

LE AVANGUARDIE

Università del tempo libero - 2015/2015
Prof. Stefania Bressani

INTRODUZIONE

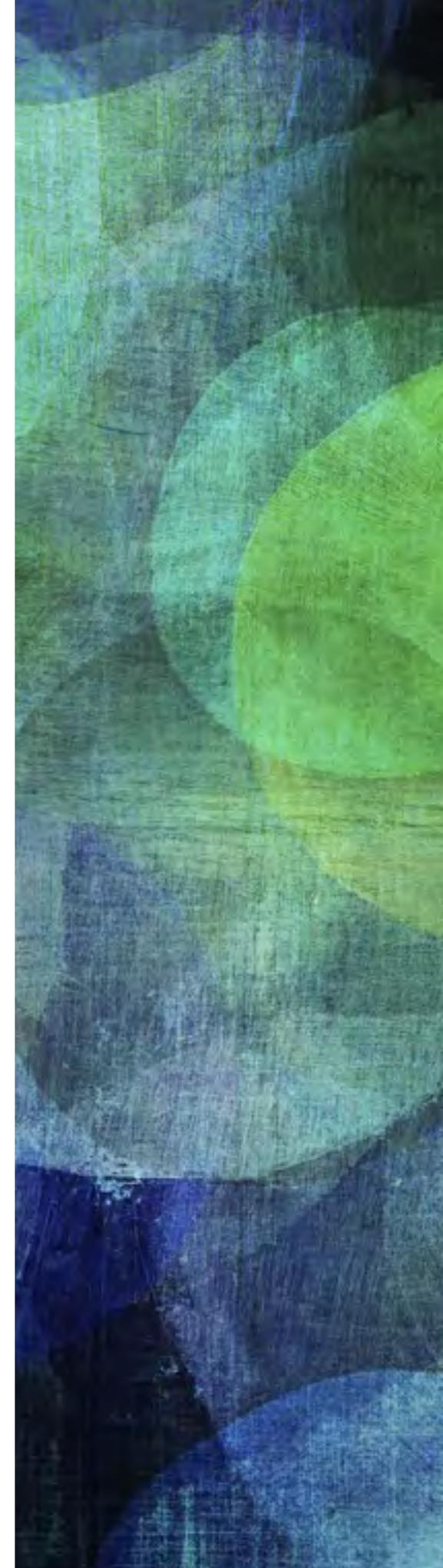
- I movimenti artistici
- Come e perché “stanno insieme” gli artisti?
- Come la ricerca del singolo entra a far parte di un linguaggio comune?
- In molti modi, che si delineeranno nei vari periodi.
- Dalla fine dell'Ottocento a oggi, l'arte appare come un vero e proprio campo di sperimentazione di modalità condivise, interessante visto che si è sempre pensato l'atto creativo come individuale.

QUALI MODALITÀ PER ESSERE UN MOVIMENTO

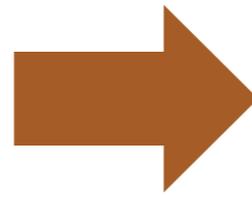
- Il manifesto Il manifesto dei futuristi
- Un luogo la scuola di Pont-Aven
- Una rivista “De Stijl” (neoplasticismo)
- Un indirizzo didattico Bauhaus
- Una tecnica specifica il papier collé (Picasso e Braque)
- Un modo di lavorare en plein air (impressionismo)
- Un tema il futuro, il progresso

*L'opera non è mai sola,
è sempre un rapporto.
Per cominciare
almeno un rapporto con
un'altra opera d'arte.*

Roberto Longhi 1950

Primi del 1900:
fine della Belle époque

Grande GUERRA
(1914-18)

Le AVANGUARDIE STORICHE

1905

FAUVES

ESPRESSIONISMO

CUBISMO

FUTURISMO

ASTRATTISMO

DADAISMO

SURREALISMO

1920

Le correnti artistiche del primo novecento

Durante la prima metà del novecento nacquero nuove correnti artistiche:

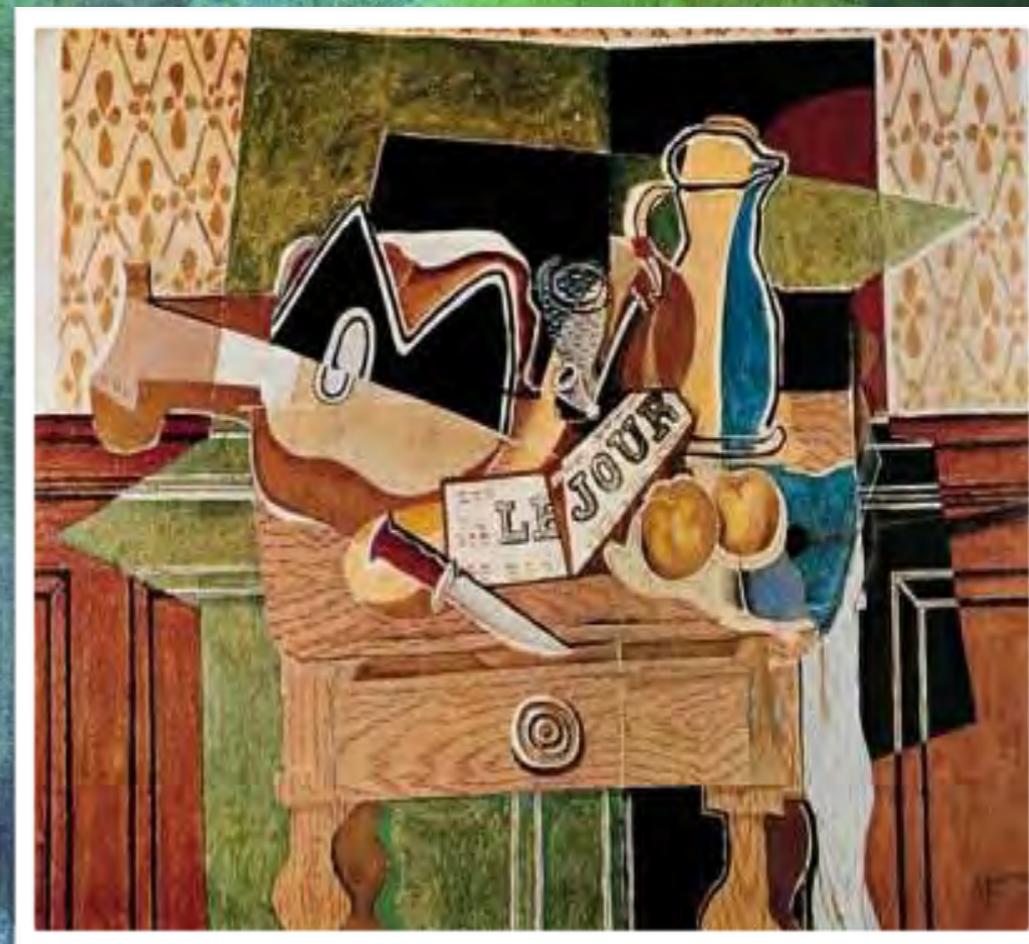
L' Espressionismo in Francia , che nacque nel 1905 i cui rappresentanti principali furono Matisse, Derain ed altri;

L' Espressionismo in Germania, che nacque nel 1905 di cui ricordiamo Henkel, Rottluff e molti altri;

Il Cubismo, la corrente artistica più importante del primo novecento, che si divide in 3 fasi: Cubismo preparatorio, Cubismo analitico e infine Cubismo sintetico. I principali artisti sono Picasso e Braque;

Il Futurismo che nacque nel 1909 in Italia i cui principali artisti furono Balla, Severini, Boccioni ;

L' Astrattismo, rappresentato da Klee e Kandinskij;

IL CUBISMO

QUANDO E DOVE?

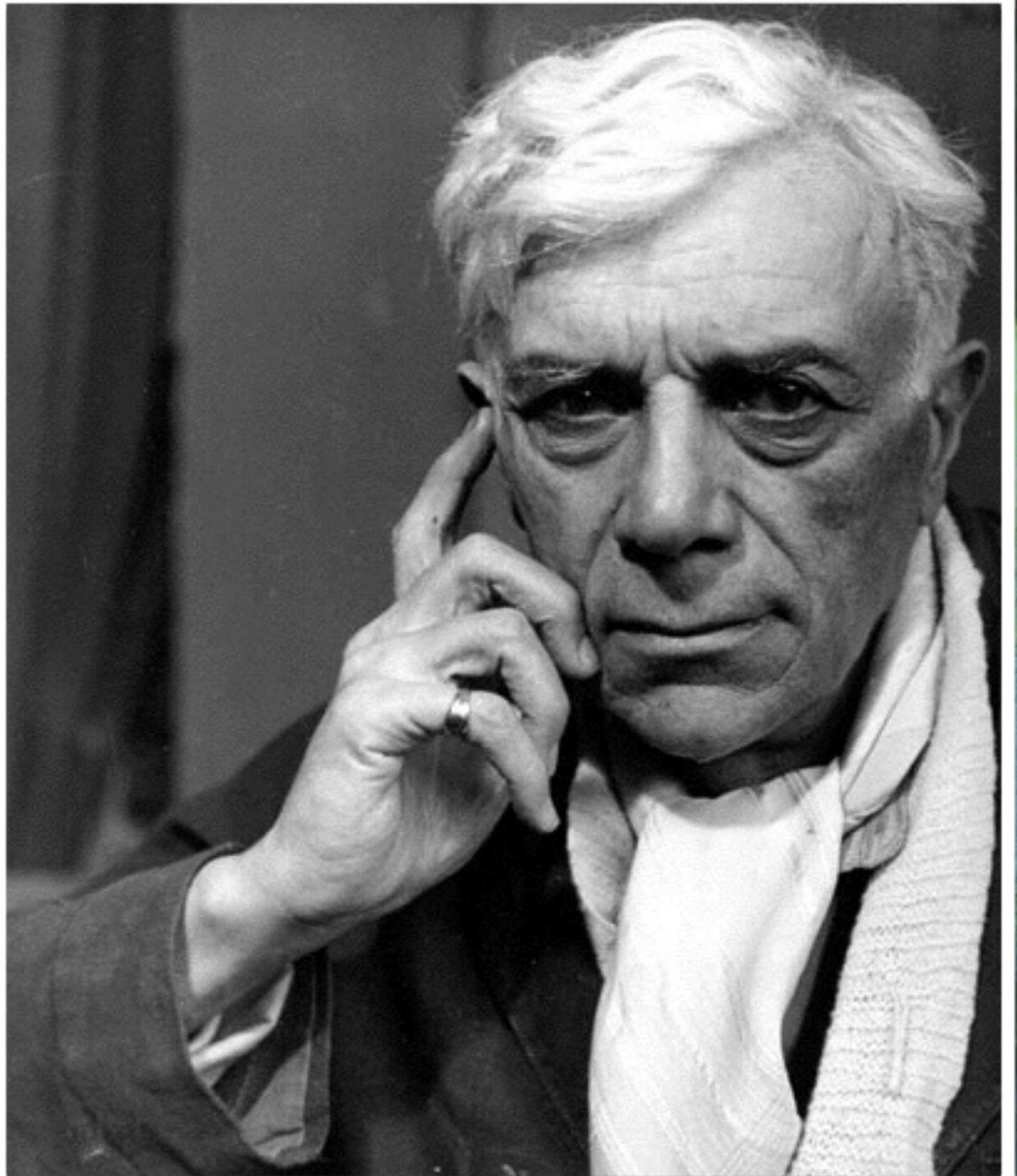
**I DUE PRINCIPALI
ESPONENTI DI QUESTO
MOVIMENTO SONO:**

.....
Pablo Picasso
(1881-1973)

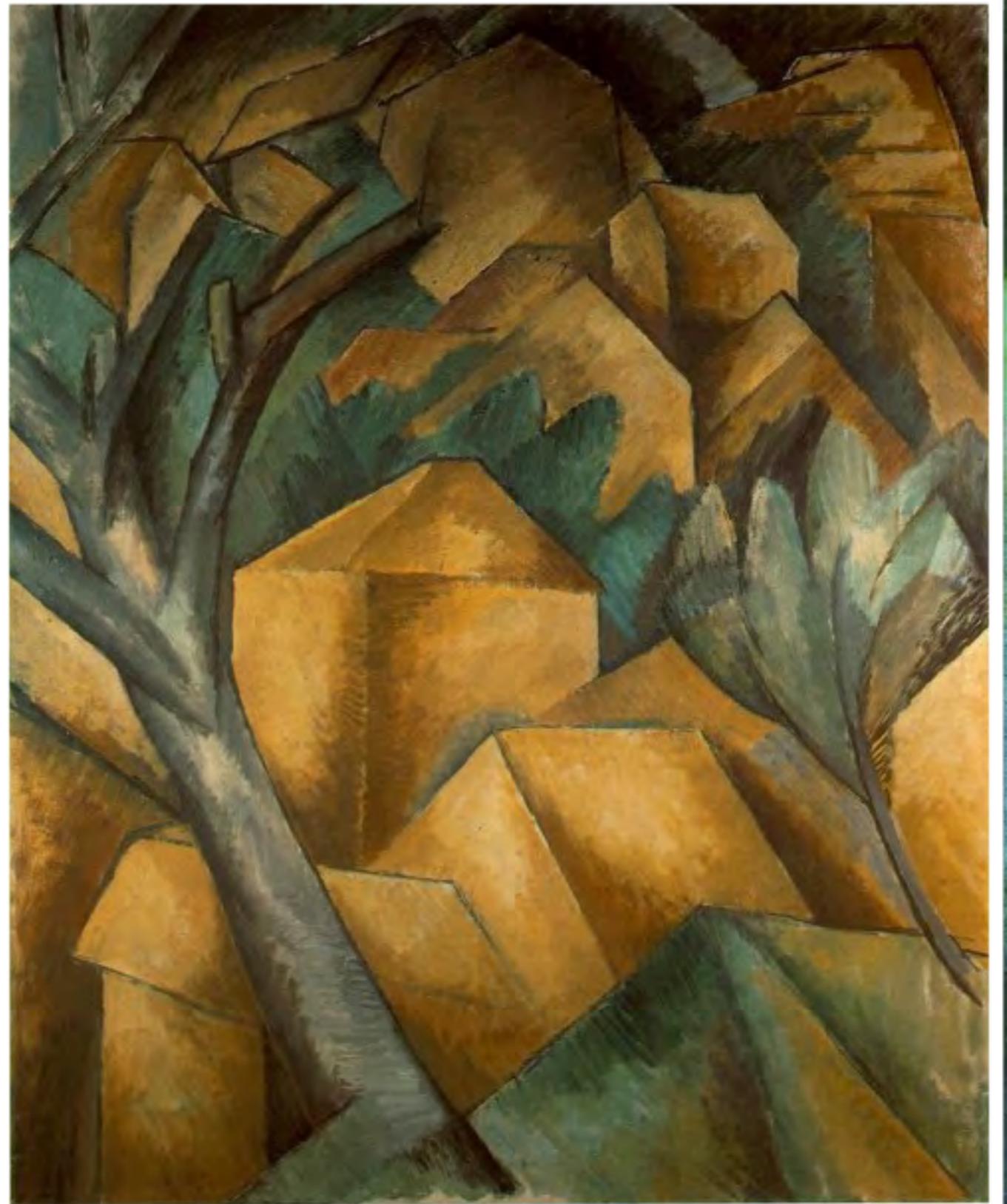
.....

