, invece, Picasso incorporò elementi di collage nei suoi dipinti, come in "Natura morta con sedia paglia e tessuto" del 1912.

Georges Braque, invece, lavorò spesso in stretta collaborazione con Picasso e sviluppò il suo stile di cubismo analitico caratterizzato dalla scomposizione delle forme in blocchi geometrici. Il suo dipinto "Viadotto a l'Estaque" del 1908-1909 è un esempio significativo di questo stile.

Altri artisti importanti associati al cubismo includono Juan Gris, che sviluppò un approccio più matematico e razionale alla composizione cubista, e Francis Picabia, che incorporò elementi del cubismo in opere dadaiste e surreali.

In sintesi, il cubismo fu un movimento innovativo che sconvolse le tradizionali regole dell'arte, e gli artisti che lo rappresentavano sfidavano le convenzioni visive del loro tempo.

FUTURISMO

Il Futurismo artistico è stato un movimento culturale che ebbe inizio in Italia nel 1909 e si diffuse in Europa e nel resto del mondo. L'obiettivo del movimento era quello di celebrare la modernità, l'energia e la velocità della vita urbana e di rompere con le tradizioni artistiche del passato.

Tra le principali caratteristiche del Futurismo artistico ci sono:

1. La celebrazione della velocità e del movimento: i futuristi rappresentavano la velocità e il movimento attraverso l'uso di linee spezzate e di colori vivaci.

2. Il rifiuto della tradizione: i futuristi rifiutavano le convenzioni artistiche del passato, cercando di rompere con il classicismo e con l'arte accademica.
3. La ricerca di un nuovo linguaggio artistico: i futuristi cercavano di creare un nuovo linguaggio artistico attraverso l'uso di nuove tecniche, come il fotomontaggio, la fotografia e il cinema.
4. L'interesse per la tecnologia e la scienza: i futuristi erano affascinati dalla tecnologia e dalla scienza, che rappresentavano il futuro dell'umanità.

Tra i principali artisti futuristi si possono citare:

1. Umberto Boccioni - pittore e scultore italiano, noto per le sue opere che rappresentano il movimento e la dinamicità.
2. Giacomo Balla - pittore italiano, famoso per le sue opere che rappresentano luce, movimento e velocità.
3. Gino Severini - pittore italiano, conosciuto per le sue opere cubo-futuriste, che combinano elementi del cubismo e del futurismo.
4. Carlo Carrà - pittore italiano, che combinava elementi del futurismo con temi più tradizionali della pittura italiana.

DADAISMO

Il dadaismo è un movimento artistico e culturale che emerse a Zurigo durante la prima guerra mondiale, caratterizzato dalla volontà di ribellarsi contro le convenzioni artistiche e sociali del tempo. Il movimento fu fondato da un gruppo di artisti e intellettuali, tra cui Hugo

Ball, Tristan Tzara e Jean Arp, che cercavano di creare un'arte che sfidasse la razionalità e il senso comune.

Le caratteristiche distintive del dadaismo includono l'uso dell'assurdo, dell'irrazionale e della provocazione come strumenti artistici, la negazione di qualsiasi valore estetico o morale dell'arte, la sperimentazione con i materiali e le tecniche, e la messa in discussione del concetto stesso di arte.

Tra gli artisti dadaisti più famosi si possono citare:

1. Marcel Duchamp - noto per il suo Ready-made, oggetti di uso quotidiano trasformati in opere d'arte, come la famosa "Fontana", un urinale su un piedistallo, ruota di bicicletta
2. Man Ray - artista americano che sperimentò con la fotografia e il surrealismo, spesso creando immagini enigmatiche e provocatorie.
3. Francis Picabia - artista francese che abbracciò il movimento dadaista ma si distinse anche per la sua sperimentazione con lo stile e la tecnica.
4. Hannah Höch - artista tedesca nota per i suoi collage surrealisti, spesso creati con ritagli di immagini dalla stampa.
5. Kurt Schwitters - artista tedesco che creò opere d'arte usando oggetti trovati e materiali di scarto, in un processo chiamato "Merz".

In generale, il dadaismo rappresentò una sfida radicale alla tradizione artistica e culturale del tempo, e ha influenzato molti movimenti artistici successivi, tra cui il surrealismo e l'arte concettuale.

SURREALISMO

Il surrealismo è un movimento artistico che ha avuto origine a Parigi negli anni '20, ed è stato ispirato dalle teorie psicoanalitiche di Sigmund Freud e dalle teorie sull'inconscio collettivo di Carl Jung. Questo movimento è stato caratterizzato dalla rappresentazione di immagini e situazioni oniriche e irrazionali, spesso create attraverso tecniche di disegno e pittura automatismi e casuali.

Gli artisti surrealisti cercavano di esplorare le parti più profonde e misteriose della mente umana attraverso l'arte, cercando di rappresentare il reale e l'irreale allo stesso tempo. La loro arte spesso sembrava sfidare le convenzioni estetiche tradizionali e le regole della logica.

Tra gli artisti più importanti del movimento surrealista ci sono:

1. Salvador Dalì - uno dei membri più noti del movimento, noto per i suoi dipinti surreali e bizzarri, come "La persistenza della memoria" e "Il grande masturbatore".

2. René Magritte - artista belga noto per la sua arte ironica e misteriosa, spesso rappresentando oggetti comuni in modo inaspettato e sorprendente.
3. Max Ernst - artista tedesco che ha sviluppato una tecnica di disegno chiamata "frottage", che consisteva nell'applicare carta o tessuti su oggetti e poi strofinare il carbone o la matita sulla superficie per creare effetti di texture.
4. Joan Miró - artista spagnolo che ha sviluppato uno stile unico caratterizzato da immagini surreali e fantastiche, spesso ispirate alla natura e ai miti.
5. Yves Tanguy - artista francese noto per i suoi paesaggi surreali, che sembravano rappresentare mondi immaginari e inquietanti.
6. André Masson - artista francese noto per la sua tecnica di disegno chiamata "dripping", in cui lasciava cadere gocce di inchiostro sulla carta e poi disegnava intorno alle forme create.

Razionalismo

Il razionalismo in arte è un movimento che emerse negli anni '20 e '30 del XX secolo, caratterizzato da un forte interesse per la precisione, la razionalità e la logica. Questo movimento cercava di esprimere la modernità attraverso la geometria, la tecnologia e la razionalità, piuttosto che attraverso l'emozione e il sentimento.

Le opere razionaliste tendono ad essere estremamente precise e accurate, spesso usando forme geometriche come il cerchio, il quadrato e il triangolo. Inoltre, le opere razionaliste spesso presentano una forte enfasi sulla simmetria e sull'equilibrio, riflettendo l'interesse per l'ordine e la logica.

Tra gli artisti più importanti associati al razionalismo in arte ci sono:

1. Piet Mondrian - uno dei pionieri del movimento, noto soprattutto per le sue composizioni di forme geometriche colorate.
2. Kazimir Malevich - artista russo noto per il suo stile geometrico e per il dipinto iconico "Quadrato nero su fondo bianco".

3. Le Corbusier - architetto svizzero che sviluppò un approccio razionalista all'architettura, noto per l'uso di forme geometriche e l'enfasi sulla funzionalità.
4. Walter Gropius - fondatore della Scuola di Bauhaus, un'istituzione che cercava di unire arte e tecnologia attraverso un approccio razionalista.
5. Gerrit Rietveld - designer olandese noto per la sua sedia "Red and Blue", che incorporava forme geometriche e primarie.

LA BAHause

La Bauhaus è stata una scuola di design, arte e architettura fondata a Weimar, in Germania, nel 1919. Fondata da Walter Gropius, la scuola si basava sull'idea di unire l'arte e l'artigianato per creare un'estetica funzionale e moderna che potesse soddisfare le esigenze della società industriale.

Una delle principali caratteristiche della Bauhaus era la sua enfasi sulla funzionalità, con l'obiettivo di creare oggetti che fossero pratici e utilizzabili nella vita quotidiana. Ciò significava che il design doveva essere semplice, moderno e privo di decorazioni superflue. Inoltre, la scuola promuoveva l'idea che il design dovesse essere accessibile a tutti, e che la bellezza e la funzionalità dovessero andare di pari passo.

Tra gli artisti associati alla Bauhaus ci sono:

1. Walter Gropius - architetto e fondatore della scuola.
2. Marcel Breuer - designer di mobili che ha creato la celebre poltrona "Wassily" ispirata alle tubature delle biciclette.
3. Wassily Kandinsky - pittore russo noto per i suoi dipinti astratti e colorati.
4. Paul Klee - pittore svizzero noto per la sua combinazione di forme geometriche e colori vivaci.
5. László Moholy-Nagy - artista ungherese che si interessava alla fotografia e alle arti visive.
6. Anni Albers - tessitrice e designer di tessuti che ha contribuito in modo significativo alla teoria e alla pratica del design tessile.

In generale, la Bauhaus ha avuto un impatto significativo sulla storia del design e dell'architettura, con l'idea che la funzionalità e la semplicità potessero essere integrate con l'estetica per creare oggetti d'arte che fossero accessibili e utili nella vita quotidiana. La scuola ha influenzato molti artisti e designer successivi, e le sue idee sono ancora rilevanti e influenti oggi.

LA Pittura Metafisica

La pittura metafisica è un movimento artistico che emerse in Italia negli anni '10 e '20 del XX secolo, caratterizzato da una combinazione di elementi realistici e fantastici. La pittura metafisica si concentrava sull'idea di un mondo misterioso e surreale che esisteva al di là della realtà visibile.

Gli artisti della pittura metafisica si concentravano sull'uso di spazi vuoti, oggetti inanimati e figure solitarie per creare un senso di mistero e inquietudine. Le opere di pittura metafisica spesso avevano un'atmosfera onirica, come se l'artista stesse dipingendo un sogno o una visione.

Uno dei più famosi artisti della pittura metafisica è Giorgio de Chirico, il cui stile è stato definito come "metafisico" dal poeta francese Guillaume Apollinaire. De Chirico usava spesso architetture antiche e statue classiche in modo inusuale, posizionandole in strane configurazioni per creare un senso di irrealità e mistero.

Un altro artista importante della pittura metafisica è stato Carlo Carrà, che ha collaborato con De Chirico nella creazione di un manifesto per il movimento. Carrà dipingeva spesso paesaggi urbani vuoti, esplorando la natura della modernità e dell'alienazione.

In generale, la pittura metafisica è stata una reazione contro il realismo e il naturalismo dell'arte accademica del tempo. Gli artisti metafisici cercavano di rappresentare un mondo immaginario che esisteva al di là della realtà visibile, invitando gli spettatori a riflettere sul significato della loro esistenza e sulle forze misteriose che governano il mondo.

LA POP-ART

La pop art è un movimento artistico che emerse negli Stati Uniti e nel Regno Unito negli anni '50 e '60 del XX secolo. La pop art si concentrava sull'utilizzo di oggetti e immagini della cultura popolare, come prodotti alimentari, pubblicità, icone dei media e celebrità. I pittori pop art spesso rappresentavano queste immagini in modo ironico, critico o celebrativo, utilizzando tecniche che richiamavano la riproduzione meccanica, come la serigrafia e la fotografia.

Tra gli artisti pop art più famosi ci sono:

1. Andy Warhol - probabilmente il più famoso artista pop, Warhol è noto per le sue serigrafie su grandi dimensioni di prodotti alimentari, oggetti comuni e celebrità.
2. Roy Lichtenstein - noto per le sue grandi riproduzioni di fumetti e stili grafici popolari.
3. Claes Oldenburg - artista americano noto per le sue grandi riproduzioni di oggetti quotidiani come hamburger, patatine fritte e matite.
4. Tom Wesselmann - pittore americano noto per le sue opere di nudo femminile, spesso incorporando oggetti della cultura popolare come sigarette e cibo.
5. James Rosenquist - artista americano noto per i suoi dipinti che combinano immagini di pubblicità e cultura popolare con immagini politiche e sociali.

Le caratteristiche distintive della pop art includono l'uso di colori vivaci e saturi, l'uso di forme geometriche semplici, la riproduzione meccanica di immagini e l'uso di immagini della cultura popolare. La pop art è stata un'importante innovazione nell'arte moderna, poiché ha messo in discussione le tradizionali concezioni di ciò che costituisce l'arte e ha dato maggiore importanza alla cultura popolare e alla società di massa.

