LE AVANGUARDIE: ESPRESSIONISMO E CUBISMO

IL CUBISMO

IL CUBISMO ANALITICO

1911-12

- Pablo Picasso e Georges Braque si dedicano alla sperimentazione
  - tentano di SUPERARE LA DISTORSIONE DOVUTA AL PRIMITIVISMO
  - STUDIANO LA FRAMMENTAZIONE DELLE 3 DIMENSIONI SUL PIANO PITTORICO
    - mostrano contemporaneamente diverse prospettive
      - "simultaneità"
    - "Ritratto di Daniel-Henry Kahnweiler" - Picasso - 1910
      - dimostrano che la prospettiva nel dipinto è un'illusione occidentale
      - segue 3 regole
        - SUL PIANO BIDIMENSIONALE DELLA TELA SONO PRESENTI SIMULTANEAMENTE TUTTE LE ANGOLAZIONI DEL VOLTO E DEL BUSTO DEL GALLERISTA
          - Kahnweiler è il galleristà di Picasso e Braque
        - CONTRAZIONE DEI COLORI
          - (opposto degli espressionisti come Matisse)
            - si concentra sui piani rappresentati e limita le espressioni del colore
        - APPIATTIMENTO DELLO SPAZIO VISIVO
        - PROCESSO DI DECOSTRUZIONE
          - l'artista deve lavorare come se ci fosse stata una bomba che ha frammentato l'immagine dell'oggetto

IL CUBISMO SINTETICO

1912-14

- ma aiutatosi gli artisti rappresentano oggetti o persone CON UNA COMBINAZIONE DI VARI MATERIALI
  - si recupera in parte la rappresentazione dell'oggetto
    - ma viene sempre appiattito sulla tela, che è bidimensionale
    - i colori sono più accesi rispetto alla prima fase
    - si introducono elementi della realtà
      - numeri e lettere
      - collage di materiali vari
    - "Nature morte à la chaise cannée" - Picasso - 1912
      - 2 elementi della realtà
        - la corda come cornice
        - il sedile di una sedia
          - COLLAGE CUBISTA »
            - NON è UN'ESPERIENZA SOLO VISIVA
              - porta nella tela stati materiali di oggetti reali
  - con ci si dedica più alla decostruzione
- anche se Picasso e Braque collaborano nella fase analitica, hanno interessi diversi
  - BRAQUE è INTERESSATO ALL'ANALISI VISIVA
    - transizione fra gli oggetti e il loro contorno da diverse prospettive sulla tela
  - PICASSO è INTERESSATO ALL'ANALISI TATTILE
    - NON SOLO VISIVA
      - mette sulla tela elementi che possono far rivivere l'esperienza tattile all'osservatore

MOVIMENTO CUBISTA INTERNAZIONALE

- mentre Picasso e Braque espongono nella galleria di Kahnweiler
- c'è un altro gruppo di cubisti che espone al Salon des Indépendants (1911)
  - quindi è più immerso nella scena pubblica
- Robert Delaunay - "Tour Eiffel" - 1911
  - aderisce al "Cubismo Orfico"
    - scompone il paesaggio urbano di Parigi
  - torna in parte al realismo
    - NON è il cubismo analitico
  - una terza e ultima tappa del cubismo
    - ispirandosi all'esperienza ESPRESSIONISTA
      - in cui si ritorna al COLORE

