

Astrattismo/1

Astrattismo lirico

ZANICHELLI

Paola Bersi, Carlo Ricci
Arte e immagine

Vasilij Kandinskij, *Improvvisazione n.26*, 1912

Arte del primo '900

Le Avanguardie

Le Avanguardie sono movimenti che cercano di **rinnovare l'arte in modo rivoluzionario**, rifiutano la raffigurazione realistica per sperimentare le **possibilità espressive della forma e del colore**

I principali movimenti di avanguardia sono:

Fauves e
Espressionismo

Cubismo

Futurismo

Astrattismo

Dada

Metafisica

Surrealismo

Astrattismo lirico

Vasilij Kandinskij

Kandinskij afferma di avere realizzato l'opera *Primo acquerello astratto* nel 1910, tuttavia non possiamo avere conferma di questa data.

- **Kandinskij**, nel suo scritto *Lo spirituale nell'arte*, analizza il rapporto tra **colori**, **suoni**, **emozioni**

Senza titolo (Primo acquerello astratto) non ha **riferimenti figurativi**, e quindi **non ha titolo**

macchie di colore e segni a penna disposti liberamente, suggeriscono **stati d'animo** ed emozioni

Vasilij Kandinskij, *Senza titolo (Primo acquerello astratto)*. 1910. Parigi, Musée d'Art Moderne

František Kupka

Amorpha, Fuga in due colori - 1912

Astrattismo

František Kupka

Primo dipinto astratto

ad essere esposto in una mostra a Parigi nel 1912

Kupka è un artista teorico come Kandinskij, poiché scrive testi sull'arte e con la propria riflessione offre un importante contributo allo sviluppo dell'arte astratta

Astrattismo lirico

Improvvisazione n.26

Vasilij Kandinskij

Kandinskij cerca spesso **affinità con la musica**, riconoscibili anche nei titoli dei suoi quadri: *Impressioni*, *Improvvisazioni*, *Composizioni*

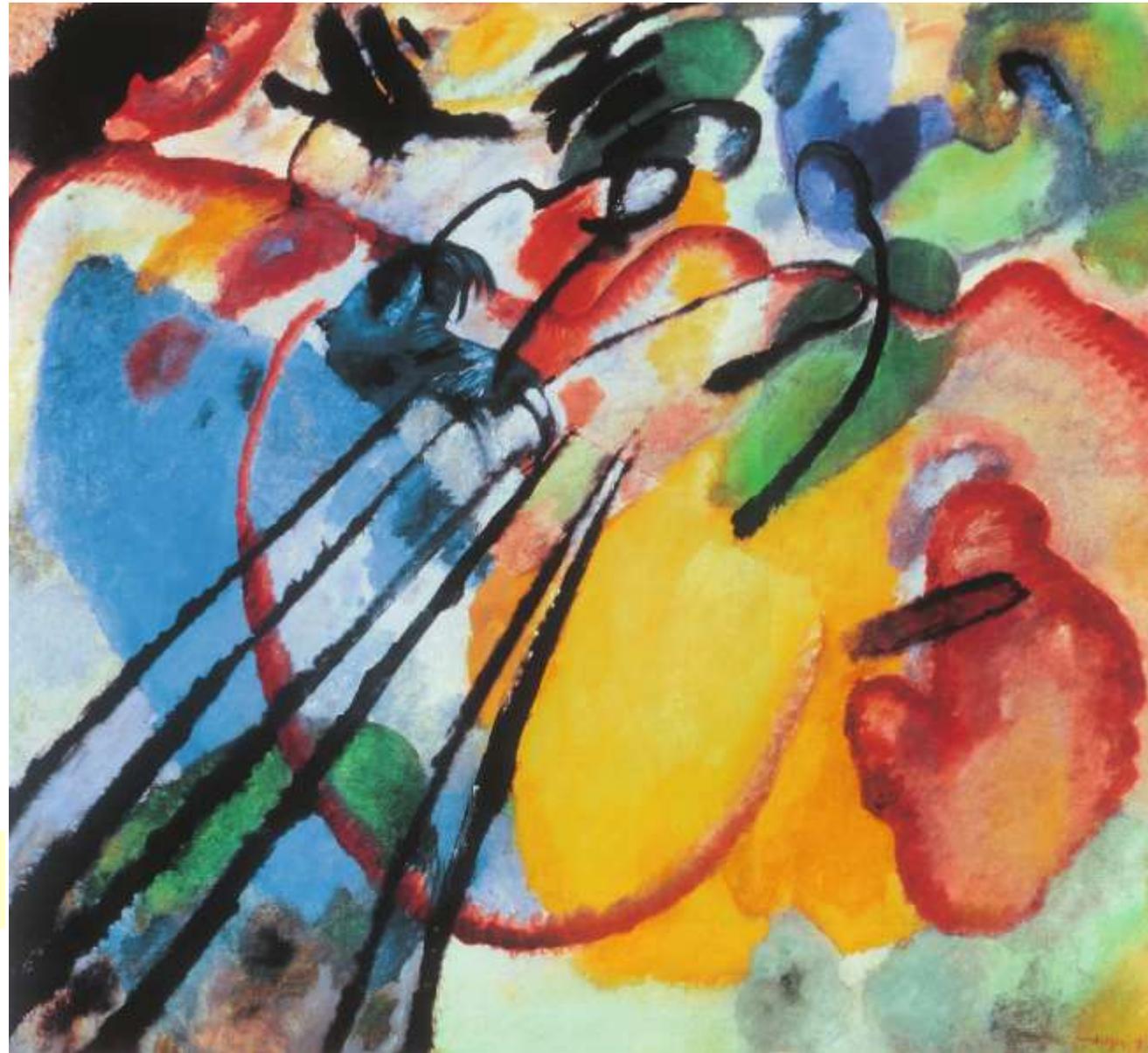

COSA

Il dipinto è un insieme di linee e colori che non raffigurano cose reali

Vasilij Kandinskij, *Improvvisazione n.26*.
1912. Monaco, Städtische Galerie

le *Improvvisazioni* sono segni e colori gettati sulla tela senza voler rappresentare il reale

Astrattismo lirico

Improvvisazione n.26

Vasilij Kandinskij

COSA

In basso, spesse **linee diagonali**.