L'astrattismo

La pittura astratta è un movimento artistico che emerse alla fine del XIX secolo e si sviluppò soprattutto nel XX secolo, caratterizzato dalla creazione di opere d'arte che non rappresentano il mondo visibile in modo realistico, ma piuttosto si concentrano sulla rappresentazione di forme, colori, linee e superfici puri e non figurativi.

L'astrattismo è stato influenzato da diverse correnti artistiche precedenti, come il cubismo e il futurismo, ma si è sviluppato in modo indipendente come una reazione contro l'arte accademica tradizionale e la sua enfasi sulla rappresentazione realistica.

L'astrattismo può essere diviso in due categorie principali: l'astrattismo geometrico e l'astrattismo informale o gestuale.

L'astrattismo geometrico è caratterizzato dall'uso di forme geometriche rigorose come il cerchio, il quadrato e il triangolo, spesso disposti in modo simmetrico e ripetitivo. Uno dei più importanti rappresentanti di questa corrente è stato il pittore olandese Piet Mondrian, noto per i suoi dipinti composti da linee e forme colorate che formano una griglia regolare.

L'astrattismo informale o gestuale, invece, si concentra sull'uso della linea e del colore per creare una forma espressiva e spontanea. Uno dei più importanti rappresentanti di questa corrente è stato il pittore americano Jackson Pollock, noto per i suoi dipinti realizzati con la tecnica del dripping, in cui la vernice viene schizzata sulla tela in modo casuale e gestuale.

Altri importanti artisti astrattisti includono Wassily Kandinsky, pioniere dell'astrattismo e teorico dell'arte, Kazimir Malevich, noto per i suoi dipinti di forme geometriche astratte e l'italiano Lucio Fontana, noto per le sue opere di taglio e buchi sulla tela, che cercavano di esplorare lo spazio tridimensionale.

In generale, l'astrattismo rappresenta una svolta radicale nell'arte moderna, che ha portato a una maggiore libertà creativa e all'abbandono delle convenzioni tradizionali della rappresentazione artistica.

Di seguito ci sono alcune delle opere più famose delle correnti artistiche richieste:

Espressionismo:

- "Il ponte di Kirchner" (1913) di Ernst Ludwig Kirchner
- "L'Urlo" (1893) di Edvard Munch
- "La danza della vita" (1900) di Edvard Munch
- "Autoritratto come soldato" (1915) di Ernst Ludwig Kirchner

Cubismo:

- "Les Demoiselles d'Avignon" (1907) di Pablo Picasso
- "Natura morta con sedia paglia e chitarra" (1912) di Pablo Picasso
- "La bottiglia di Suze" (1912) di Georges Braque
- "Viadotto a Estaque" (1908) di Georges Braque

Futurismo:

- "La città che sale" (1910-1911) di Umberto Boccioni
- "Dinamismo di un cane al guinzaglio" (1912) di Giacomo Balla

- "Velocità astratta + rumore" (1913-1914) di Luigi Russolo
- "Forme uniche della continuità nello spazio" (1913) di Umberto Boccioni

Dadaismo:

- "Fontana" (1917) di Marcel Duchamp
- "L.H.O.O.Q." (1919) di Marcel Duchamp
- "La roue de bicyclette" (1913) di Marcel Duchamp
- "Le cadeau" (1921) di Man Ray

Surrealismo:

- "La persistenza della memoria" (1931) di Salvador Dalí
- "La tentazione di Sant'Antonio" (1946) di Salvador Dalí
- "Il violoncello" (1916) di Giorgio De Chirico
- "Il grande metafisico" (1917) di Giorgio De Chirico

Razionalismo:

- "Casa del Fascio" (1936) di Giuseppe Terragni
- "Stazione Termini" (1939) di Angiolo Mazzoni
- "La Triennale di Milano" (1933) di Giovanni Muzio

Bauhaus:

- "Sedia Wassily" (1925) di Marcel Breuer
- "Lampada da tavolo" (1924) di Wilhelm Wagenfeld
- "Teiera e tazza" (1923) di Marianne Brandt

Astrattismo:

- "Composizione VIII" (1923) di Wassily Kandinsky
- "Suprematismo" (1915) di Kazimir Malevich
- "Convergenza" (1952) di Jackson Pollock

Pittura metafisica:

- "Le muse inquietanti" (1918) di Giorgio De Chirico
- "L'enigma dell'oracolo" (1910) di Giorgio De Chirico
- "L'angelo del focolare" (1917) di Carlo Carrà

Pop art:

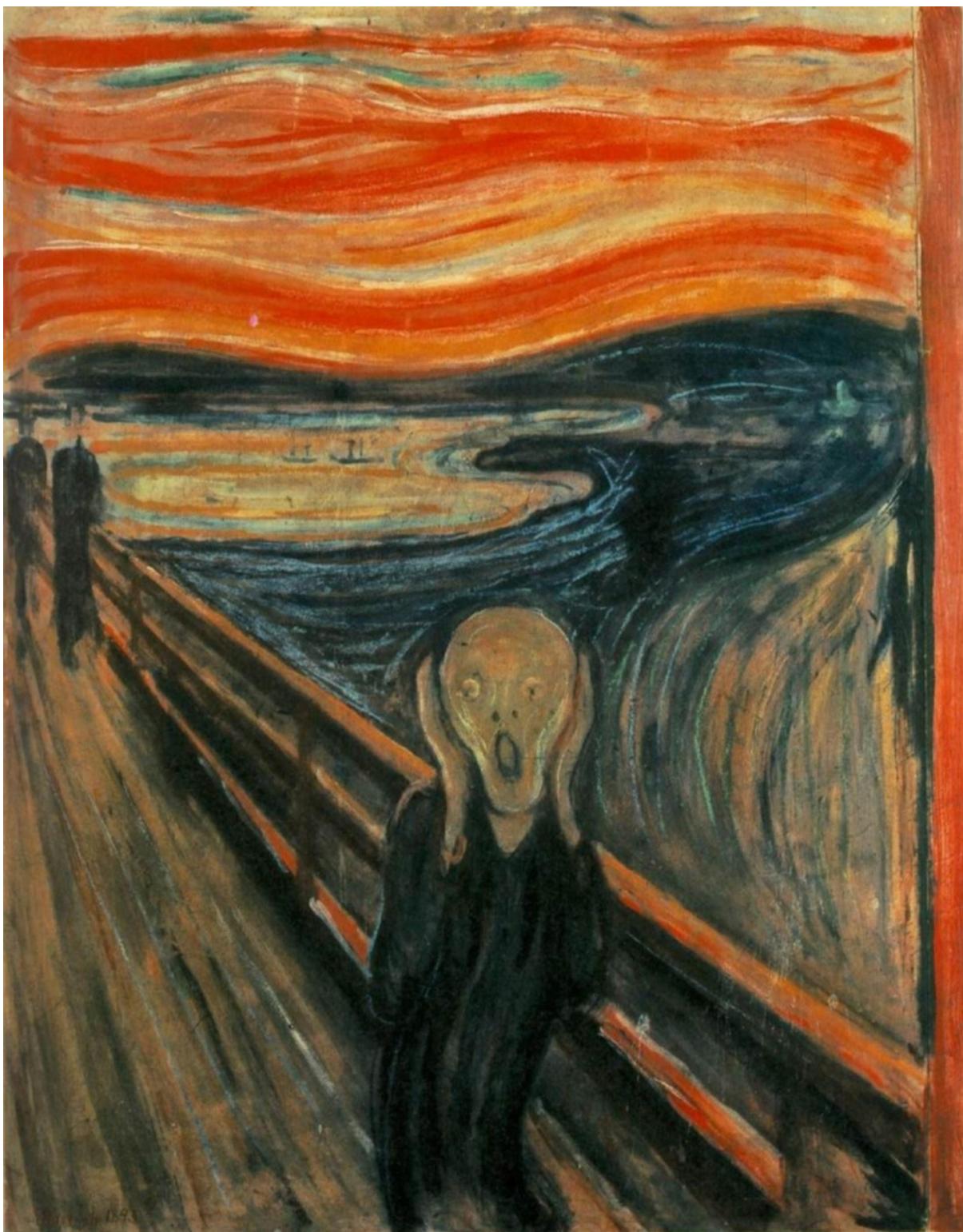
- "Campbell's Soup Cans" (1962) di Andy Warhol
- "Marilyn Monroe" (1962) di Andy Warhol
- "Whaam!" (1963) di Roy Lichtenstein
- "Drowning Girl" (1963) di Roy Lichtenstein

- Espressionismo 1912- Appunti:

- Il suo precursore è Edvard Munch tutte le sue opere sono segnate dal tema del male e

dell'incomunicabilità, caratteristici Del 900

- Avrà una vita funestata da una serie di lutti
- Pennellata da Gauguin, colori da Van Gogh
- L'Urlo È un'opera autobiografica
- Mentre passeggiava con degli amici sentire l'urlo della natura che si impossessava di lui, il Blu sta per il mare e il verde sta per la natura e il cielo rosso e giallo, prevalgono i colori accesi che denotano l'influenza del post impressionismo da Gauguin e oltre alla prospettiva piatta, da Van Gogh riprenderanno i colori accesi. In primo piano e si riscontra una figura umana, che sembra una larva, alla bocca spalancata, poiché sente il dolore della natura circostante, male di vivere, e lo fa suo. Le mani sulle orecchie e rappresentano un gesto di protezione. Di tale opera esistono varie versioni, sembra un cranio, uno scheletro, un uomo distorto dal sentimento negativo

- L'espressionismo nasce in Germania da un gruppo di studenti e tra cui i il fondatore Kirchner, Esalta la giovinezza come atteggiamento verso la vita, esaltano il superuomo e la storia.
- In Germania l'unificazione ha segnato un passaggio epocale
- Kirchner dipinge cinque donne dai tratti spigolosi e provocanti, probabilmente erano prostitute
- Shiller= rappresenta giovani donne

Espressionismo: si ritorna alla rappresentazione in ambienti chiusi

Espressione dei soggetti= macerazione interiore

Otto dix- creerà il famoso trittico della guerra in una rappresentazione non tradizionale della guerra, trionfalistico, i soldati rappresenteranno il fronte e saranno soldati morti, sul soldati che

cercano di salvare i commilitoni

I Fauves:

- è un movimento che nasce in Francia all'inizio del 900, il suo massimo esponente sarà Henri

Matisse, che utilizzerà colori molto forti che non esistono in natura, alberi arancioni o blu,

- Esso farà molta fatica ad affermarsi a causa della critica feroce nei loro confronti

- La danza di Matisse venne realizzata per un magnete rosso, l'opera è bidimensionale in quanto non si ha più la prospettiva lineare , uomini e donne danzano nudi, non c'è erotismo ma gioia di vivere

- Vengono utilizzati pochi colori molto spesso primari e dove il verde rappresenta la terra, l'azzurro il cielo e le figure rosse per esaltare la vitalità

- La raffigurazione avviene in modo semplice e schematico si vuole evidenziare lo stato d'animo

delle persone

- Matisse è legato alla rappresentazione della figura femminile

- Oscar Kokoschka realizzerà la sposa del vento dipinto che trasmette un senso di assoluto abbandono agli eventi della vita rappresenta la raffigurazione di due amanti che volteggiano nel

turbine della passione

- Kandinskij, farà opere figurative dove gli uomini vestiranno i costumi tradizionali russi
- In Germania incontra Mark insieme faranno movimento chiamato il cavaliere azzurro perché il cavaliere è considerato una figura positiva.azzurro è il colore amato da Mark, prima le opere sono figurative dopo quando entra la scuola di Bauhaus Approderà l'astrattismo con delle figure critiche enigmatiche, si legherà ai meccanismi emotivi e relazionali ispirati dalla psicoanalisi Freudiana Fondamentale è il rapporto tra pittura e musica lui darà alle sue opere titoli di provenienza musicale, ad ogni colore verrà associato un timbro musicale,
- Nell'opera "Alcuni cerchi" che è una sorta di sinfonia colorata attorno ai cerchi un'aura colorata è un qualcosa che trascende nel subconscio

