

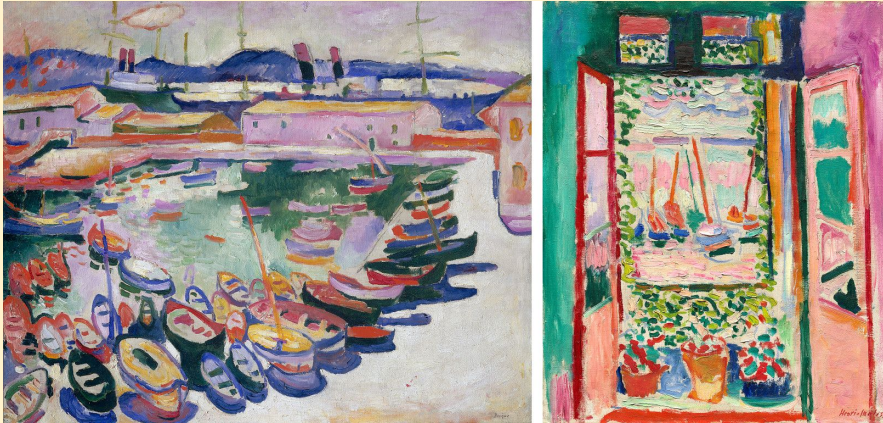

ASTRATTISMO

esposizione arte - Vaccina, Viglianco, Ligis

l'astrattismo

- l'astrattismo è una corrente artistica che nasce in diverse zone della Germania nei primi anni del xx secolo .
- la parola **astrattismo** deriva dal latino "abstrahere" e indica dunque un derivare, un estrapolare di forme dalla riconoscibile immagine del reale.
- Questo movimento nasce dall'idea degli artisti di negare la rappresentazione della realtà per esaltare i propri sentimenti attraverso forme , colori e linee.
- appartengono a questa corrente artistica le forme di arte espressiva visuale non figurative, dove non sono presenti degli spunti che possano ricondurre l'immagine dipinta sulla tela a una qualsiasi rappresentazione della realtà.
- modelli da cui prende spunto l'astrattismo = le fauves e il cubismo