IL FAUVISMO GUIDATO DA MATISSE

- "Fauves" (= selvaggi) sono un gruppo di artisti che seguono il primitivismo
  - Matisse capisce che tutti i 4 maestri del post-impressionismo hanno tentato di dare maggior rilievo al COLORE e alla LINEE
    - QUINDI COLORE E LINEE DEVONO DIVENTARE INDIPENDENTI
      - DALL'OGGETTO RAPPRESENTATO
        - Io si vede già nel "Nudo Blu" di Matisse)
        - IL COLORE è ESPRESSIVO
          - 1906 - "La bonheur de vivre"
            - riesce a sintetizzare le 4 tendenze post-impressioniste
            - richiama delle scene pastorali
              - ma molti corpi sono DEFORMATI, SCIOLTI
            - ROMPE LE CONVENZIONI OCCIDENTALI/ ACCADEMICHE
              - grandi campiture di colore
              - linea e colore dominano
                - danno il ritmo alla rappresentazione come fosse una danza
                - che si vede al centro del quadro
                - i corpi non sono umani
                - sono solo il frutto della fusione di linee e colore
                - hanno un POTERE ESPRESSIVO CHE SI IMPONE SULL'ARTISTA
                - sono il frutto delle sensazioni e dell'immaginazione dell'artista
- Matisse
  - nel 1904 lavora a Saint-Tropez con Paul Signac
    - sperimenta con lui le varie sfumature COLORISTICHE del Post-impressionismo
      - "Luxe, Calme et Volupté" 1904
        - rivede la precedente soluzione puntinista
  - nel suo studio Matisse incontra il COLORISMO VIOLENTO E PREPOTENTE
    - ANTI-NATURALISTICO
    - PURO ED ESPRESSIVO
      - È DOMINA IL PIANO PITTORICO
  - nel 1905 Deran lo mette in contatto con Maurice de Flamick
  - Il colore è
    - ANTI-NATURALISTICO
    - PURO ED ESPRESSIVO
      - È DOMINA IL PIANO PITTORICO

"Die Brücke" - Dresda - 1905-11

- Il ponte »
  - è un gruppo di artisti tedeschi
    - che vogliono creare un PONTE verso la modernità
      - sintetizzando le caratteristiche
        - impressioniste
        - post-impressioniste
          - come i Fauves
- Kirchner - "Cinque donne nella strada" - 1915
  - si concentra sulla figura umana
    - ma in modo poco realista
- Karl Schmid-Rottluff - "La fabbrica" - 1909
  - lui è anche l'ideatore del nome e il fondatore del gruppo
  - NON è NATURALISTICO
    - segue i SENTIMENTI ESPRESSIVI DELL'AUTORE
    - il paesaggio è reso con semplici APPOSIZIONI COLORISTICHE ISTINTIVE
      - ESPRESSIONE ISTINTIVA DEL COLORE »

PARIGI TRA 1800 E 1900

- oltre ai Salon dell'Accademie ci sono molti altri Salon indipendenti
  - i partecipanti ai nuovi Salon sono in continuo aumento tra 900 e 900
- il mercato dell'arte è saturo
  - le opere di tutti i Salon parigini sono circa 16.000 nel 1910-11
    - quindi si comincia a spostare le opere d'arte dai Salon alle GALLERIE COMMERCIALI
      - basate sull'AUTO-PROMOZIONE DEGLI ARTISTI
      - più comode anche per i COLLEZIONISTI in cerca di opere e pezzi unici
      - le gallerie possono permetterci una sperimentazione artistica più libera rispetto ai salon
      - I GALLERISTI HANNO POTERE SUL MERCATO ARTISTICO
        - SONO GLI SPONSOR PRINCIPALI DEGLI ARTISTI DELLA LORO GALLERIA
        - avviano e promuovono il mercato post-impressionista
        - diventano promotori e protettori di nuovi artisti emergenti
          - come Kahnweiler con Picasso e Braque