Avanguardia=

- molto importante in relazione con l'apertura al 900, l'affermazione dei movimenti di avanguardia
- Vengono così chiamati dal lessico militare proprio perché si propongono come movimenti di
rottura e avanscoperta per sondare il terreno
- sono movimenti che si pongono alla ribalta rispetto alle tradizioni accademiche e ribaltano il senso stesso dell'arte nella società
- Tra queste vi sono espressionismo, futurismo, dadaismo, surrealismo, spesso questi movimenti si sono dotati di veri e propri manifesti ovvero documenti all'interno dei quali venivano formalizzati gli obiettivi della ricerca artistica
  - L'obiettivo di questa nuova arte è quello di esprimersi il più possibile e far arrivare motivazioni formule e lessico al pubblico in contrasto con l'arte accademica dei saloon parigini
- I Fauves
  - Gli espressionisti riprendono l'uomo dei colori inusuali
  - il movimento espressionista rappresenta la prima avanguardia storica europea esso interessa le arti figurative l'architettura la letteratura il cinema la musica il teatro

- Questo termine nasce in contrapposizione a quello dell'impressionismo poiché questa corrente si pone come fine quello di esternare le emozioni dell'individuo, nel rappresentare i suoi paesaggi interiori
- Si sovvertono quindi le regole della natura e dello spazio, Per dare spazio ad una dimensione sicuramente più individualista e soggettiva in questo consiste l'espressionismo, e per attuare ciò si propende per l'utilizzo di colori liberi dai vincoli prospettici e proporzionali tipici del passato, a partire dall'espressionismo la prospettiva lineare viene abbandonata del tutto.
- In quanto la dimensione del visibile è filtrata dall'introspezione emotiva del pittore
- L'espressionismo ritrova le sue radici nel post impressionismo e nella pittura di Gauguin e di Van Gogh nella loro indagine profonda della psiche
- In Francia il movimento si manifesta nel gruppo dei Fauves ovvero le belve che si distinguono per l'utilizzo di colori cangianti e forti - Le premesse per tale fenomeno devo essere ricercate nei grandi innovatori di fine ottocento come Gauguin, Seurat, e soprattutto Cézanne
- Da quest'ultimo il movimento riprende l'interesse per la struttura delle cose e la loro fisicità spaziale, si utilizzano pertanto colori accesi quasi violenti
- Particolarmenete importanti sono "le bagnanti" di André Derain opera capace di ridurre la forma a una combinazione di linee colori incatenati in modo indissolubile

- Nell'opera il richiamo a Cézanne è stringente come ai nudi femminili di Degas quest'opera può essere considerata un antesignano del cubismo in quanto emerge il distacco dei criteri di armonia di bellezza dell'arte accademica e la meccanizzazione dei movimenti come all'utilizzo delle

pennellate che sono grossolane e di colore acceso

- Insomma l'espressionismo è un movimento che riesce a condensare gli apporti della pittura passata e nel complesso superarla questo si vede soprattutto nell'utilizzo del colore

Matisse

- Matisse e Picasso sono i veri dominatori del panorama artistico europeo inizio novecento

Matisse nonostante abbia una formazione accademica esordisce come belva

- Uno dei suoi più importanti dipinti è "Calma lusso il voluttà"

- In questo dipinto Matisse si avvicina al divisionismo e tra ispirazione dalle bagnanti di Cézanne

E dalla dimensione selvaggia e primordiale di Gauguin

- L'elemento di innovazione che gli apporta è un'energia vitale e un ottimismo fiducioso per la

rigenerazione della condizione umana

- L'opera contiene anche un omaggio a Manet in quanto sia un evidente richiamo la colazione

sull'erba in quanto i personaggi sono distesi e consumano un pasto all'aria aperta

- Matisse sostiene che in questo quadro si concretizza un accordo perfetto tra il disegno e

la

pittura

- Il tratto pittorico pur scomposto è ben controllato ed è guidato da linee che accompagnano le

forme sinuose e sensuali

- Nella gioia di vivere - Matisse realizza un opera che sintetizza la scelta di abbracciare una stesura di tasselli compatti

di colore che esprime una condizione edenica

- antecedente alla civiltà, uno spirito sublime assoluto che unisca gli uomini nel godimento

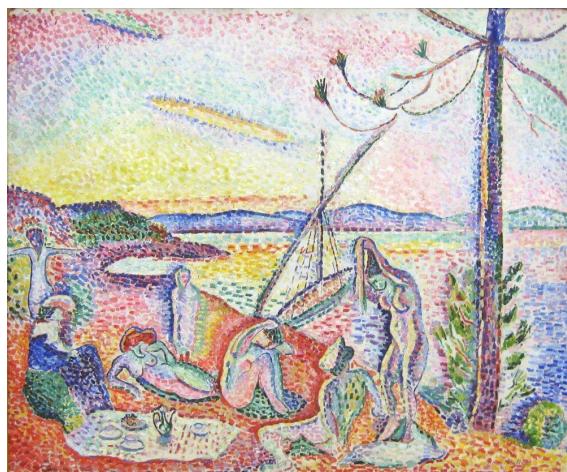
- I personaggi sono in preda una sorta di torpore sono come immersi in un'armonia

indissolubile

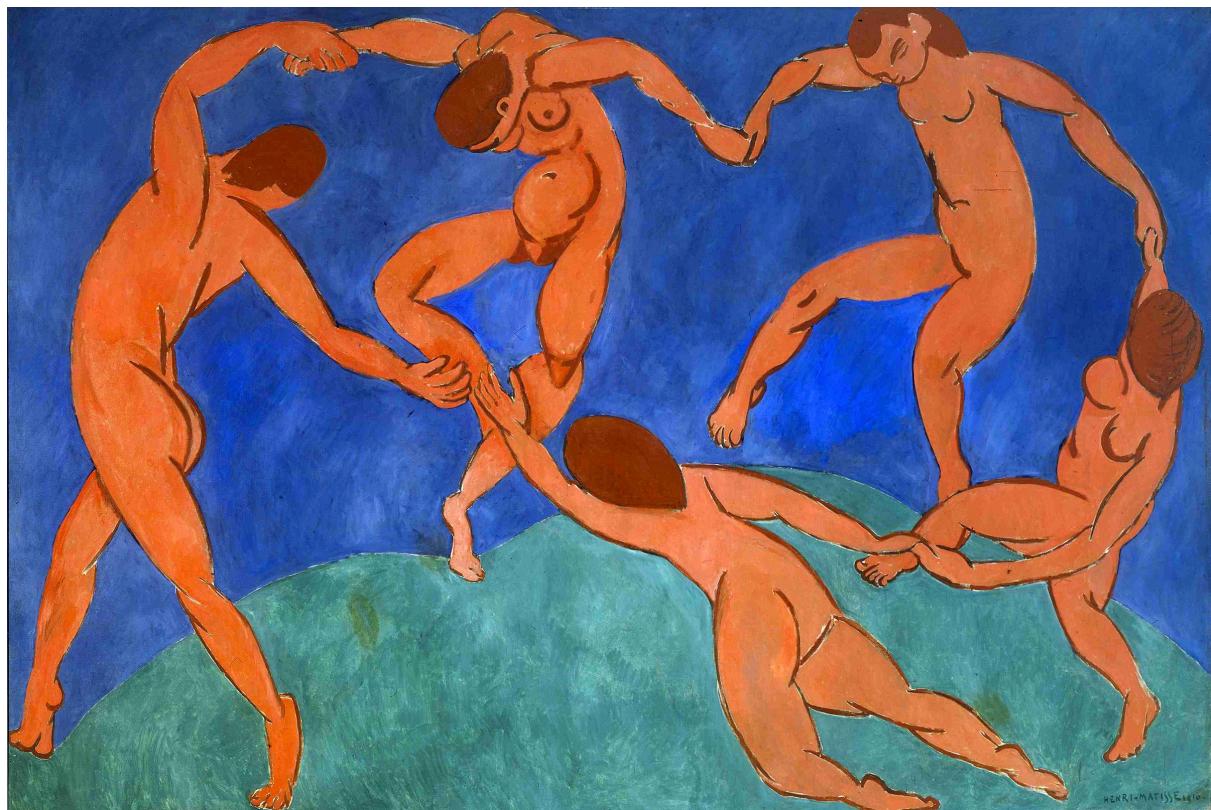
con la natura

- Qui la linea ancora presente modella e rafforza le forme circonda gli spazi e dà forza ai dettagli

- Oltre che essere un inno alla spensieratezza la libertà all'amore

La danza

- È forse una delle sue opere più importanti ed è un vero e proprio inno all'amore e alla bellezza,
- i nudi sono rappresentati con una linea essenziale sottile,
- le forme sono sinuose e morbide, il dipinto viene realizzato in due versioni risale al 1910 ed è icona della modernità e delle prime avanguardie
- La danza e quindi anche un'elaborazione della gioia di vivere i personaggi che si prendono per mano e ballano in circolo sono un esempio e rappresentano l'infanzia dell'umanità
- Gli individui si muovono sullo sfondo piatto definito da soli due riquadri cromatici il verde muschio del terreno e il blu cobalto del cielo facendo emergere l'essenzialità della

composizione e aiuta gli spettatori a immergersi nella rappresentazione

- Matisse era stato tra i primi pittori a prestare attenzione alla danza e al primitivismo
- In questi anni la celebre ballerina Isadora Duncan balla Parigi presentando un nuovo stile di

danza libero ed espressivo del tutto antiaccademico, nel 1905 balla Mosca influenzando il lavoro

della compagnia di Serge di aghi live animatore dei balletti russi che avranno un enorme impatto in Europa

- Non erotismo ma gioia di vivere - Matisse stabilisce un nuovo canone del classicismo che in chiave moderna può essere letto

come un'evoluzione di una purezza perduta, una ricerca di armonia e di universalità attraverso

l'elaborazione del linguaggio comune metastorico

- L'espressionismo tedesco dà sfogo alle pulsioni più recondite di ribellione alle regole e le convenzioni borghesi

- Questa spinta viene incarnata in Matisse che vuole creare una lingua comune assoluta capace

di dare voce al bisogno di serenità e di gioia cui tende l'umanità intera

- Altre sue opere celebri sono la natura morta con melanzane, L'interno con boccia di pesci rossi,

figura decorativa su sfondo ornamentale nella quale opera Matisse si soffermò ancora sul corpo scultoreo della donna che si posiziona al centro di una stanza riccamente decorata tutto

ciò a far trasparire quel horror vacui che suggerisce un senso di saturazione cromatica e decorativa, La postura della donna è rilassata e disinvolta, quasi ad evocare il busto eretto il massiccio della scultura egizia, interessante anche come in primissimo piano lo schizzo con le

quattro mele possa essere interpretata come un omaggio a Cézanne

- Quello che è importante rilevare da tale opera è il fatto che Matisse trascina l'occhio dell'osservatore in questo luogo rarefatto chiuso come se fosse una scatola

Die Brücke- espressionismo tedesco

Al contrario di ciò che avviene in Francia l'espressionismo tedesco presenta un carattere più organico e organizzato con prese di posizione serie è una netta capacità comunicativa

- Porsi in maniera propositiva

- Il senso di disagio di fronte alla modernità alla forza dell'inconscio e della solitudine dei grandi

centri urbani e il desiderio di manifestarlo è presente anche qui

- Nasce così questo movimento che si richiama al ponte che vuole aprire la strada un nuovo secolo attraverso linguaggi diversi e anticonvenzionali

- Il concetto stesso di ponte in segno di protesta per raggiungere un'altra sponda riecheggia le

parole di Nietzsche che scrive che l'uomo è un cavo teso tra la bestia e il superuomo "un cavo al di sopra di un abisso, la grandezza dell'uomo è di essere un ponte e non uno scopo, nell'uomo si può amare che gli sia una transizione e un tramonto".

