

l'Arte Moderna
IL NOVECENTO

LE AVANGUARDIE
ARTISTICHE

ASTRATTISMO

set 27-15:47

l'Arte Moderna
IL NOVECENTO

- Astrattismo: l'avanguardia che termina un processo di evoluzione dell'arte
- Kandinsky
Der Blaue Reiter
- Paul Klee
- Mondrian e De Stijl - Neoplasticismo
- Astrattismo nel secondo dopoguerra:
Informale ed Espressionismo astratto
(Pollock)
- La Bauhaus

set 27-15:47

L'Astrattismo

Premessa

L'Astrattismo è l'avanguardia artistica che ha sovvertito il concetto plurisecolare di arte come "imitatrice della realtà". L'Astrattismo concluse un processo di trasformazione dell'arte che, partendo dal Romanticismo, negava sempre di più il suo compito di rappresentare la realtà esterna per realizzare quello di portare all'esterno il sentimento interiore dell'artista .

Con l'Espressionismo, la rappresentazione del mondo interiore dell'artista si realizzava proiettandola nell'interpretazione soggettiva della visione della realtà. L'Astrattismo (soprattutto con Kandinsky) nega questo passaggio, dal momento che non è necessario rappresentare qualcosa di reale per esprimere ciò che è nel nostro mondo interiore. L'artista può utilizzare liberamente, punti, linee, forme, senza nessun vincolo naturalistico, come il musicista può utilizzare i suoni seguendo solo le regole del linguaggio musicale.

mag 14-19:01

L'Astrattismo Der Blaue Reiter (Il cavaliere azzurro)

Wassili Kandinsky (1866-1944)

Nel 1910, l'artista russo Kandinsky, mentre scriveva il suo trattato "L'elemento spirituale nell'arte", dove affrontava le relazioni possibili tra il linguaggio dell'arte e quello musicale, dipinse la prima opera astratta della storia.

mag 14-19:04

L'Astrattismo Der Blaue Reiter (Il cavaliere azzurro)

Wassili Kandinsky (1866-1944)

Nel 1911, formò a Monaco un gruppo chiamato "Der Blaue Reiter". Oltre a Kandinsky, ne facevano parte tra gli altri Franz Marc e Paul Klee (dal 1913) - Il gruppo era interessato alla ricerca della dimensione spirituale della realtà, sviluppando quindi l'esperienza espressionista del gruppo Die Brücke. All'inizio l'opera di Kandinsky, Marc e Klee fu infatti definita "Espressionismo lirico". In seguito Kandinsky e Klee portarono la loro ricerca artistica verso l'astrattismo, che fu definito in seguito "Astrattismo lirico" -

Sotto, "Composizione VI", 1913, Kandinsky, Ermitage, San Pietroburgo.

mag 14-19:04

Wassili Kandinsky (1866-1944)

Nell' "Astrattismo lirico" la pittura si svincola dalla realtà e l'artista è libero di esprimere le sue emozioni interiori attraverso colori e forme. Nella "Composizione VI", (1913) Kandinsky sviluppa il tema del Diluvio universale utilizzando il colore per rappresentare le forze distruttrici della natura che spazzano il mondo per lasciare il posto a una nuova creazione.

mag 22-17:44

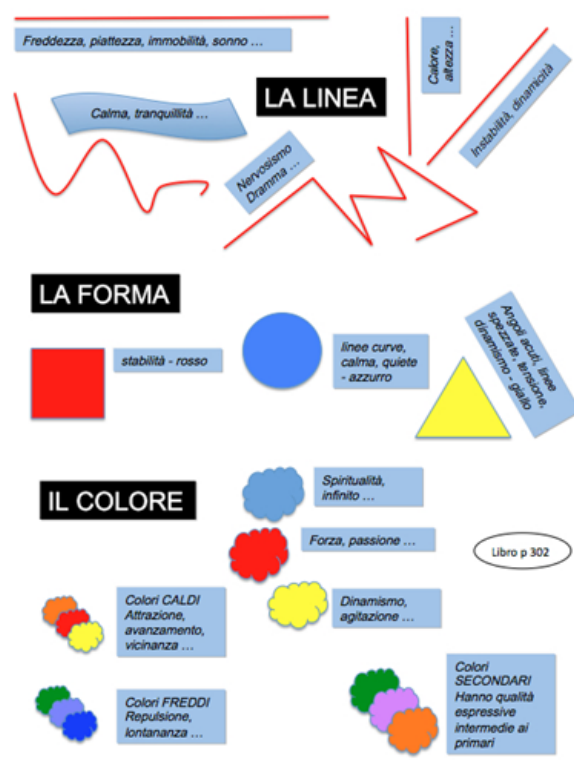
Kandinsky fece poi parte della Bauhaus*, dove sviluppò la sua teoria sul linguaggio dell'immagine, pubblicata nel 1926 nel libro "Punto, linea nel piano". La sua idea di astrazione ora si avvicinava all'Astrattismo geometrico* -
 *Vedi dopo