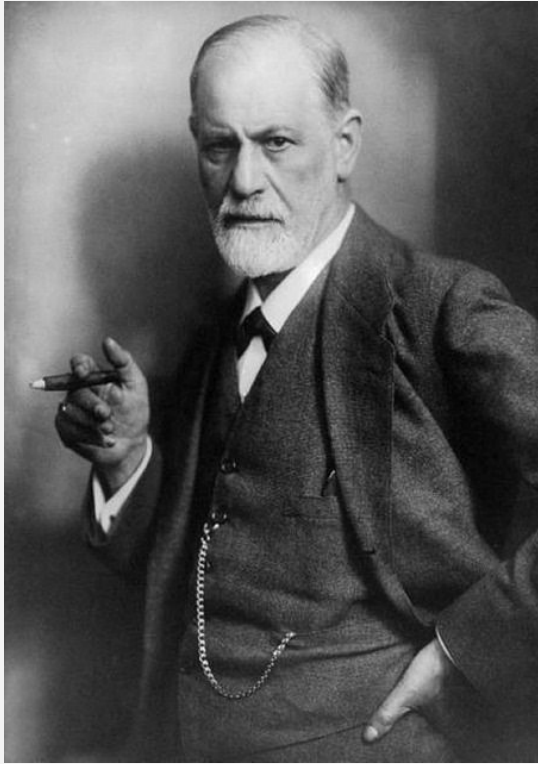

Le Fauves - Matisse

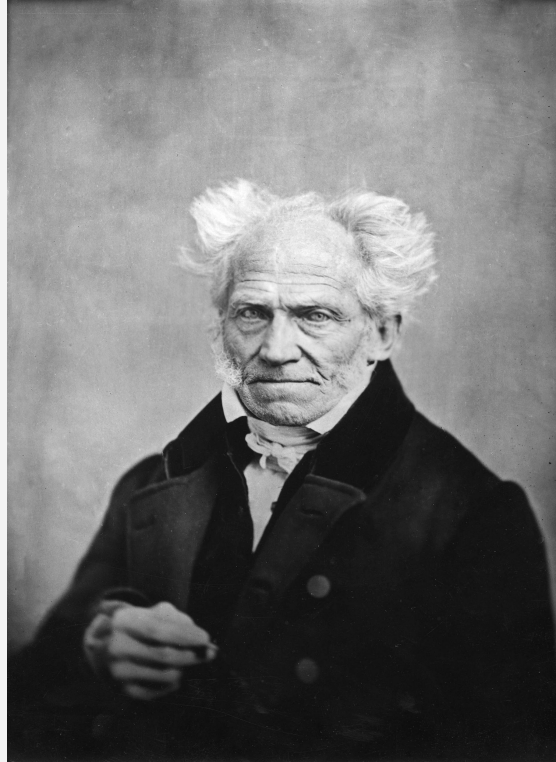

cubismo - Picasso

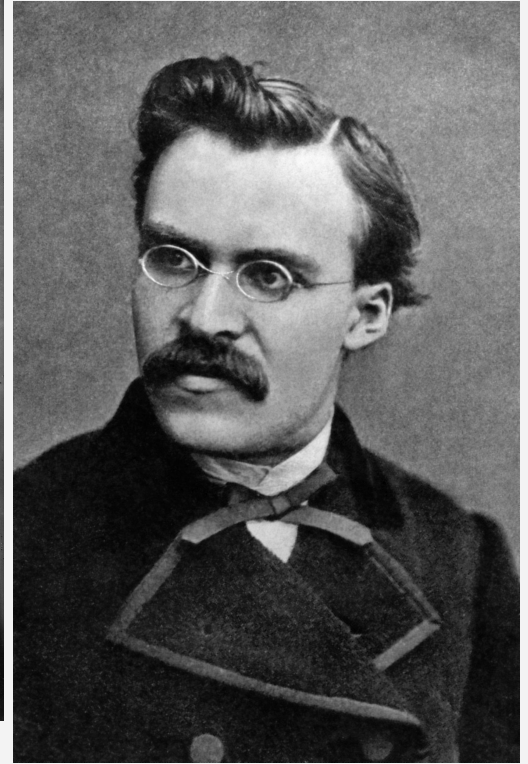
sviluppo dell' irrazionalismo

Sigmund Freud

Arthur Schopenhauer

Friedrich Nietzsche

rapporto tra fotografia e pittura

fotografia porto di Odessa

Kandinskij , porto di Odessa

Vassilij Kandinskij

Kandinskij nacque nel 1866 a Mosca

il padre di Kandinskij era un ricco commerciante di te di origini siberiane
la madre invece era moscovita

nel 1870 la famiglia di Kandinsky si trasferisce in Germania a Monaco di
Baviera e i genitori divorziano

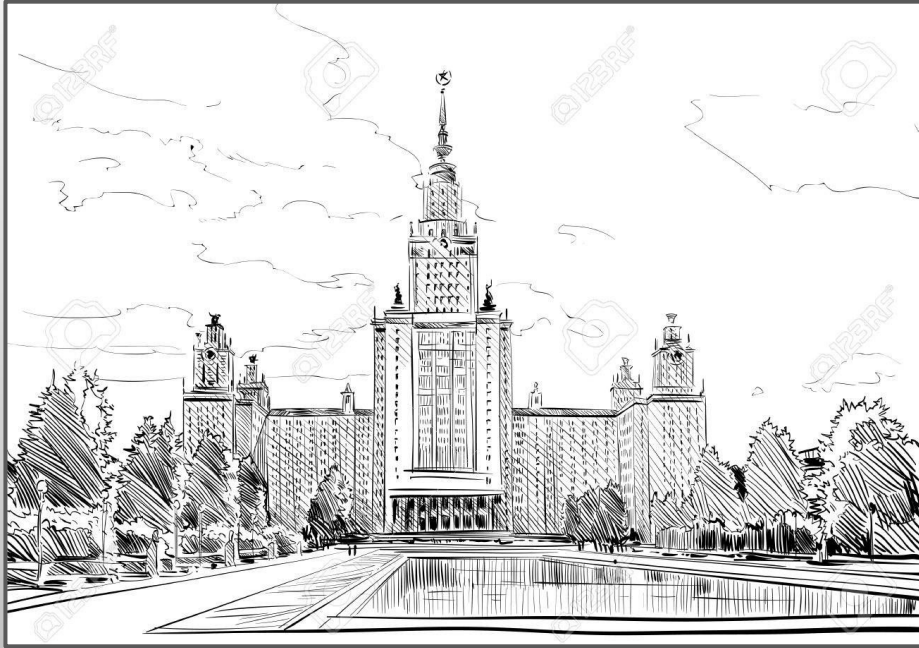
Odessa - avvicinamento all'arte e alla musica

il piccolo Kandinskij nel 1870 viene affidato alla zia che vive a Odessa dove riceve lezioni di disegno e si appassiona alla pittura e alla musica

Kandinskij grazie alla zia impara a suonare il violoncello e il pianoforte , entra a far parte dell'orchestra della scuola e diventerà un grande musicista prima di dedicarsi definitivamente alla pittura

periodo moscovita

Università di Mosca

Dal 1886 al 1889 Kandinskij studia legge a Mosca

Nel 1892 si laurea in Diritto e Economia diventando poi assistente all'università

nel 1892 sposa sua cugina Anna Cinjakina conosciuta all'università di Mosca

nel 1893 intraprende il dottorato di ricerca all'università di Mosca

Monaco di Baviera

- Kandinskij nel 1896 si trasferisce a Monaco di Baviera in Germania
- l'*Akademie der Bildenden Künste* di Monaco di Baviera dove è allievo di Franz von Stuck.
- Monaco era la capitale artistica e culturale della Germania a inizio '900 .
- A Monaco Kandinsky crea un gruppo di artisti chiamato Phalanx

Esordi di Kandinskij

Almanacco del Blaue Reiter

Der Blaue Reiter

- ❑ “Il Cavaliere azzurro” fondato nel 1911 da Kandinskij e Franz Marc
- ❑ sodalizio di matrice impressionista che mette al centro il valore spirituale dell’arte e dichiara la necessità di sostituire alla riproduzione della realtà la traduzione pittorica delle sensazioni che essa evoca nell’animo dell’artista
- ❑ assoluta importanza al colore
- ❑ attrazione dalle forme spontanee ed essenziali dell’arte primitiva e popolare e della libertà espressiva del mondo infantile

“Il nome Der Blaue Reiter, lo trovammo, Marc ed io, davanti ad una tazza di caffè, sotto il pergolato di Sindersdorf. Ad entrambi piaceva il blu. A Marc piacevano i cavalli e a me i cavalieri. E così il nome venne fuori da solo. Ma il favoloso caffè della signora Maria Marc ci piacque ancora di più”