In alto, **segni** che sembrano ideogrammi.

Al centro **linee rosse** che disegnano forme e i **colori primari**, blu, giallo, rosso, mentre dietro ci sono i verdi

Vasilij Kandinskij, *Improvvisazione n.26*.
1912. Monaco, Städtische Galerie

Astrattismo lirico

Improvvisazione n.26

Vasilij Kandinskij

COME

Il **colore** è l'elemento dominante:

- il **giallo** abbaglia e col **rosso** dà forti emozioni
- l'**azzurro** comunica un senso di quiete spirituale

i colori **caldi** che si avvicinano e i **freddi** che si allontanano, generano una forte mobilità visiva

Vasilij Kandinskij, *Improvvisazione n.26*.
1912. Monaco, Städtische Galerie

Astrattismo lirico

Improvvisazione n.26

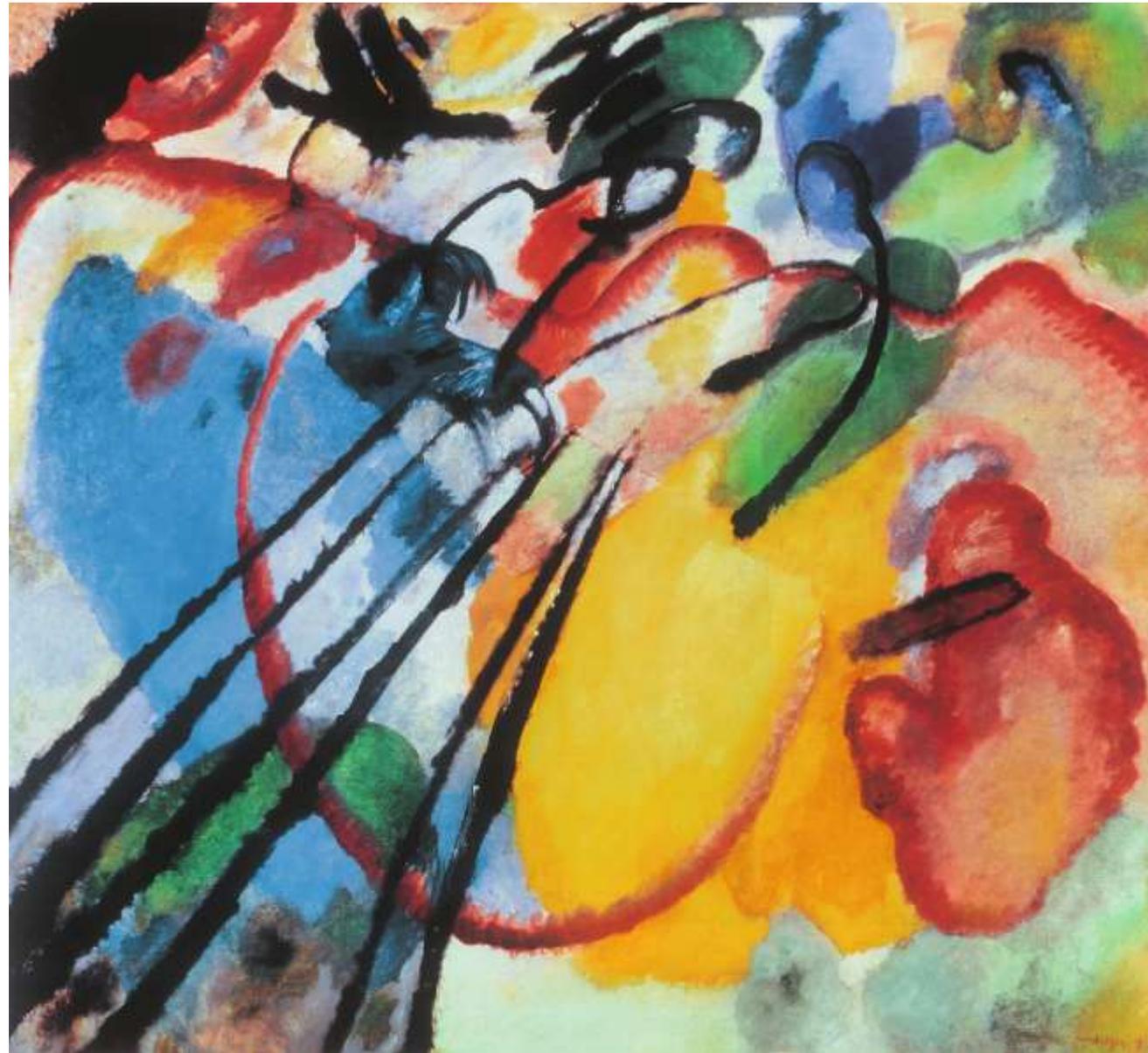
Vasilij Kandinskij

