FUTURISMO E DADAISMO

DADAISMO

- Marcel Duchamp
  - dal 1915
    - è a New York circondato da diversi artisti e intellettuali
      - con loro fonda la Société Anonyme
    - abbandona il dipinto tradizionale e si dedica a SPERIMENTAZIONI
      - 1914 REALIZZA I PRIMI READY-MADE
        - "Fountain" - 1917
          - Duchamp sfida la Society of Independent Artists di New York
            - che lui stesso ha contribuito a fondare
            - la Society dichiara di essere aperta ad accettare ogni tipo di opera
              - Duchamp presenta quest'opera per dimostrare che non è un'istituzione così innovativa come vuole far credere
                - Duchamp firma l'opera con lo pseudonimo di "R.Mutt" e la sottopone
                - LA SOCIETY RIFIUTA L'OPERA
                - Duchamp lascia la Society e non rivela di essere lui l'autore di "Fountain"
            - Duchamp vuole dimostrare che
              - NON è IMPORTANTE CHE L'ARTISTA CREI L'OPERA CON LE SUE MANI
              - è IMPORTANTE CHE L'ABBIA SCELTA COME OPERA CON VALORE ARTISTICO
        - "In Advance of the broken Arm" - 1915
          - il titolo è ironico
            - IL CONVOLGIMENTO NON è + SOLO VISIVO
              - è ANCHE INTELLETTUALE
        - "Portabottiglie" - 1914
          - è un oggetto di uso comune
            - che per Duchamp ha QUALITÀ ESTETICHE MISTERIOSE
              - quindi lo rende oggetto d'arte
          - la riconosce come opera d'arte
            - la firma anche
        - =
          - oggetti di uso comune che vengono "rettificati"
            - Duchamp vuole denunciare la FINZIONE DELLE ISTITUZIONI ARTISTICHE e SUPERARLA
            - lo fa ATTRIBUENDO VALORE ARTISTICO A OGGETTI COMUNI NON CREATI DA ARTISTI
- Dadaismo internazionale
  - Duchamp non aderirà mai al Dadaismo internazionale
    - ma le tecniche e i motivi sono gli stessi
  - =
    - significato di "Dada"
      - è l'arte del niente/ non vuol dire niente e non rappresenta niente
        - si oppone alla cultura artistica borghese
      - è un'ANARCHIA che si manifesta anche dalle devastazioni della I° guerra mondiale
        - è CAOS e NONSENSE
  - gli artisti si perdono in
    - rappresentazioni nonsense e parodie della società
    - arte astratta e geometrica
      - per liberarsi ed allontanarsi dalla società e dall'illusione della rappresentazione soggettiva
      - =
        - si sta andando verso l'astrattismo

Vladimir Tatlin

- dal 1914 soggiorna a Parigi
  - INSERISCE NELLE AVANGUARDIE LA TRADIZIONE DELLE ICONE
    - diventano dei collage di materiali
      - COSTRUTTIVISMO =
        - conseguenze
          - l'arte RIMANDA DIRETTAMENTE AL DI FUORI DEL CAMPO ARTISTICO
            - grazie ai materiali di cui è composta
          - l'arte NON è più MIMESI DELLA REALTÀ
      - "Contro-rilievo d'angolo" 1915
        - ora non c'è più nemmeno la cornice
        - il CONTRO-RILIEVO è l'opposto di una composizione artistica
          - non c'è riflessione sulla rappresentazione
          - i vari materiali prendono semplicemente spazio attivamente nella realtà
      - "Selezione di materiali: ferro, stucco, vetro, asfalto" - 1914
        - sono i MATERIALI a dare forma all'opera
          - gli oggetti creano un RILIEVO che esce dallo spazio dell'opera
            - ed entra nello spazio reale
        - è ancora presente la CORNICE
          - che definisce il piano pittorico
  - sa che l'arte NON può rappresentare la realtà
    - è un'ILLUSIONE
    - l'arte è indipendente dalla realtà
  - il suo scopo è CERCARE LE NUOVE VERITÀ SULL'ARTE
    - le trova nella tradizione religiosa del suo paese d'origine (Ucraina)
      - LE ICONE =

sono 2 movimenti legati tra loro

- NASCONO COME CONSEGUENZA AGLI EVENTI DELLA I° GUERRA MONDIALE
  - (1915-18)
  - intenzione:
    - DISTRUZIONE DELLA SOCIETÀ OCCIDENTALE
      - E POI RICOSTRUZIONE TOTALE
        - Dadaismo
          - = più attonito e pacato
        - Futurismo
          - = a favore di una reazione violenta
- IL MOVIMENTO
  - nessuna delle avanguardie precedenti lo utilizza
  - si scopre la dimensione temporale
    - è una conseguenza della CRONO-FOTOGRAFIA e CINEMATOGRAFIA di fine '800
      - 1872: Eadweard Muybridge inventa un sistema per scattare FOTO IN SEQUENZA
        - registrando il movimento dei cavalli
      - 1878: Étienne-Jules Marey inventa la FOTOGRAFIA STOP-MOTION
        - = sequenza ravvicinata di foto sovrapposte sullo stesso fotogramma

