

Futurismo

Il dinamismo universale

ZANICHELLI

Paola Bersi, Carlo Ricci
Arte e immagine

Umberto Boccioni, *Stati d'animo II.*
Quelli che vanno. 1912

Il dinamismo universale

Arte del primo '900

Il Futurismo

Il Futurismo nasce a Milano per volontà del poeta e letterato **Filippo Tommaso Marinetti**. Il **Manifesto del Futurismo** viene scritto da **Marinetti** e pubblicato nel **1909** sul giornale francese *Le Figaro*.

Il movimento artistico è affascinato dal **progresso** e dalla civiltà industriale. Il Futurismo si diffonderà anche nel resto dell'**Europa**.

I principali movimenti di avanguardia sono:

Fauves e
Espressionismo

Cubismo

Futurismo

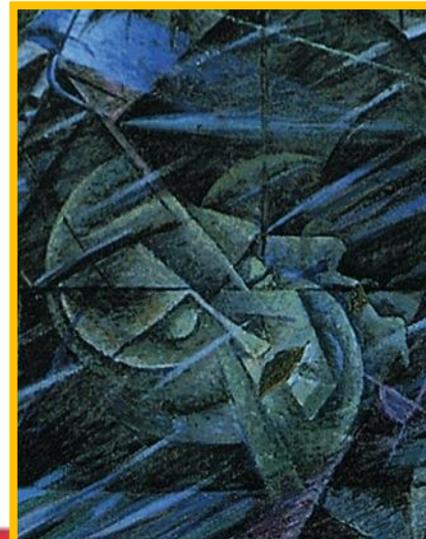
Astrattismo

Dada

Metafisica

Surrealismo

Il dinamismo universale

Il Futurismo

Il manifesto del Futurismo

Nel 1909, lo scrittore Filippo Tommaso Marinetti, nel suo *Manifesto del Futurismo*, propone il culto del progresso tecnico, della velocità e del cambiamento

la veloce automobile blu sembra attraversare rombando l'aria infuocata

Luigi Russolo. *Dinamismo di un'automobile*, 1912-1913. Parigi, Musée National d'Art Moderne

Con la produzione industriale, si diffondono tante innovazioni che rivoluzionano il sistema di vita.

Il dinamismo universale

Il dinamismo universale

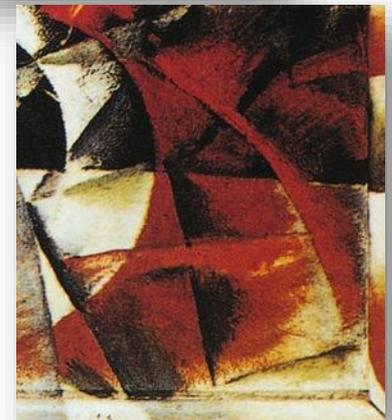
I manifesti del Futurismo

Il nuovo **canone di bellezza** è il **dinamismo universale**, necessario per una rapida trasformazione del mondo e per la rappresentazione visiva del progresso

Il *Manifesto tecnico della pittura futurista* spiega come la **sensazione dinamica** può essere generata attraverso:

- la **scomposizione** e la compenetrazione delle forme e degli spazi
- l'uso di **piani** curvi e obliqui
- l'uso di **colori** accesi

Altri **manifesti** saranno pubblicati su svariati argomenti, dal *teatro* al *cinema*, alla *cucina futurista*

