

Il Novecento

Sintesi

Nella prima parte del video vengono analizzate le correnti artistiche dell'inizio del XX secolo, tra cui l'Espressionismo, quelle dei Fauves, del Cubismo, del Futurismo e dell'Astrattismo. Per ogni movimento viene presentato il pittore più rappresentativo, fornendo una breve descrizione della sua poetica. La seconda parte del video si concentra sul periodo tra le due guerre, in cui si svilupparono il Dadaismo, il Surrealismo e la pittura metafisica. L'ultima parte del video è dedicata all'Arte Moderna, che si diffuse dopo la Seconda Guerra Mondiale ed ebbe come fulcro la città di New York.

Trascrizione

Mai come nel Novecento le novità e le sperimentazioni artistiche si sono evolute e susseguite l'una all'altra in modo rapido e drastico, tanto da costituire un quadro piuttosto disomogeneo.

L'arte prima della Prima guerra mondiale e le Avanguardie

L'inizio del secolo è caratterizzato dalle cosiddette Avanguardie: una serie di movimenti e di gruppi artistici che contribuiscono a un radicale rinnovamento del linguaggio artistico. Tra i caratteri comuni delle diverse Avanguardie si individuano il rifiuto delle tradizionali convenzioni compositive, la tendenza a mettere al centro dell'opera l'espressione dei sentimenti, l'impiego antinaturalistico del colore e la tendenza alla deformazione.

In arte le principali Avanguardie sono rappresentate dai movimenti dell'Espressionismo, dei Fauves, del Cubismo, del Futurismo e dell'Astrattismo.

Munch e l'Espressionismo

Il pittore norvegese Edvard Munch si muove fra Parigi, Berlino e Monaco di Baviera.

La sua difficile situazione familiare e la corrente filosofica esistenzialista influenzano notevolmente la sua sensibilità. I temi su cui Munch dipinge sono l'angoscia esistenziale, la crisi dei valori etici e religiosi, la solitudine, l'incombere inesorabile della morte, l'incertezza del futuro e il rifiuto di una società borghese e militarista.

Attraverso il confronto con i postimpressionisti francesi e le suggestioni più cupe del Romanticismo tedesco, Munch elabora uno stile personale che dà inizio all'Espressionismo. I suoi lavori infatti esprimono il proprio tormento interiore con l'uso di colori violenti e irreali, linee sinuose, immagini deformate: caratteristiche proprie dell'Espressionismo tedesco.

Matisse e i Fauves

Henri Matisse, formatosi a Parigi, matura un radicale rinnovamento, che esplode con il caso dei *fauves* al *Salon d'Automne* del 1905. In questa occasione un gruppo di artisti, fra cui Matisse, espone una serie di opere che costituiscono la prima vera rottura con l'Impressionismo e la prima esperienza d'arte moderna, in cui la rappresentazione è svincolata dal rapporto con la realtà. Il termine *fauve*, "belve", indica ironicamente l'apparente rozzezza di queste opere, caratterizzate da forme semplificate, assenza di prospettiva e, soprattutto, dall'uso incisivo di colori vivaci e innaturali. Il dipinto si compone unicamente di colore, il quale non ricerca la verosimiglianza con la natura, ma rappresenta le sensazioni interiori dell'artista.

Picasso e il Cubismo

Lo spagnolo Pablo Picasso realizza fra il 1901 e il 1904 opere dominate da colori freddi (blu, grigio, turchino) e dalla presenza di personaggi emarginati: si tratta del periodo blu. Dal 1904 ha inizio il periodo rosa, in cui Picasso ritrae soggetti tratti dall'ambiente del circo, dai colori più caldi e luminosi. Fra il 1909 e il 1913 avvia uno stretto sodalizio con Georges Braque che dà origine al movimento cubista: partendo dal linguaggio di Cézanne, che unisce osservazione e astrazione mentale, sviluppano una pittura geometrizzante che scardina la prospettiva univoca dello spazio e moltiplica i punti di vista.

Boccioni e il Futurismo

In Italia Umberto Boccioni e Giacomo Balla, colpiti dal dinamismo e dalla modernità della città di Milano, pubblicano *Il Manifesto dei pittori futuristi*, estensione artistica del movimento letterario fondato dal poeta e scrittore Marinetti nel 1910.

La pittura futurista intende liberarsi dalle tradizioni del passato per volgersi al mondo contemporaneo, dinamico, vivace e in continua evoluzione. Spesso il soggetto dei quadri futuristi sono i temi della modernità: l'idea della velocità, le automobili, le stazioni ferroviarie e le metropoli. Questo dinamismo è reso con la frammentazione e la scomposizione e ricomposizione delle figure.