- I protagonisti del gruppo sono Kirchner e Heckel e Müller

- Dipinti degli artisti legati a Die Brücke puntano a suscitare le nostre emozioni primarie spontaneamente accese dalla forza evocativa dei colori della violenza delle suggestioni dei

riferimenti scabrosi all'esposizione di istinti inconfessabili
Kirchner 5 donne per strada

- Uno dei temi ricorrenti nella pittura di questo gruppo è quello dell'alienazione introdotta la vita urbana
  - Questo dipinto costituisce un esempio eclatante del meccanismo visione- emozione specialmente se osservato la prospettiva della percezione sinestetica
  - La sinestesia consiste in una sorta di promiscuità percettiva la contaminazione di sensazioni che appartengono in realtà a processi sensoriali diversi
  - Il dipinto di Kirchner propone figure allungate caratterizzate da linee spezzate spigolose e taglienti, le donne sono immerse in una dimensione claustrofobica priva di profondità e di un reale piano d'appoggio, i colori sono acidi privi di rapporto con la realtà
  - Il carattere della femminilità è negato in quanto la rigidità delle figure non invoca sensualità e piacere
  - Si può parlare a riguardo dell'estetica del brutto che l'espressionismo tedesco rende programmatica
  - in termini di sinestesia È spontaneo associare la trama frammentaria della composizione al suono di un vetro rotto, l'effetto acustico ci pone in allarme
  - Ma la vera domanda è qual è il senso di un'arte intenzionalmente brutta e sgradevole?
  - Perché l'arte del novecento è stata molte volte anche arte del brutto che ha ricercato forme espressive antiestetiche,
  - tipico dell'arte moderna e porsi in controcorrente, e assumere sempre di più il ruolo di pungolo sociale
  - assumendo un ruolo etico
  - Gli espressionisti tedeschi si cimenta anche nel recupero della dimensione artigianale dell'arte dedicandosi alla produzione grafica con la tecnica della xilografia
  - In questo genere espressivo emerge la forza e il contrasto cromatico tra chiaroscuri
  - Mentre la linea spessa riesce a imporsi e sulle superfici lignee intagliate in maniera più efficace di quella ottenuta in pittura (uomo della pianura di Heckel)
- Espressionismo austriaco e Kokoschka
- In Austria il fenomeno espressionista si manifesta con modalità stilisticamente diverse da quelle del movimento tedesco, l'Austria è ancora influenzata dal gusto per la linea raffinata e per la preziosità materica eredità della secessione viennese
- Espressionismo nasce a Germania da un gruppo di studenti, giovani artisti che esalteranno la giovinezza (come atteggiamento nei confronti della vita), esalteranno la storia e il superuomo, fonte di aspirazione filosofia a Nichte. La Germania che loro descrivono è una nazione che ha vissuto delle trasformazioni epocali, unificazione e nel giro di

pochi anni grande potenza coloniale, corruzione e disfacimento società, immagini femminili molto degradate (tradizionalmente legata alla società dell'epoca).

Kirchner (capo degli studenti) 5 donne in strada: 5 prostitute.

Tema centrale d'espressionismo: impressionismo gioia di vivere, aria aperta, ora invece macerazione interiore del periodo.

I principali esponenti della movimento sono Schiele e Kokoschka

Schiele

- Schiele artista molto prolifico fu molto legato alla figura di Klimt, influenzato dal gusto per l'eleganza grafica, la sua personalità è molto tormentata e difficile, che lo spingerà a indugiare

Sulla rappresentazione del nudo e dei soggetti erotici anche se si cimenterà soprattutto nel genere del ritratto e dell'autoritratto che assume funzione auto analitica e autoriflessiva come

il Munch

- Le sue composizioni tendono a isolare la figura che viene circoscritta ritagliata

- Il suo tratto è nervoso e dinamico

- Diversamente da Klimt Schiele non avvolge le proprie immagini in tessuti e trame preziose con

decori neo bizantini

- La sua pittura sembra ricavata dalla pietra durissima, il pittore scarnifica i personaggi, li scheletrizza e li avvolge in abiti abbondanti

- Celebre esempio è il Ritratto di Eduard Kosmack

- sono corpi che sono consumati dall'interno organismi in bilico tra la vita e la morte

- se inquadrate nel contesto dell'amore carnale si accentua la drammaticità senza speranza delle opere di Schiele

- Importante è il contrasto tra amore e morte l'estasi erotica coincide con l'annullamento più totale dell'essere e quindi equivale alla morte

Kokoschka la sposa del vento

- la sposa del vento è forse l'opera più violenta di Kokoschka, l'artista elabora composizioni di forte intensità lirica

- espressa nell'andamento dinamico che sembra travolgere i personaggi lasciandoli fluttuare alla deriva

- Questo dipinto trasmette un senso di assoluto abbandono degli eventi della vita

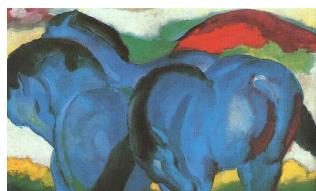
- Esemplari sono le pennellate vigorose che isolano le due figure dal vortice che le avvolge, il

dipinto comunica impotenza ma anche accettazione dello scorrere del tempo

- la figura femminile si abbandona nelle braccia dell'amato, mentre l'uomo è stato di veglia
- La stessa pennellata evidenzia la diversità degli stati d'animo calda avvolgente quella che modella la figura femminile nervosa e tormentata quella dello sposo.

Il cavaliere azzurro, astrattismo (muovimento)

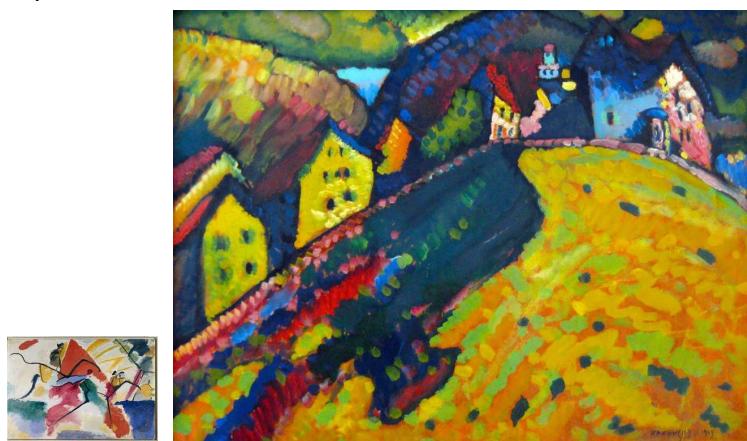
- una declinazione particolare dell'espressionismo è rappresentata dal movimento del cavaliere azzurro, fondato a monaco di Baviera da pittori Franz Marc e Vasilij Kandinskij
- Il sodalizio segue un progetto che intende elaborare un linguaggio adatto a esternare i sentimenti dell'uomo e il suo stato d'animo
- E da qui deriva anche lo studio della creatività infantile concepita come espressione più vera e intima della natura umana questo aspetto verrà approfondito da Paul Klee, insegnante poi alle Bauhouses
- Il nome del movimento trae ispirazione dall'amore di Marc per i cavalieri e l'attrazione di Kandinskij per il colore blu
- Molto interessante è la transizione che Kandinskij attuerà passando infatti da uno più sentito legame con la realtà attraverso la rappresentazione figurativa fino al totale astrattismo
- Nella fase figurativa persiste un marcato simbolismo poiché la scelta dei soggetti e dei colori è connessa alle suggestioni emozioni e sentimenti
- Celebre esempio sono "i piccoli cavalli blu di Mark", nei quali i corpi sono rotondi costruiti con masse dense di colore e forme cariche di energia, si succedono onde gialli verdi rossi che sono simbolo di dolcezza sensualità il giallo, di forze di spiritualità il blu, di violenza e fisicità il rosso

Kandinsky

- Russo di nascita
- E lui è il vero teorico del gruppo
- l'artista si forma Monaco dopo una fase di elaborazione stilistica irregolare comincia a focalizzare la sua sperimentazione in alta Baviera

- la sua pittura è permeata di spiritualismo, l'artista accogliere le sollecitazioni Del movimento teosofico venuto in auge sul finire dell'ottocento
- che era propugnatore di un misticismo globale totalizzante da questo approccio mistico religioso deriva anche il suo desiderio di esprimere l'interiorità e del dare voce alla necessità interiore
- con il tempo la sua elaborazione pittorica si spingerà ad abbandonare completamente il dato reale ad una riflessione totalmente teorica
- Astrattismo - Questo passaggio è graduale e lento e si può analizzare con chiarezza nelle opere prodotte tra il 1908 e il 1911
- Opera del 1909 è "Studio di paesaggio a Murnau" che prelude alla realizzazione di impressione V"

- sono due dipinti che conservano il loro aggancio con la realtà
- nel vivace articolarsi di colori e linee riconosciamo alcuni elementi paesaggistici come una casa
una collina alcuni personaggi e forse una strada
- Tuttavia Kandinsky attua una distinzione molto interessante tra impressione nella quale si mantiene pieno rapporto con la realtà e quello di improvvisazione che indica una creazione spontanea quasi traduzione dell'emozione
- Il pittore fa sicché le forme le linee e i colori ci guidino verso un'esperienza puramente emotiva
esattamente come viene con la musica infatti Kandinskij utilizza un linguaggio dell'arte per stimolare le corde dell'animo umano
- Il primo riferimento dell'artista è Wagner, in particolare per il suo progetto di opera totale e onnicomprensiva ed è questo il primo step che porta Kandinsky a superare il dato oggettivo rimpiazzando con la libera associazione di immagini e di sensazioni
- Un'altra Opera fondamentale è il "senza titolo" ossia una composizione di linee e colori acquarello su carta
- E coincide con il periodo dello scoppio della prima guerra mondiale quando il pittore fa ritorno
a Mosca e dopo l'inizio della rivoluzione russa assume degli incarichi ufficiali come alla partecipazione del Dipartimento delle arti visive
- Adotta qui un nuovo linguaggio con il primo acquarello astratto, e qui il senza titolo è

importantissimo poiché la purezza della linea si impone sullo spazio vuoto e sembra controllare

il peso delle forme dei colori disposti sulla superficie

- L'unico modello a cui si può richiamare è l'infanzia dell'artista stesso

- Qui è ancora presente un forte senso di controllo formale che non riduce l'opera a scarabocchio

- Infatti le opere di questo periodo rifuggono qualsiasi evocazione formale riconoscibile

- il controllo delle arti instaurato dal totalitarismo sovietico giungere a condannare l'astrattismo

Kandinskij lascerà la madre patria e tornerà a Berlino sarà qua nel contesto delle Bauhaus che il

pittore raggiungerà risultati più alti della sua produzione

- Qui elaborerà un nuovo sistema di rappresentazione elaborato nello scritto punto, Linea e superficie

- Ispirato da Kazimir Malevič e il suprematismo Kandinskij approderà un linguaggio rigorosissimo

l'artista arriva a coniugare aspetti spiritualistici della prima attività con l'esigenza di un codice figurativo netto:

- Il cerchio è un legame con il cosmico ma io l'adoro come forma, è la più modesta, ma si afferma con prepotenza e precisa ma variabile

- molto importante è anche l'opera alcuni cerchi e sinfonia colorata

Influenzato dal Bauhaus, dal costruttivismo, dal suprematismo

prima che dallastrattismo, Kandinskij realizza uno studio sulle forme ed i colori e le loro relazioni. Nella tela a sfondo nero, le cui

sfumature seguono armoniosamente le figure colorate, si

stagliano alcuni cerchi che sembrano fluttuare nel vuoto e che

ricordano i pianeti che orbitano nell'universo secondo le leggi

della reciproca attrazione gravitazionale: alcuni di essi sono più isolati rispetto ad altri che invece formano degli agglomerati più

consistenti. Non siamo solo corporeità ma anche anima

Cubismo:

= Picasso nasce a Malaga e si trasferisce a Barcellona è un figlio d'arte intraprende un viaggio per la Francia, da realismo in poi le correnti si sviluppano in Francia, è influenzato dall'impressionismo, vive un periodo di profonda depressione, esemplificato dal periodo blu in

pittura, lucro familiare e riva al mare adulti chiusi in loro stessi, l'unico che cerca il dialogo e il bambino, lui lascia Parigi si reca al sud della Francia ritrova la luminosità della terra nativa, questo è il periodo rosa.rappresentazioni di saltimbanchi artisti di strada, torno a Parigi realizzando l'opera protocubista les Damolpisesles d'Avignon, Che se confrontate con l'Art nuovo delle quale il corpo femminile era caratterizzato da sinuosità qui le curve sono spigolose.persistono nuovi elementi nella realizzazione dei volti sono deformati, l'artista prende spunto dall'arte africana.

