

Cubismo / 1

formativo
analitico
sintetico

ZANICHELLI

Paola Bersi, Carlo Ricci
Arte e immagine

Georges Braque, *Violino e brocca*, 1910

Cubismo formativo, analitico, sintetico

Arte del primo '900

Il **Cubismo** nasce in Francia nel **1907**.

I pittori cubisti cercano di raffigurare la realtà da **varie angolazioni**, quindi l'immagine risulta **frammentata** con forme che si compenetrano

I principali movimenti di avanguardia sono:

Espressionismo

Cubismo

Futurismo

Astrattismo

Dada

Metafisica

Surrealismo

Cubismo formativo, analitico, sintetico

Cubismo

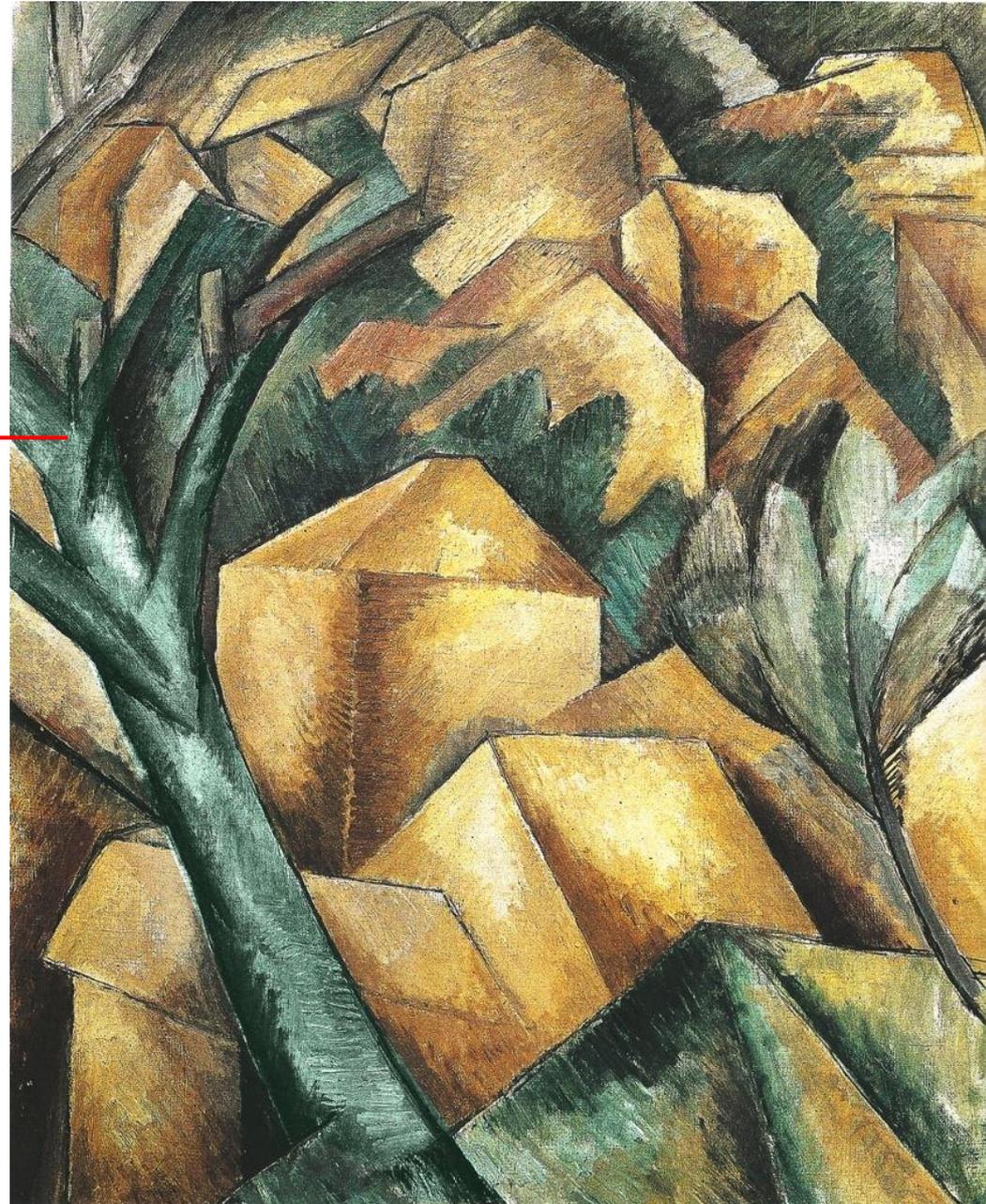
Il nome

Il nome «cubismo» fu coniato ironicamente dalla stampa parigina, visti i paesaggi di Georges Braque

In *Case all'Estaque*, Braque dipinge le case come netti volumi geometrici, «cubi» incastrati tra loro

Georges Braque, *Case all'Estaque*, olio su tela, 1908. Berna.

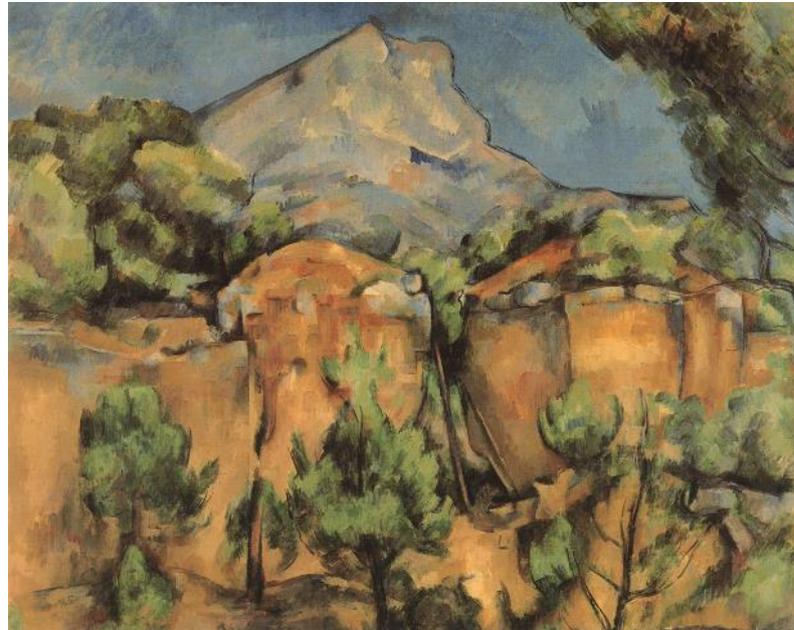
Cubismo formativo, analitico, sintetico

Cubismo formativo

Le origini

■ Il **Cubismo formativo** (1907-1909) nasce a Parigi ad opera di Pablo Picasso e Georges Braque che studiano:

