

Il primo Novecento

CUBISMO

Principali esponenti:

- **PABLO PICASSO** (1881-1973)
- **GEORGES BRAQUE** (1882-1963)
- **JUAN GRIS** (1887-1927 - si aggiunge più tardi)

ALLA BASE DELLA LORO RICERCA:

- Osservazione **pittura di Cezanne** → rappresentare la natura scomponendola in forme geometriche elementari
- **PRIMITIVISMO**: Conoscenza arte primitiva (arte di popoli geograficamente e storicamente caratterizzata da basso sviluppo tecnologico → per artisti era civiltà vera e istintiva, non corrotta e quindi capace di esprimere con forza il soprannaturale e l'essenza profonda delle cose)

CUBISMO

si divide in tre periodi:

1. 1907-1909 → CUBISMO
FORMATIVO:
FRANTUMAZIONE DELLE
FORME NELLO SPAZIO E
MOLTIPLICAZIONE DEI
PUNTI DI VISTA: oggetti e
figure vengono semplificati e
ridotti a FORME
GEOMETRICHE

Pablo Picasso

Le Femmes d'Alger (O.K.)

1907, olio su tela, 244x234cm,

NY, MOMA

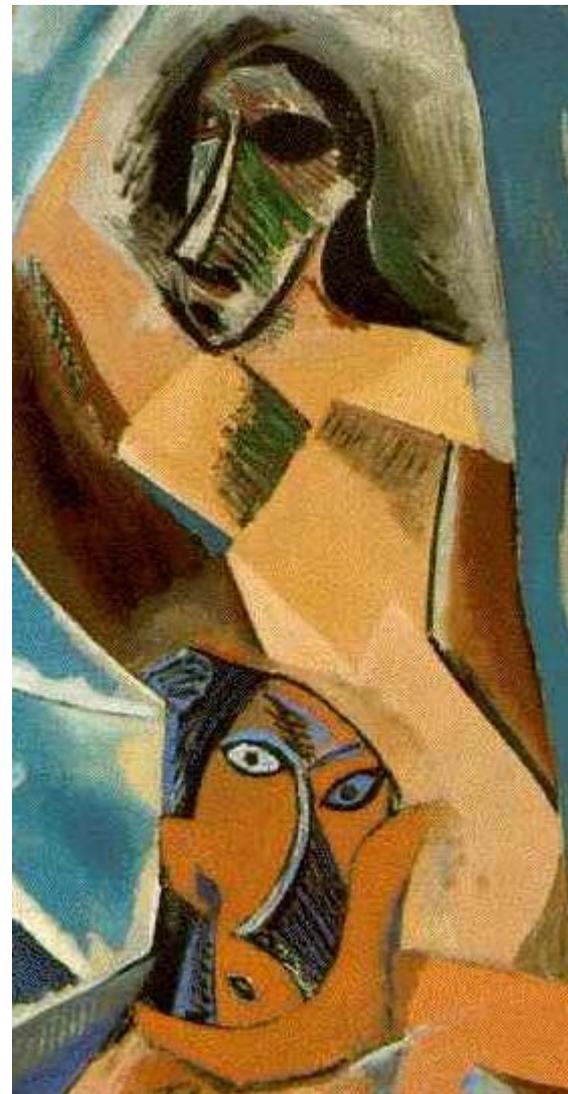

Naso visto di profilo mentre
resto del viso frontalmente

- **I corpi e lo spazio sono resi da piani taglienti e spigolosi**
- **L'angolo di osservazione muta continuamente**