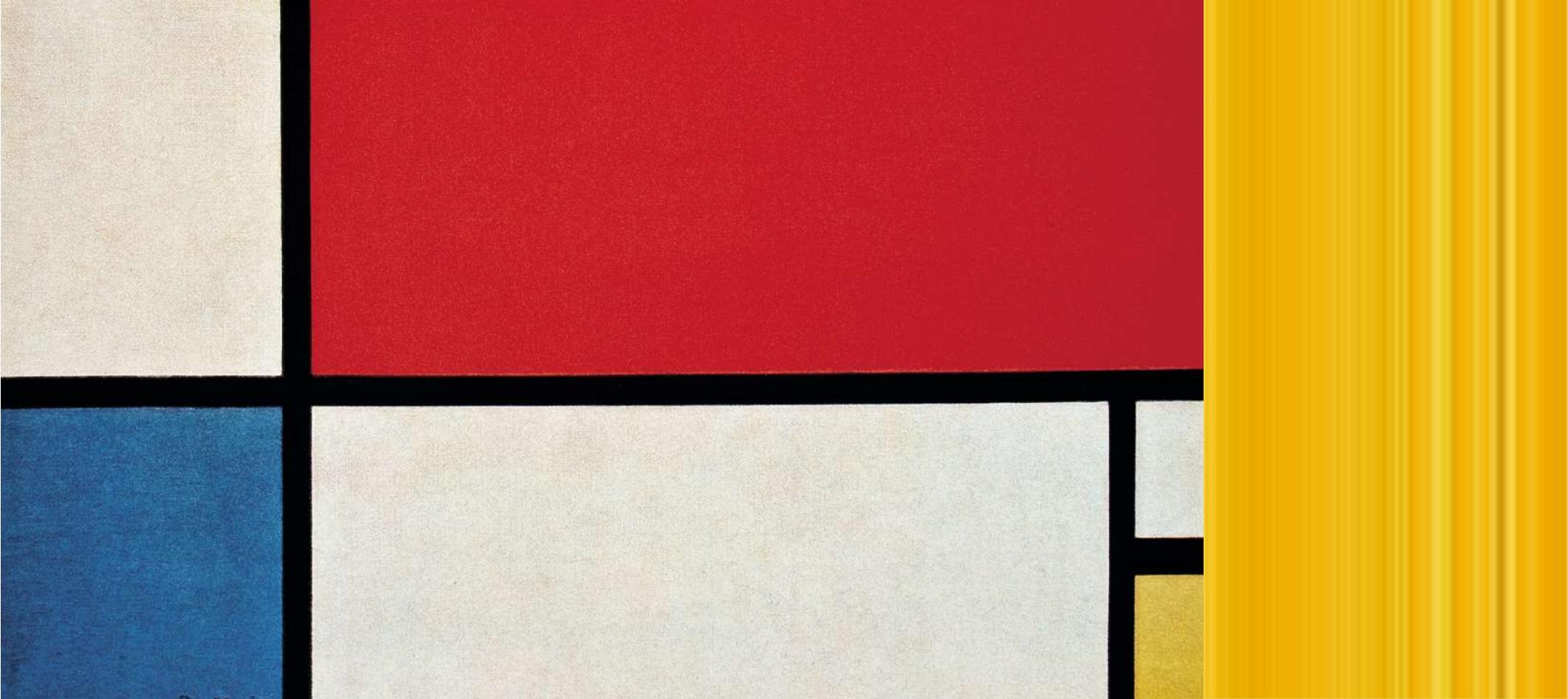
PERCHÉ

In un'opera astratta, forme e colori sono strumenti per esprimere emozioni e sensazioni

Secondo Kandinskij la pittura deve arrivare direttamente ai sensi, come la musica

Vasilij Kandinskij, *Improvvisazione n.26*.
1912. Monaco, Städtische Galerie

Astrattismo geometrico

ZANICHELLI

Paola Bersi, Carlo Ricci
Arte e immagine

Piet Mondrian, *Composizione in rosso, blu e giallo*, 1930

Astrattismo geometrico

De Stijl e Neoplasticismo

Nel 1917, in Olanda, viene fondata la rivista *De Stijl* (*Lo stile*)

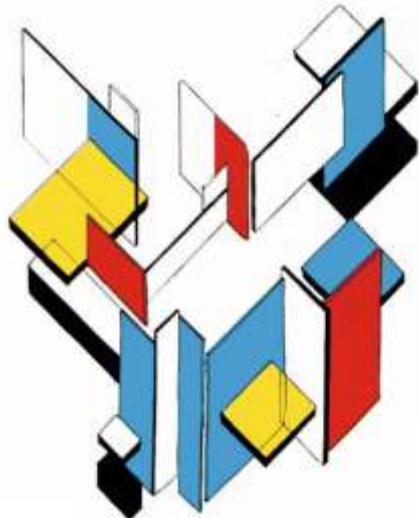

che dà vita al **Neoplasticismo** (la nuova forma)

Mondrian, Van Doesburg, Rietveld, cercano **un nuovo linguaggio visivo** da applicare a pittura, architettura, design, basato su:

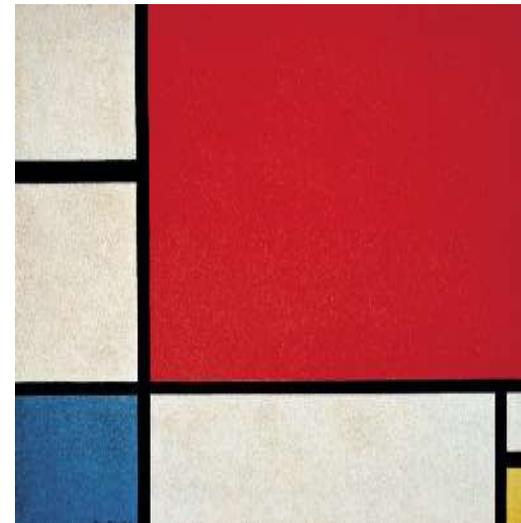

linee rette

pochi colori

i tre primari, il nero e il bianco

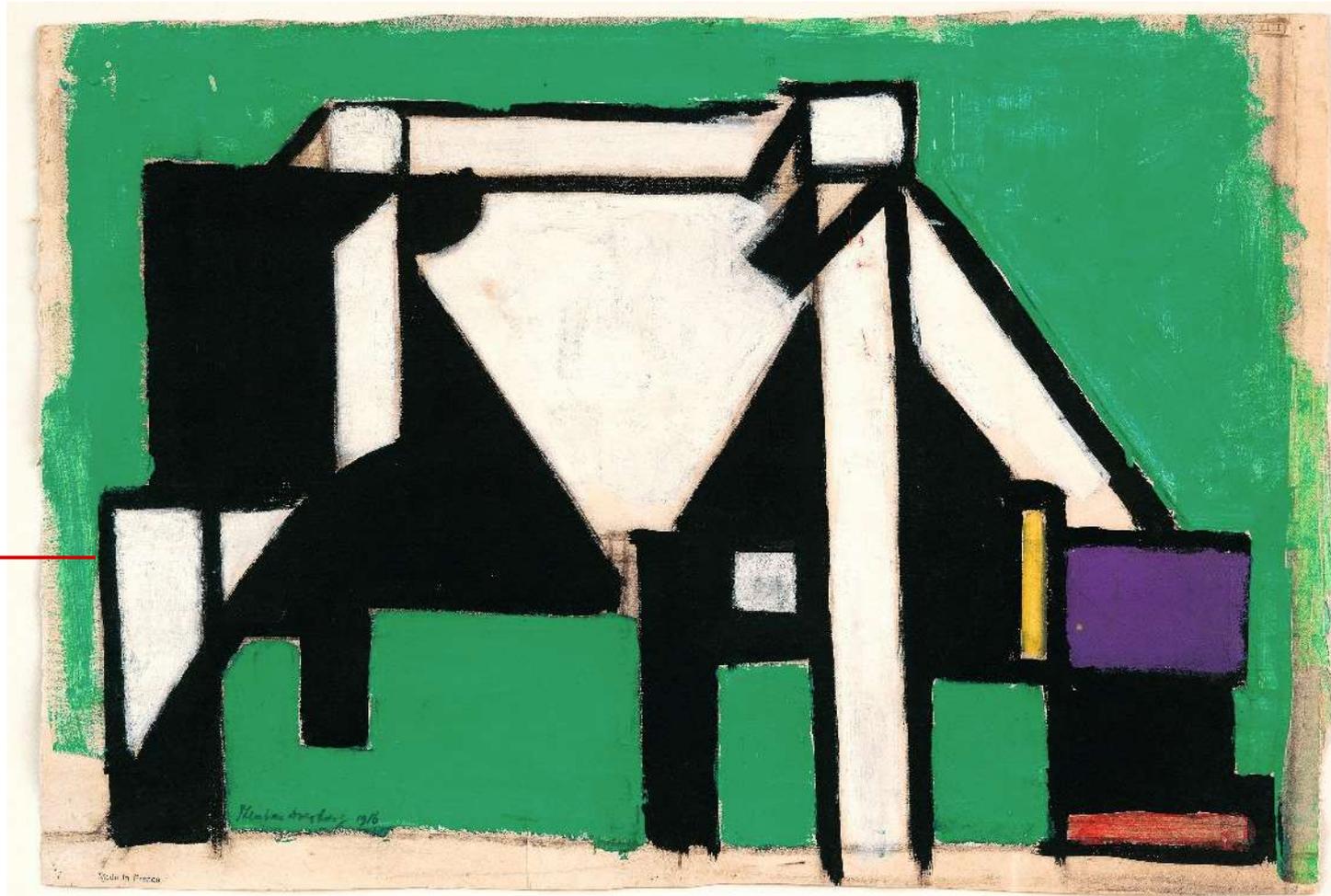

Fase precedente all'Astrattismo geometrico

Theo Van Doesburg

- Nello *Studio (La mucca)*, Theo Van Doesburg mostra i **primi tentativi di passaggio verso l'astrattismo geometrico**

il soggetto, ancora riconoscibile, è disegnato con **segmenti rettilinei** e i colori sono piatti