Kandinsky e l'Astrattismo

Per il russo Vasilij Kandinsky, che opera soprattutto a Monaco, l'arte deve suscitare emozioni utilizzando solo la capacità dei colori di trasmettere delle sensazioni e liberandosi dalla rappresentazione della realtà attraverso immagini che non appartengono alla nostra esperienza visiva. Egli fonda così l'astrattismo, movimento pittorico che è capace di trasmettere sensazioni senza fare ricorso a immagini e che ha forti analogie con la musica, tanto che diversi dipinti sono intitolati da Kandinskij con titoli che appartengono alla sfera musicale, come "Improvvisazione" o "Composizione".

L'arte tra le due guerre mondiali

Dopo la tragedia della prima guerra mondiale, gli artisti riconsiderano il proprio ruolo, mettendo in discussione il rapporto sia con la tradizione sia con le sperimentazioni delle Avanguardie, e si orientano in due direzioni: quella dell'astrazione, legata alla forma fine a se stessa, che dà vita a correnti come il Dadaismo o il Surrealismo, e quella del recupero della realtà, che propone un "ritorno all'ordine" e alla tradizione artistica, come avviene nella pittura metafisica.

Duchamp e il Dadaismo

Il Dadaismo nasce nel 1916 con un gruppo di intellettuali che si rifugiano in Svizzera per sfuggire alla Prima Guerra Mondiale. L'intento del Dadaismo è quello di stupire attraverso manifestazioni inusuali, provocatorie, ironiche e dissacratorie. Lo stesso nome "Dada" è provocatorio, in quanto

è una parola priva di significato. Il Dadaismo è un modo di concepire l'arte completamente libero, interessato solo a impressionare lo spettatore. Perciò tutto può essere arte, come una ruota di bicicletta sovrapposta a uno sgabello o un orinatoio maschile capovolto e collocato su un piedistallo. Il maggior rappresentante di questa corrente è il francese Marcel Duchamp.

Dalì e il Surrealismo

Il Surrealismo nasce dalle ceneri del Dadaismo, di cui riprende il principio di casualità e la decontestualizzazione degli oggetti quotidiani, ma se ne distacca per l'atteggiamento positivo e costruttivo. Il Dadaismo infatti ha distrutto le convenzioni stabilite dalla società, ma la sua azione è stata esclusivamente negativa. Il Surrealismo invece si presenta come un movimento pieno di progetti e di propositi: liberando l'inconscio, la follia, la fantasia, i sogni e tutto ciò che è espressione dell'io interiore, è possibile immaginare e ricostruire un mondo diverso. Così lo spagnolo Salvador Dalì, artista di notevole abilità tecnica e dalla dirimpiente immaginazione, fa emergere nelle sue opere tutte le sue pulsioni, i suoi desideri inconsci e la sua sfrenata fantasia.

De Chirico e la pittura metafisica

Giorgio De Chirico e Carlo Carrà elaborano nel 1916 la teoria della pittura metafisica. Il termine "metafisica" allude a una realtà che va oltre ciò che vediamo, ovvero all'essenza intima della realtà, al di là della nostra esperienza sensibile. Perciò le cose che conosciamo prendono l'aspetto di enigmi, di misteri e di segreti inspiegabili. Nella Metafisica predominano, al contrario che nel Futurismo, l'immobilità e l'assenza di velocità: tutto sembra congelarsi e pietrificarsi in un istante senza tempo. Inoltre, mentre il Futurismo tende a rinnovare il linguaggio pittorico, la Metafisica si affida agli strumenti più tradizionali della pittura, come la prospettiva.

L'architettura tra le due guerre mondiali

In campo architettonico, dopo l'esperienza del Bauhaus, scuola di architettura e di arti applicate nata in Germania nel 1909, che coniuga l'arte con la funzionalità pratica di un edificio o di un oggetto, nel primo dopoguerra si assiste allo sviluppo di una nuova architettura. Il cosiddetto Movimento Moderno prevede l'abbandono degli stili architettonici storici a favore di un linguaggio funzionale e capace di sfruttare le potenzialità tecnologiche dei nuovi materiali come il vetro e l'acciaio. All'interno del Movimento Moderno sono presenti diverse tendenze. L'architetto franco-svizzero Le Corbusier definisce i principi fondamentali di un'architettura razionalista, caratterizzata da strutture e moduli estremamente semplici e funzionali. L'americano Frank Lloyd Wright concepisce invece un'architettura organica, secondo cui gli edifici, così come gli organismi viventi, si devono adattare alle condizioni dell'ambiente da cui sono circondati.