Geroges Braque
(1882-1963)

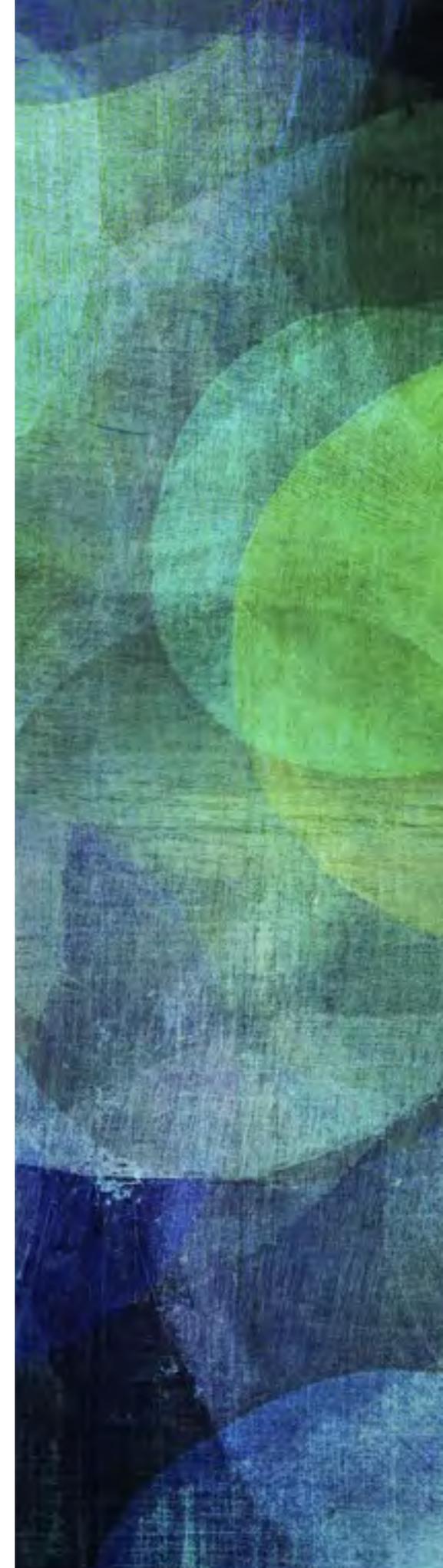
Il termine che definisce il movimento è occasionale. Nel 1908 Matisse aveva giudicato negativamente alcune opere di Braque, definendole composte da “piccoli cubi” e l’anno successivo Louis Vauxcelles, lo stesso critico al quale è dovuto l’appellativo fauves, parlò di “bizzarrerie cubiste”.

Da allora le tele dipinte in quegli anni da Picasso, da Braque e da altri vennero chiamate cubiste. Il cubismo, un movimento rivoluzionario, era nato ufficialmente.

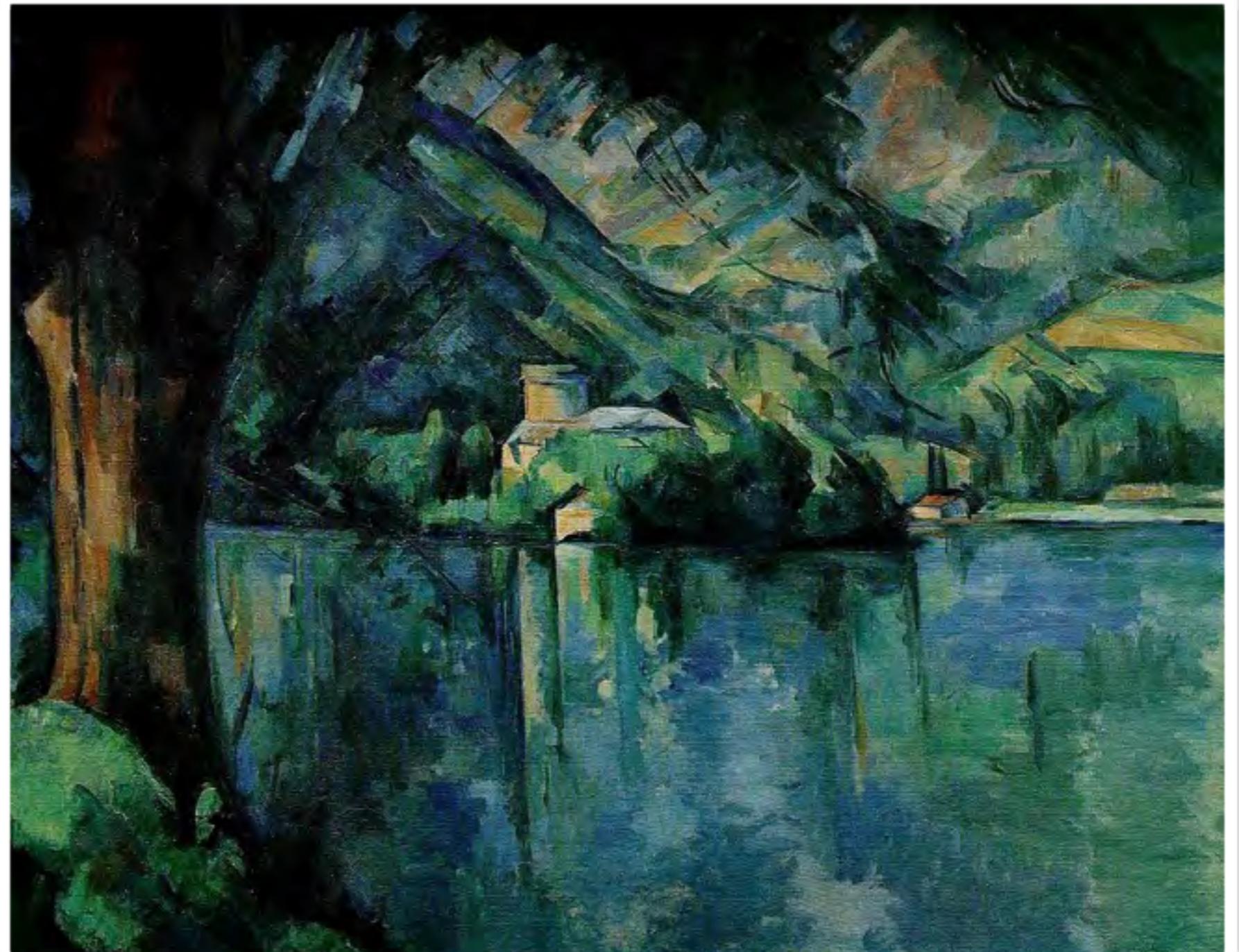
*L'opera non è mai sola,
è sempre un rapporto.
Per cominciare
almeno un rapporto con
un'altra opera d'arte.*

Roberto Longhi 1950

1907

MOSTRA POSTUMA DI CEZANNE

-
- Gli artisti cubisti, partendo dall'esperienza di Cézanne (il cui motto era “bisogna ricondurre ogni cosa al cono, al cilindro, alla sfera”), cercano di RAFFIGURARE SIMULTANEAMENTE UN OGGETTO DA DIVERSI PUNTI DI VISTA, PER SUPERARE IL METODO PROSPETTICO TRADIZIONALE.

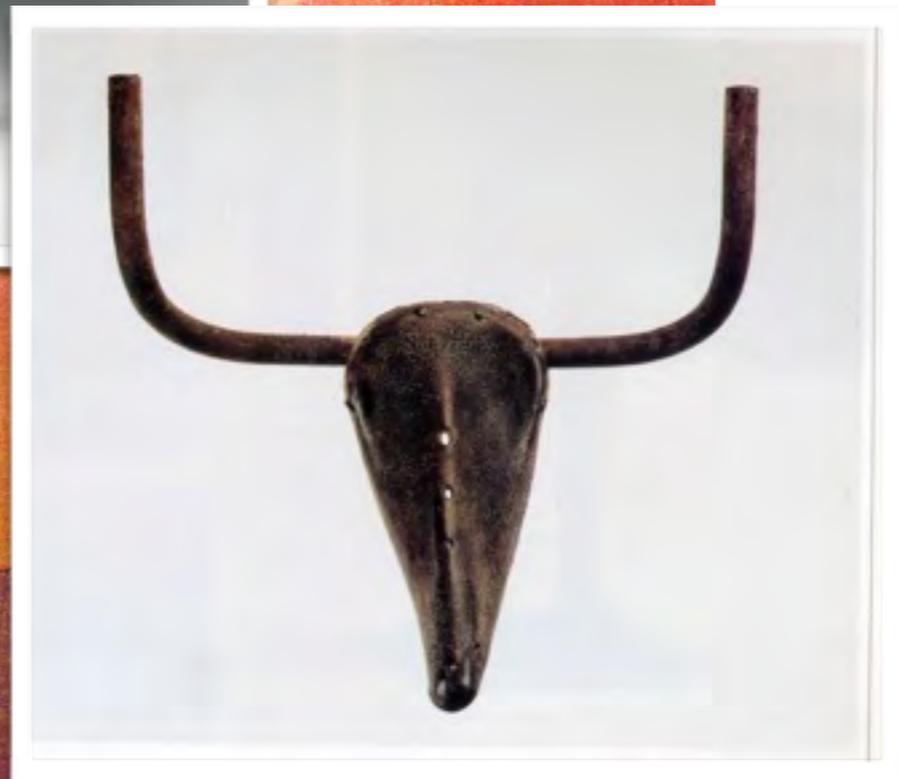
A destra un dipinto di Cézanne

ELEMENTI STILISTICI

- L'OGGETTO VIENE COSÌ SCOMPOSTO NEI SUOI PIANI E POI RICOMPOSTO SULLA TELA, COME SE CI AVESSIMO GIRATO INTORNO.
- In questo modo vengono rappresentati simultaneamente momenti successivi della visione tradizionale.
- È come se i cubisti inserissero nella rappresentazione IL TEMPO, ossia la quarta dimensione.

A destra: Braque, “Donna che legge”.

-
- Per tutto questo è necessaria la mente, la stessa di cui Cézanne accusava l'inutilizzo agli Impressionisti.
 - Ulteriore elemento stilistico è il riferimento alla scultura primitiva, di cui si era recentemente riscoperto il gusto.

3 FASI

.....

Il cubismo si suddivide in:

- Protocubismo (1907-1909)
- Cubismo analitico (1909-1911)
- Cubismo sintetico (1911-1914)

E si conclude con il cubismo orfico, il quale comporta la scomposizione della luce e la frammentazione portata agli estremi, perciò sconfinata nell'astrattismo.

PROTOCUBISMO 1907-1912

- I soggetti sono prevalentemente paesaggi e nature morte
- Si predilige l'uso di colori caldi
- Si ispira all'arte primitiva
- Prevale la bidimensionalità
- La linea di contorno è scura e netta
- Sono presenti forti contrasti di colore

IL PROTOCUBISMO 1907-1909

← Georges Braque, *Case al-l'Estaque*, 1908. Olio su tela, 73x60 cm. Berna, Kunstmuseum. Questo dipinto appartiene al *Cubismo formativo*, quando Braque sperimenta le sue prime soluzioni di semplificazione della forma. Il paesaggio è una veduta dell'Estaque, un rilievo collinare nel Sud della Francia: le case e gli alberi sono «ridotti» a netti volumi geometrici evidenziati dai pochi e spenti colori.

Georges BRAQUE, *Porto in Normandia*, 1909.
Olio su tela, 81x81 cm.
Chicago, Art Institute.