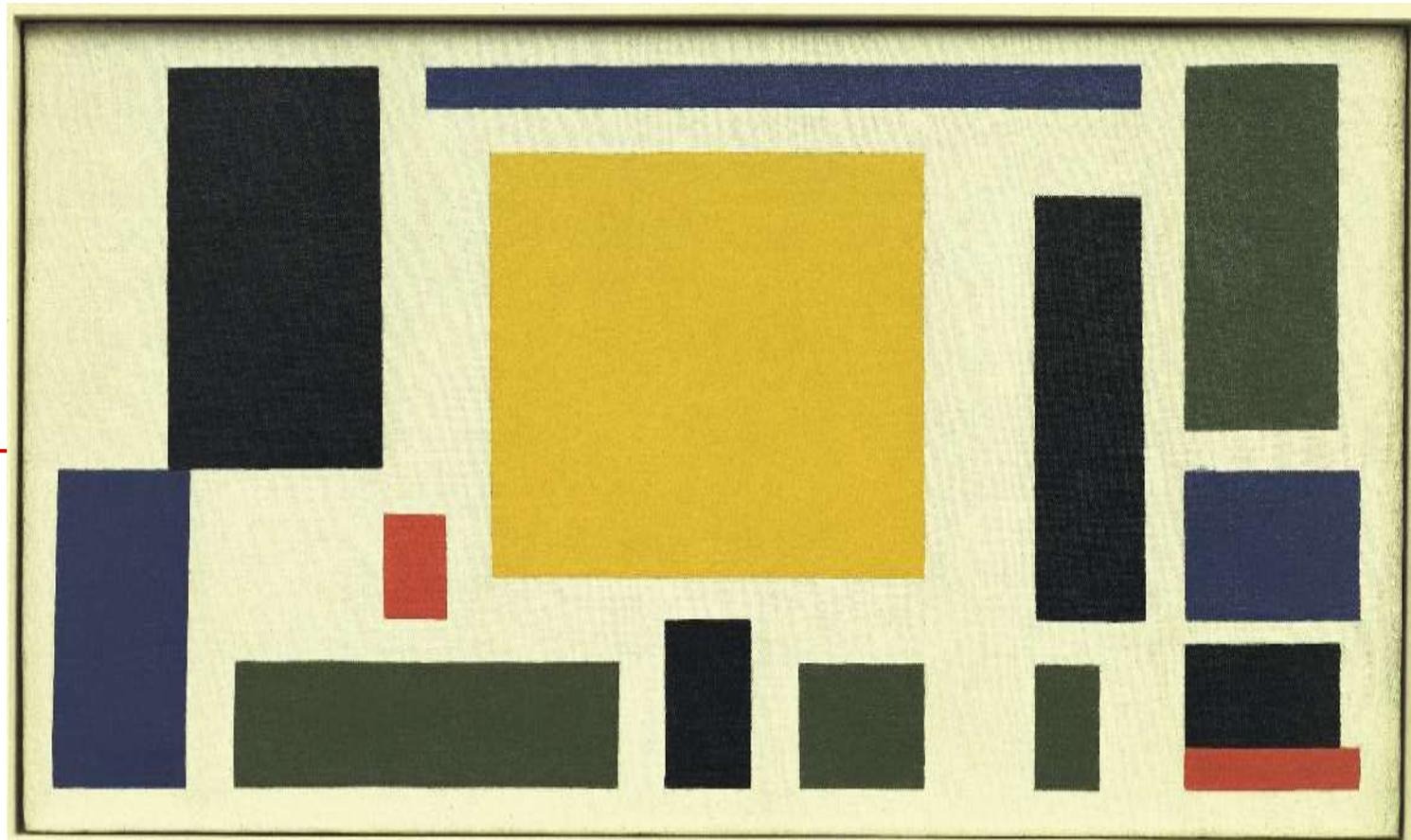

Fase precedente all'Astrattismo geometrico

Theo Van Doesburg

Nel successivo dipinto *Composizione VIII (La mucca)*, la geometria crea una **composizione solo in parte astratta**, poiché il **titolo ricorda ancora la presenza di un animale**

tutti i rettangoli sono
disposti con precisi
allineamenti **attorno al
quadrato giallo** centrale