Sotto, Alcuni cerchi (Diversi cerchi), 1926, Guggenheim Museum, New York.

mag 21-20:51

Sotto, le regole del linguaggio visivo secondo Kandinsky

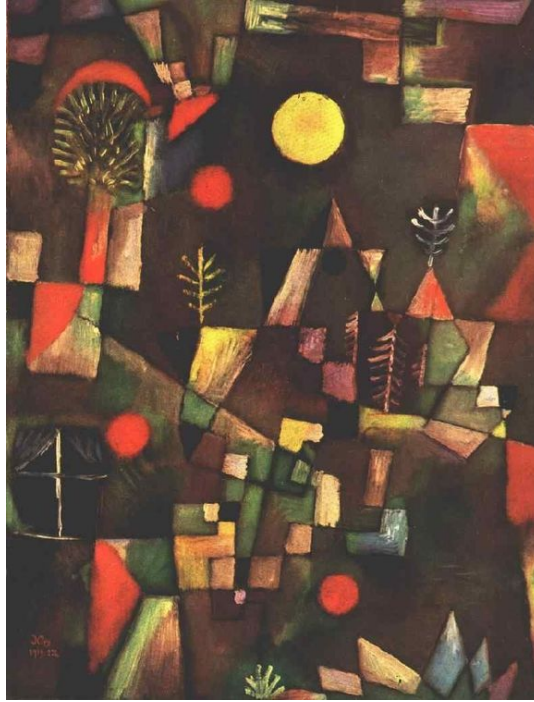

mag 21-17:26

Paul Klee (1879-1940)

L'artista svizzero Paul Klee (1879-1940), fece parte del gruppo Der Blaue Reiter e più tardi anche della scuola della Bauhaus, come Kandinsky. In seguito divenne professore all'Accademia di Düsseldorf ma la persecuzione nazista verso "l'arte degenerata" delle avanguardie lo costrinse a tornare in Svizzera negli anni Trenta.

Sotto, "Luna piena", 1919, Monaco, Collezione privata.

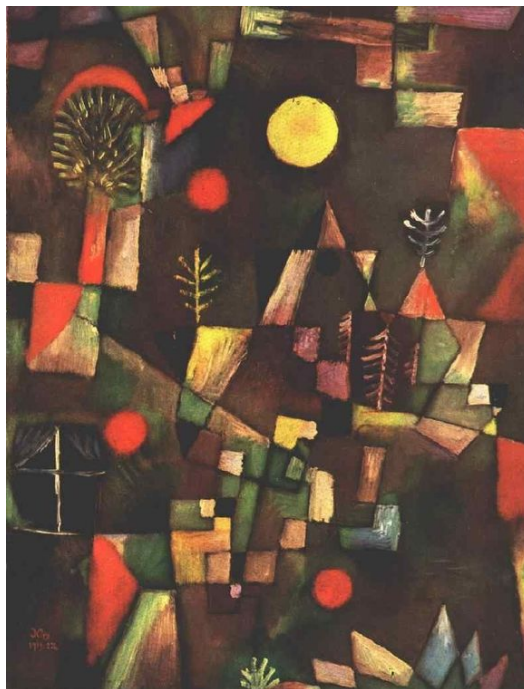

mag 22-18:05

Paul Klee (1879-1940)

La sua idea dell'arte astratta è diversa da quella di Kandinsky perché secondo Klee è necessario mantenere nell'opera una relazione con la natura in quanto "L'arte è l'immagine allegorica della creazione". L'arte, che trae forza dalla natura, rappresenta poi mondi diversi, altre realtà. L'artista costruisce la sua esperienza attraverso i sensi e i suoi occhi in particolare, pertanto non può abbandonare questo aspetto nella sua arte.

Sotto, "Luna piena", 1919, Monaco, Collezione privata.

mag 22-18:05

L'Astrattismo geometrico "De Stijl" Mondrian

In Olanda un gruppo di artisti diede vita alla rivista "De Stijl" che fu pubblicata per la prima volta nel 1917.