LES DEMOISELLES D'AVIGNON, PICASSO 1907

protocubismo

*Le grandi bagnanti,
Cézanne 1895
postimpressionismo*

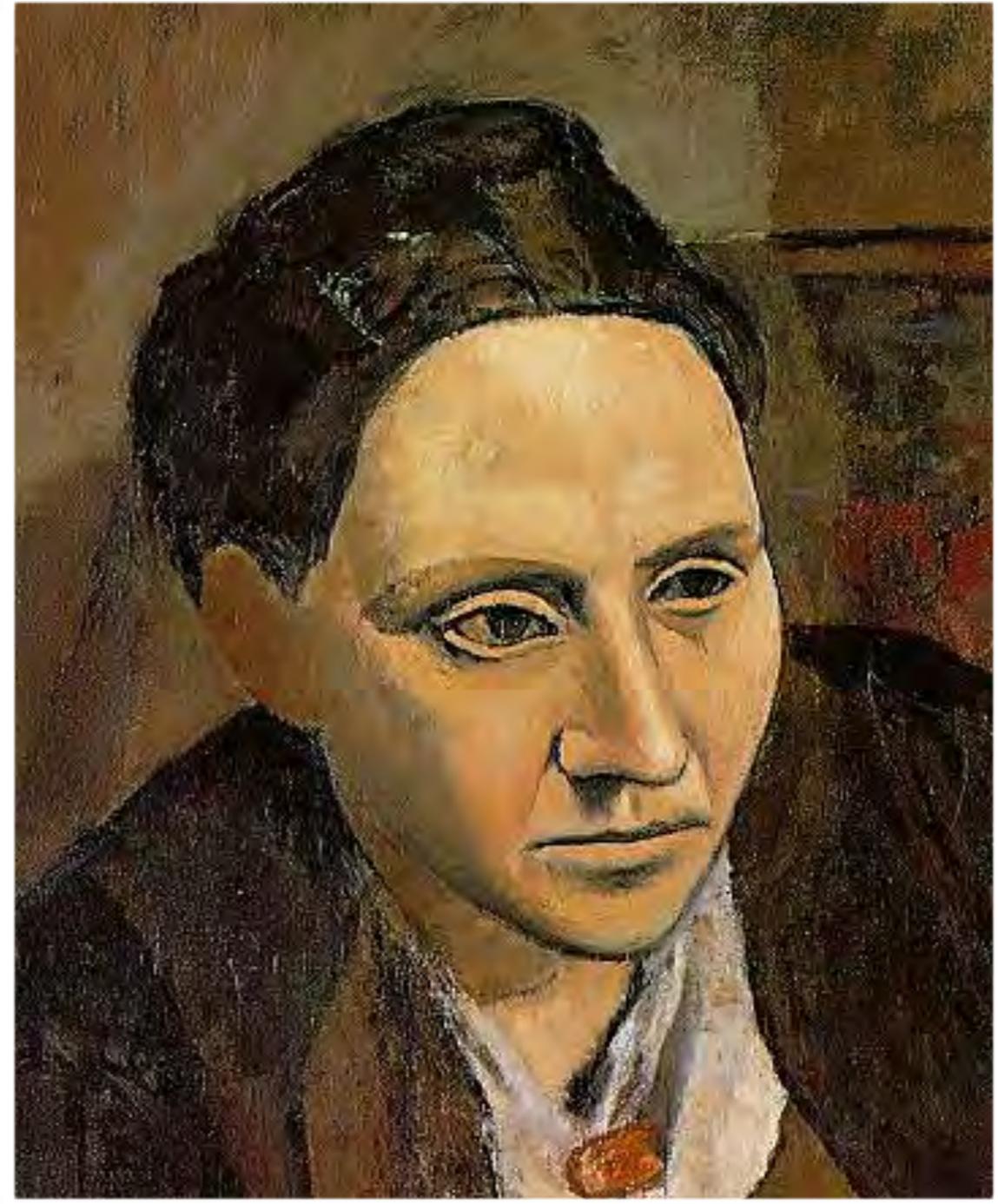

Pablo Picasso

Les demoiselles d'Avignon,
c. 1907 (244x234)

New York, MoMA

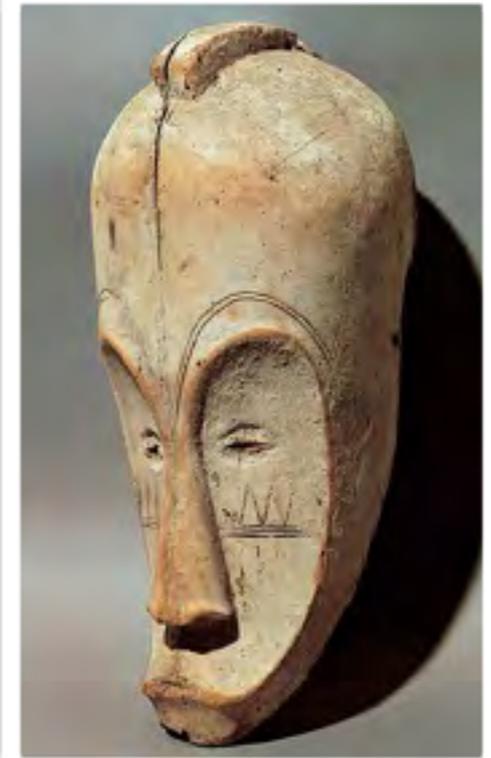
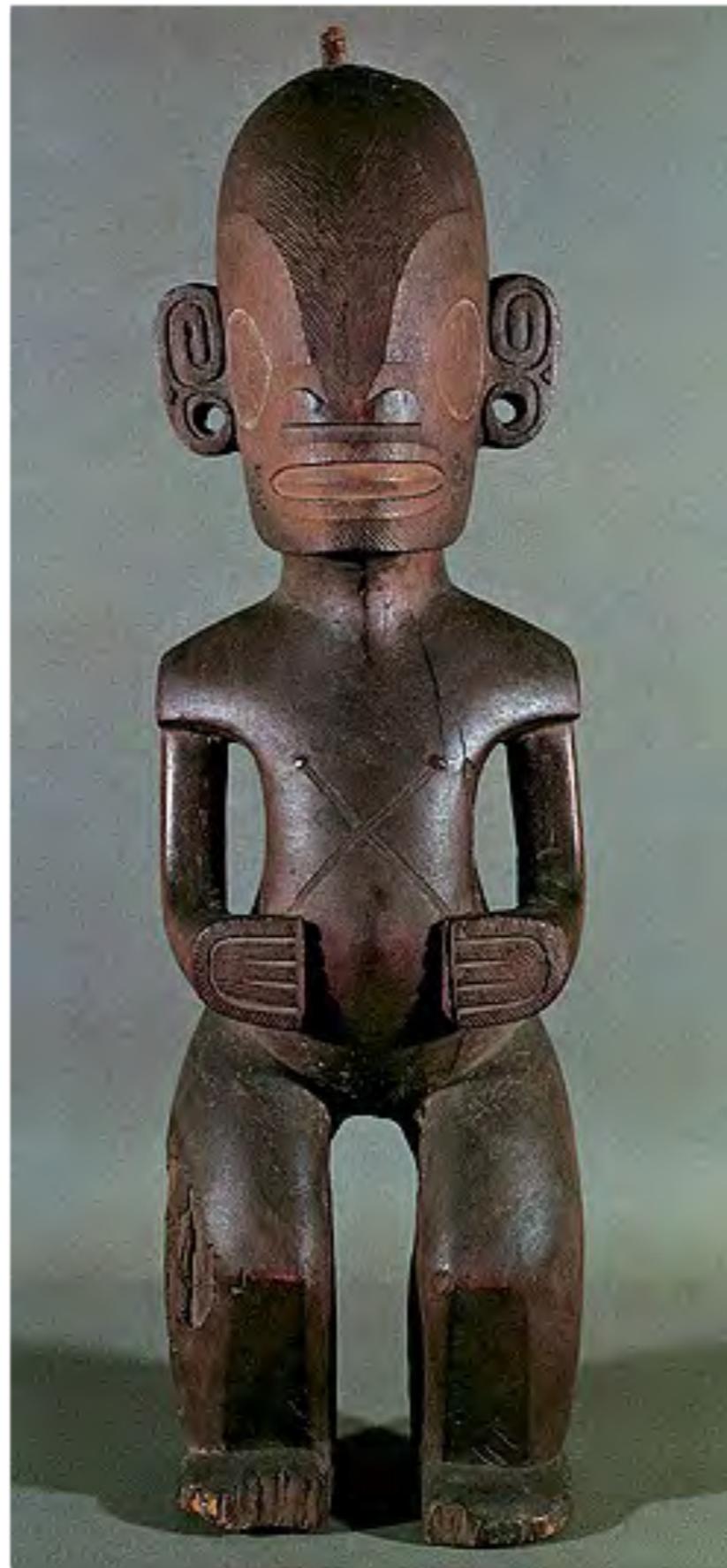

*Pablo Picasso, Gertrude Stein , 1905-06,
olio su tela (100x81),
New York, Metropolitan Museum of Art*

*Pablo Picasso, Studio per Les demoiselles d'Avignon, c. 1907.
Basilea, Kunstmuseum*

*Pablo Picasso, Studio per Les demoiselles
d'Avignon, c. 1907. Basilea,
Kunstmuseum*