Gli occhi non solo la stessa altezza così l'artista usa una rotazione degli oggetti

Ogni avanguardia usa una diversa maniera di rappresentare la terza dimensione

Lo sfondo frammentato ha un suo ruolo di importanza proprio perché richiama

L'interpretazione

dei sogni e gli studi della psicoanalisi freudiana

La prima figura di spalle con la testa girata di 360° e questo è un altro espediente
Il ritratto cubista nasce dallo studio delle opere di Cézanne
Utilizzo degli scarti dalle soffitte e fu furono i primi ad utilizzare i collage soprattutto Braque
Frequentano i caffè, nelle nature morte ritroviamo le carte da gioco, I cubisti non frequentano
più i salotti culturali e intellettuali, nei suoi ultimi anni andy si dedicherà alla decorazione
delle
ceramiche delle sculture.

Protocubismo

- All'inizio del novecento Parigi è una fucina di idee di sperimentazioni
- Tra i giovani artisti presenti a Parigi nel primo decennio del novecento spicca la figura di Pablo Picasso nato a Malaga figlio di un pittore, un professore di scuola d'arti e mestieri,
  - Le sue prime composizioni precocissime rivelano un talento innato e prodigioso anche nel disegno.
  - L'artista seppe coniugare l'amore per il passato, per il classicismo per la purezza formale con
    - una capacità di rottura tale da ribaltare totalmente il linguaggio figurativo sconfinando nello sperimentalismo più provocatorio ed ardito
  - A Barcellona Picasso inizia incrinarsi verso orizzonti più innovativi ed anticonformisti
  - Picasso a Parigi— periodo blu 1901-1904
  - nel 1901 il pittore ventenne già gode di certa notorietà ed era più legato all'impressionismo, espone i suoi quadri presso la galleria del famoso mercante Vuillard e comincia qualificarsi come cane sciolto autonomo e irriverente

Nasce proprio in questi anni uno stile già ben definito che noi denominiamo come periodo blu

- Egli sceglie la prevalenza della figura umana l'uomo sopra ogni cosa, protagonista assoluto dei suoi dipinti
- il colore come mood sentimento e impronta emotiva simbolica che nega la natura, la supera, la contesta
- Il disegno come struttura preparatoria dell'opera
- In questa prima fase in particolare i dipinti sono malinconici velati di una tristezza sconsolata

- Celebri opere di questo periodo sono i "poveri in riva al mare", opera che mostra tre figure umane definite da una linea di contorno marcata e presentano un aspetto plastico grazie alle ombre i contorni neri essi alludono alla sacra famiglia e riflettono un senso di chiusura in se stessi e che determina distacco e malinconia il tema principale è l'incomunicabilità dei propri sentimenti solo il bambino cerca di consolare il padre e la madre sta di spalle, sono inoltre tutti scalzi e infreddoliti, sembra quasi che la madre il padre hanno la faccia blu non abbiano niente di meglio da offrire al figlio.

- Altra composizione importante è quella del vecchio chitarrista cieco dove prevale la figura solitaria immersa nell'azzurro di un sogno che stimola la fantasia goya

- In quest'opera lo studio anatomico è attento e virtuoso, la contrapposizione delle braccia e l'incrocio delle gambe producono un ritmo compositivo che anima lo spazio e restituisce il senso armonico della musica che non possiamo udire

Periodo rosa

- In seguito si sposta da Parigi al sud della Francia dove ritrova la luminosità della terra nativa,

- tra il 1904 e il 1905 segue il periodo rosa

- Qui la figura umana è sempre centrale

- e la tavolozza dei colori si rischiara

- ricorrono temi ispirati alla vita del circo dei giocolieri e degli animali da spettacolo

- In realtà questa è solo una maschera che cela il mondo degli incompresi e sottolinea la sofferenza della condizione umana

- A tal proposito i "Saltimbanchi" del 1905 è un dipinto delicato e struggente immerso in un silenzio metafisico

- dispone personaggi in un paesaggio arido privo di ogni manifestazione naturale
- le figure sono silenziose tra di loro anche qua manca la comunicazione
- anche i bambini, in vestiti teatrali hanno atteggiamenti malinconici
- si ritrova l'atmosfera sospesa dell'arte spagnola seicentesca di certi dipinti di Murillo e poi di Velásquez
- Picasso non vuole assolutamente negare la grandezza o l'autorevolezza dell'arte del passato,
lui la studia la conosce approfonditamente ma la vuole stravolgere la vuole superare
ribaltare
la funzione
- Sempre nei saltimbanchi spicca lo studio della figura dell'Arlecchino i motivi del costume anticipano quella che sarà la fase cubista

Il cubismo: 1907

- l' avvio del nuovo secolo è contrassegnato da un'esplosione di sperimentazioni e di manifesti
volti a definire una volontà nuova moderna e prorompente, il novecento è caratterizzato da un
desiderio di novità di progresso, è l'età delle avanguardie che si pongono in contrasto con le
accademie e si aprono a un pubblico più vasto di quello specialistico, l'arte diventa un affare
per tutti una questione da affrontare nei caffè e nei negozi sui giornali e per le strade
- Con le teorie di Bergson cambia radicalmente la prospettiva con la quale prima veniva
concepito lo spazio e il tempo che adesso non sono più dogmaticamente dati per scontati
- Essi sono oggetto di indagine e manipolazione, scrittori d'avanguardia come Joyce Eliot e
Virginia Woolf nella sfera narrativa modificheranno il rapporto tra autore e lettore
- Le arti figurative la letteratura rappresentano aspetti mai indagati della mente delle
sensibilità

umane crollano le certezze la rivoluzione russa ribalta gli equilibri fino a quel momento ritenute immutabili, tuttavia accanto al mito del progresso si sviluppa una crescente consapevolezza dei limiti e dei rischi della tecnologia i cui esiti catastrofici si sono sperimentati nel campo della guerra, la premonizione della bomba atomica con cui si chiude la coscienza di Zeno è una testimonianza di questa angoscia latente che accompagnerà il mondo occidentale anche oggi,
si cita quanti gas velenosi non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri nel segreto di una stanza di questo
mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al quale tutti gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati quali innocui giocattoli, ci sarà un'esplosione enorme che nessuno udrà.”
- il più grande stravolgimento artistico del primo novecento fu elaborata nell'arco di pochi anni cruciali
- È a Pablo Picasso in particolare che dobbiamo la maturazione della nuova concezione dello spazio e della forma non più derivata dalla tradizionale rappresentazione prospettica rinascimentale
- Con il cubismo non si affida la registrazione del mondo circostante al semplice atto del vedere
- Bensì alla rielaborazione mentale di esso
- Guillaume Apollinaire che fu il teorico di questo movimento affermò che “il cubismo si differenzia dall'antica pittura perché non è un'arte di imitazione ma di pensiero che tende elevarsi fino alla creazione”.
- Un ruolo fondamentale nella genesi dei dipinti lo ebbe la ricerca di Cézanne sulle forme essenziali del mondo visibile
- La geometrizzazione del mondo visibile di Cézanne aveva aperto strada alla nuova funzione dell'arte negando la sua dipendenza dalla natura
- A differenza della pittura impressionistica che era calata nel vero al punto da registrare ogni singolo tratto, la pittura cubista non intende più guardare alla mutevolezza della realtà fenomenica bensì alla struttura essenziale delle cose alla forma primaria che si nasconde sotto l'apparenza
- Picasso Coniuga questo nuovo approccio considerato da tutti rivoluzionario con le suggestioni dell'arte primitiva e tribale prendendo spunto dal museo etnografico di Parigi
- Anche qui lo spunto dell'arte primitiva non nasconde una riflessione filosofica o sociale quanto più si incentra sulla ricostruzione di un linguaggio pittorico sradicato dalla tradizione classica e dal rigore prospettico
- Il primo esperimento cubista di Picasso risale al 1907 con “Les Demoiselles d'Avignon”

p

- 5 Prostitutes in un bordello: i nudi sono disposti in uno spazio spezzato e privo di profondità,
- le figure si assiepano in primo piano assumendo pose scomposte
- le linee sono taglienti
- impressione che i corpi affiorano tra i frammenti di uno specchio rotto
- la natura è negata,
- ridotta a materia da sconvolgere manipolare
- La scena è introdotta da dalla figura posta il profilo a sinistra che assume una postura che ricorda la rigidità delle statue egizie,
- i volti sono stravolti e questo è importante per capire come Picasso a suo modo rappresentasse la terza dimensione,
- Questo si deve alla diffusione del pensiero freudiano
- le due donne poste al centro sono avvolte dalle lenzuola
- il lato destro invece è dominato dalle inquietanti fisionomie di due maschere tribali al posto delle dei volti femminili
- la donna accovacciata in primo piano ci osserva da un punto di vista impossibile
- il suo volto è girato di 180° con effetto straniante
- Picasso manipola il corpo umano lo smonta e lo riassembla,
- l'impostazione è bidimensionale
- al centro dell'opera si ha una natura morta, ridotta all'estrema sintesi formale

I frutti sono resi attraverso pochi segni essenziali, il processo di semplificazione ne ha annullato l'essenza vitale

- privi di sostanza e di colore, i frutti appaiono come nutrimento appropriato delle creature innaturali della tela
- Il dipinto stesso rivela una genesi molto complicata come si può notare infatti l'iniziale impostazione del disegno prevedeva la presenza di due figure maschili,
- inoltre il rapporto tra il dipinto e l'osservatore cambia radicalmente,
- se nei primi le figure maschili svolgono un ruolo di spettatori interni all'immagine, lo studente alza la tenda sulla scena e il marinaio assume il ruolo di iniziato a questo rito,
- nel secondo le donne catturano l'osservatore esterno: noi stessi
- Modo di rappresentazione molto diverso rispetto allo Art Nouveau
- Il dipinto suscitò molte critiche soprattutto tra gli amici e sostenitori della Bateau Lavoir Confronto con Matisse
- I corpi morbidi per Matisse
- destrutturati e severi di Picasso,

- Nella gioia di vivere lo spazio abbraccia le figure
- In Picasso risponde con uno spazio piatto e claustrofobico che esiste soltanto in funzione delle figure che lo abitano
- le da Mosella sono manichini privi di sentimento e consapevolezza sono prodotti di un processo mentale che parte dalla natura e approda a qualcosa di diverso
- La tavolozza di Picasso è combinazione dei suoi periodi blu e rosa ha la funzione di assecondare la resa plastica delle figure
- Matisse al contrario prevede un'esplosione di colori nel rappresentare un'umanità spensierata in totale armonia con la natura, il primitivismo e studio dell'essenza
- per Picasso il primitivismo è una strategia utile a riformulare le finalità dell'arte,
- Picasso assimila le forme compatte di Manet
- Matisse riflette sui maestri del Rinascimento e sui simbolisti francesi
- il tema di les demoiselles è rielaborazione del bagno turco di Ingres dal quale sembra addirittura discendere la figura femminile posa di schiena
- allo stesso modo della gioia di vivere il soggetto del rapporto uomo natura e di una mitica età dell'oro sembra discendere dalla rappresentazione fiabesca di Chauvannes

Picasso e Braque e il CUBISMO ANALITICO

- la sperimentazione cubista prende avvio dal connubio tra Picasso e Bracca, Picasso all'inizio si concentra sulla figura umana Braque per il paesaggio, negli anni successivi invece le loro creazioni sembrano sovrapporsi
  - Dal 1909 al 1912 si delinea la stagione del cubismo analitico che prevede la scomposizione di oggetti e figure tale da ridurre l'identificabilità ai minimi termini
  - Nel violino e brocca Brooke procede in una meticolosa scomposizione degli oggetti con la finalità di offrire una molteplicità di punti di vista che sarebbero impediti alla visione prospettica tradizionale, è proprio da qui che deriva la denominazione di cubismo analitico proprio perché attraverso la dissezione della materia e l'osservatore che deve attivamente ricomporla
  - Lo stesso meccanismo si innesta nel ritratto di Ambrois Vollard Del Picasso nel quale egli riduce l'immagine del personaggio a un incastro di piani lasciando all'osservatore indizi utili per ricomporre l'unità dell'immagine bottiglia d'bottiglie un libro una giacca un fazzoletto, l'andamento delle linee spezzato
  - In questa fase si sacrifica l'utilizzo del colore che distrae rispetto alla forma
- Il cubismo sintetico**
- A partire dal 1912-1914 Bracca e Picasso cominciano a semplificare le composizioni approdando al cubismo sintetico il cui grande elemento di innovazione è la carta incollata e più tardi il collage, Braque è il primo a introdurre frammenti di oggetti reali sulla tela che rappresentano simbolicamente la realtà l'immagine diventa più riconoscibile più immediata rispetto a prima, l'oggetto viene evocato

attraverso pochi dettagli

- L'importante è l'oggetto rubato del giornale cioè della realtà che viene stravolta dal procedimento pittorico

Questo senso l'opera più importante è il mandolino di Braque

- X bracca sarà famoso anche per le sue nature morte celebre esempio è la natura morta con il violino

CUBISMO ORFICO

- Delaunay= tour eiffel rossa

- È un modo per rappresentare la tridimensionalità senza prospettiva lineare, che viene abbandonata dall'espressionismo

Il futurismo:?

