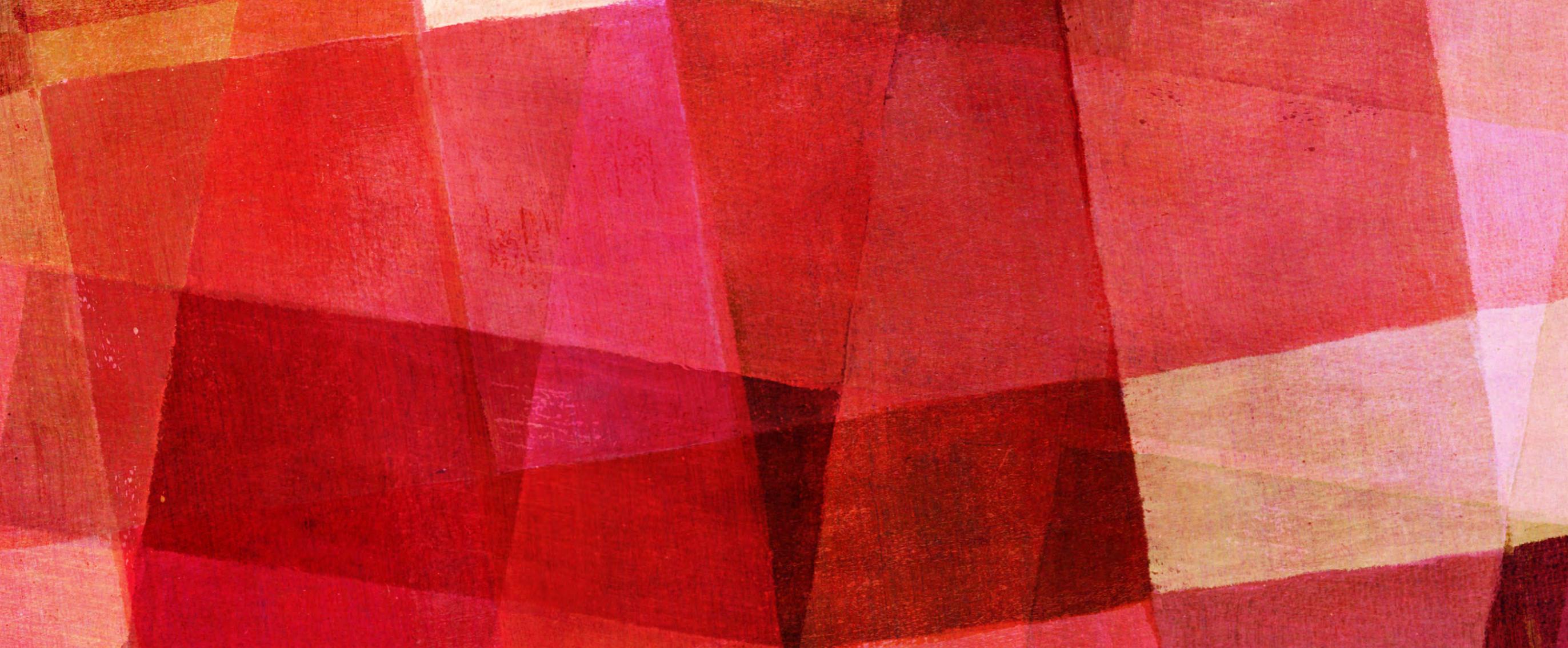

LE AVANGUARDIE

Università del tempo libero - 2015/2016
Prof. Stefania Bressani

IL SURREALISMO

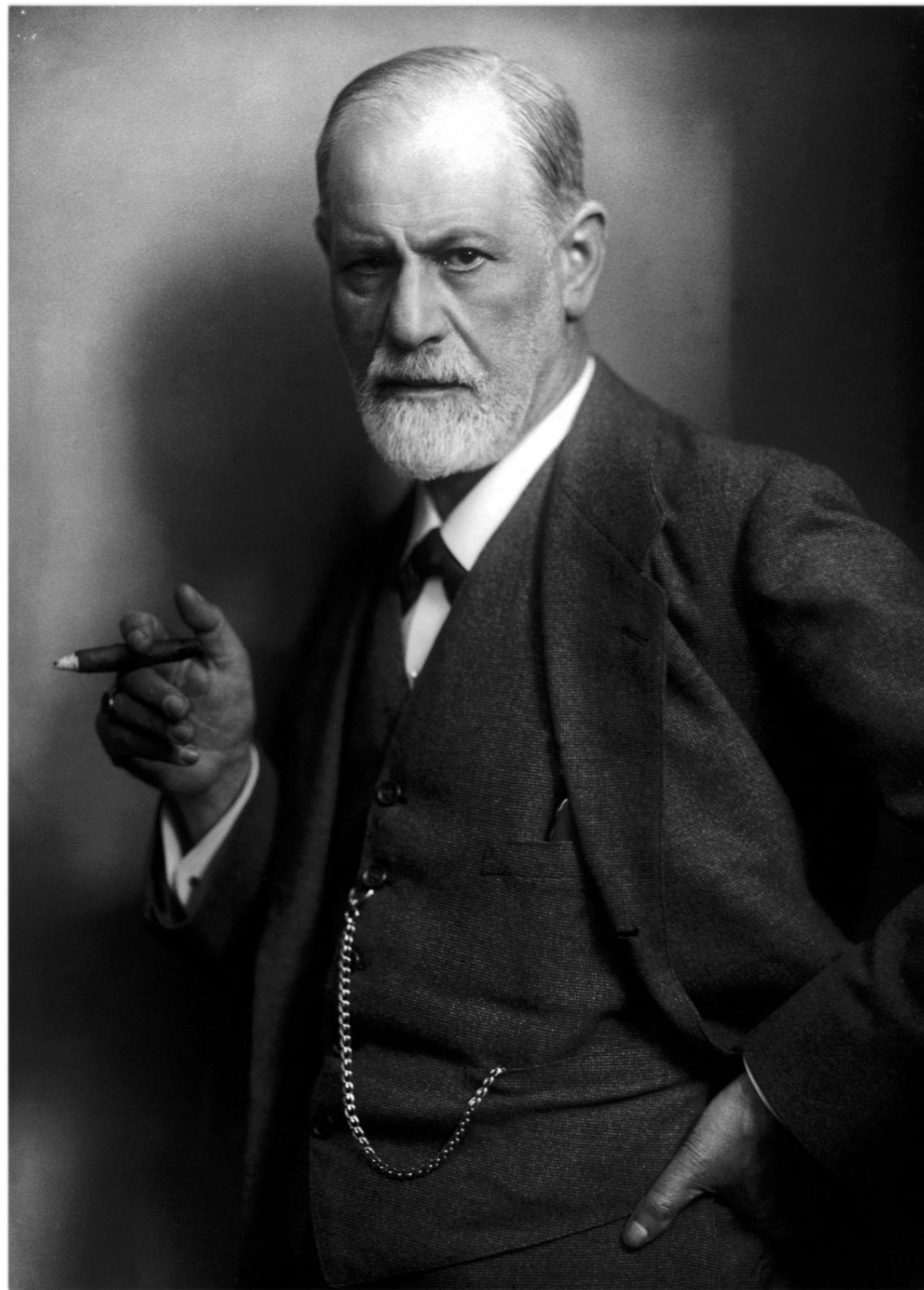

DADAISMO

**DISTRUZIONE NEGATIVA:
LEGATA AL MOMENTO STORICO**

SURREALISMO

**RICOSTRUZIONE
ESALTANDO
L'INTERIORITÀ
DELL'UOMO**

**LE TEORIE
SURREALISTE
FURONO INFLUENZATE
DA:**

.....
Sigmund Freud

ES

L'Es (in tedesco è il pronome neutro di terza persona singolare «esso») è il **fondamento della persona psichica**; l'espressione psichica dei bisogni pulsionali che provengono dal corpo. L'Es è il **serbatoio dell'energia vitale**, l'insieme caotico e turbolento delle pulsioni, la volontà di ottenere il piacere a ogni costo.

SUPER - IO

Il SuperIo è l'insieme dei divieti sociali sentiti dalla psiche come costrizione e impedimento alla soddisfazione del piacere, un sistema di censure che regola il passaggio dalle pulsioni dell'Es all'Io. Rappresenta quella che può essere definita la coscienza morale, una sorta di censore morale che giudica gli atti e i desideri istintivi dell'uomo. Il SuperIo nasce nel bambino, inizialmente libero da qualsiasi principio morale, per effetto del potere condizionante dei genitori.

IO