CASE A L'ESTAQUE, 1908 BRAQUE

protocubismo

*L'Estaque, 1878-79 Cézanne
postimpressionismo*

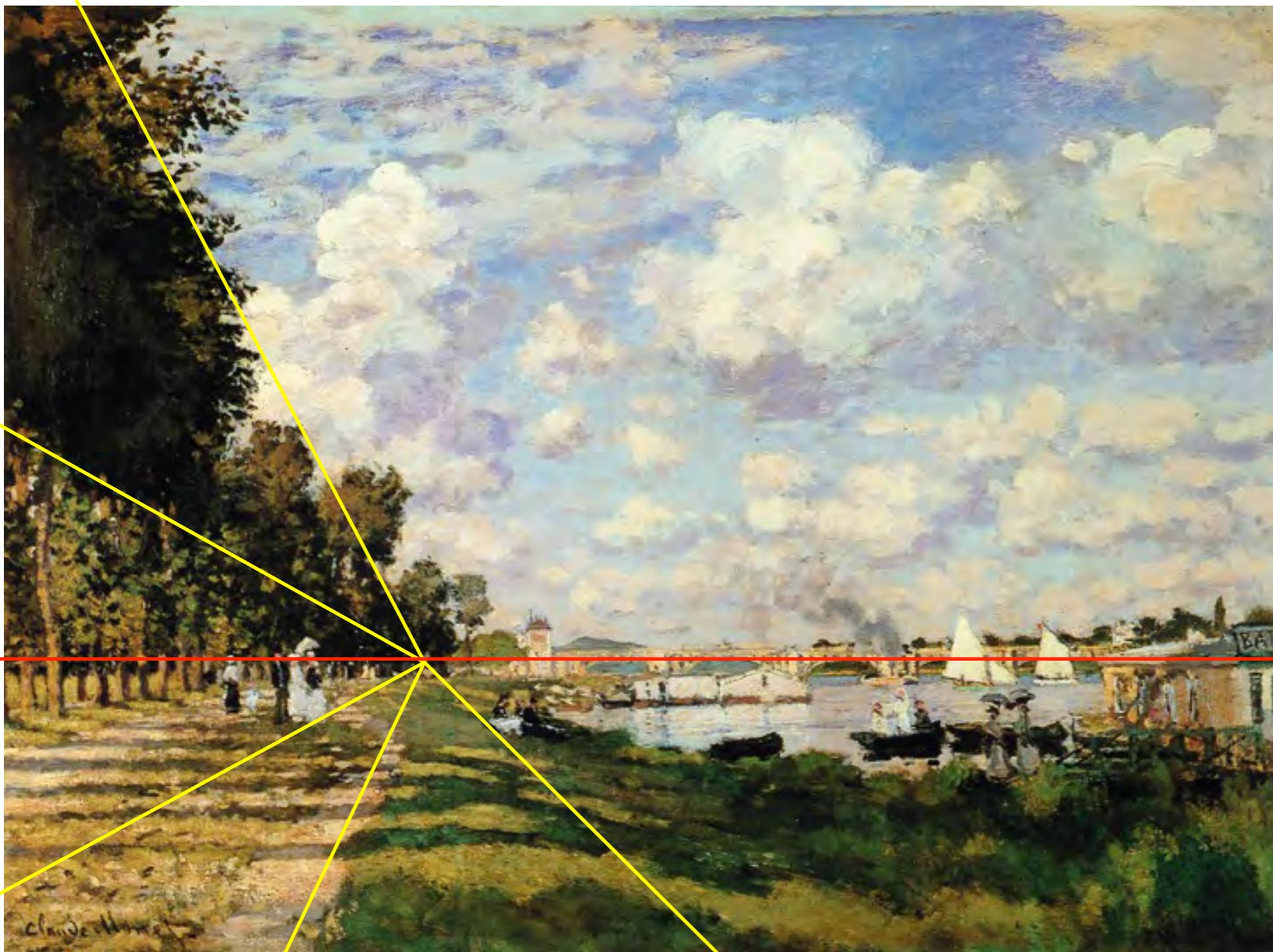

*Claude Monet,
Il bacino di
Argenteuil*

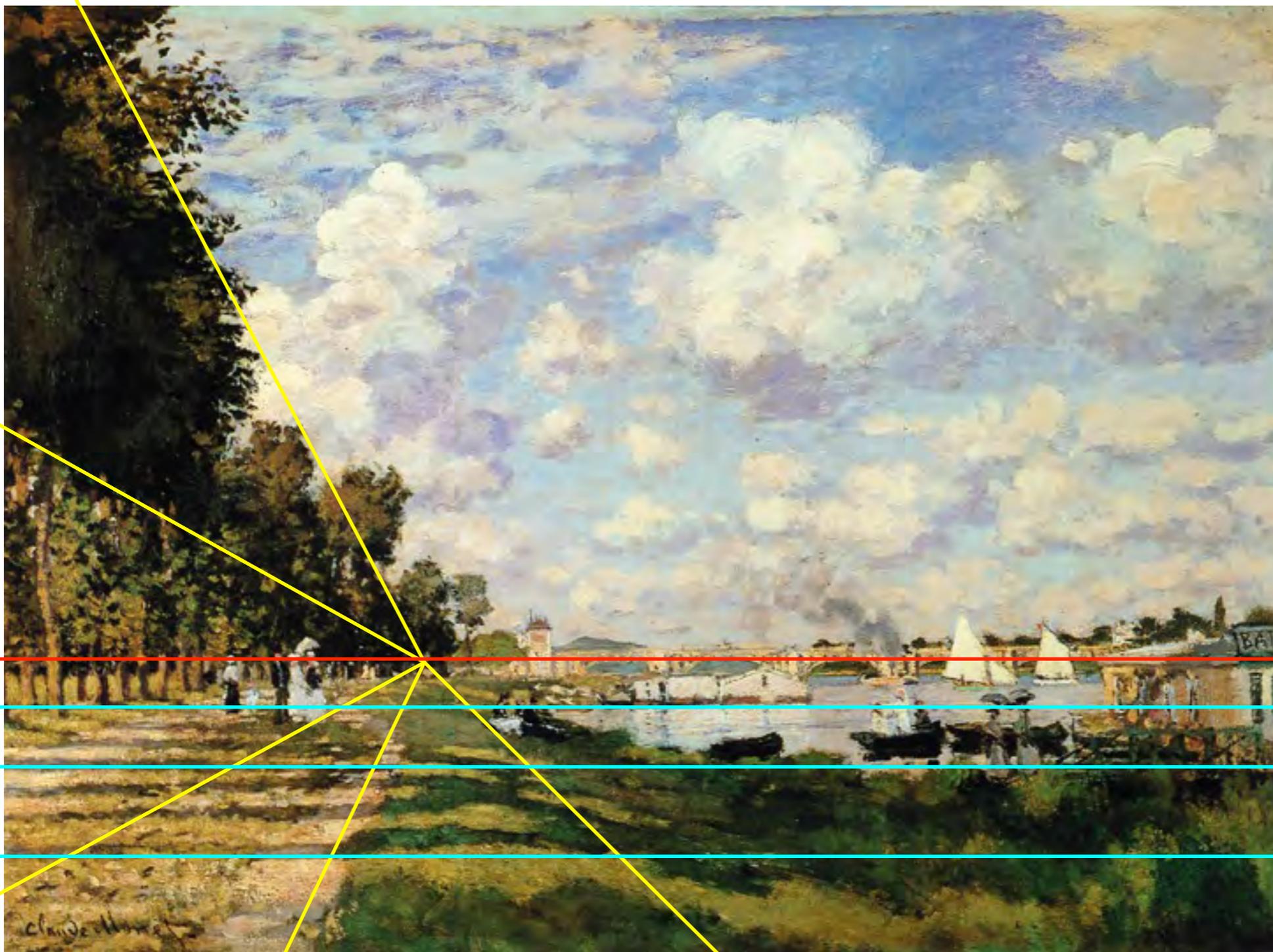
*Claude Monet,
Il bacino di
Argenteuil*

La linea dell'orizzonte è bassa e valorizza il cielo.

*Claude Monet,
Il bacino di
Argenteuil*

La prospettiva è sottolineata dalla presenza della strada laterale e dal filare di alberi che la costeggia.

*Claude Monet,
Il bacino di
Argenteuil*

I piani di profondità sono scanditi dalle ombre orizzontali degli alberi, dalla riva del lago, dalla fila degli alberi.

*Georges Braque,
Case a L'Estaque*

*Gli elementi del paesaggio sono
diventati volumi geometrici*

*Camille
Pissarro,
Avenue de
l'Opéra*

Il punto di vista alto valorizza l'ampiezza dello spazio e la profondità.

*Camille
Pissarro,
Avenue de
l'Opéra*

Il punto di vista alto valorizza l'ampiezza dello spazio e la profondità.

*Camille
Pissarro,
Avenue de
l'Opéra*

Il punto di vista alto valorizza l'ampiezza dello spazio e la profondità.

*Camille
Pissarro,
Avenue de
l'Opéra*

Il punto di vista alto valorizza l'ampiezza dello spazio e la profondità.

Aristarkh Lentulov,

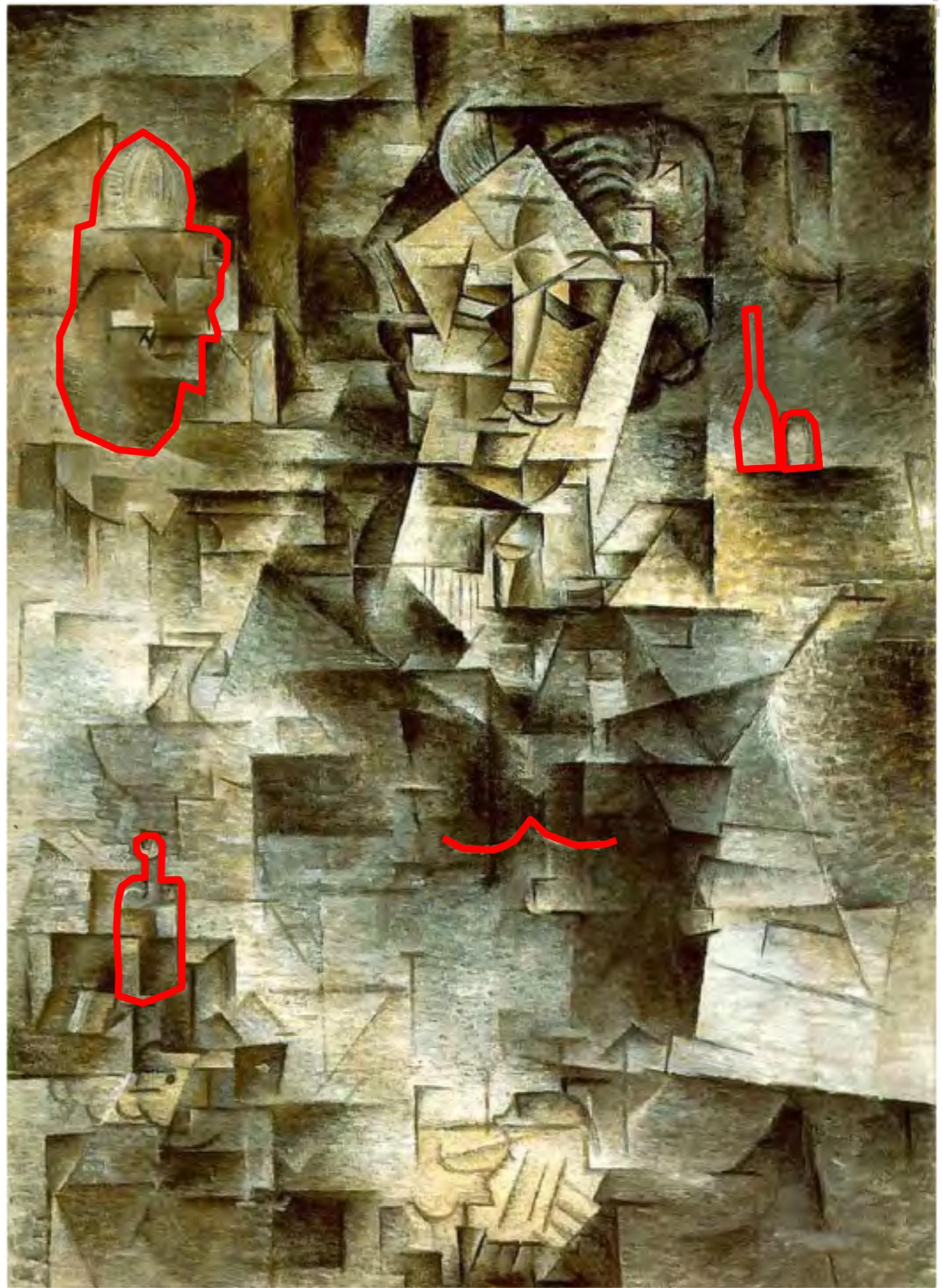
Città

*Nel paesaggio urbano gli
elementi si compenetrano,
rappresentati secondo
diversi punti di vista.*

CUBISMO ANALITICO 1909-1912

- Si tende alla monocromia: i colori sono scuri, metallici (toni grigi, bruni, ocra)
- Il quadro è scomposto in piccoli frammenti geometrici, ognuno dei quali rappresenta il soggetto visto da un punto di vista diverso
- Nel cubismo analitico le figure sono spezzate da linee e sono frammentate mediante la sovrapposizione di piani
- Le sfumature di colore accennano al senso di profondità

Pablo Picasso

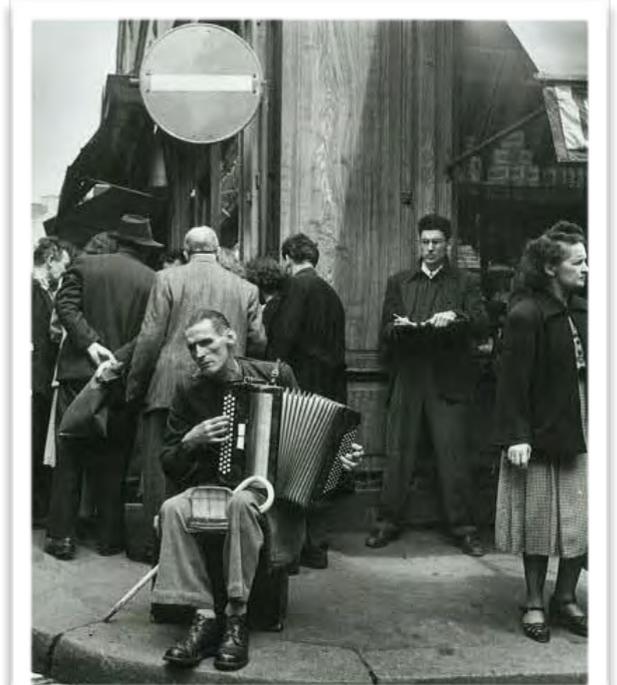
*Ritratto di Daniel-Henry Kahnweiler, 1910
(100x73)*

Chicago, Art Institute

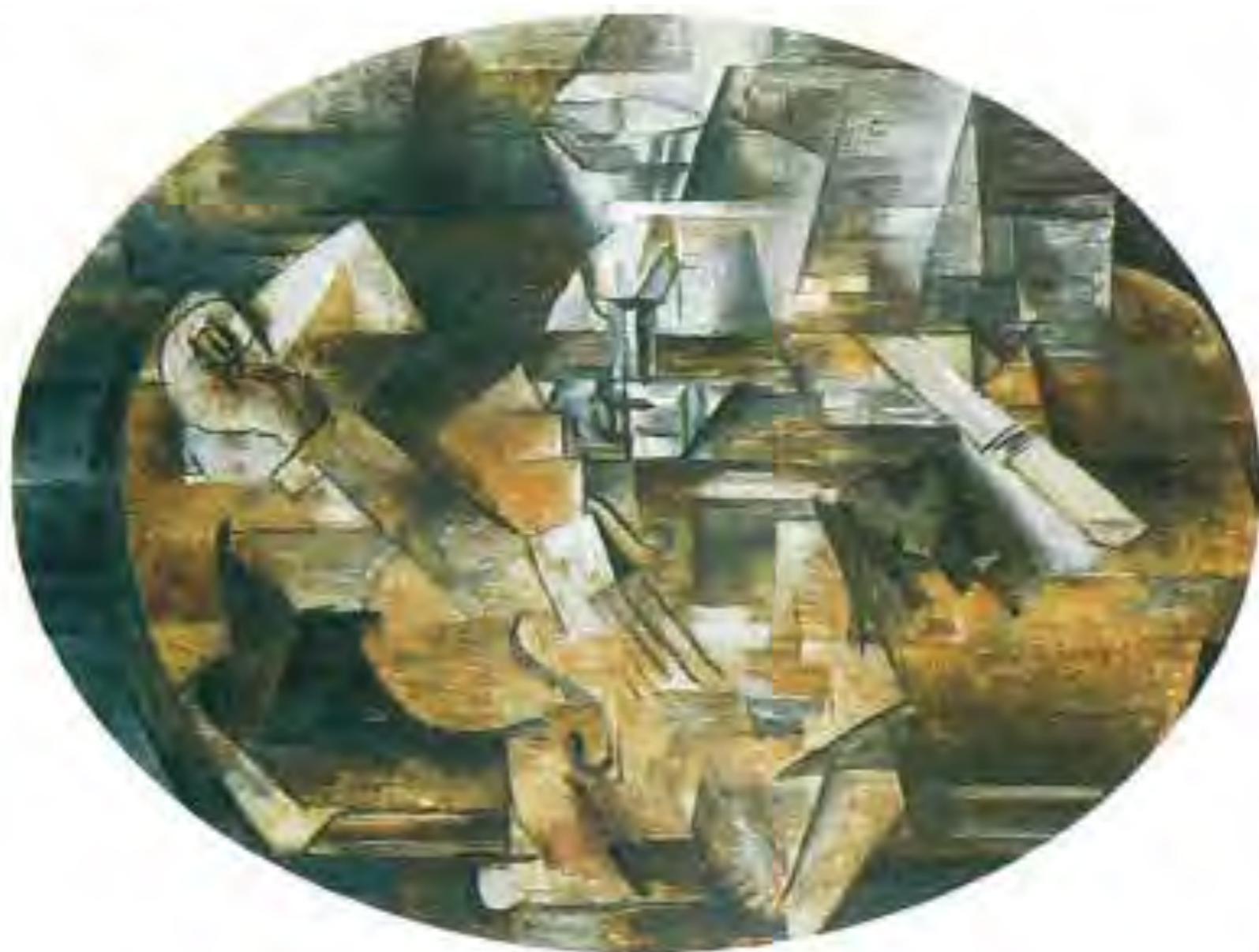

Pablo PICASSO, *Suonatore di fisarmonica*, 1911. Olio su tela, 89,5x30,2 cm. New York, S.R. Guggenheim Museum.