L'arte dopo la seconda guerra mondiale

Dopo la seconda guerra mondiale New York diventa il centro mondiale di irradiazione dell'arte, dando origine alle più importanti tendenze pittoriche, come l'Action painting e le Pop art, mentre in Europa si sviluppa la corrente dell'Informale.

L'Action Painting e l'Arte Informale

L'Action painting, o Espressionismo astratto, è una corrente pittorica caratterizzata dall'uso di un colore che non ricerca la verosimiglianza con la realtà ma l'espressione dell'inconscio. Esso rappresenta in generale l'espressione del pessimismo e della sfiducia tipici del dopoguerra.

L'Action painting è la declinazione americana dell'Arte informale europea, la cui denominazione vuole indicare un'arte che rifiuta i tradizionali principi formali e costruttivi della rappresentazione astratta.

Uno degli esponenti di maggiore rilievo di questa corrente, è l'americano Jackson Pollock, il quale mette a punto la tecnica del *dripping*, che consiste nel fare gocciolare il colore su una tela orizzon-

tale e nel far poi colare il colore con gesti ampi e coreografici. In questo modo le opere si presentano come un caotico intreccio di linee e macchie colorate, con una totale assenza di organizzazione razionale, a testimonianza della sfiducia nelle possibilità dell'uomo di una propria realizzazione armoniosa.

La Pop art

La Pop art nasce negli Stati Uniti a metà anni cinquanta dall'incontro tra arte e cultura dei mass-media. L'informale e l'Action painting, con con il loro pessimismo, non sono più attuali in una società in rapida trasformazione, caratterizzata dai tratti positivi e ottimistici del consumismo. La Pop art è il frutto della società e della cultura americana, dominata dall'immagine (proveniente dal cinema, dalla televisione, dai rotocalchi, dai cartelloni pubblicitari). Le immagini-icona della cultura americana vengono "riciclate" dalla Pop art che le riproduce, in maniera apparentemente fredda e impersonale ma estremamente efficace e comunicativa, utilizzando tecniche di derivazione dada e surrealista, come il *collage*, l'*assemblage*, l'inversione o l'ingrandimento delle scale proporzionali. Andy Warhol dipinge le prime tele che hanno come soggetto bottiglie di Coca Cola, barattoli di zuppa Campbell, eroi dei fumetti o i celebri ritratti in serie di Marilyn Monroe, affermandosi come il protagonista più lucido della Pop art.

Soluzione degli esercizi

Esercizio 1

Quale, tra i seguenti, è un carattere non comune alle Avanguardie di inizio di Novecento?

1. Il rifiuto delle tradizionali convenzioni compositive.
2. La tendenza a mettere al centro dell'opera l'espressione dei sentimenti.
- 3. L'impiego naturalistico del colore.**
4. La tendenza alla deformazione.

Esercizio 2

Quali sono i temi più ricorrenti nelle opere di Munch?

- 1. L'angoscia esistenziale.**
- 2. La solitudine.**
3. L'orrore della guerra.
4. La povertà delle classi sociali minori.

Esercizio 3

Individua l'affermazione corretta.

1. Il Cubismo rispetta la concezione classica della prospettiva e della resa tridimensionale dello spazio.
2. Il movimento dei Fauves ha molte analogie con la musica.
- 3. Nei quadri di Boccioni e di Balla sono spesso raffigurate automobili, stazioni ferroviarie e metropoli.**
4. Kandinsky è il fondatore del movimento dell'Espressionismo.

Esercizio 4

Quale, tra le seguenti opere, può essere ricondotta alla pittura metafisica?

1. Giacomo Balla, *Velocità e rumore*, 1915
2. Duchamp, *L.H.O.O.Q.*, 1919
3. Dalì, *Sogno causato dal volo di un'ape intorno a una melagrana un attimo prima del risveglio*, 1944
4. De Chirico, *Piazza d'Italia*, 1914

Esercizio 5

Uno dei più importanti sviluppatori della tecnica del *dripping* è:

1. Andy Warhol
2. Jackson Pollock
3. Frank Lloyd Wright
4. Marcel Duchamp

Esercizio 6

Dopo la seconda guerra mondiale la capitale mondiale dell'arte è:

1. Parigi
2. Londra
3. Roma
4. New York

Suggerimenti didattici

1. Quali sono gli artisti più importanti delle Avanguardie?
2. In che modo i conflitti hanno influenzato il ruolo dell'artista tra le due guerre?
3. Quali particolari tecniche utilizzavano gli autori della Action Painting e Pop Art per realizzare le loro opere?