

Avanguardie storiche

Avanguardie storiche

Le avanguardie storiche sono dei movimenti formati da gruppi di artisti che hanno idee e metodi innovativi, in contrasto con la tradizione.

Le avanguardie storiche precedono la seconda guerra mondiale, mentre le neoavanguardie sono successive a essa.

“avanguardia” indicava il reparto che apriva la strada alla parte più consistente dell’esercito.

Gli avanguardisti utilizzano pratiche non tradizionali, in modo da ribaltare il concetto di arte tradizionale: nemmeno ai giorni nostri si sa dare una definizione di oggetto artistico, non c’è una vera e propria regola per definire arte un qualcosa.

Le principali avanguardie storiche sono 6:

espressionismo, cubismo, astrattismo, dadaismo, surrealismo, futurismo

1-Espressionismo

Consiste nel rappresentare emozioni, stato d’animo, aggressività e drammaticità con colori vivaci e con forme semplificate e si caratterizza per la deformazione di alcuni aspetti della realtà. L’artista dipinge ciò che sente a differenza dell’impressionismo, dove l’artista dipinge ciò che vede (realtà quotidiana).

Artisti espressionisti:

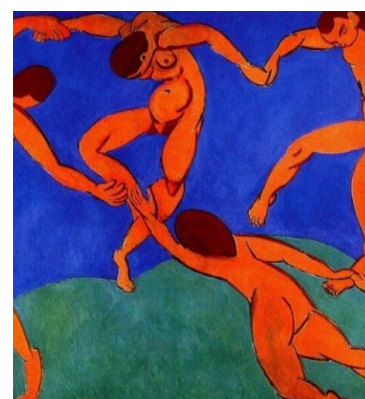
Henri Matisse, Eduard Munch, Ernst Ludwig Kirchner.

Opere espressioniste:

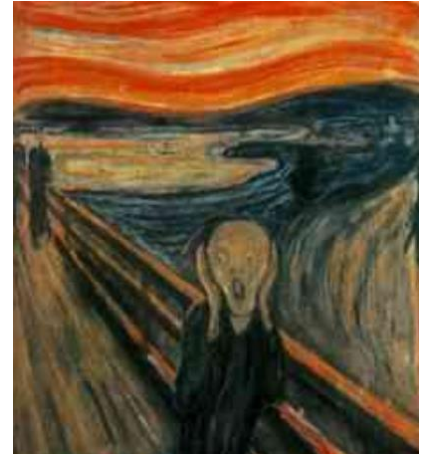
-**La tavola imbandita o Armonia in rosso** (Matisse): scena che raffigura una sala da pranzo con una cameriera che sistema la frutta nel vassoio.

-**La danza** (Matisse): rappresenta la gioia di vivere e la felicità della danza. I ballerini sono nudi e sbilanciati.

-l'urlo (Munch): rappresenta l'autore che si ferma dalla paura alla visione del tramonto rosso, che gli sembra rappresentare lingue di fuoco.

2-Cubismo

Si ha una crisi d'identità dell'uomo, che vedeva scomposta la propria unità. Oggetto rappresentato scomposto poi riassembleto simultaneamente in più vedute per indicare i molteplici punti di vista.

Autori cubisti

Pablo Picasso

Opere cubiste

-Guernica (Picasso):
rappresenta le atrocità della guerra civile spagnola.

3-Astrattismo

Caratterizzato dal gioco di forme e colore e ci si distacca dalle forme naturali. **Autori astrattisti:**

Vasilij Kandinskij,
Franz Marc

4-Surrealismo

L'arte è rappresentata con il superamento della realtà, quindi con la surrealtà. È presente l'influenza di Freud dell'inconscio e della psicanalisi.

Autori Surrealisti:

Salvador Dalì, Renè Magritte, Joan Mirò, Frida Kalho.

Opere Surrealiste:

La persistenza della memoria (Dalì):
paesaggio fantastico dove sono presenti degli orologi "molli" che segnano orari diversi, per rappresentare la differenza di percezione temporale tra un individuo e un altro.