→ Georges Braque, *Violino e bicchiere*, 1910-1911. Olio su tela, 51x67 cm. Praga, Národní Galerie. Braque coglie tutte le apparenze del soggetto e le espone sul piano del dipinto come somma simultanea dei diversi momenti di percezione. È il *Cubismo analitico* che scompone gli oggetti nello spazio creando un'armonia di strutture spaziali e modulazioni tonali.

Ritratto di Ambroise Vollard
1909-10 Picasso

Violino e brocca
1910 Braque

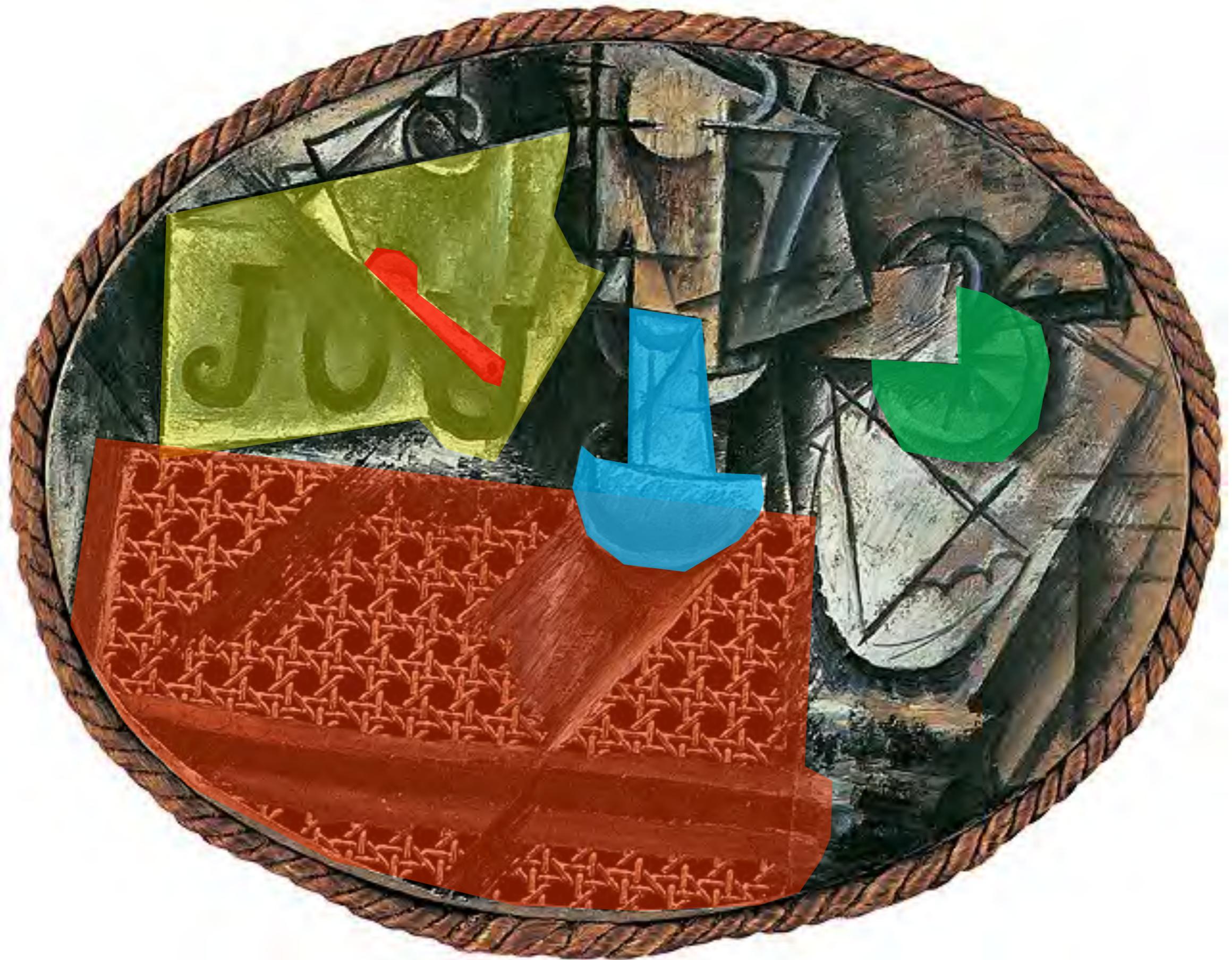

*Pablo Picasso, Ritratto di Ambroise Vollard, c.
1909-10, olio su tela (92x65),*

Mosca, Museo Puskin

CUBISMO SINTETICO 1912-1914

- Vengono introdotti nel quadro frammenti di realtà: oggetti reali combinati alle parti dipinte (collage o papier collé)
- L'oggetto non appare più sminuzzato in una miriade di forme geometriche, ma presentato nella sua fisionomia essenziale, senza nessuna soggezione alle regole dell'imitazione.
- I soggetti sono prevalentemente nature morte
- Torna il colore

Pablo Picasso, Natura morta con sedia impagliata, 1912. Parigi, Museo Picasso

Pablo Picasso,
*Bicchiere e bottiglia
di Suze*
(1912);
Saint Louis,
Washington
University Gallery
of Art.

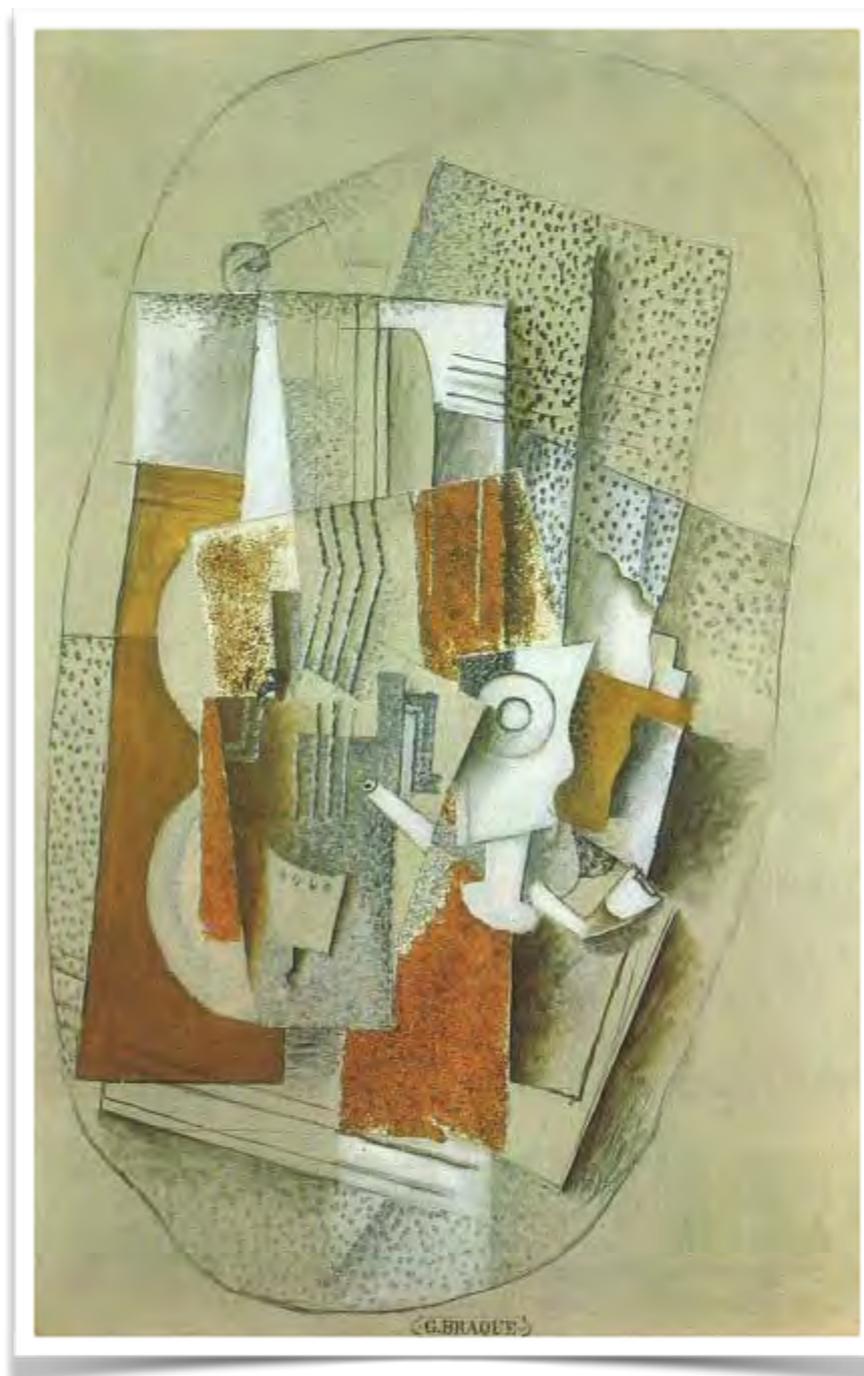

↑ Juan Gris, *La tavola del
musicista*, 1914. Olio su te-
la, 81x59,5. New York, Col-
lezione privata. I contorni
degli oggetti sono osservati e

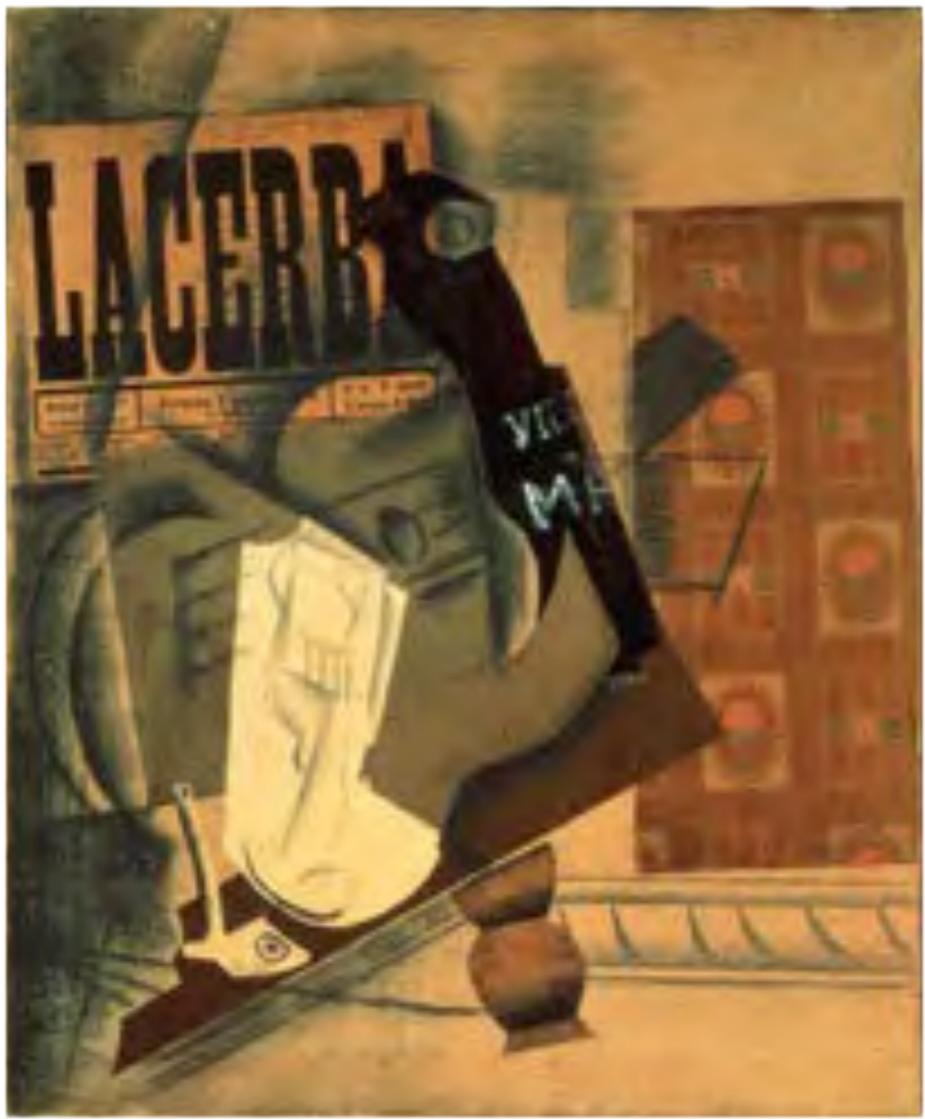

A sinistra:
Pablo Picasso,
Chitarra
(1913);
New York,
The Museum
of Modern Art.

In basso:
Georges Braque,
Il violino
(1914).