le forme
geometriche di →
Cézanne

Paul Cézanne, *Montagna Sainte-Victoire*, 1902-1904

le forme non
naturalistiche della →
scultura africana

Arte africana,
Maschera Dan,
Costa d'Avorio

Cubismo formativo, analitico, sintetico

Cubismo formativo

I caratteri

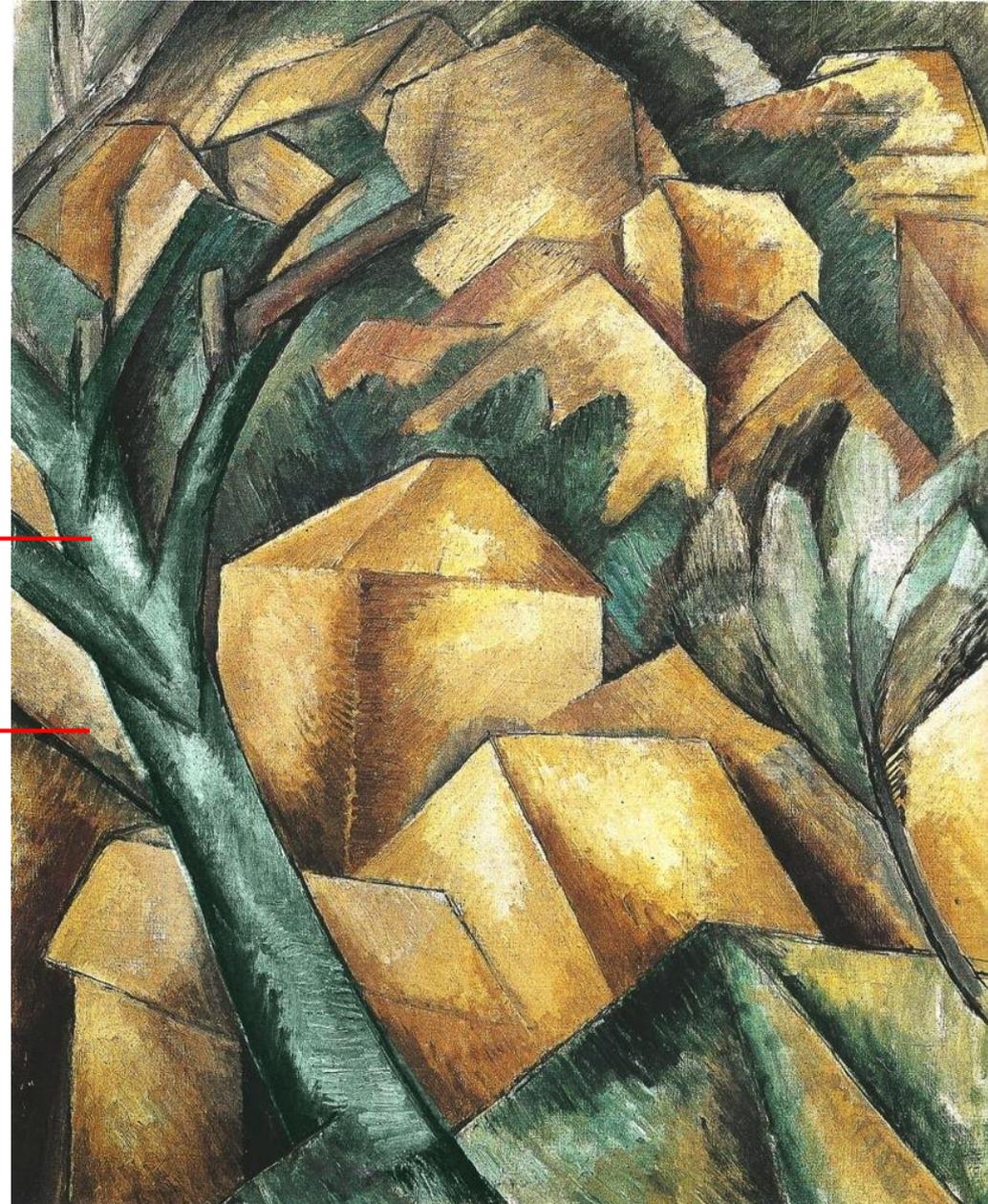
Il Cubismo formativo:

- **semplifica e geometrizza** le forme
- raffigura le cose da **diversi punti di vista**

In *Case all'Estaque*, case e alberi diventano **volumi geometrici** incastrati tra loro

il paesaggio non ha la tradizionale prospettiva, le case e gli alberi sono visti contemporaneamente **dall'alto e di fronte**

Georges Braque, *Case all'Estaque*, olio su tela, 1908. Berna.