L'io è governato dal principio di realtà, la coscienza mediatrice che si trova tra l'incudine dell'Es e il martello del SuperIo. L'io è l'istanza preposta alla coscienza, è la parte più superficiale dell'apparato psichico, si costituisce come mediazione tra i bisogni pulsionali propri dell'Es e il mondo esterno. L'io è paragonato al cavaliere che deve domare la prepotente forza del cavallo,

SURREALISMO

SCOPRIRE IL MECCANISMO CON IL QUALE OPERA L'INCONSCIO, METTENDO A NUDO IL PROCESSO INTIMO LASCIANDO CHE UN'IDEA SEGUA L'ALTRA SENZA LA CONSEGUENZA LOGICA DEL RAGIONAMENTO CONSUETO.

MANIFESTO DEL SURREALISMO: ANDRÉ BRETON (1924)

"Automatismo psichico puro col quale ci si propone di esprimere, sia verbalmente, sia per iscritto, sia in qualsiasi altro modo, il funzionamento reale del pensiero. Dettato del pensiero in assenza di qualsiasi controllo esercitato dalla ragione, al di fuori di qualsiasi preoccupazione estetica e morale."

IL BELLO E':

L'INCONTRO CASUALE DI UNA
MACCHINA PER CUCIRE CON UN
OMBRELLO SU UN TAVOLO
OPERATORIO

Il surrealismo ha tre tematiche principali:

- amore, inteso come fulcro della vita
- sogno e follia, considerati i mezzi per superare la razionalità
- liberazione dell'individuo dalle convenzioni sociali.

La caratteristica comune a tutte le manifestazioni surrealiste è la critica radicale alla razionalità cosciente e la liberazione delle potenzialità immaginative dell'inconscio per il raggiungimento di uno stato conoscitivo "oltre" la realtà

(sur-realtà) in cui veglia e sogno sono entrambe presenti e si conciliano in modo armonico e profondo.