Vasilij Kandinskij

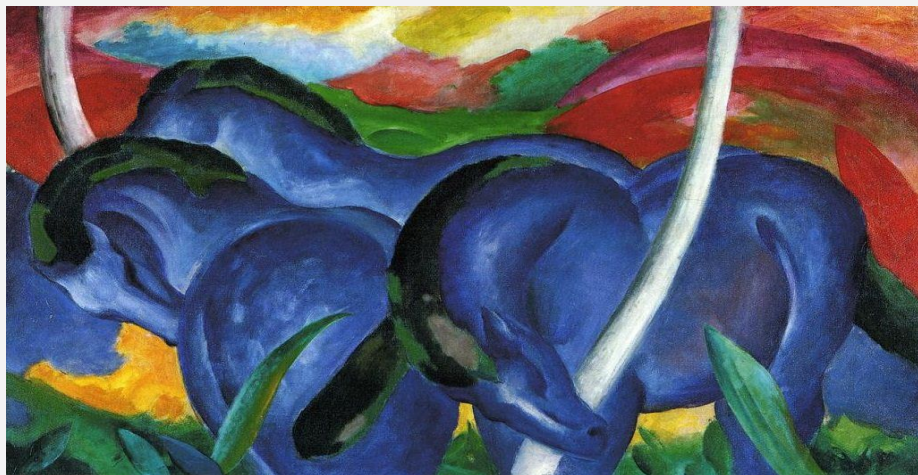
Membri del Blaue Reiter

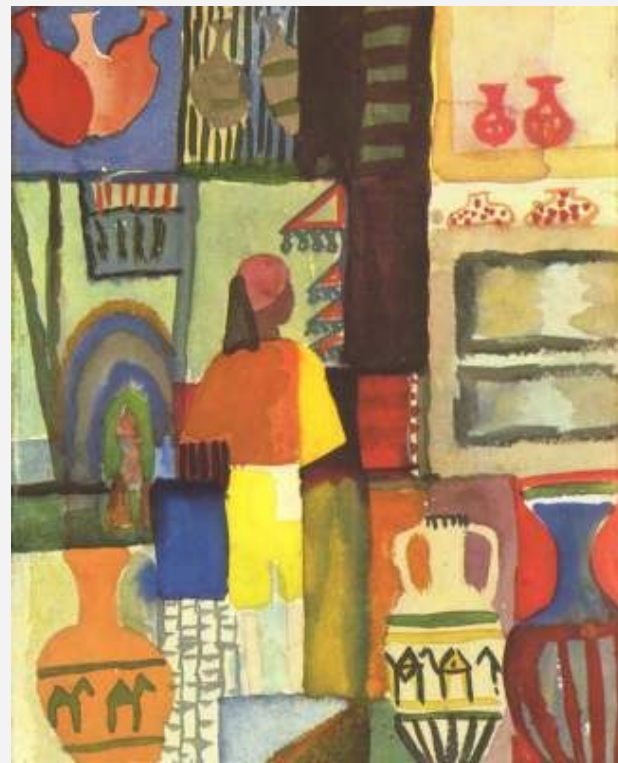
Sindersdorf

“Partiamo dall'idea che l'artista, al di là dell'impressione che riceve dal mondo esterno e dalla natura, accumuli continuamente un tesoro di esperienze nel suo mondo interiore. La ricerca di forme artistiche che esprimono la compenetrazione di tutte queste esperienze, la ricerca di forme che eliminino il secondario per esprimere il necessario, insomma la tendenza alla sintesi, ci sembra la caratteristica che in questo momento unisce un sempre maggior numero di artisti”

Kandinskij

I cavalli azzurri, Franz Marc

Mercante di Brocche, August Macke

Fase figurativa espressionista di Kandinskij

legame di Kandinskij con la Russia

La vita variopinta, 1907

coppia a Cavallo, 1906

Piazza Rossa - Mosca

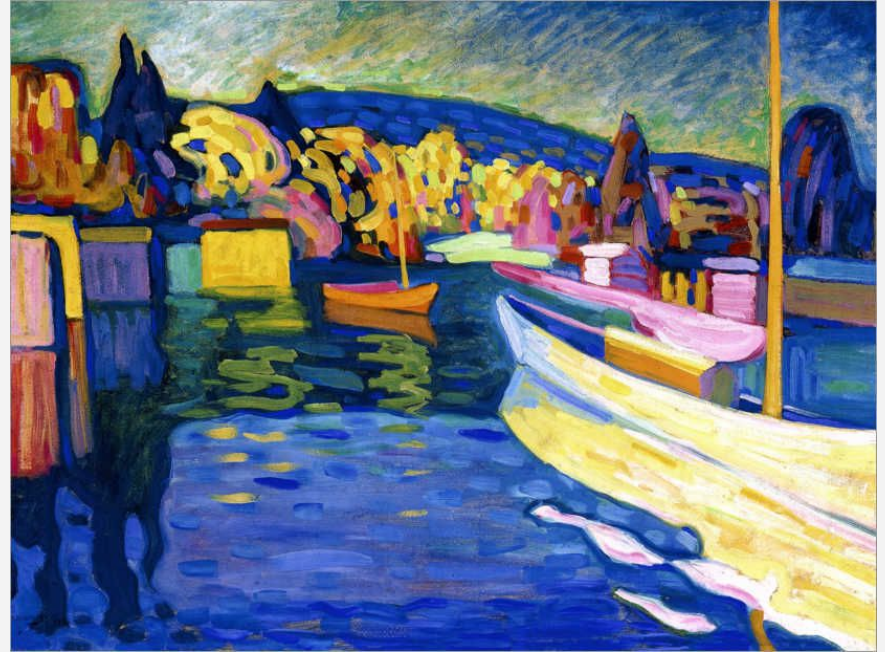
“Mia madre era nata a Mosca e incarnava tutte le caratteristiche di questa città: una bellezza seria e severa, una semplicità di razza, un’energia naturale, una sensibilità forte e personale, una calma solenne e maestosa, un dominio di sé quasi eroico, un misto di convenzioni tradizionali e di vera libertà spirituale. In una parola, sotto forma umana: Nostra Madre Mosca dalle pietre bianche e dalle cupole d’oro. Mosca... La sua complessità, la sua dualità, la sua straordinaria mobilità, le contraddizioni e il guazzabuglio di quegli aspetti esteriori formano in definitiva la peculiarità e l’unità del suo volto.”