Cubismo formativo, analitico, sintetico

Cubismo formativo

Les demoiselles d'Avignon

Questo dipinto di Picasso è il primo capolavoro del Cubismo, che **distrugge l'idea tradizionale di bellezza** e apre nuovi orizzonti alla **ricerca artistica**

il dipinto non è più imitazione della realtà

Pablo Picasso, *Les demoiselles d'Avignon*, 1907.
New York, Museum of Modern Art

Cubismo formativo, analitico, sintetico

Cubismo formativo

Les demoiselles d'Avignon

Picasso, guardando a **Cézanne**,
geometrizza le forme

le **due figure centrali** sono
geometrizzate ma ancora abbastanza
naturalistiche

le **tre figure laterali**, invece, sono
spezzate e **deformate** da spigolose
linee geometriche

Pablo Picasso, *Les demoiselles d'Avignon*, 1907.
New York, Museum of Modern Art

Cubismo formativo, analitico, sintetico

Cubismo formativo

Les demoiselles d'Avignon

Picasso, guardando a **Cézanne**,
geometrizza le forme

la natura morta è fatta di **forme
geometriche** e **ribaltata in avanti**
per accentuare la vista dei frutti,
come faceva Cézanne

Pablo Picasso, *Les demoiselles d'Avignon*, 1907.
New York, Museum of Modern Art

Cubismo formativo, analitico, sintetico

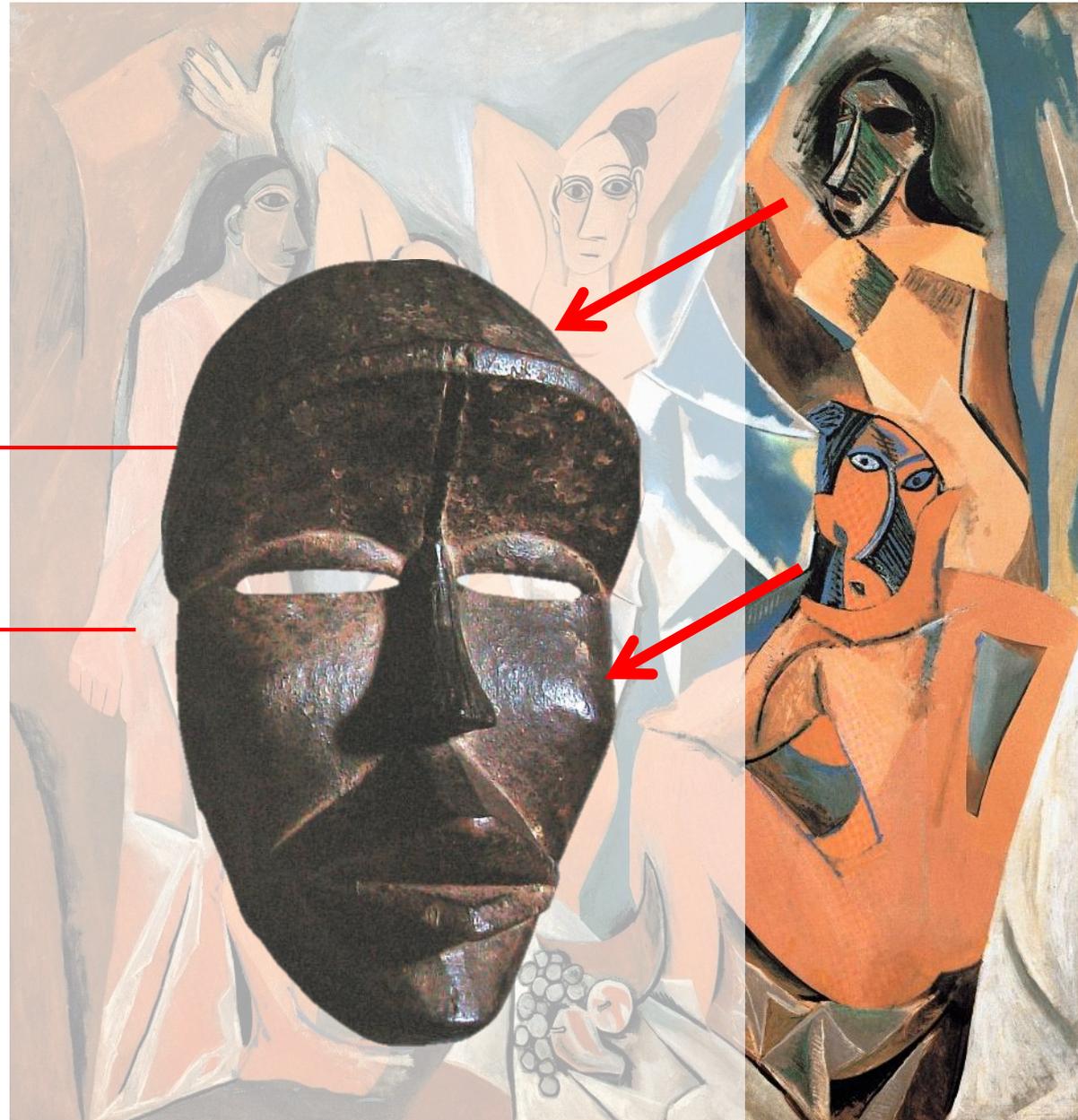
Cubismo formativo

Les demoiselles d'Avignon