5-Dadaismo

L'opera deve nascere casualmente e quindi i materiali delle opere devono essere casuali e di uso comune. Essa deve esprimere ribellione e si ha il rifiuto della patria, della tradizione e dell'onore. Duchamp afferma appunto che Dada non significa nulla, è un prodotto della bocca.

Autori dadaisti:

Tristan Tzara, Marcel Duchamp

6-Futurismo

Si inizia a parlare di questo movimento nel 1909 dallo scrittore Tommaso Marinetti, che pubblicò a Parigi, sul giornale "Le Figaro", 'il Manifesto del Futurismo'.

I contenuti e i temi di questo manifesto sono:

-la fede nel futuro e nel progresso tecnologico;

- l'amore per il pericolo;
- l'ammirazione per la velocità (dinamismo, automobile ruggente> Vittoria di Samotracia);
- l'esaltazione del coraggio, della violenza, della forza e dell'aggressività;
- l'esaltazione della guerra (i futuristi erano interventisti e molti divennero fascisti);
- la lotta contro il passato, con l'intento di distruggere musei, biblioteche e accademie.

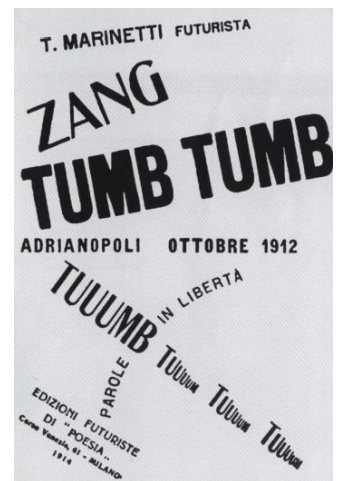
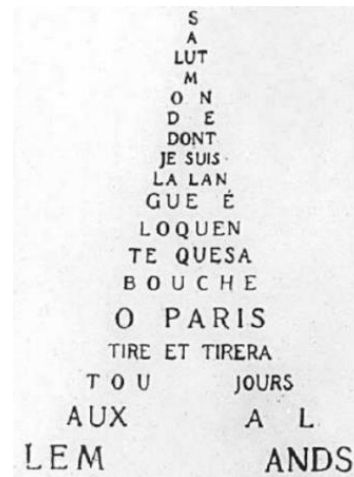

Per rappresentare questi temi, serviva un nuovo linguaggio (1912) senza legami grammaticali e sintattici (libero), senza avverbi, congiunzioni, aggettivi, punteggiatura ma con sostantivi, segni matematici e musicali e con l'utilizzo dell'onomatopea.

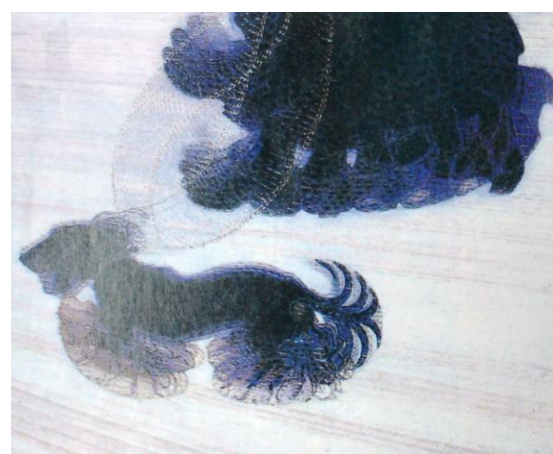
Autori futuristi:

Giacomo Balla, Luigi Russolo, Carlo Carrà

Giacomo Balla: applica il dinamismo e la simultaneità alle sue opere, dando l'idea di essere in movimento.

Dinamismo di un cane al guinzaglio/Bambina che corre sul balcone di Milano

Giacomo Balla, *Auto in corsa. Velocità astratta*
1913, Amsterdam, Stedelijk Museum

Carlo Carrà

Manifesto interventista

Cronografie