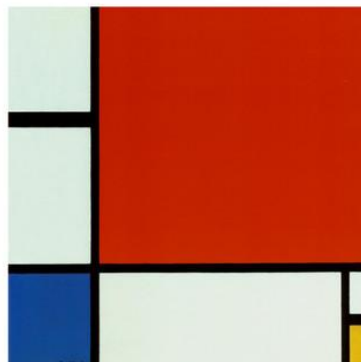
Tra questi artisti c'era Piet Mondrian (1872-1944) che porterà la sua ricerca astratta verso una sintesi geometrica dell'immagine. Questo nuovo linguaggio artistico astratto fu definito dall'artista Neoplasticismo (nuovo linguaggio o nuovo stile).

mag 22-18:34

Per Mondrian l'arte deve coincidere con la vita stessa che è essenzialmente una vita interiore. Per far coincidere l'arte con il mondo interiore bisogna abbandonare ogni riferimento con il mondo oggettivo.

Perciò, l'artista cerca di eliminare nell'opera tutto ciò che deriva dalla sua visione soggettiva: le linee curve sono eliminate, perchè richiamano la decorazione e l'espressione di emozioni; l'immagine è formata solo da linee rette orizzontali e verticali e i colori devono essere solo i primari, stesi in tinta unita e piatti. Mondrian indaga così, le combinazioni possibili tra colori e non colori che generano nell'osservatore una sensazione di pace e di quiete.

Sotto, "Composizione in rosso, blu e giallo", 1930, New York, Collezione privata.

PIET MONDRIAN

COMPOSITION WITH RED, BLUE, YELLOW

mag 22-18:53

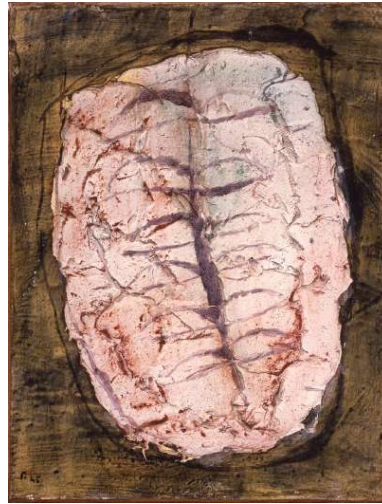
L'Astrattismo nel Secondo Dopoguerra
Esperienze americane ed europee:
l'Espressionismo astratto (Action Painting) e l'Informale

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, negli anni Cinquanta e Sessanta, l'arte astratta viene re-interpretata in Europa e negli Stati Uniti.

L'Informale

In Europa nasce la corrente dell'Informale, che nega nella pittura astratta qualsiasi riferimento con la forma, che sia un riferimento alla realtà o geometrica. L'arte informale, con un contenuto ironico, critico e provocatorio, parte dall'esperienza delle Avanguardie, come l'Espressionismo o il Dadaismo, esaltando il gesto e la spontaneità dell'artista libero di creare attraverso la materia del colore.

Sotto, Jean Fautrier, "Tête d'Otage N°14", 1944.

mag 22-19:38

L'Action Painting

L'Espressionismo astratto negli Stati Uniti si realizzò nella cosiddetta "pittura d'azione", l'Action Painting.

Il maggiore esponente fu Jackson Pollock (1912-1956).

Pollock dipinge le sue opere camminandoci dentro e facendo "gocciolare" il colore, schizzato sulla tela con strumenti diversi: la tecnica è chiamata dripping .

L'immagine che ne scaturisce è un groviglio di linee, grumi, gocce di colore che riempiono la tela, con una notevole forza compositiva.

Sotto, dettaglio di "Pali Blu", 1953, New York, Collezione Ben Heller.

mag 22-20:04

Bauhaus (1919-1933)

Il Bauhaus (Casa del costruire) era una scuola d'arte pubblica fondata a Weimar nel 1919 da Walter Gropius -

La scuola aveva lo scopo di formare i nuovi artisti moderni, in un clima democratico, dove insegnanti e allievi collaborano in una sorta di officina delle idee.

Nella Bauhaus si affrontano tutte le forme d'arte, pittura, scultura, architettura, urbanistica, industrial design con lo spirito di trovare un'arte funzionale e razionale che risponda alle esigenze della società moderna.

L'esperienza della Bauhaus cessò con l'avvento del nazismo.

Sotto "Poltrona Barcellona", 1929, Ludwig Mies van der Rohe e a destra la "Poltrona Vasilij", 1929, Marcel Breuer
esempi ancora attuali di industrial design

mag 22-19:14