Picasso è affascinato dalla **scultura africana** nella quale trova forme libere, essenziali e di forte espressività

dalle maschere africane Picasso trae la **deformazione** dei volti

le figure laterali, spezzate e deformate, hanno il viso simile a **maschere africane**

Pablo Picasso, *Les demoiselles d'Avignon*, 1907.
New York, Museum of Modern Art

Cubismo formativo, analitico, sintetico

Cubismo analitico

L'innovazione di Picasso e Braque

■ Il **Cubismo analitico** (1909-1912) è il momento più innovativo della ricerca cubista

Picasso e Braque creano **una visione della realtà più complessa** rispetto al disegno tradizionale

Il Cubismo analitico:

- raffigura un oggetto da **diversi punti di vista**: di fronte, di lato, dall'alto
- **accosta o sovrappone** queste viste per comporre sulla tela una nuova forma

Georges Braque, *Violino e brocca*, 1910. Basilea, Öffentliche Kunstsammlung

Cubismo formativo, analitico, sintetico

Cubismo analitico

L'innovazione di Picasso e Braque

Violino e brocca di Georges Braque è l'insieme delle immagini che si sovrappongono nel cervello mentre ci muoviamo attorno alle cose

il violino e la brocca sono percepiti dall'osservatore, anche se le forme che vede non sono quelle degli oggetti reali