Astrattismo geometrico

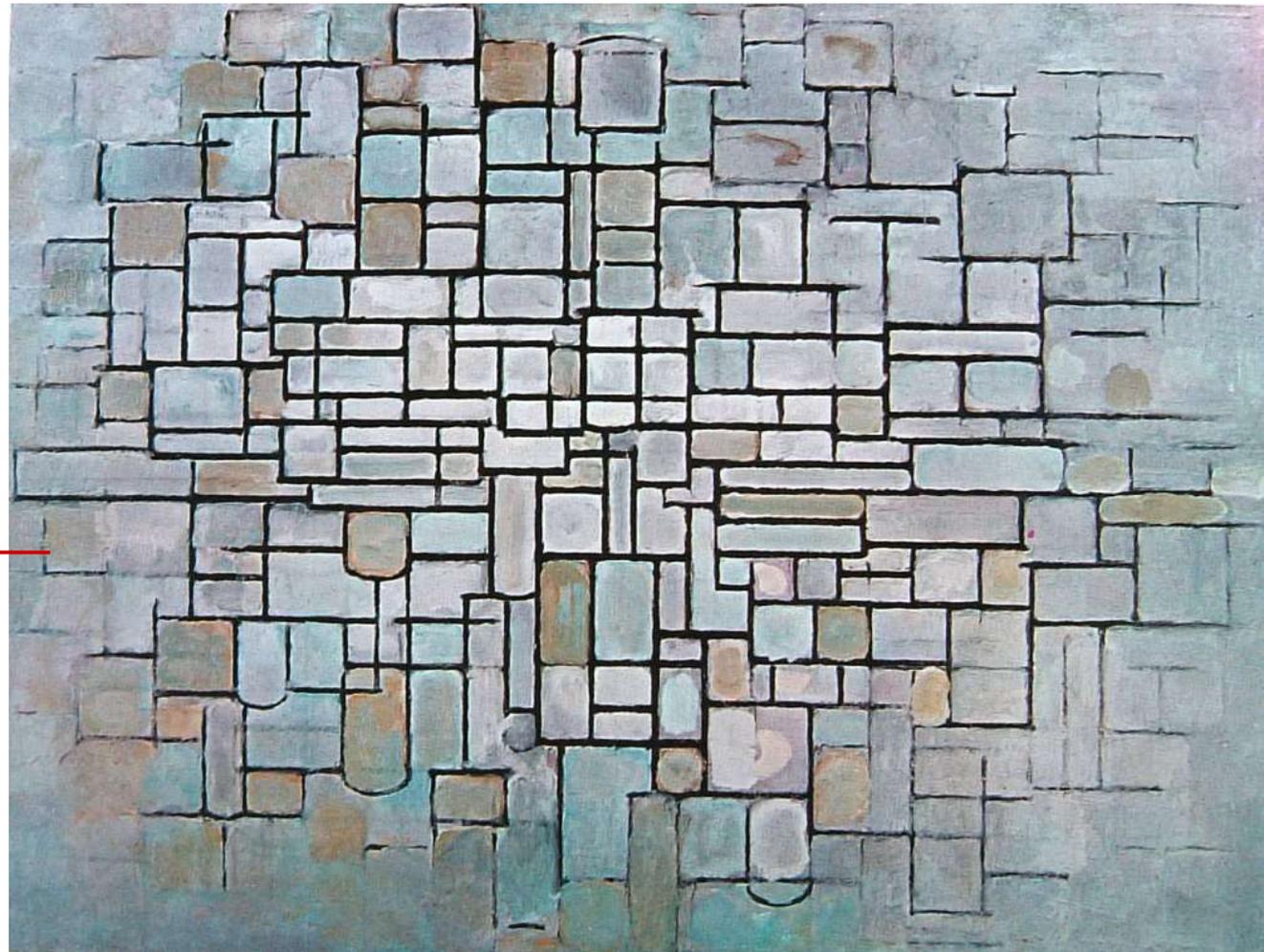
Piet Mondrian

- Per Mondrian, l'artista fondatore del Neoplasticismo, l'**astrazione** nasce da un progressivo distacco dalle emozioni

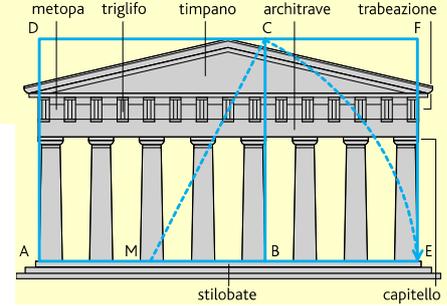
le forme sono completamente scomposte in **un reticolo visivo** di tratti verticali e orizzontali

VITA e OPERE

Nel 1911, a Parigi, Mondrian sperimenta il Cubismo, un passaggio fondamentale verso l'astrazione.

Mondrian ha utilizzato spesso il **rettangolo aureo**, già applicato nell'architettura greca