Munari elabora un suo sistema di regole essenziali allo sviluppo di operazioni di carattere creativo:

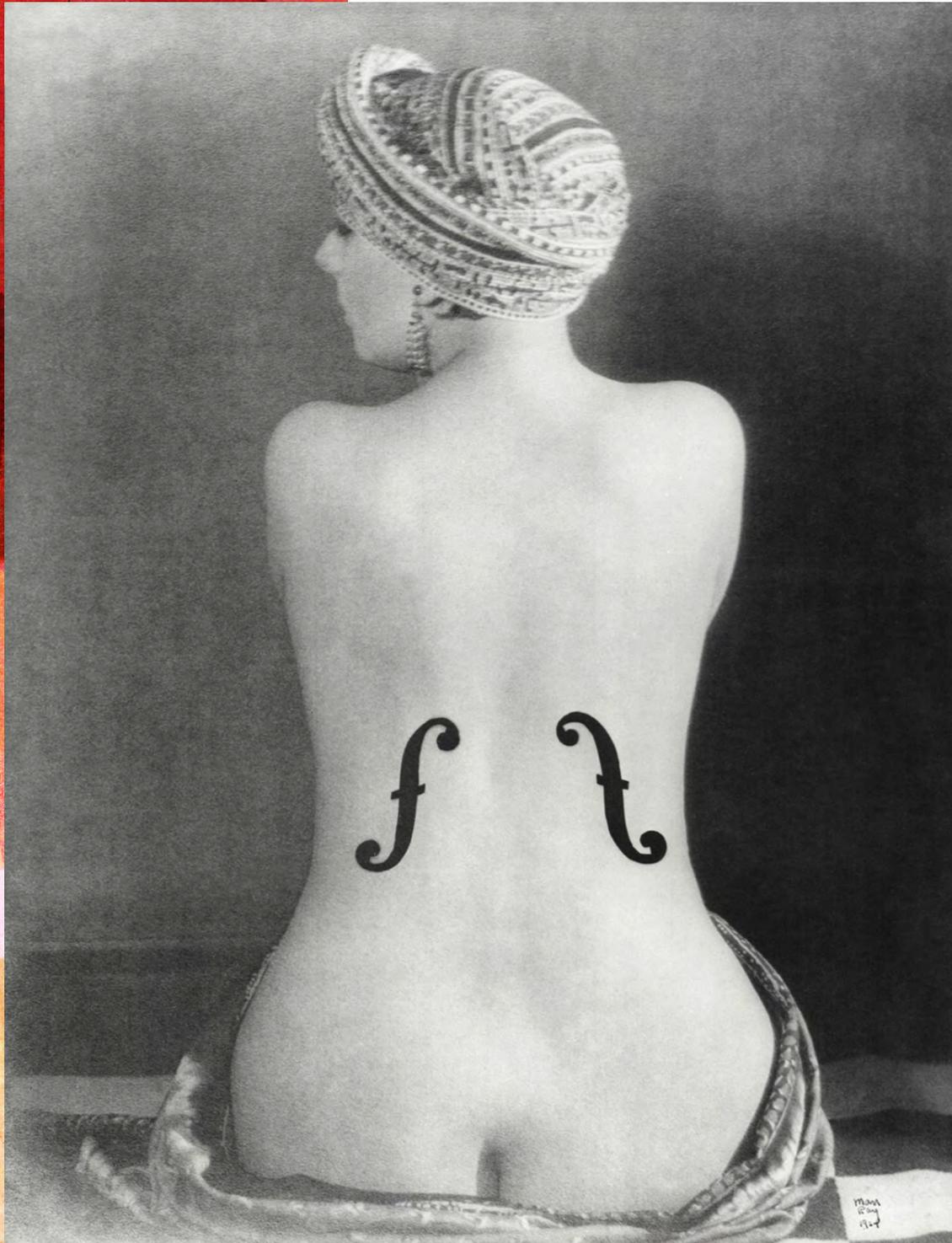
- **Metafora/Similitudine.** Relazioni tra affinità visive o funzionali
- **Rovesciamento.** Rovesciare una situazione, pensare il contrario, all'opposto. (esempio: Ghiaccio Bollente, un ossimoro).
- **Ripetizione.** Pensare alla ripetizione senza mutazioni di qualcosa. Tanti invece di uno. Tutti uguali o con variazioni.
- **Cambio o Sostituzione di qualcosa.** Cambiamenti di colore, di peso, di materia, di luogo, di funzione, di dimensione, di movimento.
- **Mettere in relazione più cose diverse.** Fare una cosa unica con più cose differenti e fondere elementi diversi in un unico corpo (esempio: la costruzione del mostro).
- **Relazioni fra le relazioni.** Una cosa che è il contrario di un'altra, ma è in un posto non suo ed è cambiato di materia, di colore, in cui un pezzo viene sostituito da un altro e così via all'infinito: un gatto blu (cambio di colore) gonfio di elio e quindi leggero come una piuma (cambio di peso) alto venti metri (cambio di dimensione) che si muove solo nel fuoco (cambio di luogo) .

PARIGI

I primi aderenti al movimento furono scrittori: Breton, Eluard, Aragon, Soupault; più tardi vi aderirono diversi pittori.

Il movimento surrealista si fece conoscere al pubblico nel 1925 attraverso una mostra organizzata e voluta da Breton. Questa mostra, realizzata a Parigi, espose i quadri dei più famosi pittori surrealisti del tempo: Jean Arp, Salvador Dalí, Max Ernst, René Magritte, Joan Miró, Man Ray.

► **Metafora/Similitudine.** Relazioni tra affinità visive o funzionali

JUAN MIRÒ

Mirò, Il carnevale di Arlecchino, 1924-25

MAX ERNST

Ernst, La vestizione della sposa 1940

- **Mettere in relazione più cose diverse.** Fare una cosa unica con più cose differenti e fondere elementi diversi in un unico corpo.