il colore è monocromo, perché non si cerca il naturalismo

Georges Braque, *Violino e brocca*, 1910. Basilea, Öffentliche Kunstsammlung

Cubismo formativo, analitico, sintetico

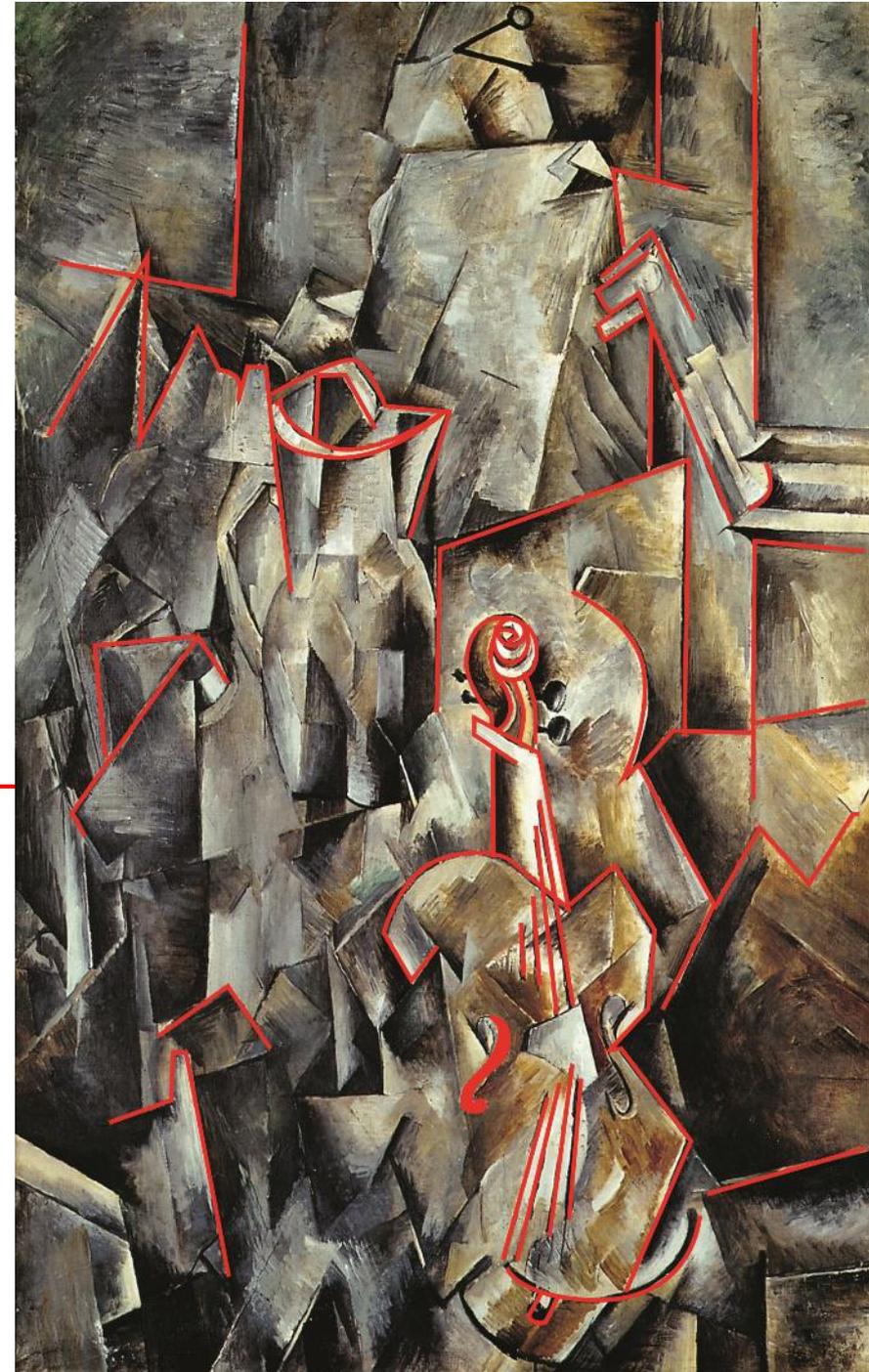
Cubismo analitico

L'innovazione di Picasso e Braque

Il risultato è un'immagine complessa, costituita da **piani che si intersecano nello spazio**

chi guarda entra nella simultaneità delle immagini, in un vortice di **spazio-tempo** che ricorda la «quarta dimensione» teorizzata da Einstein nel 1905