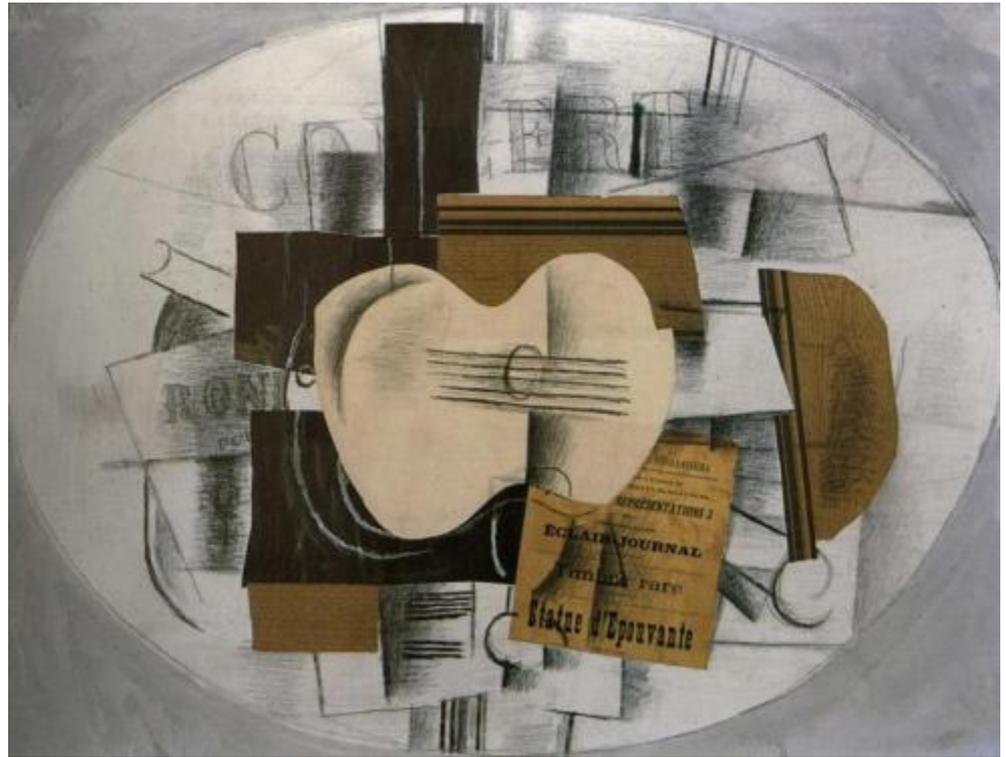
Visi come maschere africane → Picasso è attratto
dall'immediatezza espressiva e dalla forza
comunicativa dell'arte africana

Pablo Picasso

Ragazza con mandolino,
1910, olio su tela, 100,3x73,6 cm,
NY, MOMA

Georges Braque

Chitarra e programma "Statue d'épouvante",
1913, papier collé,
Collezione privata

Papier collé: incollare sulla tela pezzi di giornale, stoffa, etichette, carta da parati e altri materiali e successivamente completare con intervento pittorico

CUBISMO

si divide in tre periodi:

2. **1909-1911 → CUBISMO ANALITICO:**
spazio e oggetti sono ridotti a SOLIDI GEOMETRICI; severità cromatica (grigi e ocra) → attenzione rivolta all'uso di pochi colori

Pablo Picasso
Suonatore di chitarra,
1910, olio su tela

CUBISMO

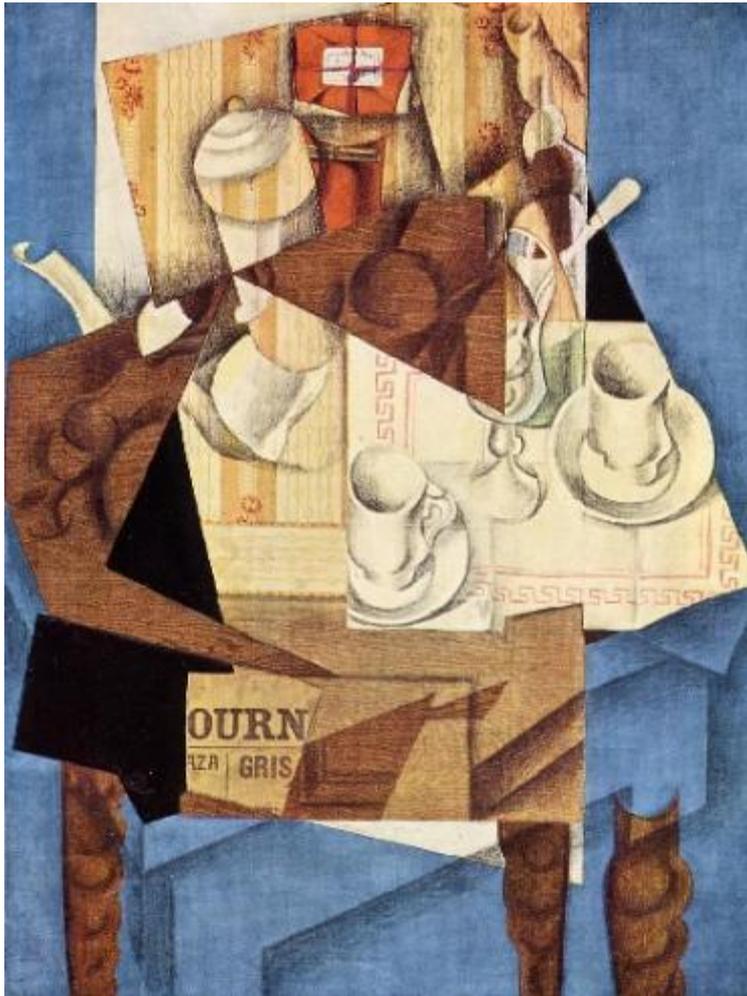
si divide in tre periodi:

3. Dal 1911 → CUBISMO SINTETICO:
l'oggetto, dopo esser stato analizzato e frantumato, viene ricomposto sinteticamente, alla ricerca dell'essenza;
- Recupero cromatismo
 - nature morte e strumenti musicali
 - oggetti appiattiti sulla superficie del quadro

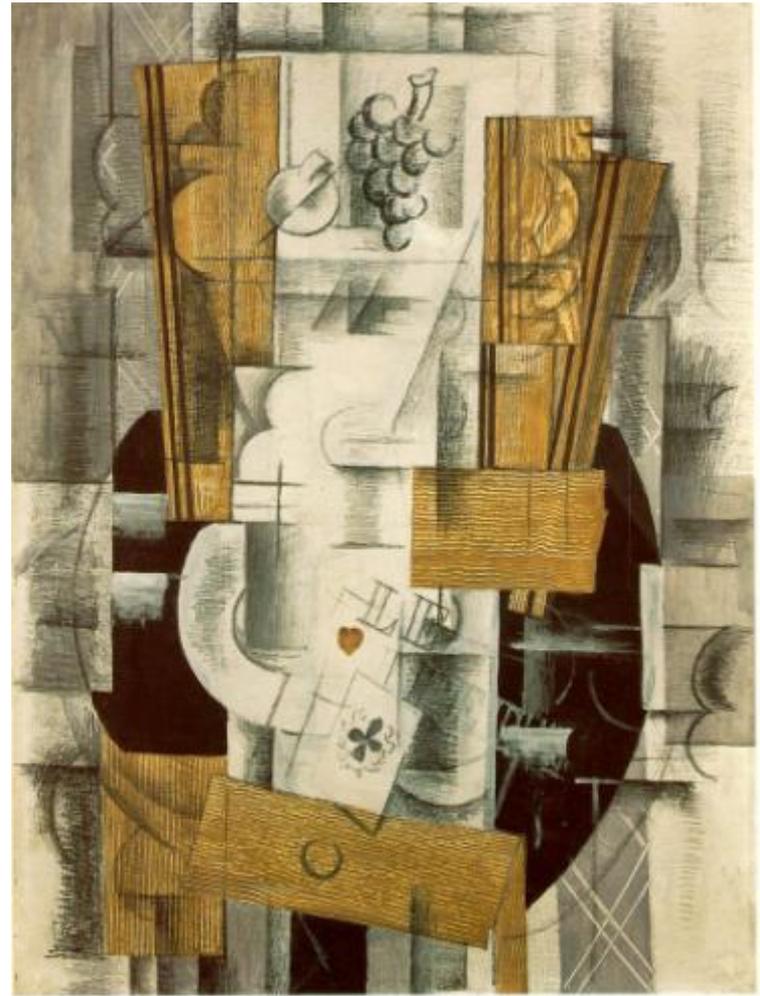
Juan Gris

Chitarra sopra una sedia,
1913, olio e collage su tela,
100x65 cm, Parigi, Museo Naz.
D'Arte Moderna

Juan Gris
Colazione,
1914, olio pastello e papier collé,
80,9x59,7 cm,
NY, MOMA

Georges Braque
Natura morta con l'asso di fiori,
1911, olio e papier collé su tela,
81 x 60 cm,
Parigi, Musée National d'Art Moderne