Il dinamismo universale

Umberto Boccioni

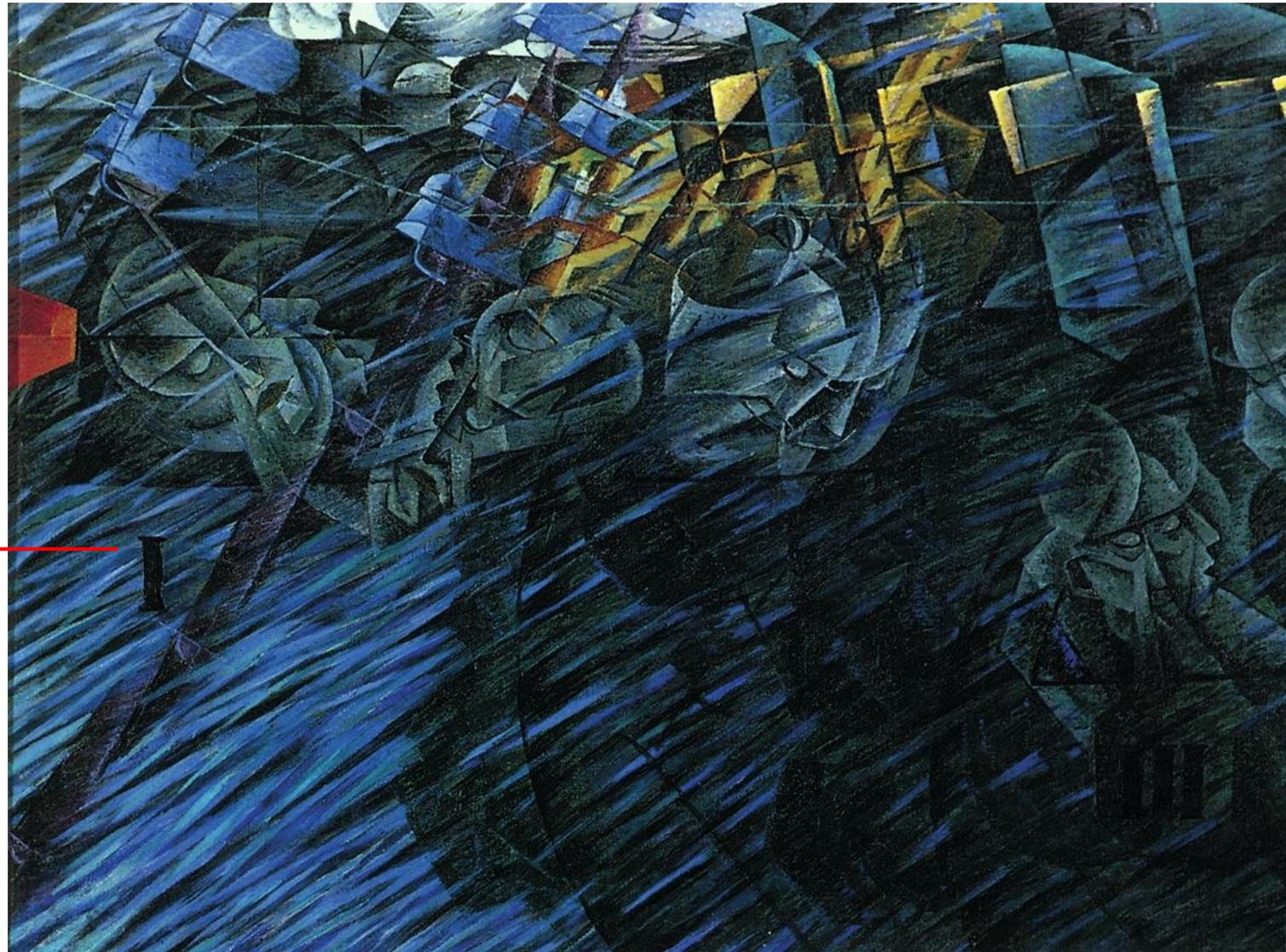
Stati d'animo II. Quelli che vanno

I Futuristi vogliono rappresentare la velocità e il dinamismo, ma anche i **sentimenti**

il tono blu dominante è il colore degli **stati d'animo** di *quelli che vanno* in un viaggio notturno

Umberto Boccioni, *Stati d'animo II. Quelli che vanno*. 1912. New York, Museum of Modern Art

Questo dipinto è collegato ad altri due che raffigurano gli stati d'animo degli *Addii* e di *Quelli che restano*