- Il futurismo nasce anch'esso nel primo decennio del novecento in Italia dal manifesto futurista

di Filippo Tommaso Marinetti, questa sarà l'unica corrente italiana che avrà rilevanza nel panorama internazionale, e i futuristi si scagliano contro la tradizione, le regole tradizionali, della

grammatica e della punteggiatura, frequente ricorso al fonosimbolismo e alle onomatopee, si concentrano nel motto "una macchina è molto meglio della Nike di Samotracia", tra i più importanti esponenti abbiamo Boccioni e Balla molte opere futuriste verranno usate dai fascisti,

una tra le opere più famose sarà forme uniche nella continuità dello spazio, che rappresenta un

nudo virile, con contorni particolari, il paesaggio si riflette mentre egli cammina, il cielo degli a

Dini invece mostra una massa verde di persone alla stazione per salutare chi parte, il verde annuncia il colore delle divise militari, è molto profetico, al centro del treno con il numero che va

dall'identità, la città che sale, dinamismo i palazzi in costruzione, operai che usano il cavallo che viene rimpiazzato dalla macchina, Balla e quello che realizzerà il dinamismo del cane al guinzaglio, cane che cammina a quattro zampe, allora viene mostrato di pavimento delle zampe

e il guinzaglio, in velocità di un'automobile sono le spirali in primo piano i fari dell'auto accesi nella notte e anche il movimento, vi sono anche i manifesti pubblicitari ispirati al futurismo.

- In un'Italia nel primo decennio del novecento all'insegna del cambiamento dal punto di vista

tecnologico culturale ed economico garantito dalla politica progressista di Giovanni Giolitti nascono nuove correnti in conformità o in contrapposizione con questa spinta propulsiva

- la prima avanguardia artistica italiana nasce a Milano nel 1910 dall'incontro tra i tre pittori Boccioni Carrà e Russolo, nonché Filippo Tommaso Marinetti già noto protagonista di letteratura contemporanea nel 1909 Marinetti e gli altri pubblicarono sul giornale le Figaro il manifesto del movimento futurista che si configurava come dissacrante e provocatorio e il cui

obiettivo era quello di improntare un serio cambiamento nella società all'insegna della modernità

- La pubblicazione del manifesto a Parigi non era casuale in quanto cuore pulsante della cultura europea, il movimento italiano assunse ben presto una dimensione internazionale arrivando fino al lontano Giappone, l'estremo radicalismo e il desiderio per un rinnovamento totale proiettava il futurismo tra le avanguardie europee

Il futurismo si connota fin da subito con efficacia comunicativa e programmatica senza pari e senza precedenti

- Tanto che i futuristi non vogliono semplicemente rinnovare l'arte figurativa ma l'intera cultura all'insegna del modernismo che deve scardinare il concetto di passatismo e di ancoramento alla tradizione

- Proprio di Marinetti sarà la celebre contrapposizione tra la macchina da corsa che diventa più bella della Nike di Samotracia mettendo provocatoriamente in discussione la bellezza i modelli classici dell'arte

- BOCCIONII

- che realizza la “città che sale” nel 1910, la composizione è dominata dall’impeto delle forze impiegate per la costruzione della stessa: palazzi in costruzione sullo sfondo
- in primo piano si evidenzia il cavallo che si attiva in modo inarrestabile e trascina con sé tutto ciò che lo circonda (metafora del cavallo che è ancora una forma primitiva di trasporto ma che diventerà parte integrante delle macchine poi: si pensi ai cavalli)
- la figura dell’animale e dell’uomo appaiono più volte nel dipinto in diverse posizioni amplificando lo spazio dando l’idea di una sensazione dinamica,
- si rinuncia alla linea di contorno e si adotta la pennellata filamentosa dei divisionisti
- si evidenzia la moltiplicazione degli oggetti e dei soggetti, anche qui L’intento è quello di far ricostruire all’osservatore il movimento e l’azione, ciò lo distingue dagli studi sequenziali di Balla
- E l’ andamento ascensionale della composizione infonde un senso di ottimismo progressista e irruento
- nella sua prima produzione si registra una chiara adesione ai principi della dell’anarchismo e del socialismo
  - “Forme uniche della continuità”
  - innanzitutto viene rappresentato un nudo virile
  - Che presenta dei contorni particolari, la figura appare come uno scorticato anatomico cioè si riconoscono distintamente alcune parti come ad esempio i polpacci ma altre non si riconoscono, l’effetto è quello che vede tale scultura con una macchina in movimento, la frammentazione discontinua è onnipresente
  - Boccioni realizza il suo celebre trittico nel 1911 prima della 1ww dedicato agli “stati

d'animo" gli addii, quelli che vanno, quelli che restano: si configurava come una sequenza narrativa incentrata sul tema del viaggio inteso come distacco fisico di un soggetto da un luogo

ma anche come separazione affettiva,

- Qui Viene ripreso lo stile cubista, e saranno molto profetici

- Gli addii Del 1911 appartengono alla prima vicenda narrativa e sono inscenati in una stazione ferroviaria, Interessante il rebus ottico che viene offerto all'osservatore come il numero

6943 della locomotiva che sembra dare più importanza alla macchina, conferendole una vera e

propria identità che alle persone e il vapore che è un altro protagonista

- Si possono riscontrare anche le persone vestite di verde che anticipano il colore delle divise

militari, questi treni sono pieni di soldati portati al fronte.

- Boccioni frammenta la fisicità del dato reale

- In quelli che vanno, domina eccitazione della partenza, in quelli che restano la malinconia dell'abbandono combinato con l'incertezza che si sposta verso l'altrove

- Le linee sono le vere protagoniste perché si configurano come correnti inarrestabili di dinamismo che si muovono in senso ondulatorio negli addii in senso diagonale in quelli che vanno in senso verticale in quelli che restano

ben Diverso da Boccioni è quello adottato da Balla pittore romano, ispirato dal divisionismo ed

entrato nel gruppo futurista in età già matura

- La sua celebre opera "auto in corsa" del 1913 e il risultato di uno studio dettagliato del movimento basato sulla fotografia, si assiste alla moltiplicazione delle linee curve che rasenta la

sequenza delle ruote che si spostano nello spazio

- Il loro andamento dinamico evidenziato la forma elicoidale che determina il movimento stesso

la direzione del moto

- A differenza di Boccioni Balla è interessato a rappresentare l'effetto visivo dello spostamento di

un oggetto facendo ricorso alla cronofotografia e al fotodinamismo del futurista Bragaglia

- La sua attenzione è rivolta alla dinamicità del soggetto più che alla compenetrazione tra il soggetto e lo spazio circostante

- Lo spazio dunque viene unicamente attraversato la materia non si frantuma e non si lascia penetrare ma diventa sequenza fotografica

- In sintesi i due artisti approdano a due soluzioni diverse, Boccioni parte dal pensiero di Bergson

della sua visione complessiva del tempo inteso come durata e non come istante

- Balla invece studia il puro meccanismo dell'azione e imposta i suoi dipinti visualizzando il fenomeno fisico del movimento.

- Famosissimo è il dinamismo di un cane al guinzaglio nel quale le zampe del cane vengono moltiplicate nonché i piedi la signora che la compagna interesse del dinamismo da parte di balla lo porterà a raggiungere esiti di totale astrazione.

Futurismo e vita quotidiana

- La penetrazione del linguaggio e dell'iconografia futurista nella quotidianità degli anni 20 è

simbolo del successo di Marinetti

- Dai fumetti per bambini agli utensili, all'esaltazione della velocità e all'inserimento nella pubblicità e del parlare comune e il turismo ha vinto
- Importante ricordare il ruolo svolto da Depero che realizzò una vasta serie di immagini pubblicitarie semplici ma di grande rilevanza come ad esempio la Campari, la Mandorlato la Pirelli la Bianco e la Rimini
- Nella sua fase iniziale il fascismo attinge dal repertorio futurista per divulgare i suoi slogan soprattutto in relazione all'intervento nella prima guerra mondiale, che dominava gli ambienti di estrema destra con l'ansia di rinnovamento, con l'avvento del regime il movimento fu condannato
- Interessante a tal proposito come nel 20 Mussolini disprezzava le rovine delle città all'indomani però della marcia su Roma del 22 si affrettò a smentire quelle dichiarazioni promuovendo il recupero e l'esaltazione dei monumenti antichi
- Anche Marinetti fu gradualmente integrato e mitigato nel nuovo sistema anche lui passò dal disprezzare i musei e le accademie ad essere nominato accademico d'Italia nel 1929

Arte in Russia durante la Rivoluzione viene ripreso l'astrattismo

- il futurismo e il suo controverso rapporto con la dittatura fascista offre uno spunto di riflessione sulla relazione tra avanguardia e regimi totalitari che per necessità e storico culturali dovettero imporre il loro dominio sulla libertà di espressione e molte volte anche alla censura, accompagnata dalla creazione di codici espressivi funzionali alla propaganda politica
- Le dittature quindi si spostarono sull'utilizzo di forme estetiche tradizionali foriere di messaggi che evocasse laudabile e utopistica armonia della Polis attica
- Queste soluzioni ovviamente si scontrarono con il fermento sperimentalistico e individualistico delle avanguardie

Anche il regime nazista condannerà tutte le avanguardie confezionando l'etichetta di arte degenerata

Raggismo

- in Russia lo scoppio della rivoluzione del 17 determina il totale sovvertimento dell'ordine politico preesistente, questa fase di entusiastica trasformazione decreta l'affermarsi della avanguardia russa
- Echi delle avanguardie fiorite in Europa portano alla nascita del cubo-futurismo che oltre al ribaltamento della percezione dell'opera unisce simboli ispirati alla tradizione popolare russa
- Tra i principali interpreti si hanno Larionov e Goncharova E quello che si stabilisce in Russia è un movimento futurista sì ma diverso
- Esso prende il nome di raggismo che riconosce nel raggio la forma elementare espressiva della luce e del movimento, il più adatto ad incarnare i tratti più puri dell'arte orientale

- Inoltre sfruttando la forma del raggio ovvero della striscia di luce e colore gli artisti conseguono
l'autentica astrazione e dinamismo e impotenza
Goncarova realizza il ciclista ? nello stesso modo dei futuristi
Suprematismo
Malevič = Casimiro male Vic è il fondatore invece del suprematismo movimento che mira alla massima esaltazione dell'espressione artistica E alla sua liberazione del dato oggettivo naturale
L'arte per lui deve essere libertà assoluta priva di vincoli e di regole predefinite per cui il suo più naturale sbocco è l'astrazione

- Malevič approda a esiti radicali escludendo dalla sua rappresentazione qualsiasi fattore di imitazione
- Le forme e i colori vengono ripresi nella loro mera apparenza senza rimandi simbolici
- Celebre opera è un inglese a Mosca che si presenta come giustapposizione di oggetti numeri e sigle
- realizza la croce sacra ortodossa

Il quadrato nero ■ su sfondo bianco

- nel 1915 Malevic dipinge una tale opera che rappresenta una dichiarazione di guerra tutta l'arte del passato, che azzerà ogni rapporto tra pittura e realtà e ogni forma di espressione

- L'utilizzo di forme geometriche in compatte campiture di colore simboleggia lo spirito egualitario della rivoluzione bolscevica

Il costruttivismo:

- questo movimento è più esplicitamente connesso agli eventi rivoluzionari all'instaurazione di un nuovo ordine sociale politico il suo principale esponente è Tatlin L'arte per bene, sull'onda . del movimento di rinascita e apertura verso la modernità il suo scopo puramente estetico di arte per l'arte riassume declinazione pratica.
- Il cuneo rosso fa parte della propaganda Urss rappresenta le armate dei soviet che vanno a colpire a disintegrare le armate zariste, l'astrattismo dunque viene utilizzato per veicolare messaggi politici