“Mosca, nel complesso della sua vita interiore ed esteriore, è stata il punto di partenza delle mie ispirazioni di pittore, è stata il mio diapason di pittore. Mi sembra che sia sempre stato così, che con il tempo, grazie ai progressi realizzati nella mia forma, io abbia dipinto questo stesso ‘modello’ con sempre più espressione, in modo più perfetto, più essenziale, e ancora lo dipingo attualmente.”

astrazione paesaggistica

Paesaggio invernale, 1909

paesaggio autunnale con barche, 1908

L'astrattismo di Kandinskij

Astrazione e Empatia

“ la forma è il risultato dell’incontro tra l’uomo e il mondo , in cui si alternano l’empatia , ovvero l’avvicinamento alla realtà e l’astrazione ovvero il rifiuto della realtà”

Libro di Wilhelm Worringer

acquerello astratto

Primo acquerello astratto, 1910, acquerello inchiostro su carta

Kandinskij nel 1910 realizza il suo primo acquerello astratto

Con il primo acquerello astratto, Vasilij Kandinskij rinuncia alla rappresentazione della realtà fisica.

viene eliminato qualsiasi riferimento al mondo visibile

Nel *Primo acquerello astratto*, Vasilij Kandinskij cerca di comunicare stati d'animo ed emozioni.

Per suscitare emozioni e stati d'animo l'artista utilizza colori linee punti e macchie organizzati in modo armonico e secondo un principio musicale.

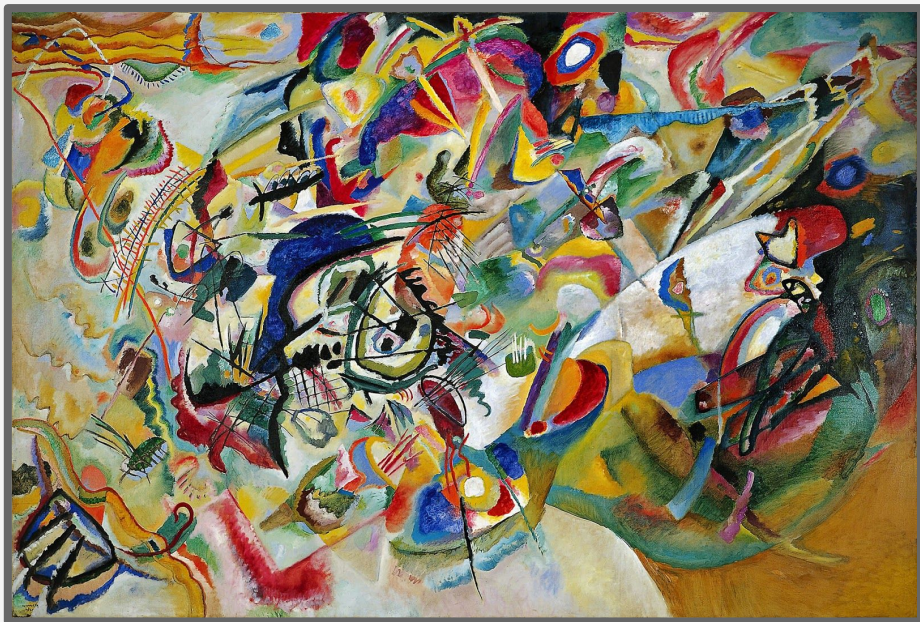
Lo spirituale nell'arte

*il colore è il tasto, l'occhio è il martelletto, l'anima è un
pianoforte con molte corde.*