FUTURISMO

- 20 febbraio 1909
  - Filippo Tommaso Marinetti pubblica il " Manifesto del Futurismo"
    - nel giornale parigino "Le Figaro"
      - mossa strategica
        - =
          - sottolinea la CENTRALITÀ DI PARIGI per le avanguardie
          - lega l'avanguardia alla cultura di massa
    - è la I° avanguardia assimilata dalla destra politica
      - è INTERVENTISTA per la I° guerra mondiale
        - = vuole che l'Italia entri in guerra
        - e poi dal fascismo
    - il Futurismo è capace di portare avanti di molto il dibattito artistico italiano
      - che fino a questo momento è fermo allo studio del divisionismo, puntinismo ecc.
      - anche oltre il Cubismo e l'Espressionismo
    - il Manifesto è una dichiarazione di intenti
      - = dichiara le caratteristiche del movimento
        - violenza nei confronti della tradizione borghese
          - per dare spazio all'arte unita alla tecnologia avanzata
        - creazione di opere che danno spazio a tecnologie nuove
          - come la fotografia o la crono-fotografia
        - rottura delle barriere tra i sensi
          - l'opera d'arte non è solo visiva
            - è un'esperienza perché è dinamica/in movimento
- I futuristi
  - Umberto Boccioni - "La strada entra nella casa" - 1911
    - lo spettatore vede dal balcone di casa un INSIEME DI ATTIVITÀ TEMPORALI
      - rappresentate simultaneamente in una piazza
    - traduce in pittura la SIMULTANEITÀ e IL MOVIMENTO tipici della crono-fotografia
  - Giacomo Balla - "Ragazza che corre sul balcone" - 1912
    - si vede ancora l'eredità del DIVISIONISMO
    - trasforma lo spazio PITTORICO in spazio MECCANICO/OTTICO/TEMPORALE
  - Umberto Boccioni
    - "Forme uniche di continuità nello spazio" - 1913
      - vuole mostrare la PERCEZIONE DI OGGETTI IN MOVIMENTO NELLO SPAZIO
        - nella scultura mette tutte le tracce del movimento
    - "Dinamismo di un cavallo in corsa + case" - 1914/15
      - è la 1° vera scultura NON rappresentativa del XX secolo
      - unisce pittura e scultura
- non è solo movimento artistico
  - è un insieme di ARTE + POESIA + TEATRO ...
    - Carlo Carrà - "Manifestazione interventista" - 1914
      - è un insieme di
        - divisionismo
        - cubismo
        - pubblicità e ritagli di giornale
          - è un COLLAGE FUTURISTA
            - LA DIMENSIONE LINGUISTICA ENTRA NELL'ARTE
            - il linguaggio richiama la guerra
              - infatti è un manifesto a favore dell'intervento dell'Italia nel I° conflitto mondiale
              - è linguaggio di massa
- altro manifesto: "Ricostruzione futurista dell'universo" - 1915
  - di Giacomo Balla e Fortunato Depero
  - questo manifesto fa da spartiacque all'interno del movimento futurista
    - QUESTO 2° FUTURISMO VUOLE PERVADERE TUTTA LA SOCIETÀ
      - MA
        - abbandona l'aggressività del I° futurismo
  - Fortunato Depero porta proposte artistiche in diversi ambienti
    - moda
    - arredo
    - teatro
    - cinema
    - pubblicità
      - ad esempio progetta il design della bottiglia di Campari Soda nel 1925
- 1916-17: CAMBIO DI ROTTA
  - la crudeltà della guerra porta gli artisti a cambiare rotta
    - in più nel 1916 muore Boccioni
    - non vogliono più violenza
    - RETROCEDONO E CERCANO SICUREZZE IN UNO STILE TRADIZIONALE OCCIDENTALE
  - 1917: incontro tra CARLO CARRÀ e GIORGIO DE CHIRICO
    - con De Chirico c'è un RITORNO AL CLASSICISMO + STILE METAFISICO
      - "La musa metafisica" - Carrà - 1917
        - c'è ancora l'elemento bellico interventista
        - elementi scultorei
        - spazio geometrico
      - "Le muse inquietanti" - De Chirico - 1916/18 o 1925
        - richiamo alla classicità italiana
        - è enigmatico
          - la dimensione è inafferrabile
- INFLUENZE
  - riesce ad andare oltre il mondo artistico
    - entra nella società e porta elementi reali nell'arte
      - rompe completamente le convenzioni artistiche
  - Vladimir Tatlin e Marcel Duchamp
    - entrambi capiscono che il Cubismo è giunto ad una crisi della rappresentazione sulla tela
      - cercano di superare questa crisi grazie all' influenza del Futurismo
      - sono consapevoli del fatto che l'arte del loro tempo si fonda su un'illusione
        - non rappresenta la realtà ed è autonoma da essa
          - LORO EVIDENZIANO QUESTA ILLUSIONE E RICERCANO DELLE NUOVE VERITÀ

Presented with xmind