Georges Braque, *Violino e brocca*, 1910. Basilea, Öffentliche Kunstsammlung

Cubismo formativo, analitico, sintetico

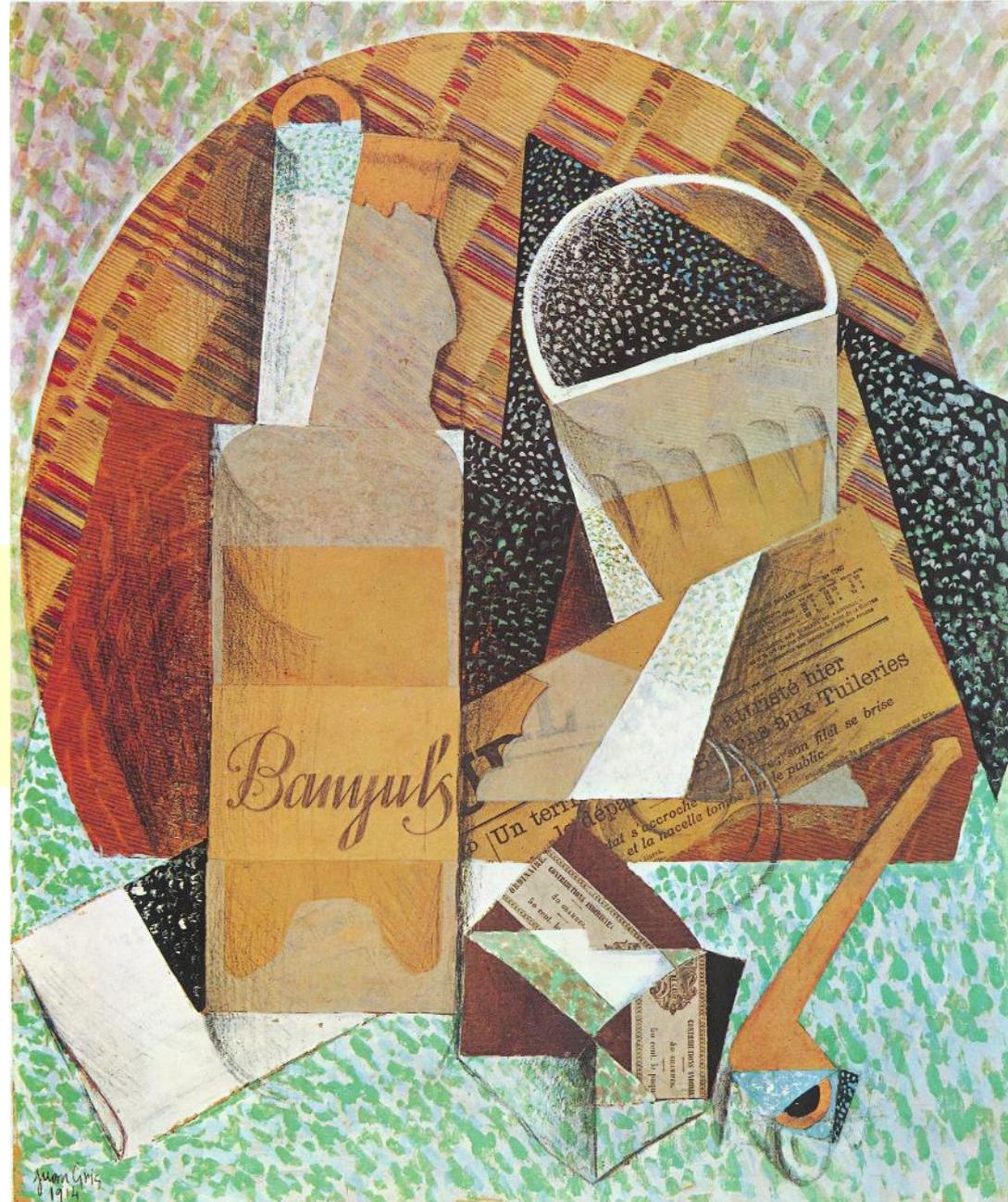
Cubismo sintetico

Juan Gris

■ Il principale protagonista del **Cubismo sintetico** (1912-1921), Juan Gris, diceva: «Cézanne, Picasso e Braque di una bottiglia fanno un cilindro, io dal cilindro dipingo una bottiglia»

Il Cubismo sintetico:

- **semplifica la scomposizione** delle forme
- disegna i **profili degli oggetti** come larghe sagome di **collages polimaterici**

Juan Gris, *La bottiglia di Banyul's*, 1914.
Berna, Kunstmuseum

Cubismo formativo, analitico, sintetico

Cubismo sintetico

Juan Gris

La bottiglia di Banyul's è un **gioco di trasparenze**, fatto di forme che si sovrappongono e si incastrano, anche attraverso il collage

Gris ha usato **carta da parati**, un **giornale**, un' **etichetta** e tocchi di pennellate di colore a olio

le forme sono definite partendo da **figure geometriche**

i contorni sono osservati e disegnati da **diversi punti di vista**

Juan Gris, *La bottiglia di Banyul's*, 1914.
Berna, Kunstmuseum