l'artista è la mano che toccando questo o quel tasto fa vibrare l'anima

Sinfonia n VII

Composizione VII (*Composition VII*, 1913), celebre quadro di Kandinsky

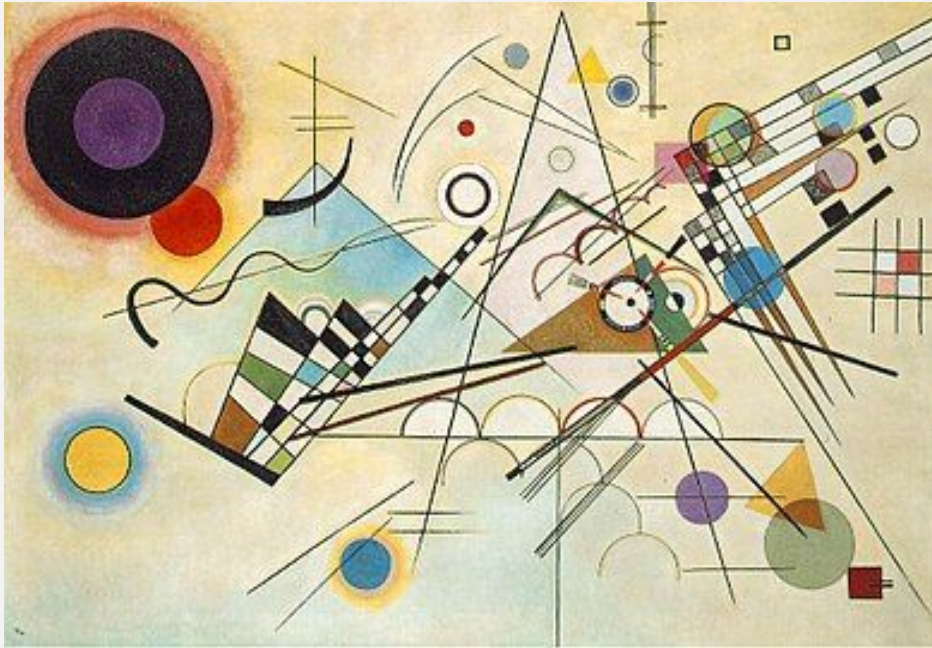
- bisogna leggerlo come si leggerebbe uno spartito musicale
- A sinistra, il bianco e i colori chiari: è il silenzio
- Colori caldi e freddi, corrispondono a varie sequenze di suoni, che conducono verso il centro del dipinto
- Nel primo movimento: prevalgono il ritmo, la tensione, il vorticare frenetico di linee e colori
- Nel secondo movimento troviamo: colori tenui e freddi stesi in una distensione melodica tesa però a sfociare nell'ultima parte dell'opera, che si getta quasi nel nero, in un non-suono