Dalì, Apparizione del volto e del piatto di frutta sulla spiaggia. 1938.

- **Relazioni fra le relazioni.** Una cosa che è il contrario di un'altra, ma è in un posto non suo ed è cambiato di materia, di colore, in cui un pezzo viene sostituito da un altro e così via all'infinito

Rene Magritte

Magritte, Gli amanti, 1928

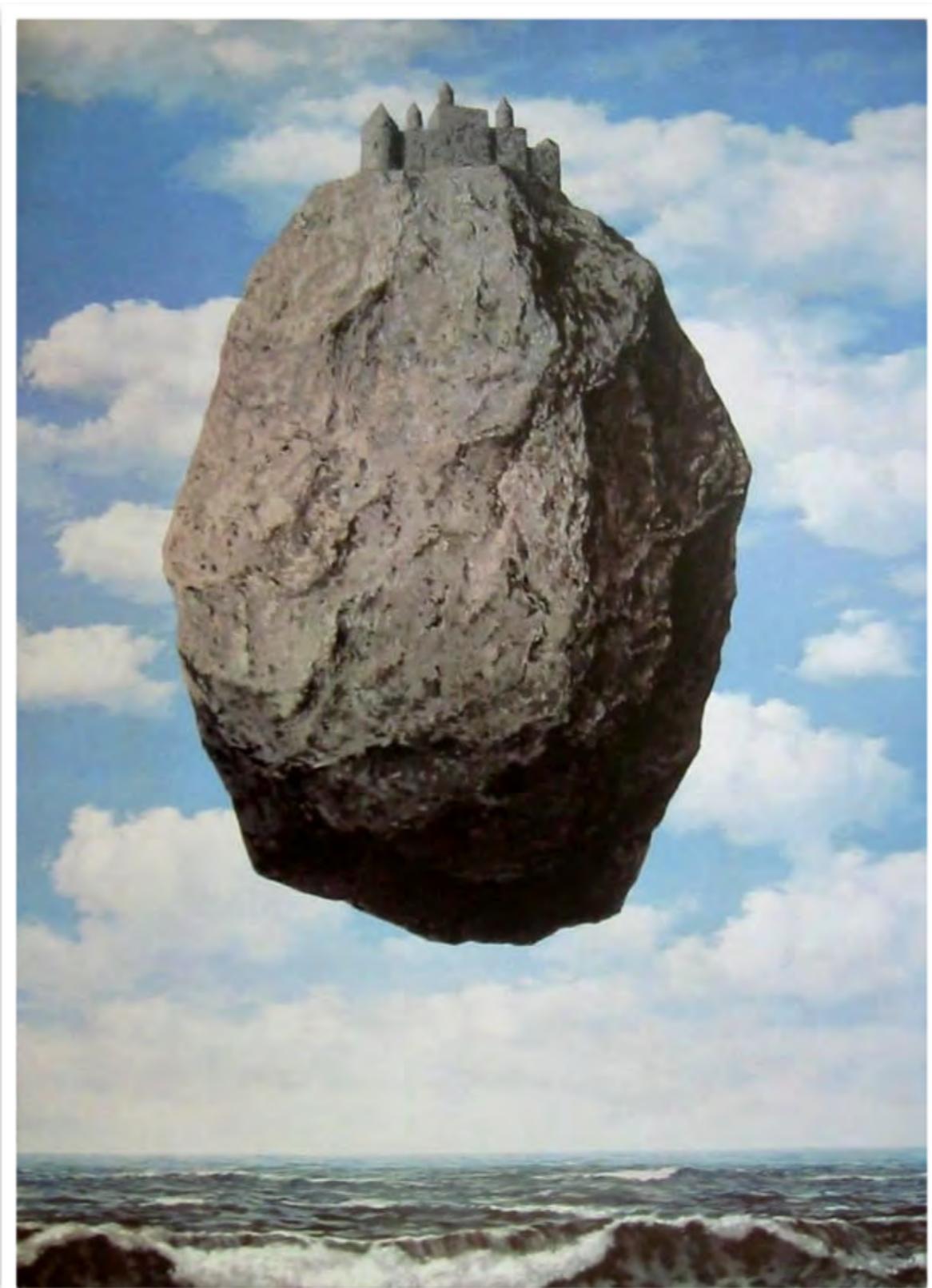
Klimt, Il bacio, 1907

Hayez, Il bacio, 1859

Magritte, Impero delle luci, 1954-55

Magritte, Il castello dei Pirenei, 1959

- **Cambio o Sostituzione di qualcosa.** Cambiamenti di colore, di peso, di materia, di luogo, di funzione, di dimensione, di movimento.