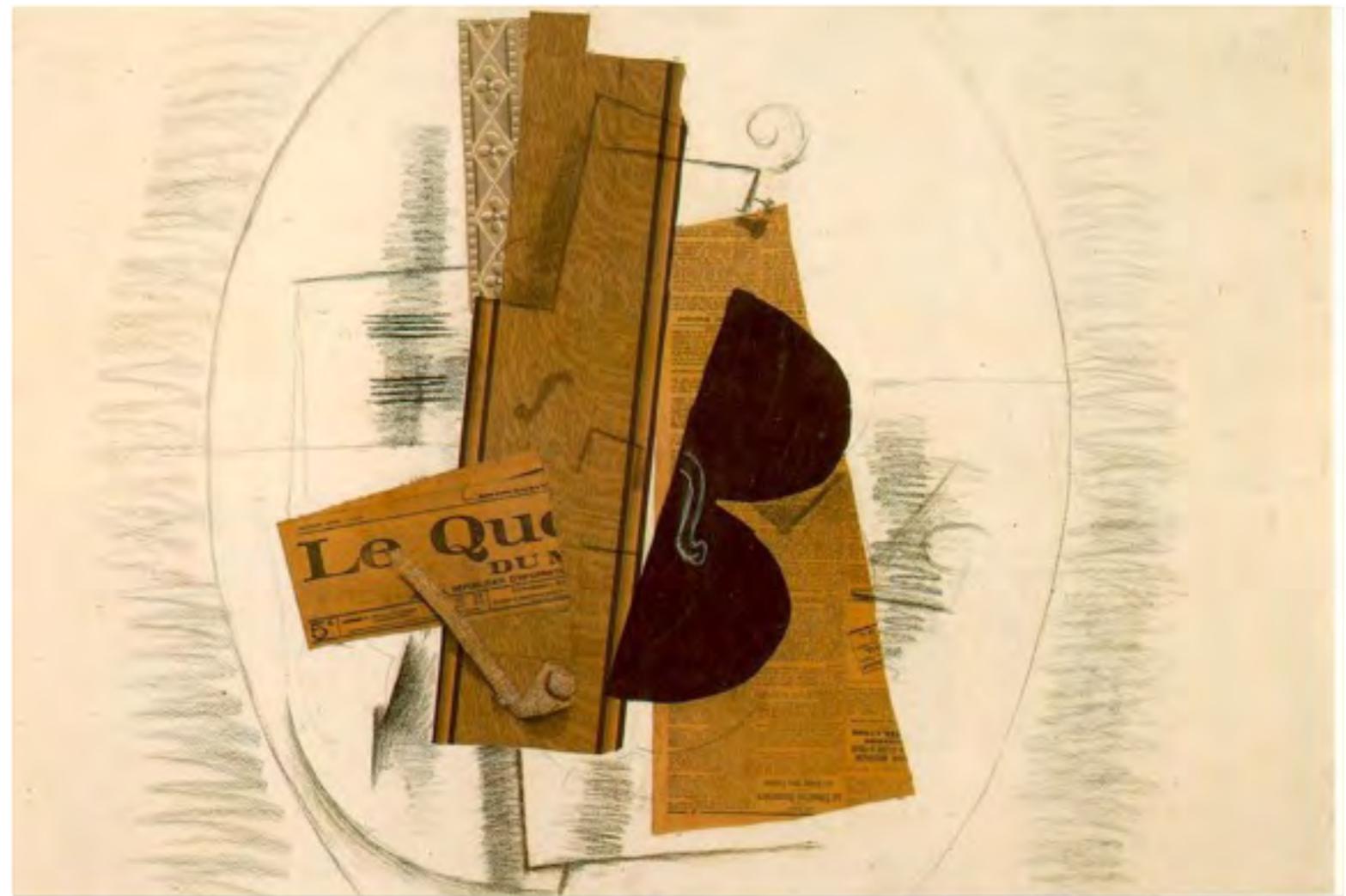

(G. BRAQUE)

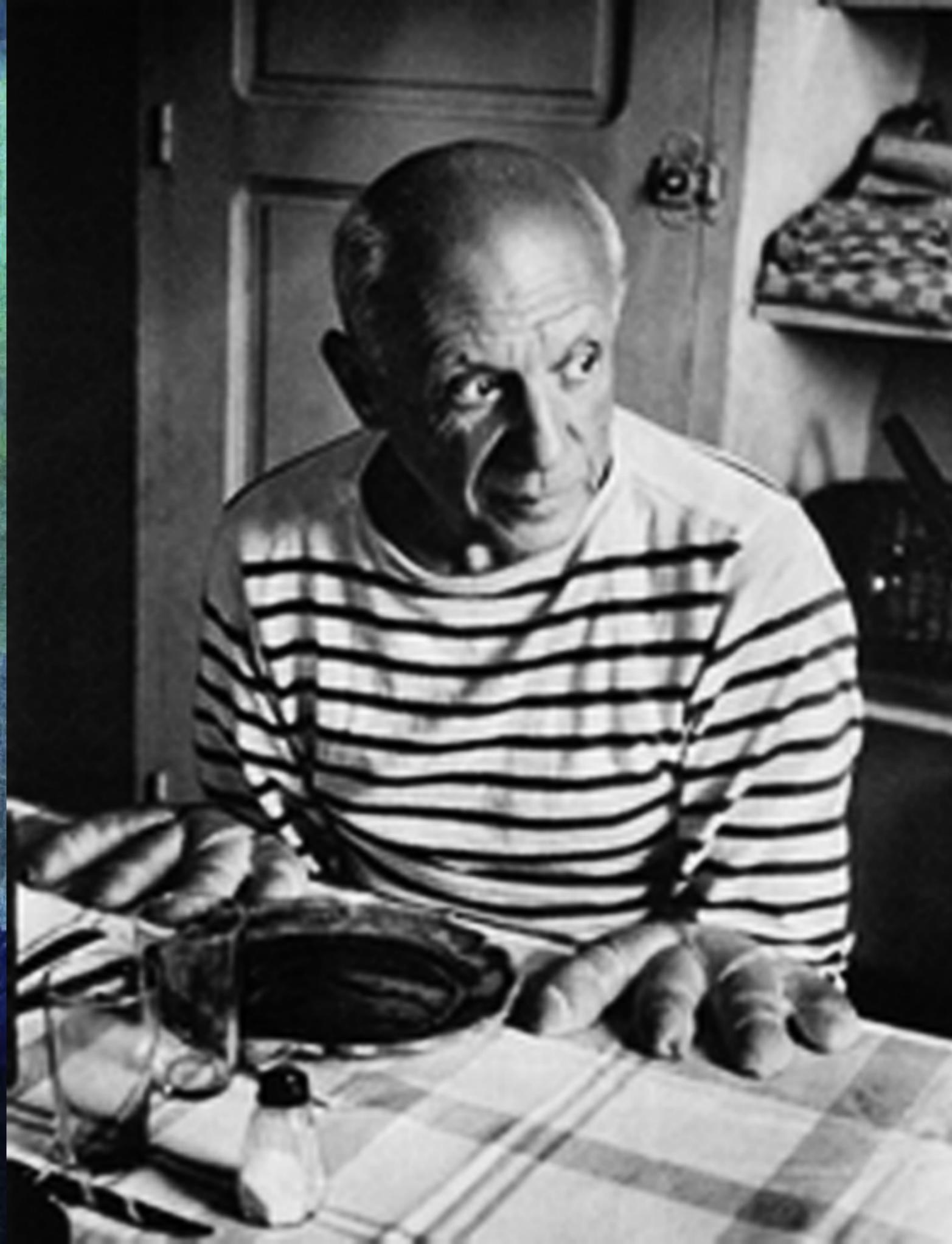

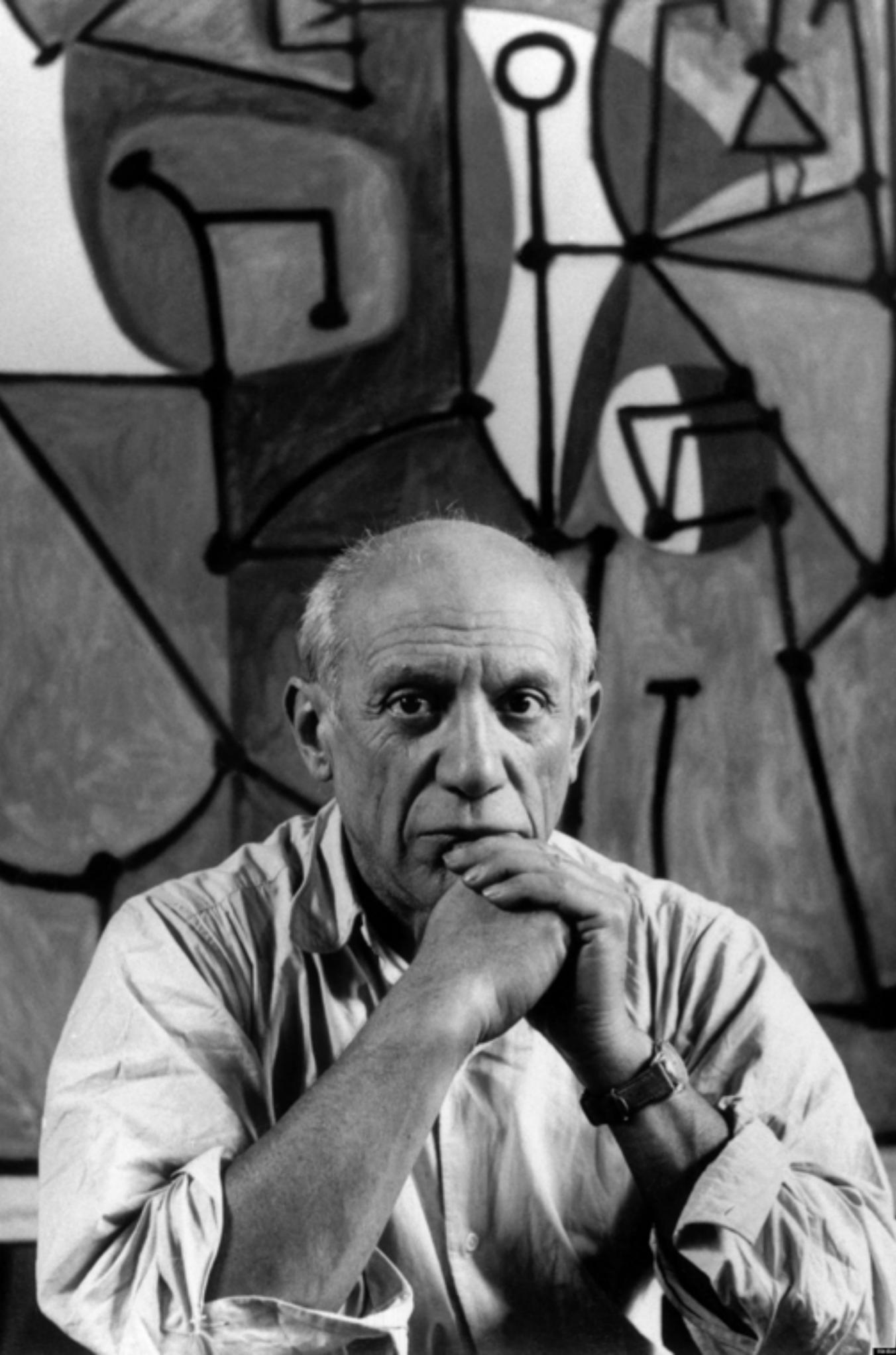
*Pipa, bicchiere, bottiglia di Vieux Marc
Picasso*

*Le quotidien, violino e pipa
1913 Braque*

PABLO PICASSO

-
- Pablo Picasso nasce a Malaga il 25 ottobre 1881
 - Muore nel 1973.
 - Ha vissuto 92 anni

-
- I suoi primi dipinti sono realistici
 - Picasso ha 15 anni

La prima comunione 1896

Barcellona, Museo Picasso

Ritratto della madre dell'artista

1896

Barcellona, Museo Picasso

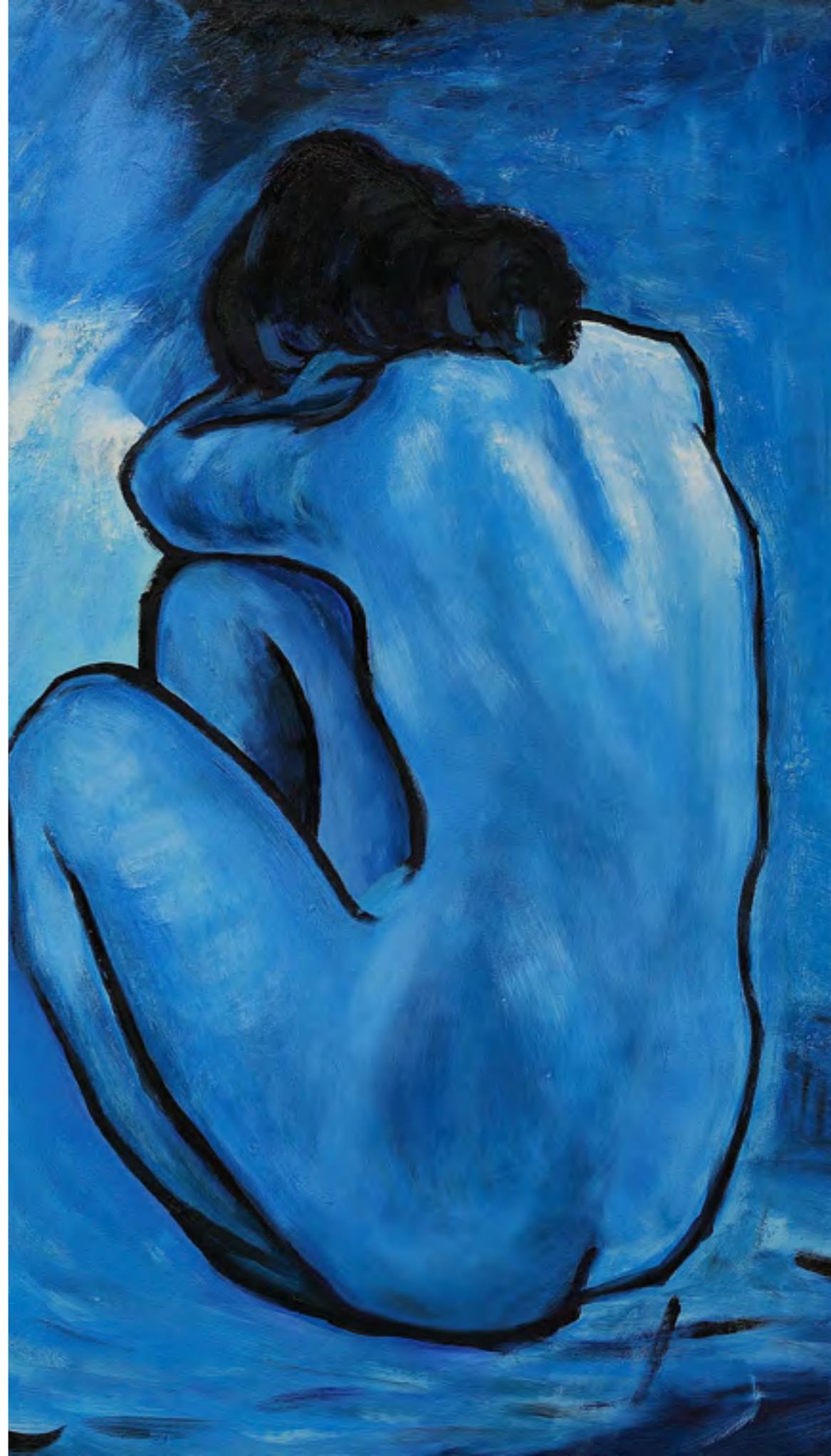
-
- “A quindici anni dipingevo come Raffaello:
 - Ci ho messo tutta la vita per imparare a dipingere come un bambino.
 - Cosa voleva intendere Picasso con questa affermazione?