corrispondenza tra suoni e colori

punto , linea, superficie

importanza delle linee

orizzontale, verticale, diagonale

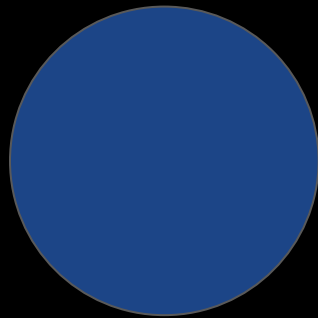
spezzata, curva, retta

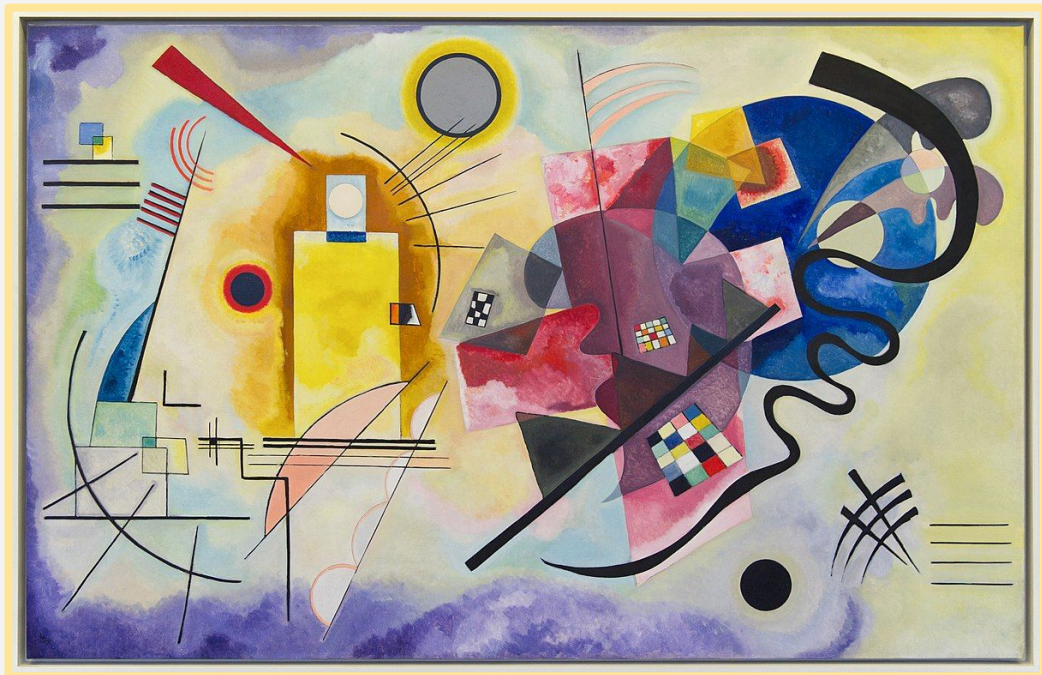

accento in rosa , 1926

forme geometriche

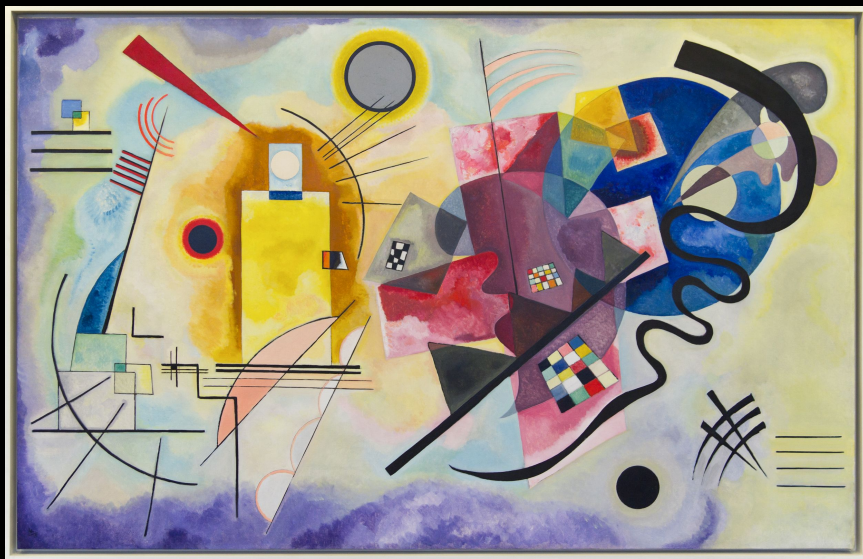
giallo rosso blu

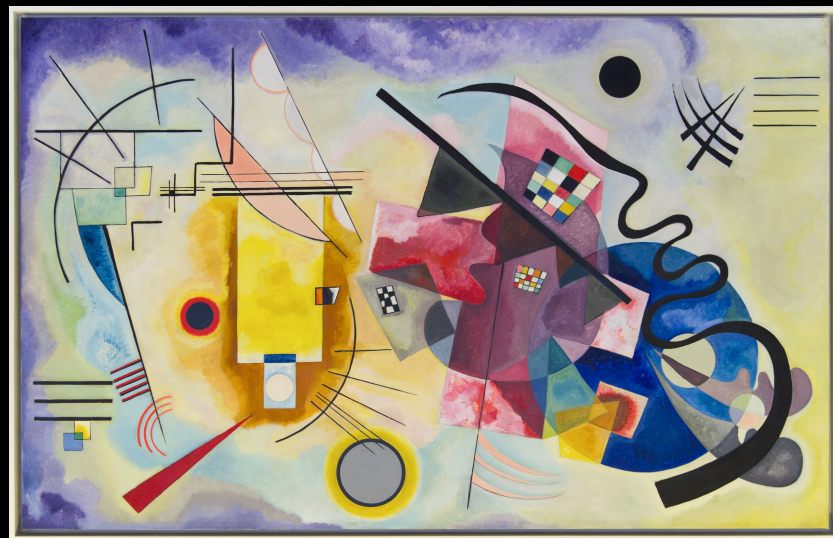
Giallo, Rosso, blu, 1925

- struttura geometrica
- linee sinuose che si rincorrono
- rette che attraversano semirette come se fossero delle ciglia
- cerchi che sembrano occhi che osservano lo spettatore
- scacchiere colorate simili ai pixel del computer
- predominanza del giallo, rosso e blu= colori primari
- contrasti cromatici
- contrasti di linee e di forme
- colore= mezzo espressivo e mezzo sonoro
- lotta tra il bene e il male

cambio di angolazione

Profilo di un uomo

muso di un gatto

Paul Klee

- Nato a Berna nel 1879
- figlio di un insegnante di musica e di una cantante
- stimoli dall' arte dei "primitivi", culture arcaiche e popolari e dalle forme espressive di bambini e alienati mentali
- Privilegiò, all'inizio, disegno e grafica
- 1922 aderisce al gruppo del Cavaliere azzurro
- Viaggio in Tunisia nel 1914 = scoperta delle potenzialità del colore

"Il colore mi possiede. Non ho bisogno di tentare di afferrarlo. Mi possiede per sempre, lo sento. Questo è il senso dell'ora felice: io ed il colore siamo tutt'uno. Sono pittore!"

Senecio (Testa di uomo)

- Interesse per l'infanzia
- sproporzione del ritratto
- semplici forme geometriche
- incastro di colori

Nell'arte si può anche cominciare da capo, e ciò è evidente (...) in raccolte etnografiche oppure a casa propria, nella stanza riservata ai bambini"

dai Diari

1922

Ad

Parnassum

(1932)

- nuova tecnica pittorica, ispirata al puntinismo di Seurat
- Parnaso = monte sacro ad Apollo e dimora delle Muse
- pittura che si fa evocativa

«Se Ingres ha posto ordine alla quiete, io vorrei, al di là del pathos, porre ordine al movimento»

Strade principali e secondarie
(1929)

Kazimir Malevic

- Kazimir Severinovič Malevič nacque il 23 febbraio 1879 presso Kiev, nell'allora Impero russo.
- in seguito alla morte del padre si trasferì nel 1904 a Mosca, dove studiò privatamente nell'atelier di Fëdor Rerberg
- Nel 1913, con il compositore Michail Matjušin e con lo scrittore Aleksej Kručënych elaborò il manifesto del Primo Congresso Futurista.
- fu il teorico del suprematismo in arte
- fu appoggiato dai Sovietici
- fu arrestato a causa di rapporti con artisti tedeschi
- morì a Mosca per un tumore

suprematismo

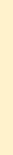
Per suprematismo intendo la supremazia della sensibilità pura nell'arte. Dal punto di vista dei suprematisti le apparenze esteriori della natura non offrono alcun interesse; solo la sensibilità è essenziale. L'oggetto in sé non significa nulla. L'arte perviene col suprematismo all'espressione pura senza rappresentazione".