Magritte, La firma in bianco, 1965

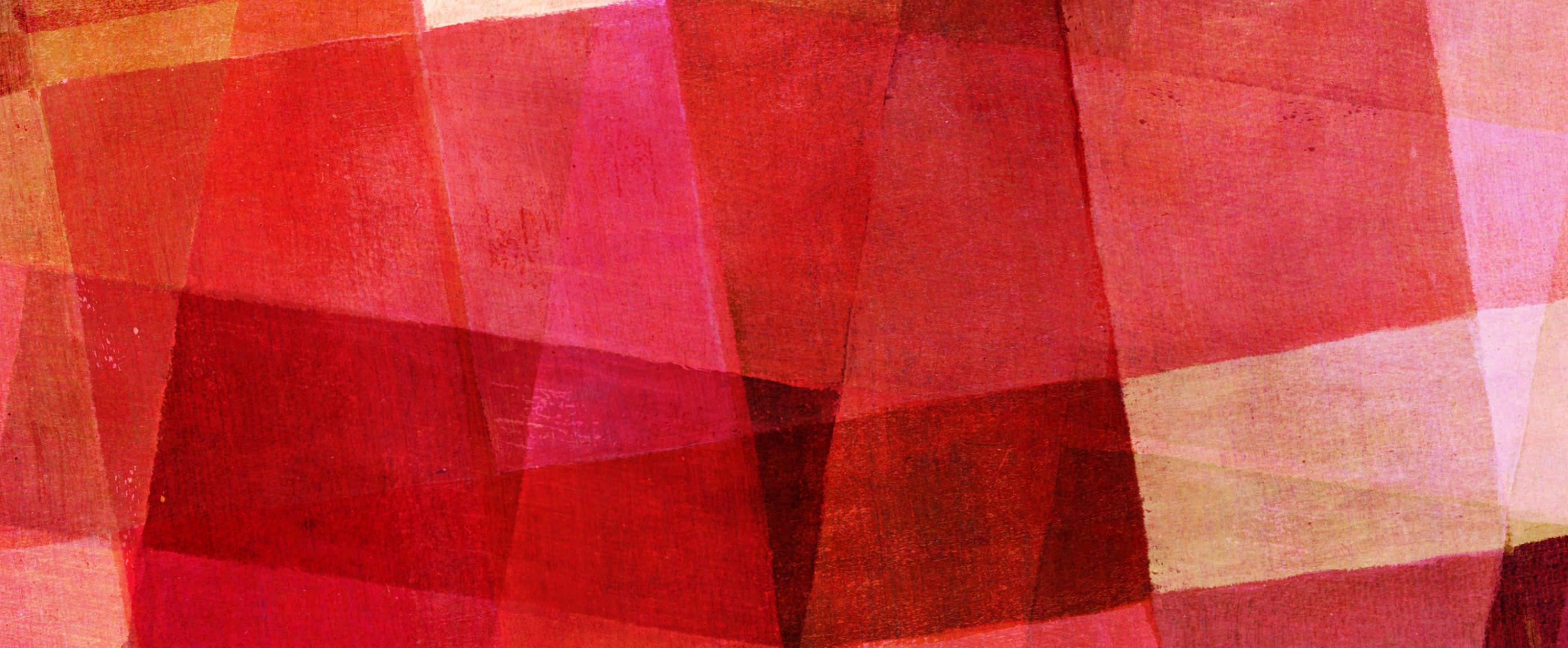
- **Rovesciamento.** Rovesciare una situazione, pensare il contrario, all'opposto.

La città ideale, 1480 - 1490

Magritte, Questa non è una pipa, 1928
**Il tradimento delle immagini*

L'ASTRATTISMO

ASTRATTISMO:

ARTE

**IMITATRICE DELLA
REALTÀ**

ARTE come la MUSICA

IL PITTORE DEVE SVINCOLARSI
DA UNA TEMATICA OGGETTIVA
ESTERIORE PER COMUNICARE
ESTERNAMENTE IL PROPRIO IO

.....
Vasilij Kandinskij

Il punto

IL PUNTO

La parte minima della forma.

E' essenziale.

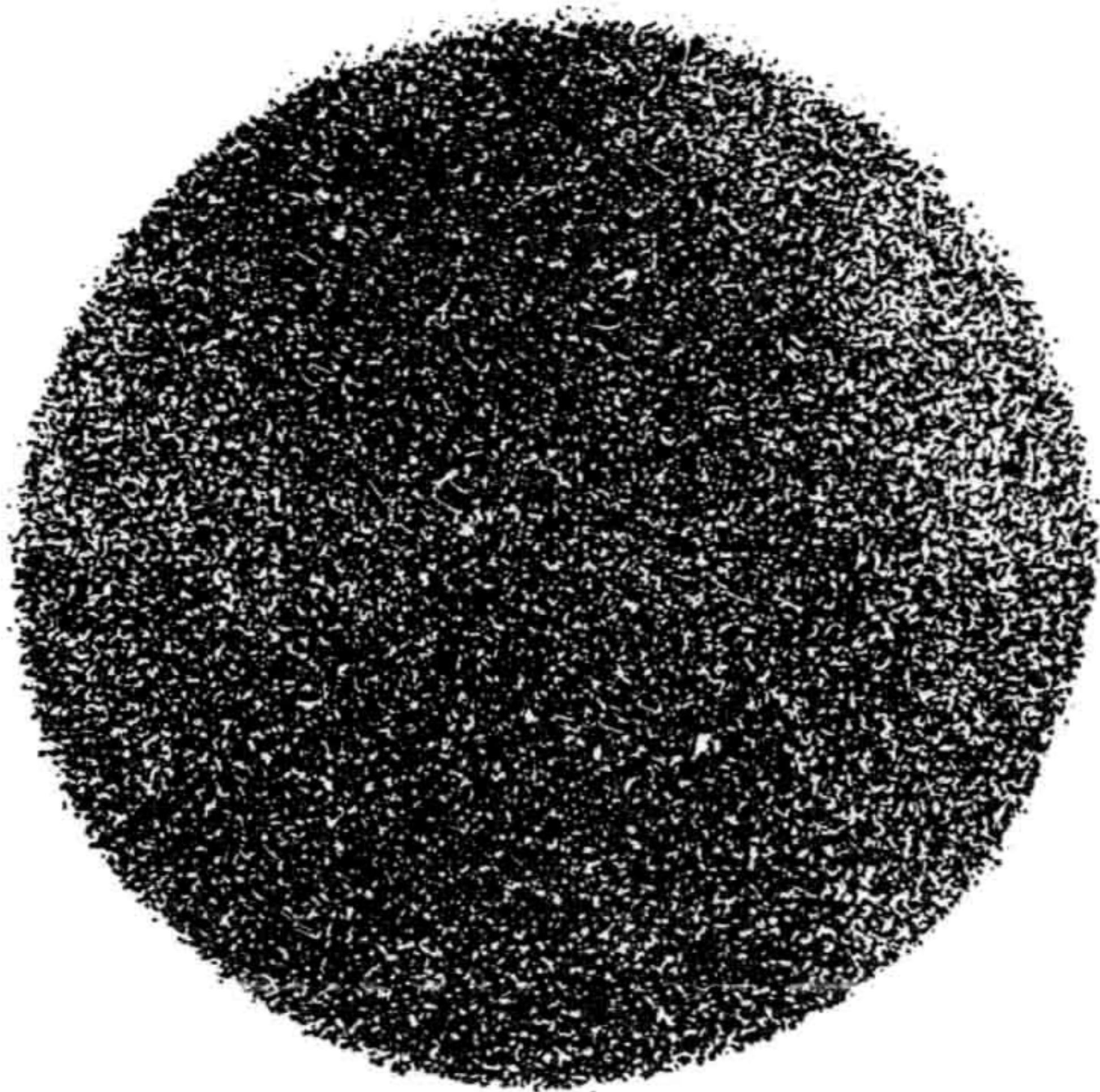
E' statico come una pausa.