-
- Raffaello era bravissimo, ma intriso di cultura classica. La sua arte rientra nelle regole del classicismo
 - Un bambino fa tutto spontaneamente, perché non ha nessun condizionamento culturale
 - E' molto difficile, se non impossibile, da grandi ritrovare questa spontaneità

IL PERIODO

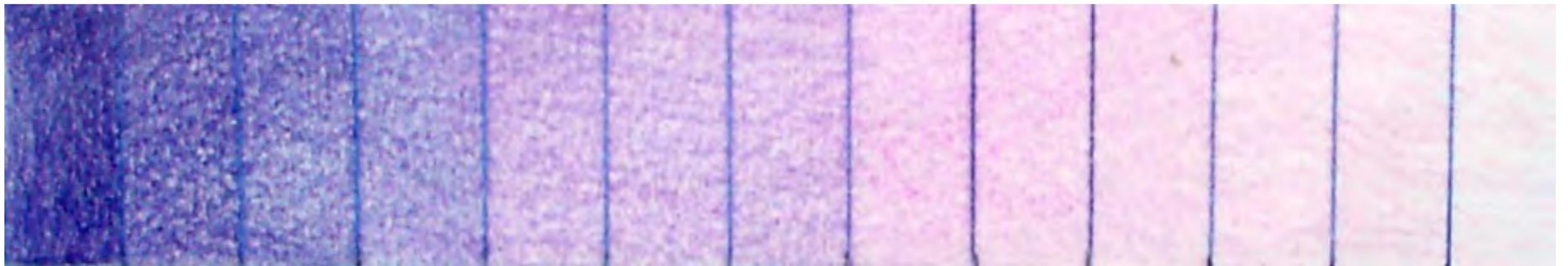
BLU

1901-1906 (dai 20 ai 26 anni)

*l'artista realizza opere in cui utilizza prevalentemente la
scala monocromatica basata sulle tonalità del blu*

*Le tonalità sono fredde, cupe, malinconiche adatte a soggetti
tristi ed desolati: vecchi, mendicanti, emarginati, alcolizzati*

Poveri in riva al mare 1903

National Gallery of art

Washington

Celestina 1904

Parigi, Museo Picasso

Il pasto del cieco 1903

Parigi, Museo Picasso

Autoritratto con cappotto 1901/02

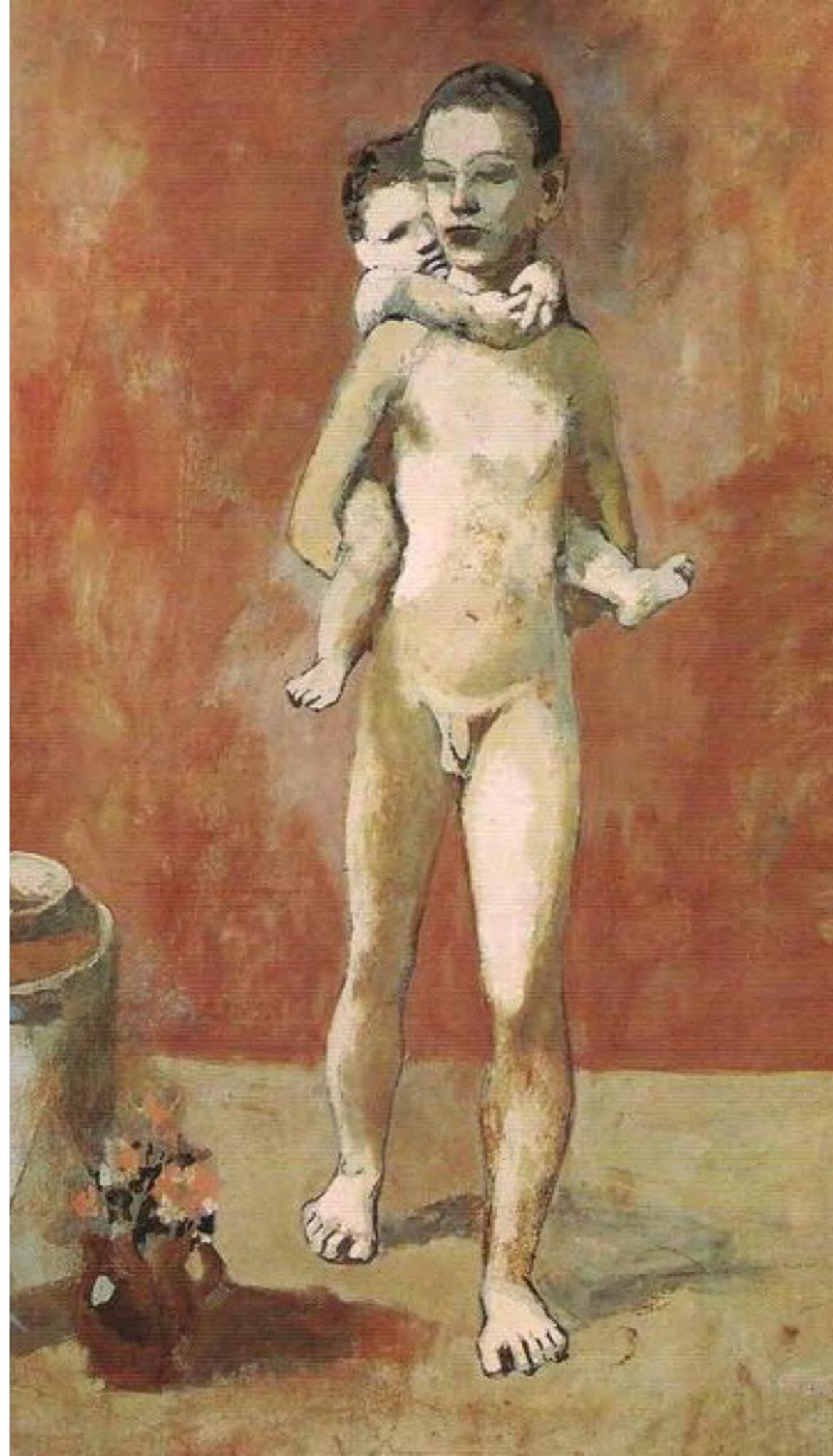
Parigi, Museo Picasso

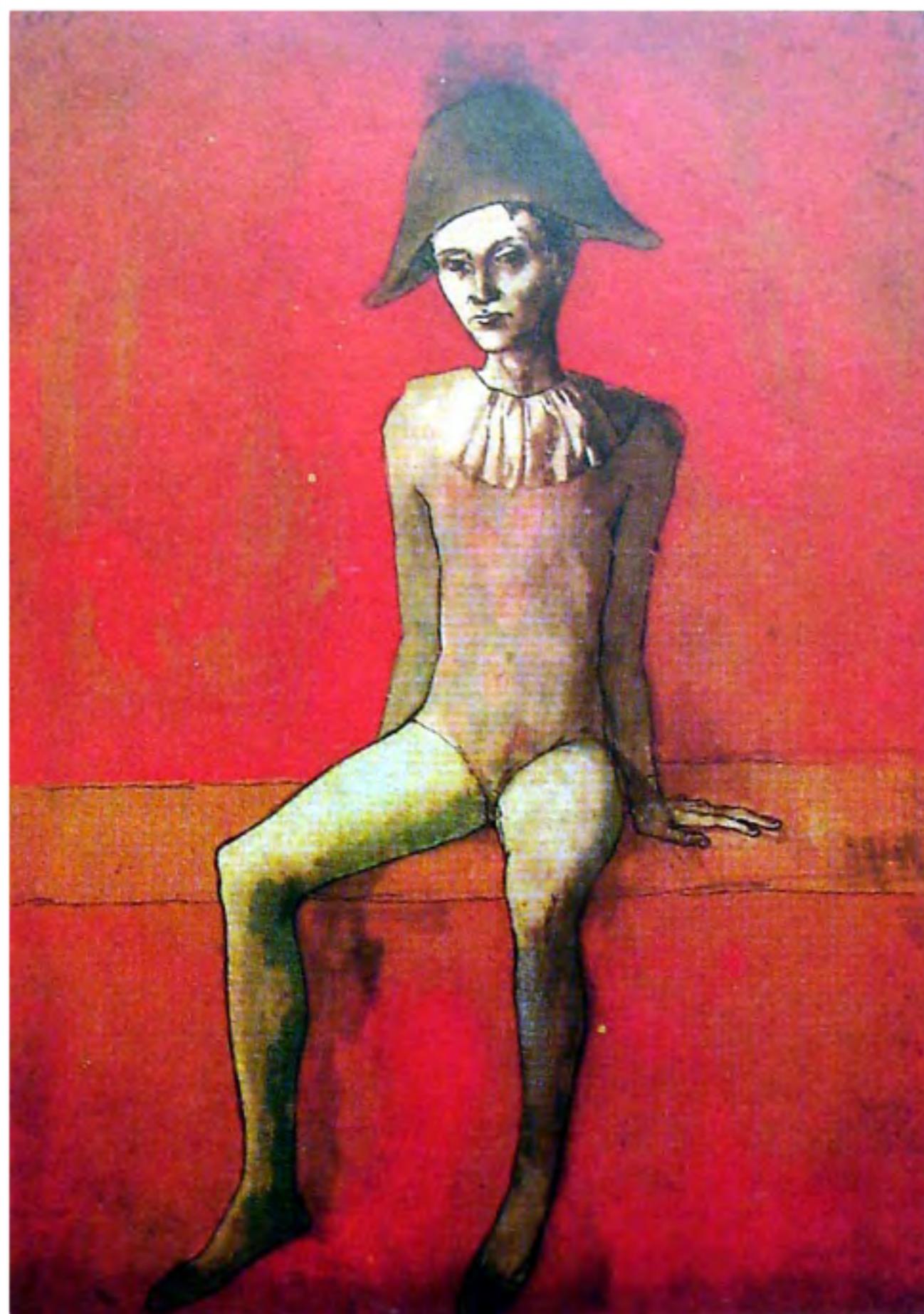

Le due sorelle 1902

San Pietroburgo, Ermitage

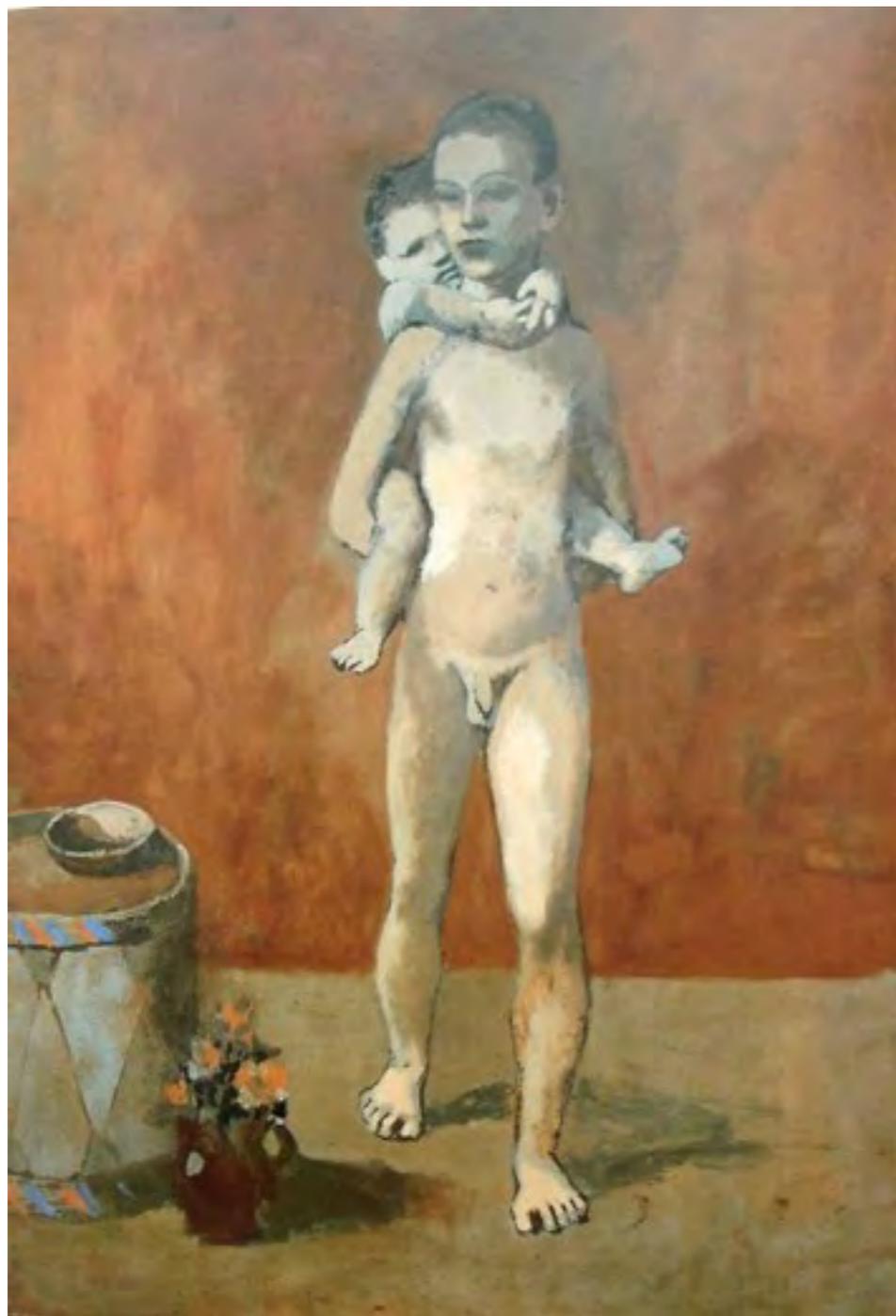
IL PERIODO ROSA

.....
Arlecchino seduto 1905 Collezione privata

- Nel periodo rosa Picasso schiarisce la tavolozza e utilizza prevalentemente queste tonalità cromatiche
- rosso
- rosa
- ocra
- terra di siena