SUPREMATISMO MECCANICO

PERIODO CUBOFUTURISTA

SUPREMATISMO COSMICO

ESPRESSIONE PURA SENZA RAPPRESENTAZIONE

Dal cubofuturismo all' Alogismo

L'Arrotino - Cubofuturismo

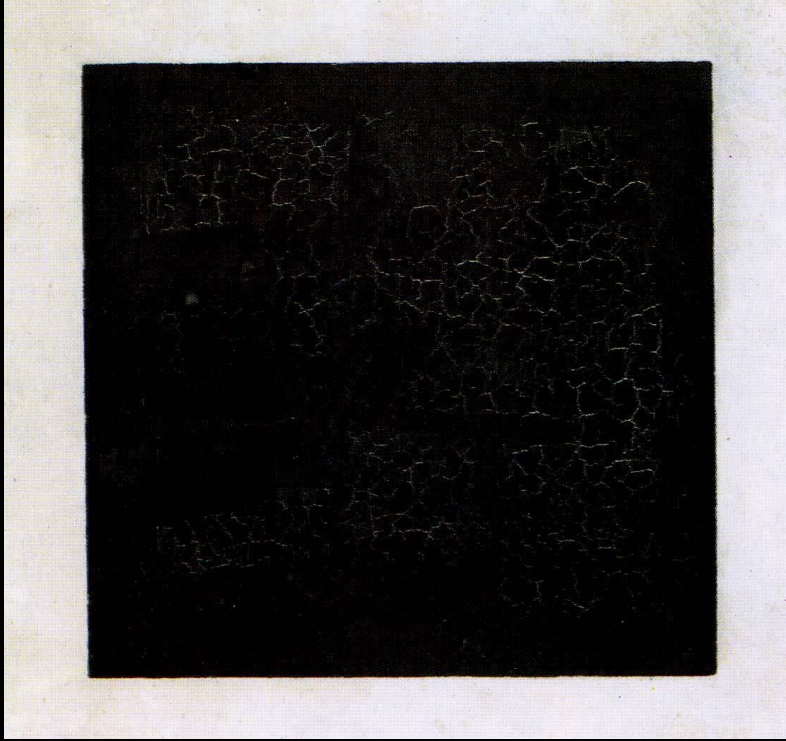
Alogismo, mucca e violino

Grado zero della pittura - astrazione assoluta

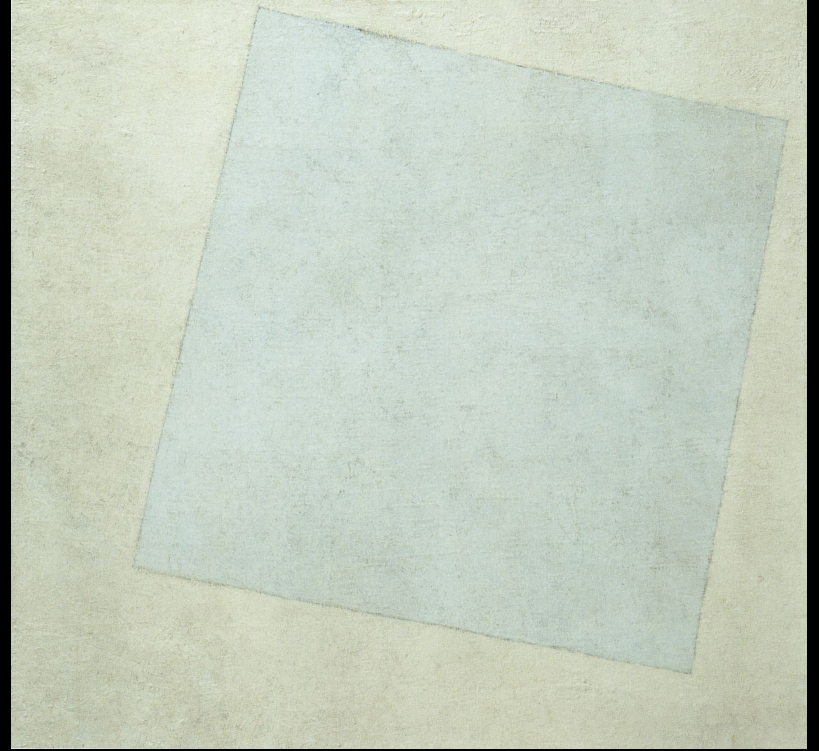
“ Tutta la pittura esistita fino a oggi , la scultura , la letteratura e la musica sono state schiave delle forme della natura ; esse attendono la propria liberazione e la possibilità di parlare la propria lingua”

Malevic

suprematismo cosmico di Malevic

quadrato nero su fondo bianco

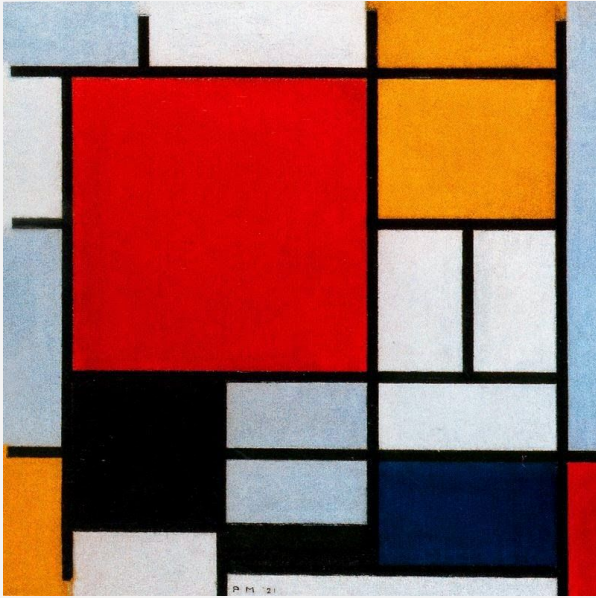

quadrato bianco su fondo bianco

Astrattismo geometrico

- ❑ si tenta di indagare la realtà attraverso la costruzione geometrica, ripetizione del tono cromatico e il ritmo
- ❑ contiene un'accezione intellettuale attraverso la quale la pittura aggiunge un significato mistico che conduce all'assoluto
- ❑ riconduce il mondo naturale a una sintesi di linee geometriche e di colori primari caratterizzati dall'estrema semplicità e linearità

Composition with Large Red Plane, Yellow, Black, Gray and Blue, 1921

Costruisco combinazioni di linee e di colori su una superficie piatta, in modo di esprimere una bellezza generale con una somma coscienza”