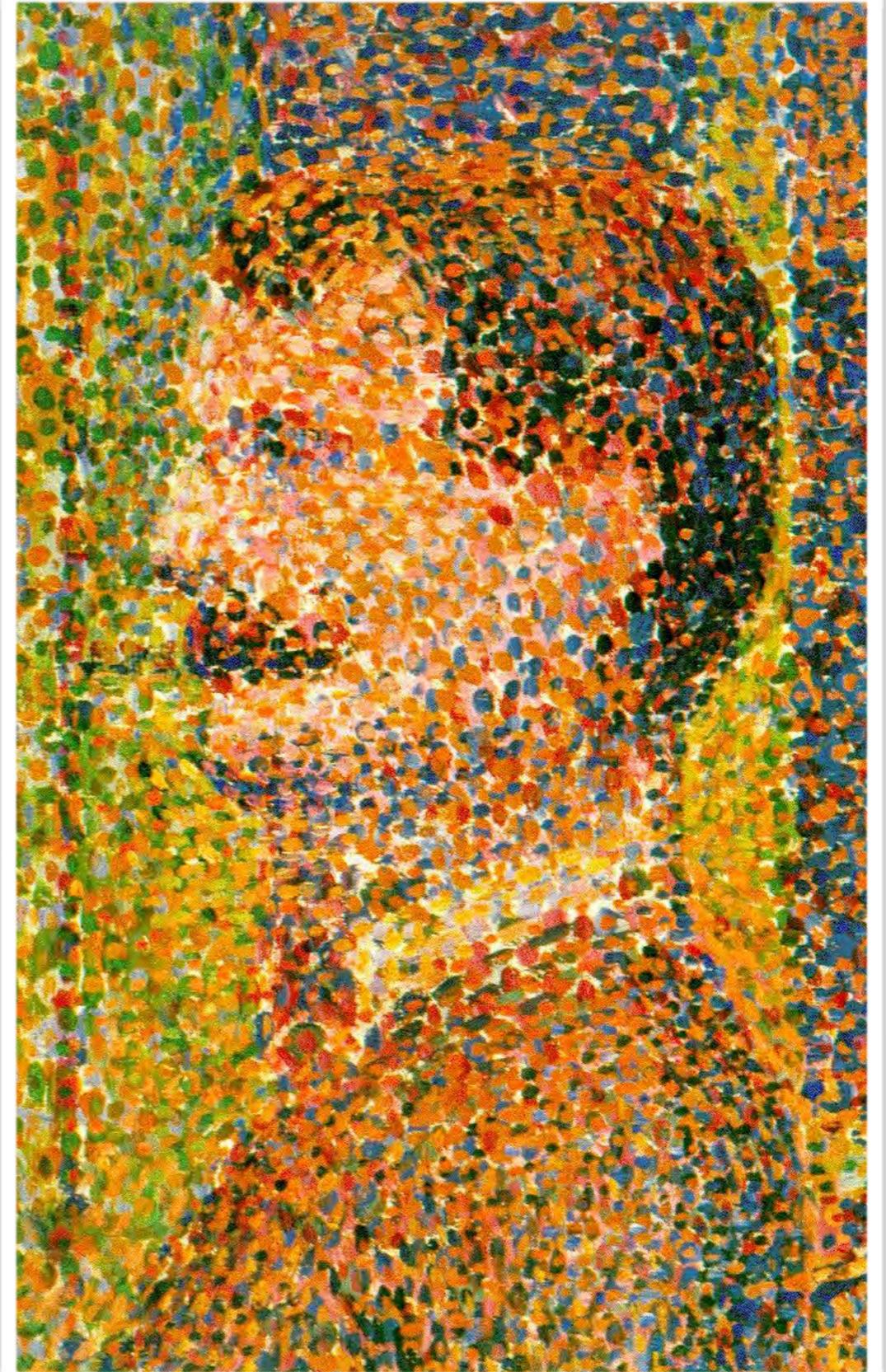
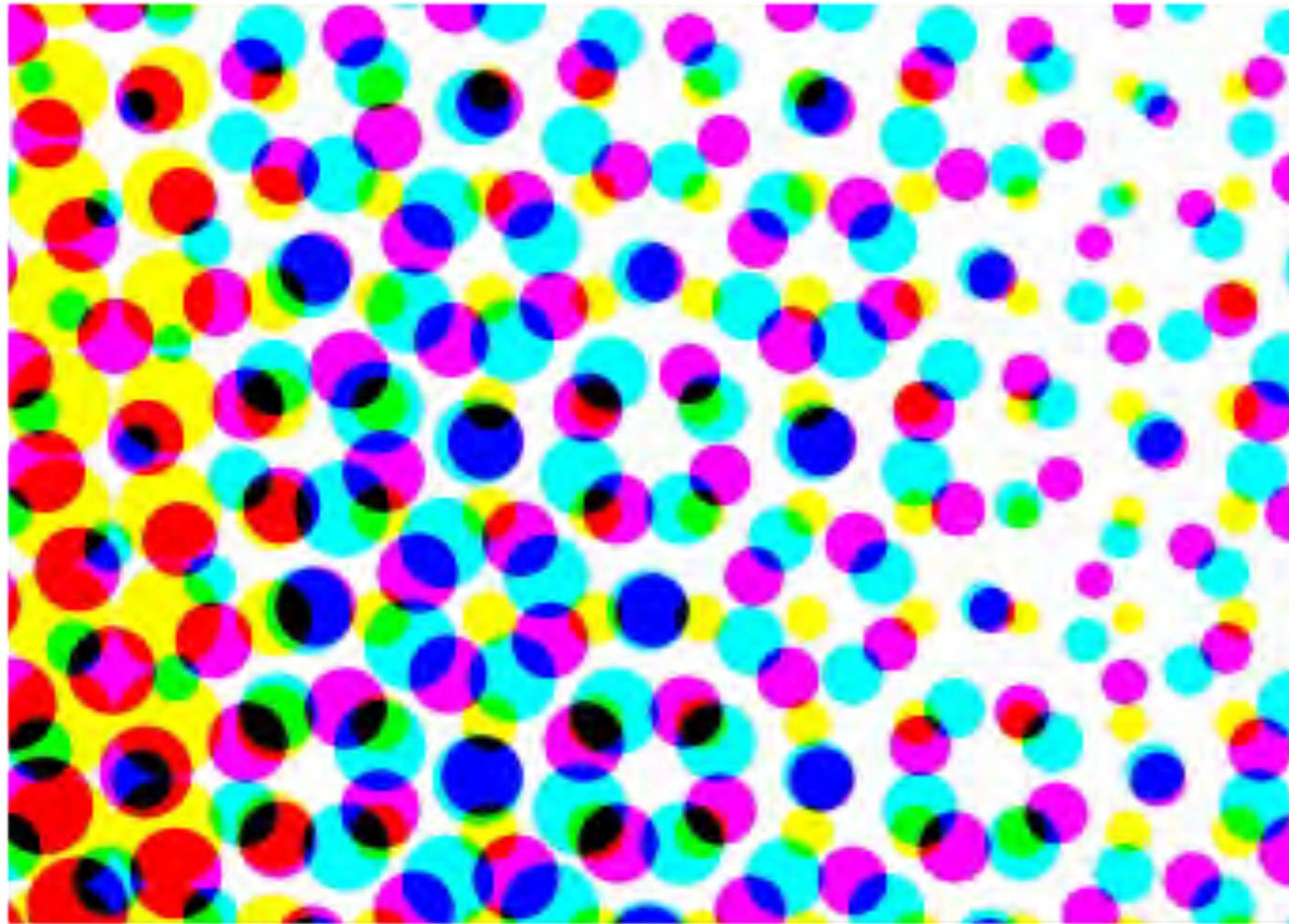