Lissintzky

Arte Dadaista 1916-

- la morte ↛ della bellezza
- La prima guerra mondiale genera reazioni di sconcerto e impotenza ci si domanda se l'arte di fronte a tale distruzione abbia ancora un senso che si chiede se la ricerca della bellezza sia ancora legittima e giustificata

- Il movimento viene formato da un gruppo di disertori nel 1916 riuniti in Svizzera da vita al movimento Dada
- Nasce a seguito della volontà di azzeramento, di assoluta riformulazione degli obiettivi e delle regole della società
- Dada non significa assolutamente nulla come dichiara nel suo manifesto il principale teorico Tristan Tzara
- Il termine venne scelto aprendo un vocabolario ma può essere anche considerata una parola tratta dal linguaggio infantile
- Dada chiede un ritorno ai valori dell'umanità della semplicità e della purezza dello spirito contro il borghesismo accademico l'arte in questo senso assume una nuova funzione l'arte è espressione di libertà di pensiero non necessita di artifici, non si basa su tecniche o su modelli precisi
- Arte è libertà di scelta e può esprimersi anche attraverso un mero processo intellettuale
- Questa visione è ispirata dal simbolismo e in parte dal nichilismo filosofico di metà ottocento come Nietzsche e Schopenhauer
- Importante per il dadaismo è la associazione libera dei collegamenti e dei significati
- Marcel Duchamp - Duchamp viene influenzato dall'impressionismo, dai fovee, dal cubismo di Bracca e Picasso
- La sua prima opera è nudo che scende dalle scale e suscita non poco scandalo
- L'artista mette in atto un'immagine di un nudo rappresentato il movimento scomponendolo e violando la sacralità del corpo umano
- Il ready made: Fontana e ruota di bicicletta
- Nello stesso tempo Duchamp anticipa temi che saranno ripresi dal dadaismo europeo e statunitense
- Il re di made consiste nell'individuare un oggetto già pronto nel quale si decide di modificare la funzione sottraendolo al flusso della quotidianità trasformandolo in un'opera d'arte
- Il suo significato più dimostrativo simbolico si rileva nella celebre opera dell'orinatoio che viene intitolata "Fontana" e firmata con lo pseudonimo di "Mutt", alla fine della mostra l'opera andò perduta perché venne scambiata per altro
- Infatti pensando gli oggetti in maniera diversa dalla loro funzione abituale e quindi modificandoli alterandone l'aspetto si trasformano in un'opera d'arte
- Celebre in questo senso è anche la ruota di bicicletta che anticipa il movimento dadaista
- essa vuole rappresentare la volubilità femminile in quanto in realtà attuando la tecnica della psicoanalisi delle libere associazioni l'occhio di chi guarda puoi trovarmi una modella seduta sullo sgabello
- La ruota viene isolata e fissata su uno sgabello Per mezzo di una forcella

Un elemento capace di muoversi e posiziona su qualcosa che è contrario statico il tema del movimento attorno a un asse che però non produce spostamento
La Gioconda con i baffi

- L'artista disegna i baffi e il pizzetto su una riproduzione della Gioconda
  - Quello che l'artista vuole esprimere qui è un'aspra polemica contro i vecchi canoni attraverso cui si guardava all'arte
  - La Gioconda infatti era oggetto di devozione e sacralizzazione nel Rinascimento, DuChamp non vuole violare il capolavoro ma la banalizzazione a un oggetto di passiva ammirazione
  - Il suo intento è infatti quello di scuotere l'osservatore e svegliarlo dal torpore dei luoghi comuni
  - Va anche contro la commercializzazione
- Otto Dix
- Otto di X fonda il gruppo della nuova oggettività che denuncia la classe dirigente del tempo, le composizioni satiriche si compongono di riferimenti volgari e analogie provocatorie, le loro opere sono violenti e privi di senso del bello grottesche, il trittico della guerra è un'opera potente e spietata
  - L'uso del genere trittico è un chiaro riferimento all'arte del passato viene trasposto il tema della passione nella narrazione moderna e indulgia sui particolari macabri come le ferite i corpi abbandonati senza vita, elevando a tema universale il martirio della guerra

Pittura metafisica 1910-

- a Ferrara
- il grande fondatore della pittura metafisica è l'italiano Giorgio de Chirico, cresciuto in Grecia a Zante come Foscolo e vissuto nella Germania dell'ottocento,
  - Seguirà il padre prima a Venezia poi a Monaco
  - Lui e il fratello Alberto Savinio formano il gruppo dei Dioscuri
  - Riprenderà tali suggestioni provenienti da ambienti tanto diversi e saranno poi la cifra della sua pittura
  - E accanto all'antico per de Chirico assume un ruolo fondamentale anche la filosofia di Nietzsche e Schopenhauer, de Chirico inizia a esporre le sue opere dopo essersi iscritto all'École de Beaux Arts
  - Apollinaire osserverà che la sorpresa e le enigmaticità di De Chirico contribuiscono a trasmettere il carattere fatale delle cose moderne
  - Tuttavia de Chirico si allontanerà dalle avanguardie in quanto non si pongono in continuità con la cultura del passato, la sua fama raggiunge presto gli Stati Uniti
  - Nelle sue opere c'è il richiamo alla classicità non tanto della Grecia vera e propria ma ai monumenti neoclassici di monaco
  - Molte opere sono legate alle novità introdotte da Einstein come

“l'enigma dell'ora datato al 1911” - dove prevale il tema dell'attesa che permea la produzione metafisica dell'artista

- l'attesa è una condizione dello spirito, uno stato mentale
  - i personaggi sono avvoltolati nelle bende senza volto e senza identità abitano spazi incantati dominati dal silenzio attraversati dalle lunghe ombre di pomeriggi autunnali
  - privi di tempo storico questo particolare effetto di silenzio prende il nome di Stimmung= stato d'animo
  - La figura al lato è vestita di bianco, e quasi spettrale, si sta avvicinando ad una struttura rettangolare che ci può far pensare un sepolcro, alle sue spalle vi è un porticato con un Orologio, la luce non riflette l'ora indicata dall'orologio.
"La melancolia"
  - con Questo quadro si apre la stagione delle cosiddette piazze d'Italia nelle quali l'artista rappresenta grandi scenari monumentali caratterizzati sempre dall'assoluto silenzio e la solitudine e pochi elementi dal forte effetto icastico Che rimandano a un collegamento reale o presunto tra presente e passato tra modernità e antico
  - La grande piazza porticata dominata al centro da una statua muliebre la solitudine plastica trasmette emozioni profonde nell'osservatore che si interroga sul significato dei tempi sospesi delle ombre metaforiche che popolano le piazze deserte.
  - "Canto d'amore"
  - nell'opera de Chirico inserisce degli oggetti realistici associati secondo criteri incomprensibili, tutto questo può richiamare anche al tema decadente che associa in modo a razionale e illogico le varie raffigurazioni,
  - Protagonista è sempre una grande piazza porticata Che si popola di tre immagini misteriose, una testa di Apollo forse come rimando all'Apollo del belvedere, un guanto e una palla verde
  - Sullo sfondo compare un simbolo di progresso e modernità ovvero una locomotiva a vapore con la sua nuvola di velocità
  - Anche in quest'opera L'osservatore è chiamato attivamente a dare una propria interpretazione senza regole
- A Ferrara fiorisce il movimento della metafisica la dall'incontro tra de Chirico e Carlo Carrà già noto per il suo impegno dell'impresa del futurismo, Il termine deriva dal greco e indica l'interesse Per una dimensione che si pone aldilà dell'esperienza empirica:
- "Le muse inquietanti"
- E forse una delle opere più importanti di de Chirico che rappresenta un grande spazio urbano dove si scorge il castello Estense di Ferrara e alcuni stabilimenti industriali, in primissimo piano si trovano tre statue le cui teste sono state

sostituite da manichini che donano una veste misteriosa

Intorno ad esse sono adagiati giocattoli e forme di aspetto geometrico colorate, si viene a creare un insieme di messaggi indecifrabi

- Le figure si dispongono in attesa del nostro sguardo quasi come se il rapporto tra osservatore e opera si invertisse
- Lo spazio prospettico è incongruo e divergente
- L'effetto prodotto su l'osservatore è ipnotico
- Il dialogo è impossibile
- Se le muse devono ispirare, al contrario queste ci fanno rimanere interdetti
- In verità una vitalità intrinseca vie e si percepisce nella figura seduta su quella strana scatola azzurra, nei corpi che palpitan e ti osservano
- Le teste di pezzi di legno le teste non teste le teste senza volto e senza occhi sembrano fissarci in modo inquisitorio
- Sembra quasi di vivere in un sogno in cui gli oggetti compaiono senza un motivo preciso, l'inquietudine trasmessa dal dipinto risiede nella nostra impossibilità di parteciparvi

In questa opera si può leggere una critica più o meno velata ai venti del cambiamento che si concretizzeranno nel fascismo che non aveva la stessa struttura morale dei romani, nelle sue opere compare spesso il treno nel ricordo del padre

L'IDOLO ERMAFRODITO DI CARRÁ

- le opere di Carrà sono permeati dal mistero egli ama rappresentare personaggi umanoidi o simulate di essere umani, che rappresentano movimenti e dinamismo i diversi dalle figure di de

Chirico, l'idolo ermafrodito è un manichino messo in atteggiamento meditativo e presenta una

struttura gigantesca e Carrà

- rifiuterà l'estremismo futurista per la riaffermazione dello spazio rinascimentale e prospettico

Alberto Savinio

- presenta una pittura giocosa che venne considerata come precursore del surrealismo

- crea le due sorelle in cui si ha la fusione tra uomo e animale, figure zoomorfe

- Non sono mai rappresentazioni grottesche possono essere di rappresentazione di eroi antichi dimenticati

- Nella foresta invece è presente un bosco spettrale e giochi infantili coloratissimi questo sta rappresentare il mondo infantile che permane nell'animo del poeta oscurato però dalle vere occupazioni del presente, la foresta è fatta da gigantesche foglie mostruosamente ingrandite

Movimento De Stijl

guidato dall'olandese Piet Mondrian

- La ricerca di questo gruppo è ricollegabile all'astrattismo, ma trova le sue matrici anche nello

spiritualismo e del misticismo di derivazione romantica

- La matrice filosofica che ispirò il movimento fu quella della teosofia ricollegabile al neoplatonismo
- Gli esordi di Mondrian sono di pittore figurativo ancora legato alla sensibilità ottocentesca, nel mulino alla sera prevalgono i paesaggi molto atmosferici e vibranti con molta attenzione agli effetti di luce e alla pennellata densa
- Nella sua formazione fu importante il simbolismo ma anche i fovee il cubismo e Cézanne
- I temi che ricorrono maggiormente la pittura di Mondrian solo il paesaggio l'albero il faro e il mulino, l'albero in particolare assume un significato simbolico di stampo teosofico
- Composizione rosso, giallo, blu
- Celebre dipinto, non si è mai riusciti a capire veramente il suo significato se veramente stesse a simboleggiare una sorta di critica e prese in giro alla società o semplicemente, se messaggi nascosti
  - Tutta la raffigurazione consiste di linee nere affiancate da ampie carpiture di colore che vanno a formare una dinamica cromatica equilibrata
  - attraverso l'utilizzo del colore nero del colore grigio del colore blu e del colore rosso e giallo da una parte viene trasmessa una sensazione di accoglienza e di vitalità e dall'altra di respingimento e rifiuto
  - Questo linguaggio è assolutamente purissimo e pre figurativo
  - Le linee ortogonali rette e assumono una funzione divisoria ma anche prospettica in quanto quelle più sottili danno l'idea che il quadrato sia più indietro rispetto ad un altro Surrealismo
  - Si presenta al pubblico nel 1924 con il manifesto del poeta André Breton il surrealismo si basa sulla fede nella realtà superiore, la fede nell'onnipotenza del sogno e nel gioco disinteressato del pensiero
  - Esso deriva dal dadaismo però si differenzia poiché l'obiettivo è quello di raggiungere un effettivo rinnovamento del linguaggio artistico
  - La volontà è quella di ricomporre la separazione tra sogno e realtà
  - Il surrealismo si nutre delle scoperte della psicoanalisi il sogno l'inconscio vengono riconosciuti come parte della vita individuale e attiva
  - Il surrealismo studia l'automatismo, la creatività infantile cioè forme espressive che cercano di superare il filtro della ragione dando spazio alla spontaneità qualsiasi spazio associativo È ben accolto
  - La libertà è condizione essenziale dell'arte surrealista che deve potersi affrancare da ogni schema e ogni linguaggio conosciuto
- Esponenti sono Magritte e Dali
- Salvador Dali -**
  - È stato influenzato dalla psicoanalisi di Freud, il sogno diventa un mezzo per entrare in contatto con l'inconscio
  - Dali nasce a Barcellona, dopo la formazione in Spagna va a Parigi e aderisce al movimento surrealista
  - Il compito dell'artista è quello di far emergere le paure centrali che la nostra educazione

e cultura coprono

Fu l'unico artista che riuscì a vendere tanto ancora in vita e diventò famosissimo e i gli amici lo

chiamano avida dollars

- L'arte di Dalí è permeata dalla volontà di scandalizzare le sue pitture sono dominate da creature

mostruose e deformate con masse molli

- Molto spesso viene creato questo contrasto tra amore e morte dove lo spazio il tempo non sono determinabili