Piet Mondrian

Mondrian

Ricerca dell'assoluto = arte di estremo rigore

- Nasce nel 1872 in Olanda
- Iniziale fase realista
- Si avvicina alle tendenze simboliste diffuse in Zelanda e alle tendenze espressioniste di Van Gogh (uso del colore in chiave emotiva)
- fondatore del “neoplasticismo”

Alberi di Mondrian

Motivo dell'albero caro al pittore =
metafora della condizione esistenziale

crepuscolo, albero rosso , 1908-09

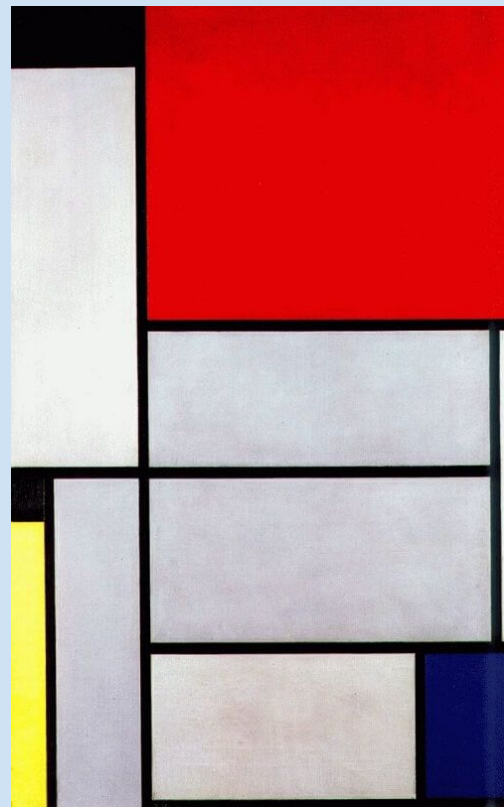
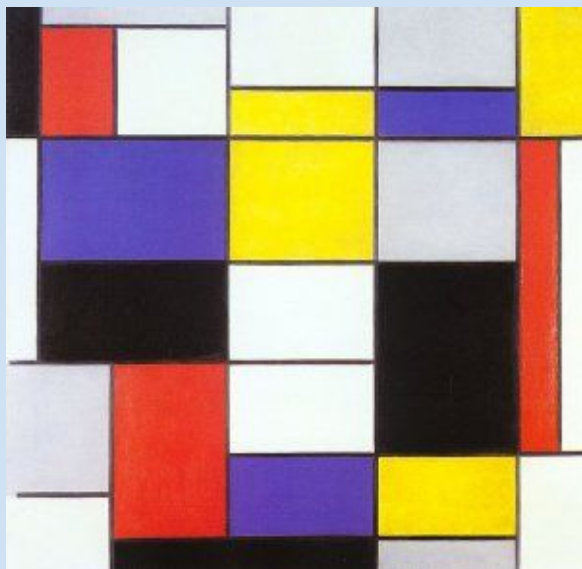
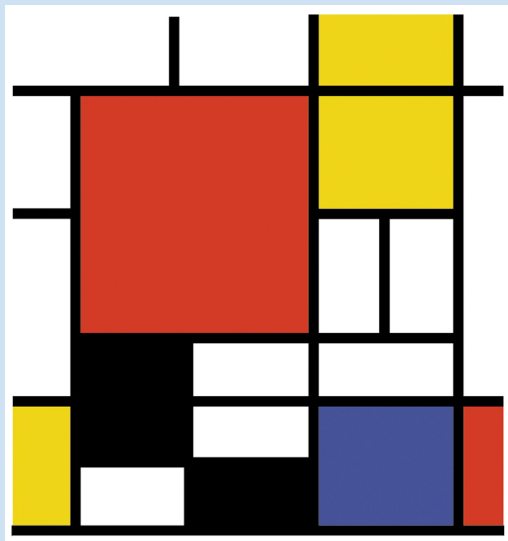
Melo in fiore , 1912

l'albero grigio , 1911

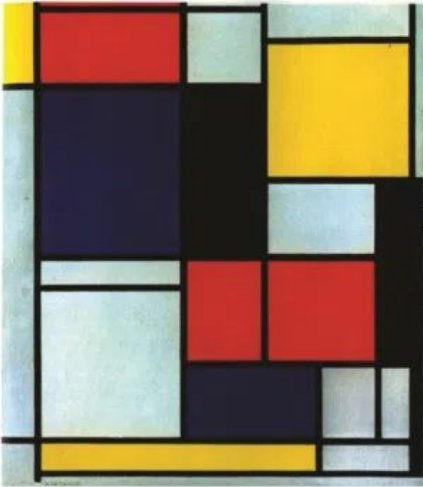
*Quadrati
di Mondrian*

Mondrian - Architettura e moda

Arte e Moda

*Piet Mondrian
Yves Saint Laurent*

Aia Olanda

arte di Kandinsky, Klee, Mondrian : arte degenerata secondo il nazismo

- Nel 1937 le autorità naziste epurarono i musei dall'arte considerata "degenerata"
- Tra le opere confiscate ne individuarono 650 che esposero in una speciale mostra itinerante di "arte degenerata"
- La mostra fu inaugurata a Monaco di Baviera il 19 luglio 1937
- la mostra fu aperta da Joseph Goebbels , ministro della propaganda nazista
- tra le opere di arte degenerata c'erano anche alcuni dipinti di Kandinsky Klee e Mondrian

l'arte astratta come forma di libertà e slancio verso il futuro

L'arte oltrepassa i limiti nei quali il tempo vorrebbe comprimerla, e indica il contenuto del futuro.

Kandinskij