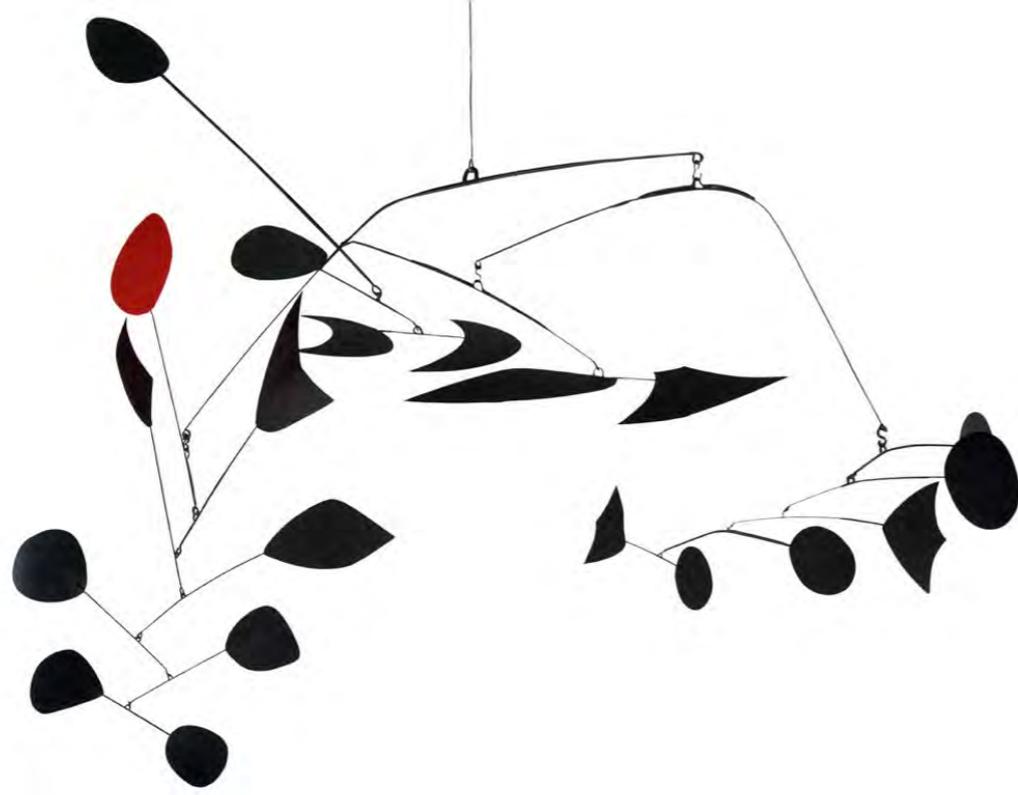
Il punto nasce
quando il pittore tocca la tela.