Astrattismo geometrico

Piet Mondrian

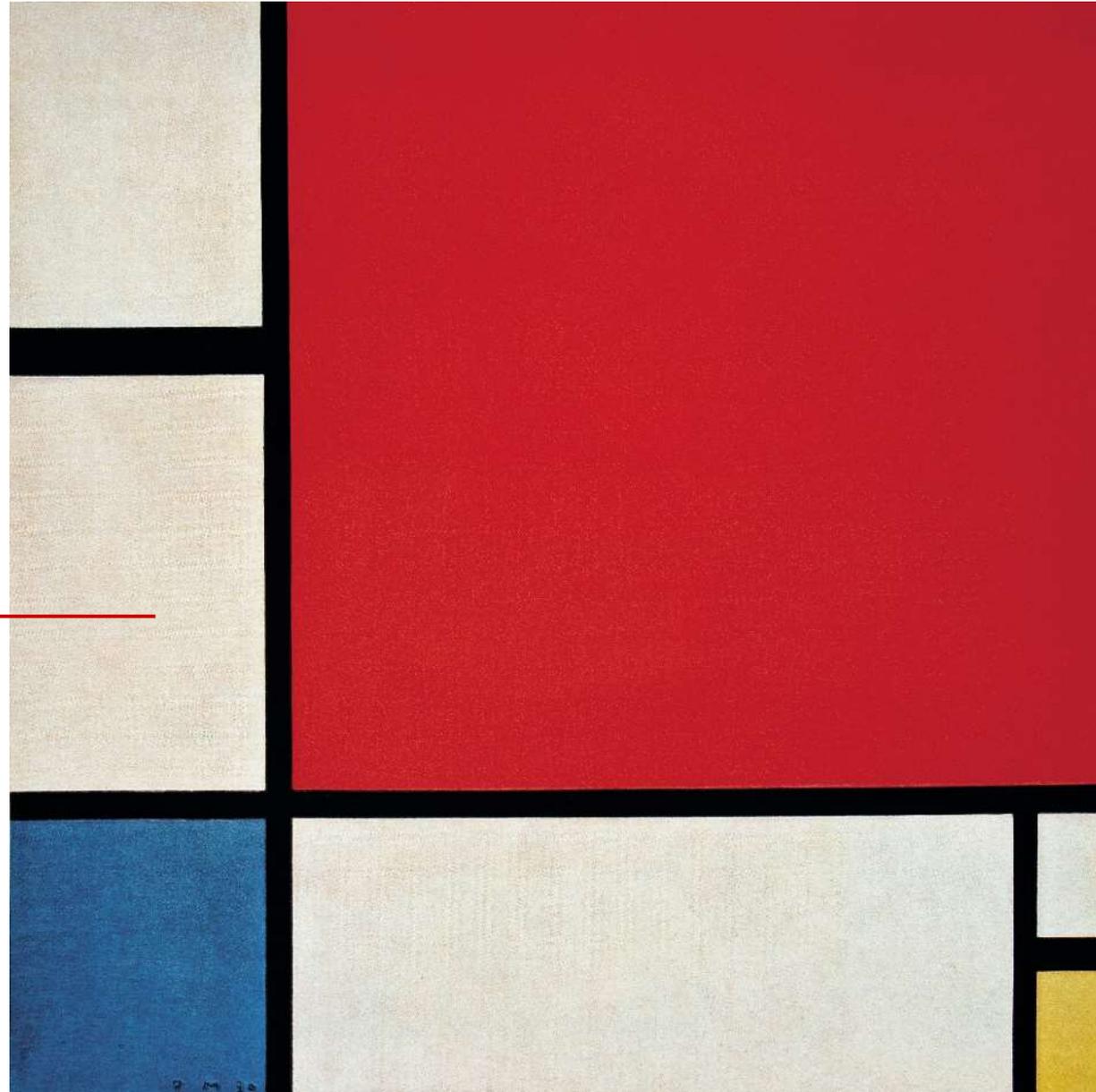
*Composizione in rosso, blu
e giallo*

1930

New York, Collezione privata

Il **titolo** dell'opera indica solo i suoi colori e richiama una disposizione non casuale

per Mondrian, la composizione è un **teorema matematico**, che definisce le proporzioni delle forme geometriche

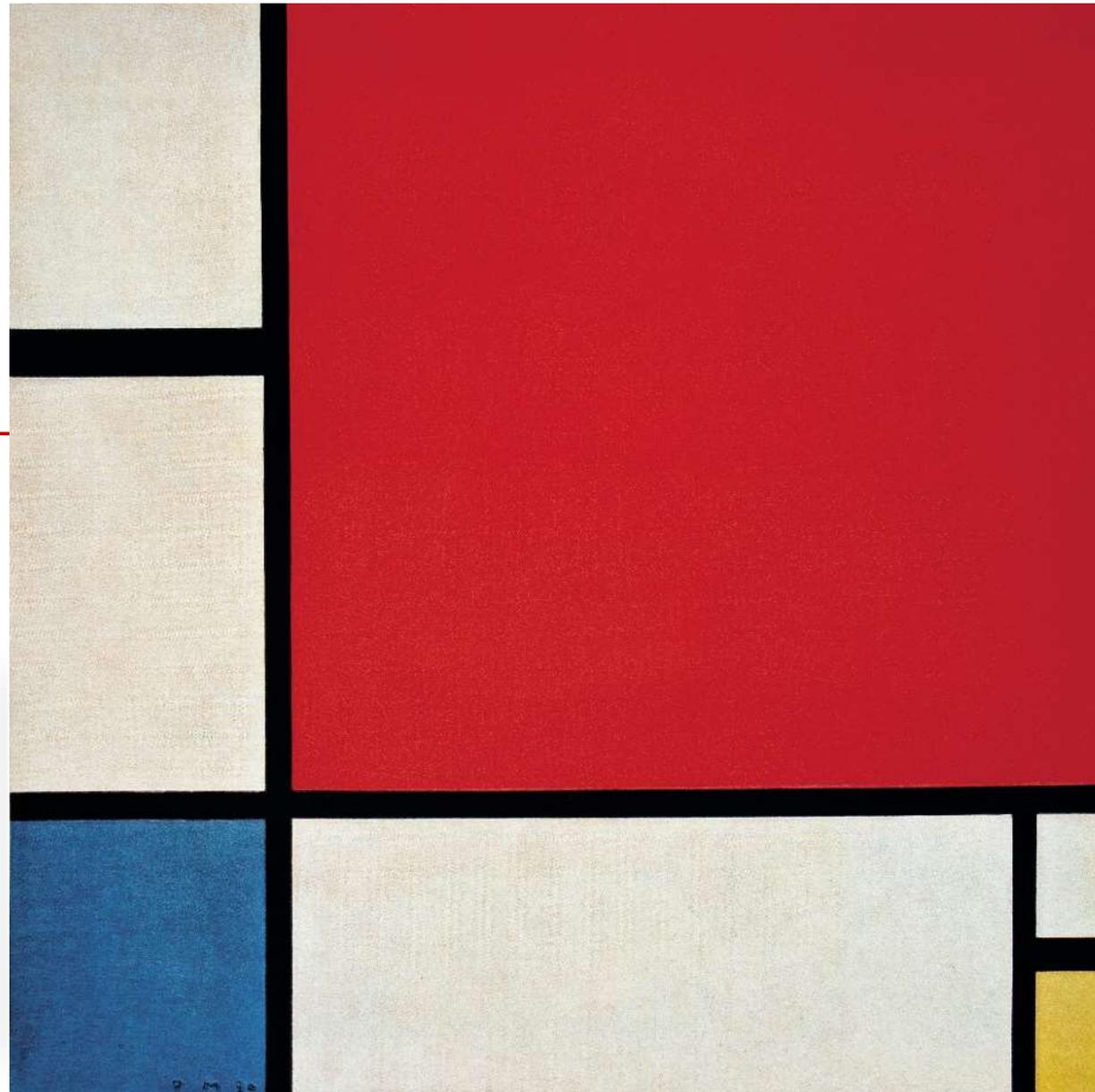
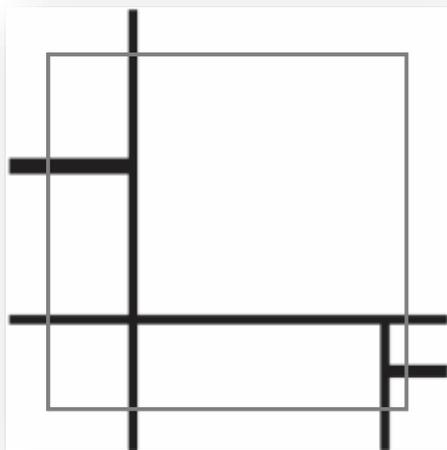