Persistenza della memoria

- In questa opera viene utilizzata una tecnica molto nitida che rende le sue allucinazioni probabili

e convincenti

- Prevale dimensione onirica

- Liquefazione dell'orologio sembra che il tempo si annulli, il tempo è sospeso e destinato simbolicamente all'oblio

- Paesaggio che sembra reale ma l'utilizzo dei colori non lo è, chiara è la predilezione per le spianate desertiche e la luce sempre chiara e limpida

- Venere a cassetti - dali

È un'opera che richiama all'età ellenistica ed è espressione della sua volontà di manipolazione del corpo umano

- Gli arti sono orrendamente mutilati e nel complesso la figura sembra priva di vita ed identità viene un'allusione alla sensualità e alla passione

- Essa assume la funzione di oggetto mobilio cioè contenitore di idee e di pensieri e cose via la chiave interpretativa suggerita dalla psicanalisi è proprio che il corpo sia contenitore di cassetti molte volte ancora chiusi in grado di raccogliere sotto livelli di emozioni e di consapevolezza

- Ripresa del ready made - Illustra la complessità della Psicologia femminile

-Colazione in pelliccia

Di Meret Oppenheim

- L'oggetto si presenta come suppellettile impossibile

- Il rivestimento della pelliccia sulla tazza nulla la sua funzione il manufatto a consistenza morbida

- La scultura viene realizzata per gioco ispirato da una conversazione in un caffè che è tutto il

carattere ironico del surrealismo

- L'oggetto che ispira selvaggia libertà può essere inteso come una critica alla società borghese

Magritte

- Artista belga

- fondamentale la morte della madre a 15 anni

- Ricorre il volto coperto dei personaggi

- Madre annegata, e lui l'aveva vista in camicia da notte col volto coperto

- Ricorre per questo motivo il Mare in tempesta

- Mare calmo= supera l'esperienza
- Non vediamo mai i volti dei personaggi
- Riflette sulla condizione umana
- Sulla convenzionalità del linguaggio
- La condizione umana prima
- Ci si interroga su quale sia veramente la realtà che si sta contemplando, ognuno crede di avere una visione oggettiva del mondo mentre in realtà ciò che vede è frutto delle convinzioni e delle percezioni individuali
- Quello che ha rappresentato qui il pittore è proprio un quadro nel quadro, ciò che è rappresentato nella tela potrebbe sembrare una replica fedele alla realtà ma così potrebbe non essere

L'uso della parola

- In merito all'artificio artistico e all'illusione riflette anche sull'uso della parola famoso il quadro in cui l'artista scrive sulla tela questa non è una pipa che accompagna la rappresentazione di una pipa, la calligrafia è tipica delle scuole elementari per insegnare i rudimenti della scrittura
- Sappiamo che quella rappresentata nel quadro è una pipa ma è pur sempre una rappresentazione di essa e quindi non è una pipa nella realtà si ha quindi una forma espressiva incentrata sull'esaltazione della finzione
- Magritte rifugge dalle deformazioni mostruose e aberranti di Dalí tuttavia le sue opere presentano sempre quella carattere inatteso e insensato celebre in questo senso è il dipinto Golconda in cui vengono rappresentati uomini apparentemente normali ma tutti i vestiti nello stesso modo e disposti in maniera uniforme nello spazio con delle bombette tale che sembra che stiano volando
- Il pittore si pone in questo senso in contraddizione con il surrealismo perché egli crede che non vi sia un'effettiva discontinuità tra veglia e inconscio
- Impero delle luci - Inganno dei sensi
- Impero delle luci
- Questa non è una pipa
- Rappresentazione della pipa non una vera pipa
- Il significato ha più importanza del significante

Guernica

- L'opera che possiamo ascrivere alla corrente surrealista ma che riprende tratti del cubismo tipico della pittura di Picasso e che si configura come la prima ed unica opera storico politica di quest'ultimo ha riscosso nella storia un significato e una valenza importantissima
- Quelli della realizzazione di Guernica infatti sono anni difficilissimi e tragici questo quadro è stato realizzato nel 1937 quando l'Europa era sconvolta dai regimi dittatoriali e quando la seconda guerra mondiale era veramente alle porte
- In Spagna viene il regime totalitario del franchismo e in questo contesto Picasso assume un ruolo attivo che lo porterà alla difesa attiva della libertà e della democrazia
- Proprio nel 37 Picasso verrà invitato a realizzare un'opera per il padiglione dell'esposizione internazionale delle arti
- L'opera è simbolo della denuncia a seguito del bombardamento che l'aviazione tedesca a

perpetrato sui civili inermi della piccola cittadina di Guernica e questo è un primo caso della storia in cui vengono violate appunto le leggi che prescrivono di non bombardare obiettivi non pertinenti alla battaglia aerea

- Picasso rimase indignato e disgustato da un tale crimine
- L'opera è gigantesca e maestosa tuttavia le figure rappresentate non possiedono compattezza né un avere propria forma organica, e quasi difficile riuscire a leggere quest'opera
- Vengono utilizzati solo tre colori il bianco il nero e il grigio, il bianco sta rappresentare il colore del lutto nei paesi orientali, il nero invece in quelli occidentali e il grigio e rappresenta l'unione dei due, le persone raffigurate continuano a morire a disperarsi
- Il nemico non viene raffigurato e come se non assistette a tale distruzione
- E questo il messaggio che vuole trasmettere Picasso la guerra che entra nella dimensione domestica, l'orrore di Guernica è proprio questo la guerra viene portata lontano dal fronte lontano dalle retrovie è una guerra che uccide i bambini nelle culle
- Tra i soggetti si possono individuare una donna che stringe tra le braccia il bambino morto in basso abbiamo una figura maschile che rappresenta un soldato con il braccio spezzato e la spada spezzata, a rappresentare l'inutilità della fanteria che non può nulla contro l'aviazione, l'altra mano invece ha un fiore simbolo di speranza
- Vi è anche la rappresentazione degli animali come il cavallo che rappresenta la libertà che viene negata agli spagnoli, il toro che rappresenta la Ferinita che viene fuori quando si scatenano le guerre, la lampada elettrica posta in alto evoca l'idea di uno spazio chiuso, ma sta a simboleggiare anche una sorta di angelo che rischiara i numerosi triangoli materici

rappresentano la materia esplosa, da notare anche il personaggio all'estrema destra che alza le braccia al cielo a terra una donna si trascina in corsa sofferta di estrema in cerca di salvezza

- L'uomo uccide altri uomini uccide creature inermi uccide gli animali uccide se stesso
- Picasso ricorre alla scomposizione cubista dei piani, che sottintende più piani di narrazione si ricorre alla bidimensionalità delle figure che sembrano giustapposte e incollate

Razionalismo e Bauhaus

- A partire dagli anni 20 si sviluppò una grande riflessione teorica è una voglia di sperimentazione volta definire lo scopo dell'architettura
- con l'affermarsi di nuovi schemi sociali e di vita, anche il dibattito sulla funzione dell'architettura stessa subisce una evoluzione completa
- Viene dunque a crearsi il razionalismo con il movimento Bauhaus in Germania con Le Corbusier in Francia E con Terragni in Italia
- L'esperienza delle Bauhaus che va dal 1919 al 1933 fu forse la più stimolante e produttiva nata e sorta della Repubblica di Weimar tra le ceneri del conflitto mondiale la Bauhaus ovvero casa

del costruire e quella che insegnava ai suoi alunni attraverso il fare il percorso di apprendimento infatti prevedeva la trasmissione del gusto della competenza alle nuove generazioni

- Fondeva arte e industria, fondeva metodo e pratica voleva trasmettere un percorso di apprendimento che prevedeva la trasmissione del gusto della competenza al nuove generazioni, fondeva l'Accademia delle belle arti con la scuola di arti applicate

- Tutto tende a diventare pulito puro e limpido avviene un avere propria purificazione dell'oggetto
e della sua funzione

- L'obiettivo di Gropius era quello di creare una nuova figura professionale a metà tra quella dell'artista e quella dell'artigiano

- Si poneva agli antipodi dell'Art Nouveau, e contro L'accademismo

- La forza innovativa delle Bauhaus sta innanzitutto nella ricerca di equilibrio tra la sapienza antica e la modernità, si pone come obiettivo l'elaborazione di un sistema globale in cui confluiscono tutte le esperienze architettoniche del passato

- Gropius è esponente e l'artefice del movimento, per lui la fabbrica deve essere un luogo di lavoro dignitoso che non mortifichi l'uomo per questo adottò un sistema a telaio

- e la presa in considerazione dei vari spazi da dedicare in base alle esigenze funzionali dei vari ambienti

- È da ricordare Johannes Itten Che fu il grande ispiratore del metodo didattico delle Bauhaus a

lui viene affidato il primo corso Keaton elabora un avere propria pedagogia dell'arte che persegua obiettivi di armonia tra spirito e corpo

- In questo periodo l'utilizzo di materiali industriali quali vetro e acciaio impiegati anche per la realizzazione di strutture molto semplici e funzionali crebbe a dismisura,

Marcel Breuer fu noto per aver disegnato la famosa sedia Wassily, Per lui infatti la sedia doveva

limitarsi a essere una buona sedia

- Una svolta decisiva per le Bauhaus si scontrò con il trasferimento a Dessau nel 1925 dove Gropius progettò l'edificio che diventerà sede

Paul Klee

- tra i docenti Bauhaus uno dei più attivi originali e certamente Paul Klee il suo linguaggio stilistico riflette sui primitivi italiani conosciuti dall'artista durante un viaggio in Nordafrica ad Hammamet,

- Klee in questo viaggio viene affascinato dal colore che rimarrà cifra del suo ideale pittorico

- Nel ruolo di insegnante al Bauhaus Klee riuscirà a mantenere la sua autonomia e l'approccio rigoroso della scuola di Gropius non vincolerà la sua indipendenza, la sua indole lo avvicinerà il dadaismo il surrealismo è il cavaliere azzurro passando per l'astrattismo

- Nel suo percorso sarà fondamentale anche il suo approccio alla musica e che porta Klee a ricercare un linguaggio primario essenziale

- La folgorazione del viaggio in Tunisia apre a Klee nuovi paesaggi interiori e possibilità espressive

- in questa fase l'artista sviluppa una modalità rappresentativa che predilige una trasposizione geometrica delle campiture di colore, in cui rappresenta uccelli case stelle il numeri sviluppa un vero e proprio interesse per il segno e il colore Klee attinge alla tradizione dell'estremo oriente che faceva coincidere sempre il segno con un significato
- Per Klee infatti come gli stesso insegnava ai suoi studenti le forme e le immagini dovevano avere un valore espressivo dovevano avere un senso
- L'opera più famosa di Klimt è strada principale e strade secondarie e ispirate alle atmosfere solari del Mediterraneo, il titolo dell'opera riprende la struttura concettuale grafica della stessa, al centro si sviluppa una fascia verticale che sale verso l'alto la superficie è suddivisa in settori rettangolari,
- nel complesso quest'opera manifesta un clima di serenità e di ottimismo per la ripresa dei colori del Mediterraneo europeo
- L'opera si presta essere interpretata con diverse letture le campiture centrali paiono campi coltivati altri rendendo con una strada principale, queste vie non sembrano portare a luoghi precisi
- L'azzurro sembrerebbe l'acqua del Nilo, i rettangoli degli appezzamenti di terreno