***Vari tipi di punto eseguiti
con penna, pennarello, aerografo,
pennello.***

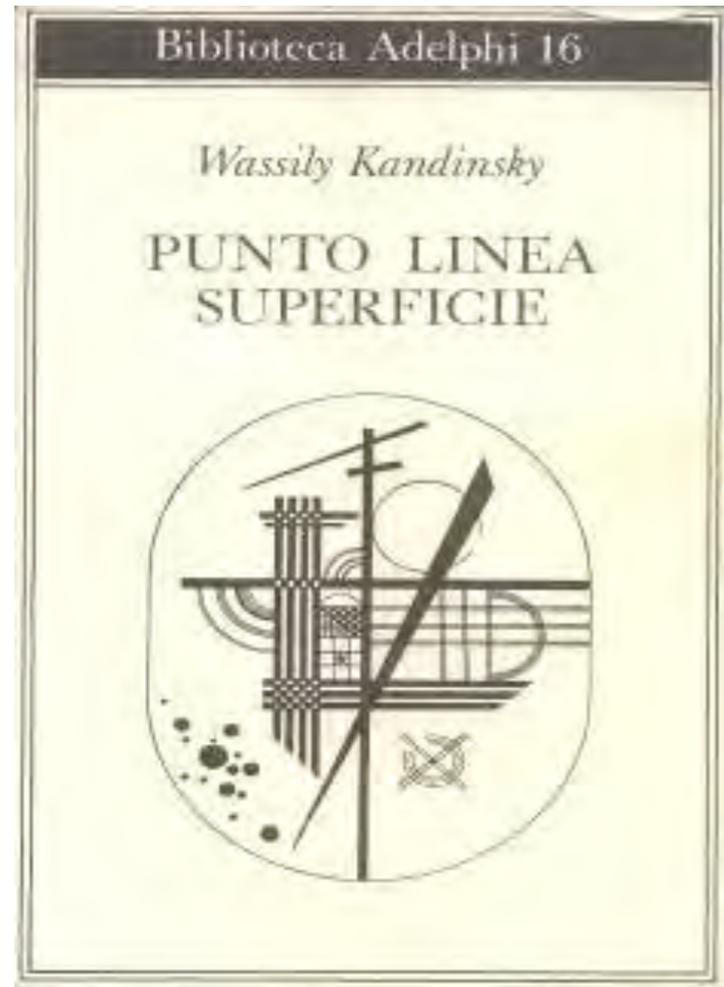

BAUHAUS

scuola d'Arte tedesca

1926 libro: Punto, linea, superficie

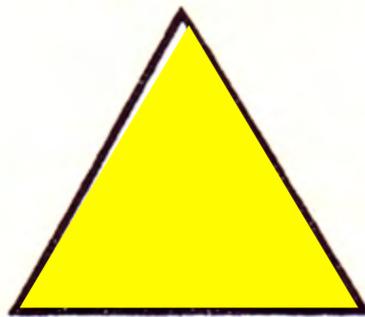
Angular Lines:

Primary Forms:

Primary Colours:

Fig. 30

Acute angle

yellow

Fig. 31

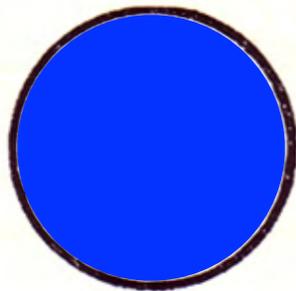
Right angle

red

Fig. 32

Obtuse angle

blue

Kandinsky intende dar vita a una nuova **scienza** dell'arte.

Alla ricerca di **regole scientifiche e matematiche** da porre alla base della **pittura**, simili a quelle che ci sono a sostegno dell'**architettura** e della **musica**.

Wassili Kandinsky Alcuni cerchi 1926

Paul Klee, strade principali e strade secondarie 1929