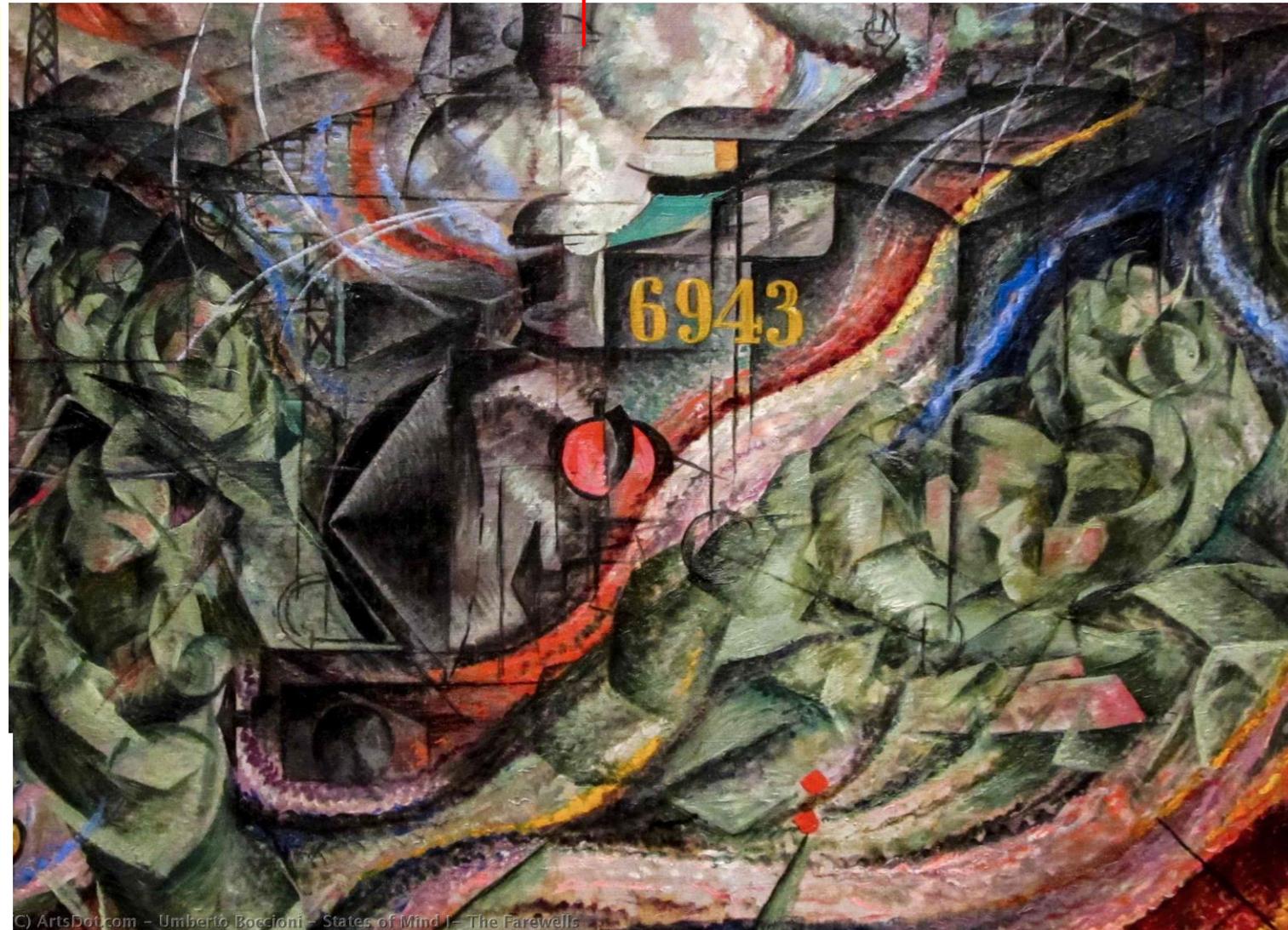
Il dinamismo universale

Umberto Boccioni

Stati d'animo I. Gli addii

Le figure sono frammentate, ma riconosciamo la locomotiva con il numero di serie a caratteri stampati e alcune persone.