I due fratelli

1906

Parigi, Museo Picasso

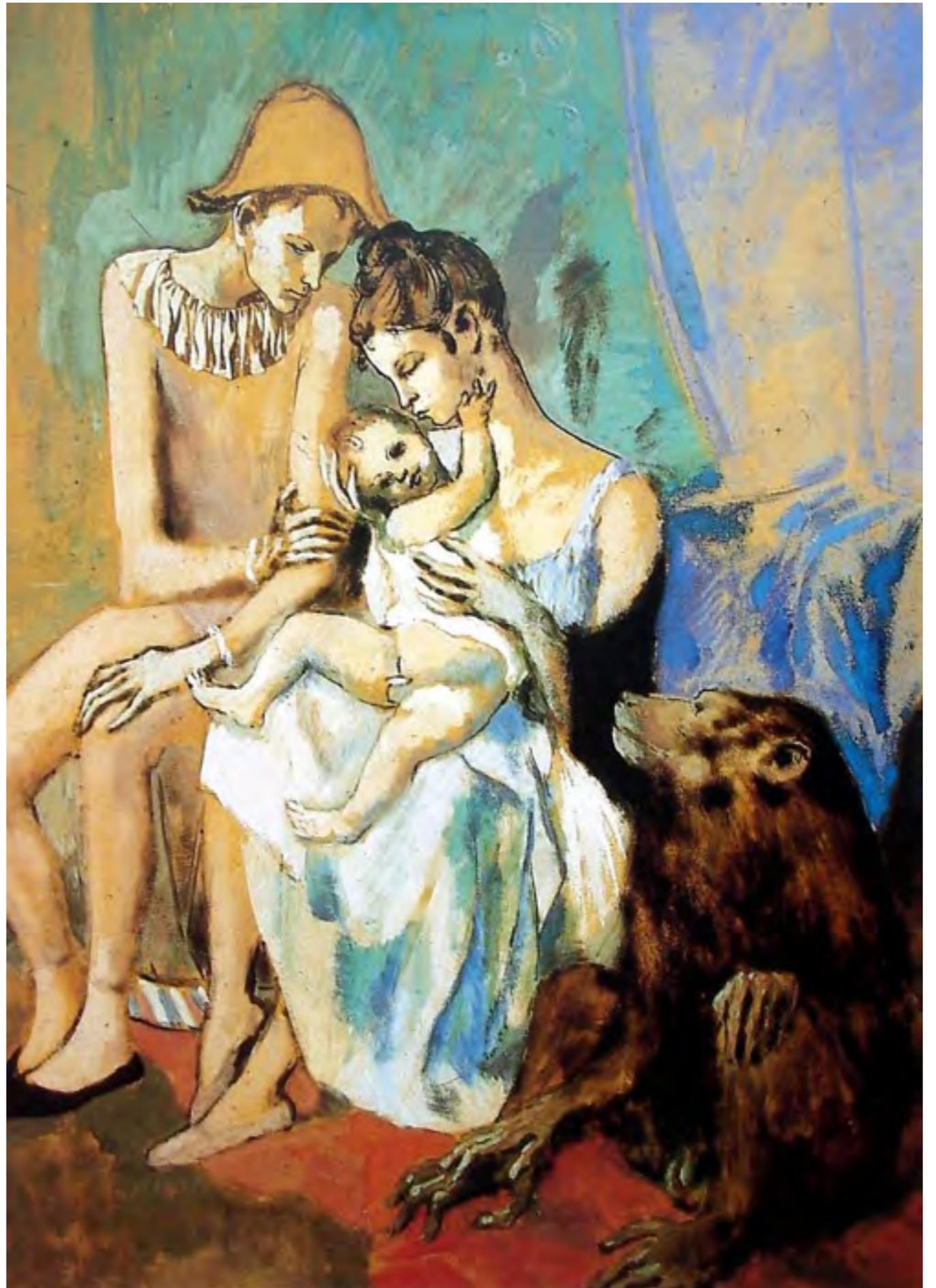
Donna spagnola di Majorca

1905

Mosca, Museo Puskin

Famiglia di acrobati con scimmia 1905

Goteborg, Kunstmuseum

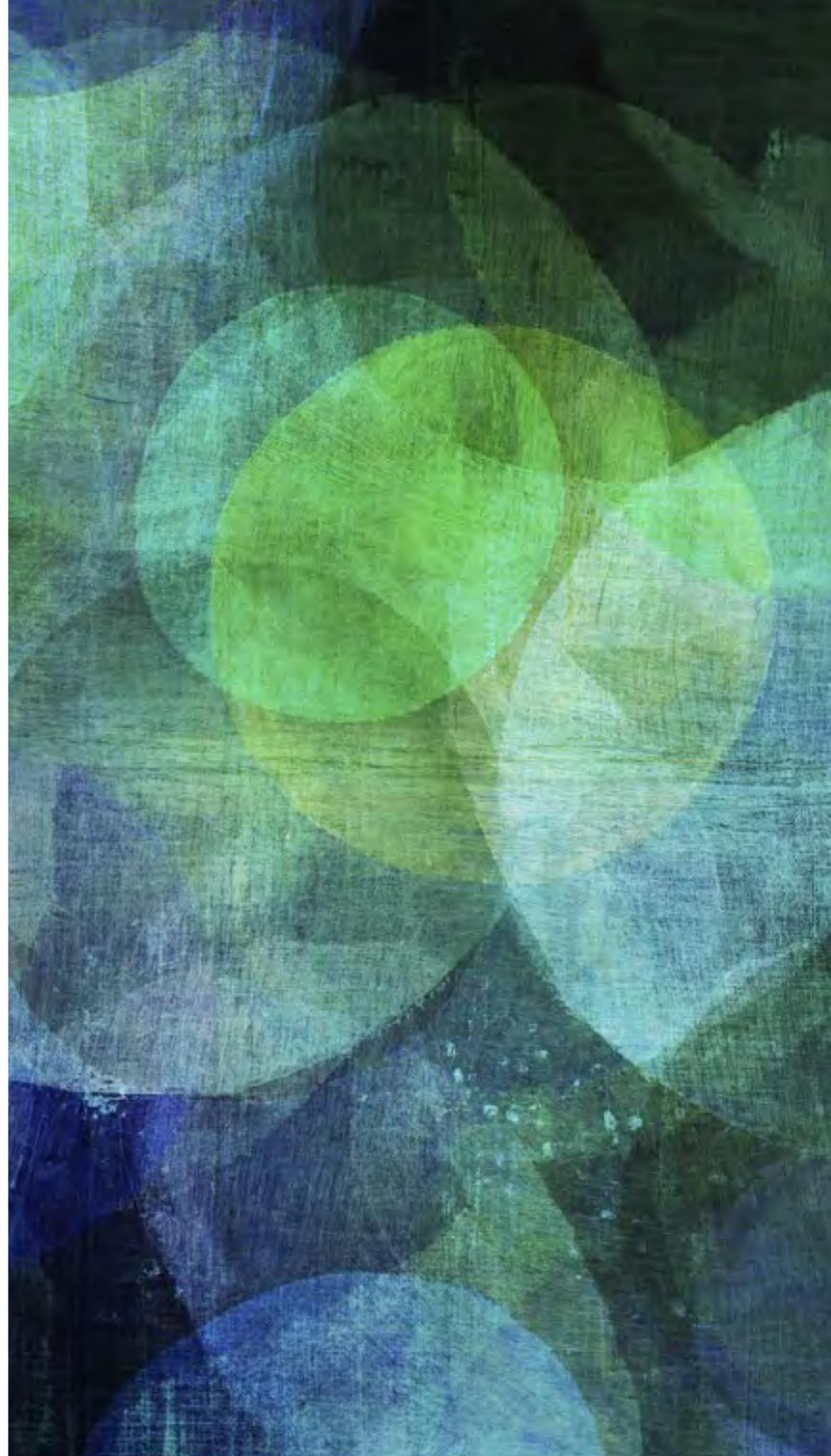

CUBISMO

*Rivoluziona l'arte moderna distruggendo
l'idea tradizionale di bellezza, alla ricerca
dell'essenza spirituale della persona*

CLASSICISMO

Ritratto di Olga in poltrona
1917
Parigi, Museo Picasso

La moglie

Olga Picasso, fotografia

Paul vestito da arlecchino

1924

Parigi, Museo Picasso

Contrariamente alla tradizione classica, in queste opere Picasso ignora i principi dell'equilibrio; le sue figure sono costituite da masse fisiche monumentali e sproporzionate

*Donna e bimbo sulla spiaggia
1921
Chicago, The Art Institute of Chicago*

*Famiglia in riva al mare
1922
Parigi, Museo Picasso*

Due donne che corrono sulla spiaggia 1922 Parigi, Museo Picasso

GUERRA, ARTE E POLITICA

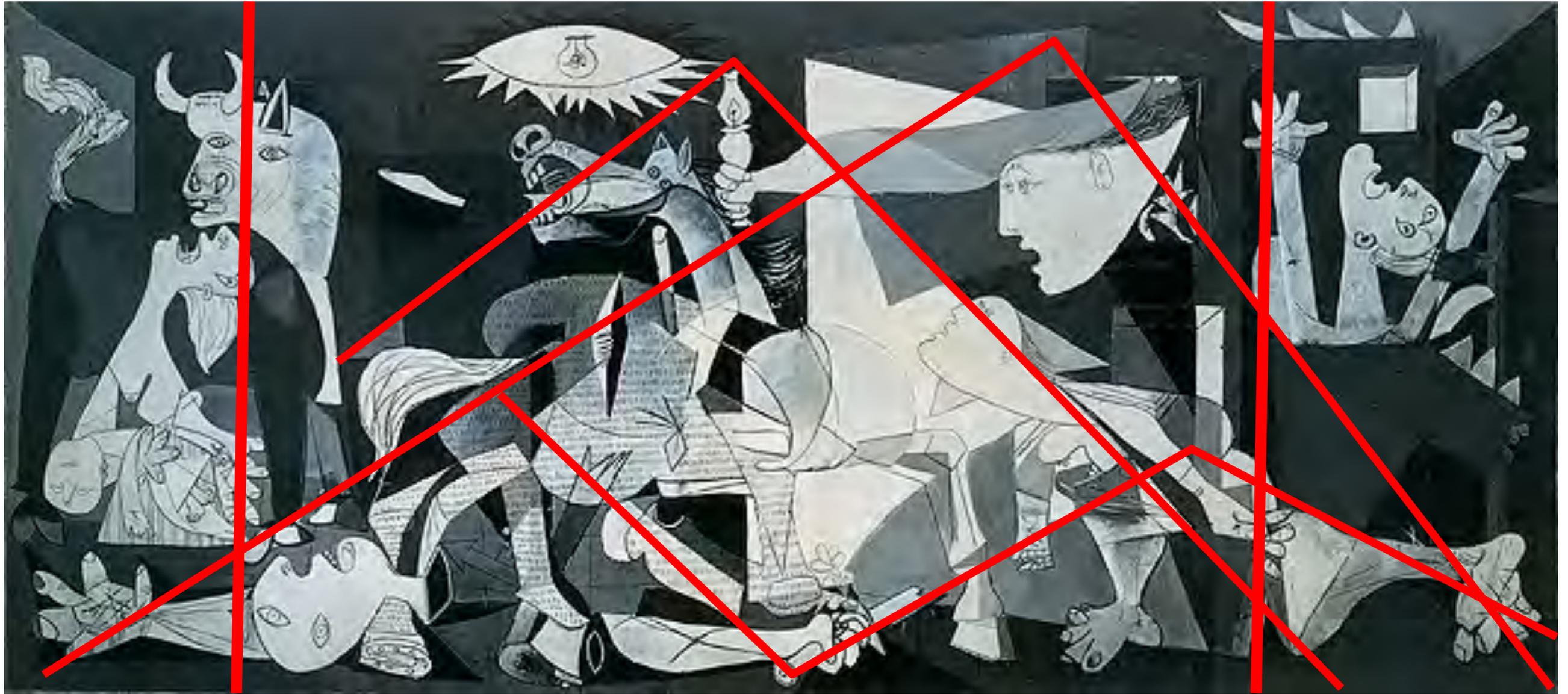

-
- Dopo Guernica Picasso fece diversi studi sull'argomento del dolore, mostrando una donna che piange con il fazzoletto in mano.
 - La composizione coglie perfettamente l'essenza del pianto come espressione di una profonda crisi emotiva.

Guernica
Pablo Picasso 1937
Madrid, Museo Nacional

26 aprile 1937
Bombardamento di Guernica

Pablo Picasso, Guernica, 1937, tempera su tela (349x776)

Madrid, Centro de Arte Reina Sofia