Astrattismo geometrico

Piet Mondrian

*Composizione in rosso, blu
e giallo*
1930

le **linee orizzontali e verticali** determinano i quadrati e i rettangoli, e sembrano andare anche oltre l'inquadratura

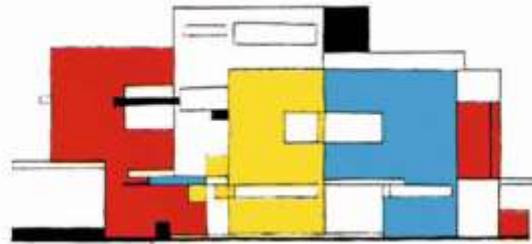

Astrattismo geometrico

Architettura

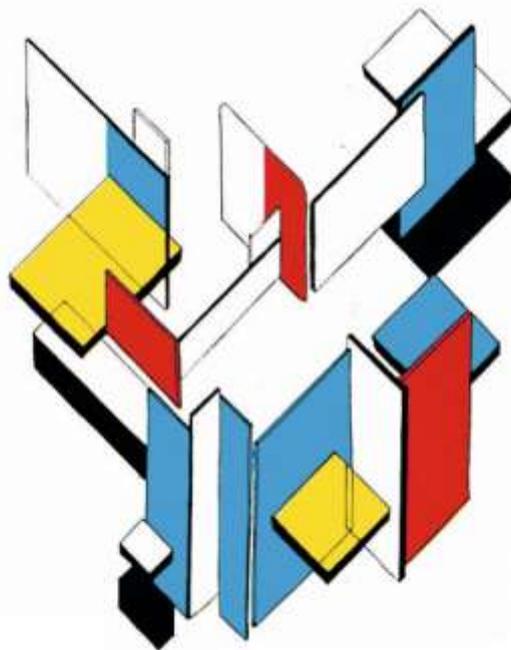
Il linguaggio visivo del Neoplasticismo è applicato anche all'**architettura**

prospettiva
di interno

facciata

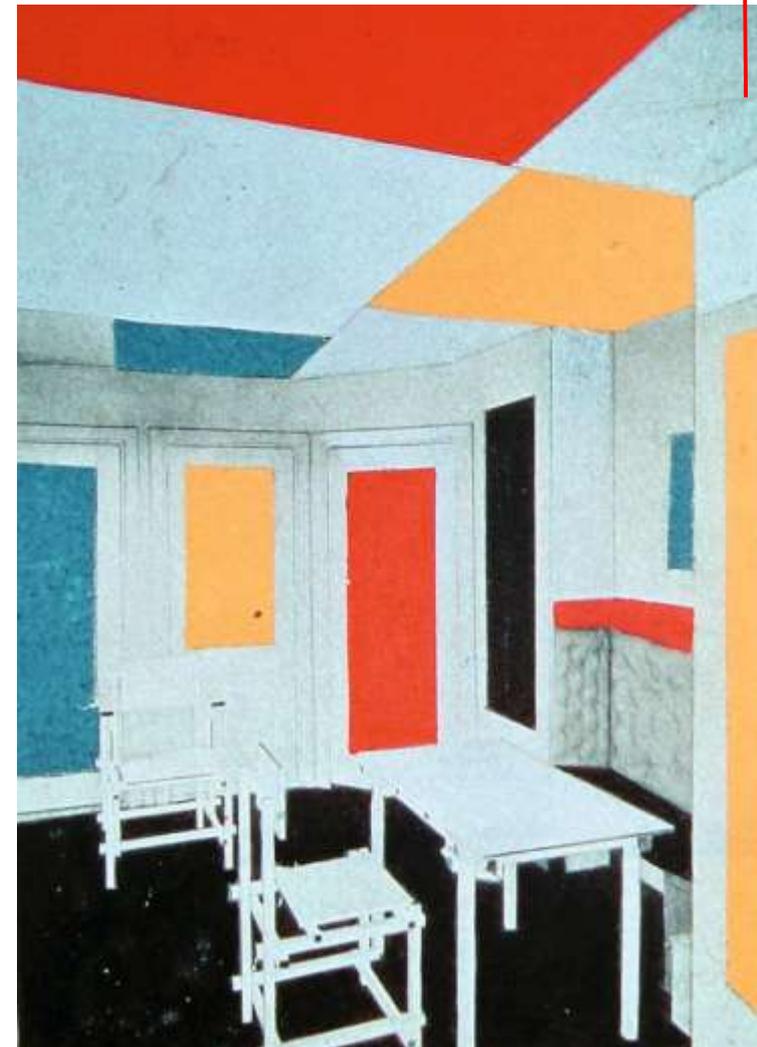
gli **incroci** di linee
verticali e
orizzontali e i **piani**
di colore
diventano muri

assonometria

Theo Van Doesburg e Cornelis
Van Eesteren, *Progetto di casa
privata*, 1920

Theo Van
Doesburg,
*Progetto per
interno di Casa
De Ligt*, 1919

Astrattismo geometrico

Design

Il linguaggio visivo del Neoplasticismo è applicato anche al **design**

i **diversi colori** distinguono i vari elementi della sedia

la struttura portante è nera, come la **struttura compositiva** di Mondrian

lo schienale è rosso

la seduta è blu

Gerrit Rietveld, *Sedia Red and Blue*.

1917-1918