Notiamo immagini che danno il senso del movimento in una stazione ferroviaria

Umberto Boccioni,
Stati d'animo I. Gli addii.
1911. Olio su tela.
New York, Museum of
Modern Art

Il dinamismo universale

Umberto Boccioni

Dinamismo plastico

*Forme uniche della
continuità nello spazio*

1913

Milano, Museo del Novecento

L'impetuoso avanzare di un uomo in marcia è rappresentato con la **scomposizione** della figura in piani curvilinei e tondeggianti

la **muscolatura** spezzata e ricomposta crea un forte senso di movimento

Nel *Manifesto della scultura futurista* Boccioni teorizza il «**dinamismo plastico**», l'espansione del volume nello spazio: «le cose in movimento si moltiplicano».

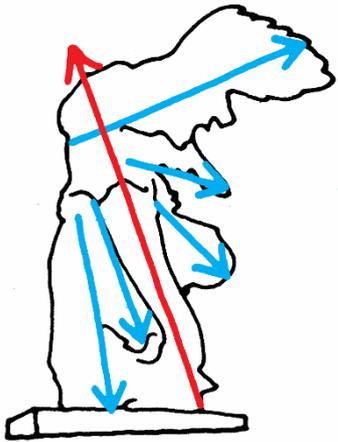
Il dinamismo universale

Umberto Boccioni

Dinamismo plastico

CONFRONTO

Boccioni ha ammirato **il senso del movimento** della *Nike di Samotracia*

Arte greca, *Nike di Samotracia*
circa 190 a.C. Parigi, Louvre

Il dinamismo universale

Arte totale

Architettura

Alla ricerca di un'arte totale, i Futuristi includono nel rinnovamento l'**architettura**

La *Città nuova* progettata da **Antonio Sant'Elia** si modifica in modo **costante e veloce**.

Secondo il *Manifesto dell'Architettura futurista* la bellezza di un edificio sta nei materiali e nella funzione

linee oblique e curve generano il **dinamismo**

Il dinamismo universale

Giacomo Balla

Sequenze di movimento

Il dipinto sintetizza in un'unica immagine **tutte le sequenze del movimento**, esprime così il dinamismo di una scena tratta dalla vita quotidiana

Giacomo Balla, *Dinamismo di un cane al guinzaglio*, 1912, olio su tela. Buffalo.

Il dinamismo universale

Giacomo Balla

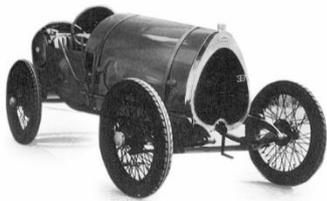
La velocità

Velocità astratta + rumore

1913-1914

Venezia, Peggy Guggenheim Collection

Uno dei temi preferiti dai Futuristi è la **velocità**, spesso collegata all'**automobile**, che nei primi anni del '900 ne diventa il simbolo

Il dinamismo universale

Giacomo Balla

La velocità

Velocità astratta + rumore

1913-1914

Venezia, Peggy Guggenheim Collection

Questo dipinto nasce dall'**osservazione delle vetrine**, che riflettono le auto in corsa, le luci della città, i passanti che si muovono veloci

le **veloci traiettorie** delle forme propagano i rumori della strada sul vetro lucido

Il dinamismo universale

Luigi Russolo

La velocità

Luigi Russolo, *Dinamismo di un'automobile*,
1912-1913. Parigi, Musée National d'Art Moderne

Dinamismo di un'automobile esprime al massimo l'effetto movimento-velocità

l'automobile blu sembra attraversare rombando la strada

la forma è spezzata e ricomposta in modo aerodinamico

il rosso suggerisce
l'esaltazione psicologica
della velocità

Il dinamismo universale

Luigi Russolo

La velocità

*Dinamismo di
un'automobile*
esprime al
massimo l'effetto
movimento-
velocità

le frecce indicano
direzione e
movimento