LA SPERIMENTAZIONE DEL 1° DECENNIO DEL 1900

- si tenta di SUPERARE IL POST-IMPRESSIONISMO
  - partendo da 4 maestri di fine 1800 post-impressionisti
    - Seurat
      - RAFFORZA GLI EFFETTI OTTICI
    - Cézanne
      - STRUTTURA PITTORICA
    - Van Gogh
      - DIMENSIONE ESPRESSIVA DELLA PITTURA
    - Gauguin
      - POTENZIALE VISIONARIO DELL'ARTE
        - per quest'ultimo è l'artista che ha maggior impatto
          - sia nell'arte parigina che in quella tedesca
          - LUI DECIDE DI STACCARSI DALL'ARTE OCCIDENTALE
            - PER DEDICARSI A QUELLA PRIMITIVISTA
  - l'idea di molti artisti dei primi del '900 è di SUPERARE LE CONVENZIONI EUROPEE
    - LIBERANDO LA FANTASIA E GLI ISTINTI
    - IMMERGENDO L'ARTE IN UNA VISIONE ESOTICA E PRIMITIVA
  - nel Salon d'Autonne
- 1906: GRANDE RETROSPETTIVA DEDICATA A GAUGUIN
  - da questa retrospettiva molti artisti vengono fortemente influenzati
    - e rispondono con nuove opere al PRIMITIVISMO DI GAUGUIN
      - André Derain - "La danse" - 1905-6
        - è un PRIMITIVISMO DECORATIVO
          - che segue un ritmo musicale
        - è una fantasia tropicale
          - in cui la natura e le donne sono libere e danzano
      - Henri Matisse - "Nu bleu: souvenir de Biskra" - 1907
        - i lineamenti e l'ambiente sono africani
          - non orientali
          - infatti Matisse viaggia in Africa
            - richiama la TRADIZIONE EUROPEA DELLE VENERI DISTESE
              - ma l'ambiente è africano
        - in quest'opera si ripresentano
          - IL PRIMITIVISMO DI GAUGUIN
          - IL TRATTAMENTO DELLE FORME AUTONOME
            - = al centro dell'opera ci sono linee e colori, non il soggetto
      - Ernst Ludwig Kirchner - "Frau unter japanischem Schirm" - 1909
        - elementi importanti
          - IL COLORE NON è NATURALISTA
            - è ESPRESSIVO
              - SEMBRA UN PREGIO DECORATIVO
          - elementi orientali
          - SCOMPOSIZIONE DEL PIANO PITTORICO
      - Pablo Picasso - "Les Demoiselles d'Avignon" - 1907
        - è una SCOMPOSIZIONE FORMALE DEGLI OGGETTI
        - unisce
          - IL PRIMITIVISMO
          - I MODELLI DELLE VENERI O DELL'"Olimpia"

IL ELEMENTI FONDAMENTALI

- DECORATIVISMO
- SATURAZIONE DEL COLORE
- MANCANZA DI TRIDIMENSIONALITÀ
  - non c'è prospettiva
    - quindi abolisce la pretesa illusionistica come Picasso
- MA L'ESPRESSIONE DEL COLORE
  - perché al centro dell'opera non ci sono i soggetti
    - la decorazione della tovaglia è unita alla parete, ai frutti ecc.
      - SINTETIZZA ESPRESSIONE E DECORAZIONE
        - "Armonia in rosso" - 1908
          - all'interno del colore e della decorazione
            - l'osservatore si trova perso nell'opera
  - la sua strategia è UN' "ESTETICA PER ACCECAMENTO"
    - "La Danse II" - 1910
      - che riempiono il piano pittorico
        - I movimenti del corpo sono LINEE DECORATIVE
      - che separano i due piani di colore
        - blu
        - verde
      - DECORAZIONE ED ESPRESSIONE SONO UN TUTTUNO
    - ENORMI CAMPITURE DI COLORE
      - IN CUI I SOGGETTI SONO DECORATIVI RISPETTO AL COLORE
- MATISSE TENTA DI RISPONDERE E SUPERARE PICASSO
  - VUOLE RICONFIGURARE I CANONI FORMALI E STILISTICI OCCIDENTALI
    - CREA DELLE VISIONI SIMULTANEE
      - si spinge molto più in là rispetto a Matisse
        - rompe l'illusoria tridimensionalità dei soggetti rappresentati
          - ruota di 90° il polo della rappresentazione
        - dimostra che la regole illusionistiche con cui si crea la tridimensionalità nel quadro possono essere messe in dubbio

Picasso - "LES DEMOISELLES D'AVIGNON" - 1907

- è un'ESPERIENZA SCIOCCANTE
  - viene ripreso dalle memorie dell'artista in un bordello
  - lui si concentra completamente sullo studio delle 5 donne
- il soggetto
  - alcuni rappresentati con lo stile scomposto dell'arte rupestre
  - altri rappresentati come maschere africane
  - i visi hanno stili diversi
- l'arte rupestre iberica
- l'arte africana
  - con le maschere rituali
  - indaga
- nel 1905 è Pablo Picasso si interessa al PRIMITIVISMO
  - le sue prime opere sono ESPRESSIONISTE
    - "Famille d'acrobates avec singe" 1905
    - il colore segue il ritmo e l'istinto dell'artista
- APPARTENGONO AL 1° CUBISMO
- CONSEGUENZE
  - MATISSE TENTA DI RISPONDERE E SUPERARE PICASSO

Presented with xmind