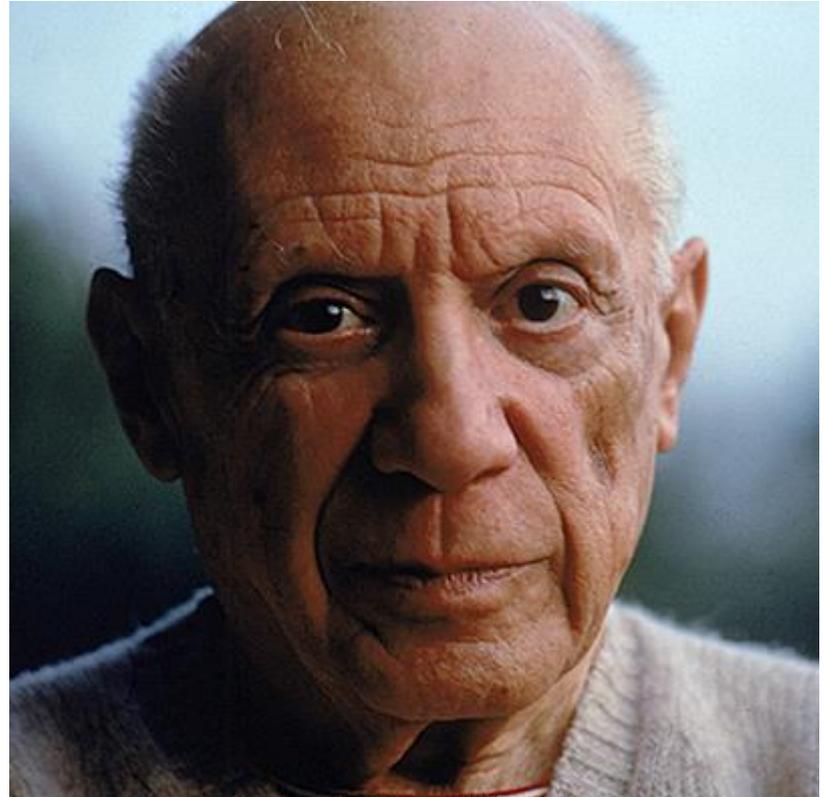
PABLO PICASSO

Malaga 1881 – Mougins 1973

PICASSO NASCE IN SPAGNA. SIN DA PICCOLO MOSTRA GRANDE CAPACITÀ PER IL DISEGNO E LA PITTURA. DA BARCELLONA, DOVE COMPIE GLI STUDI ARTISTICI, SI RECA A PARIGI.

IL MODO DI DIPINGERE DI PICASSO NON È SEMPRE UGUALE: PER TUTTA LA SUA LUNGA ESISTENZA SPERIMENTA IDEE E TECNICHE SEMPRE NUOVE:

- Periodo blu (dal 1901)
- Periodo rosa (dal 1904)
- Cubismo (dal 1907)
- Opere successive al cubismo

Periodo blu (dal 1901)

PICASSO HA ATTRAVERSATO IL 'PERIODO BLU', UN ARCO DI TEMPO IN CUI I SUOI QUADRI SONO REALIZZATI CON IL BLU COME COLORE DOMINANTE.

IL BLU È UN COLORE FREDDO PERCHÈ EVOCA LA SENSAZIONE DI FREDDO DELL'ACQUA O DEL GHIACCIO.

CON LA FREDDEZZA DEL COLORE, PICASSO VUOLE SOTTOLINEARE LA CONDIZIONE DI SOFFERENZA, DI MALINCONIA, DI POVERTÀ DEI SOGGETTI CHE RITRAE. NEI QUADRI DEL PERIODO BLU INFATTI RAPPRESENTA POVERI, VECCHI E MENDICANTI.

LE FIGURE, SPESSO ALLUNGATE, SONO DEFINITE MEDIANTE UNA SPESSA LINEA DI CONTORNO.

Pablo Picasso

Il vecchio chitarrista cieco

Pablo Picasso

Poveri in riva al mare

Periodo rosa (dal 1904)

NEL PERIODO ROSA PICASSO RAFFIGURA PERSONAGGI DEL MONDO DEL CIRCO: ATTORI, SALTIMBANCHI, GIOCOLIERI. LE TINTE DIVENTANO PIU' CALDE, ROSA E ARANCIONE. E' UNO STILE PIU' ALLEGRO MA RIMANE UNA CERTA MALINCONIA

Pablo Picasso

Famiglia di acrobati con scimmia

Cubismo (dal 1907)

IL PRIMO QUADRO CUBISTA SI INTITOLA
"LES DEMOISELLES D'AVIGNON" .

UN' OPERA SUCCESSIVA, SEMPRE IN STILE CUBISTA E' IL '**SUONATORE DI CHITARRA**'
(1910).

IL CUBISMO TRASFORMA GLI ELEMENTI DELLA REALTA' IN CUBI, CONI E CILINDRI

Opere successive al cubismo

PICASSO HA DIPINTO MOLTE ALTRE OPERE. SPESSO, AD ESEMPIO, HA RITRATTO I PROPRI FIGLI, COME AD ESEMPIO **PAULO VESTITO DA ARLECCHINO**

PAULO, IL PRIMO FIGLIO DI PICASSO, È RITRATTO CON UN COSTUME DI ARLECCHINO: LA MASCHERA PREFERITA DI PICASSO.

IN QUEST'OPERA:

- LA FIGURA È FACILMENTE DISTINGUIBILE DALLO SFONDO.
- NON C'È UN DISEGNO PRECISO E MINUZIOSO: L'OPERA NON È FINITA.
- L'ABITO DI ARLECCHINO È DECORATO CON 2 COLORI COMPLEMENTARI: IL GIALLO E IL VIOLA. QUINDI PICASSO HA ACCOSTATO DUE COLORI TRA LORO CONTRASTANTI COMUNICANDO UNA SENSAZIONE DI VIVACITÀ.

Pablo Picasso

Paulo vestito da arlecchino

1924, Parigi, Museo Picasso

L'impegno politico

PICASSO È UN ARTISTA IMPEGNATO POLITICAMENTE: EGLI È CONTRO IL DITTATORE FRANCO. NEL 1937, **DOPO IL BOMBARDAMENTO DELLA CITTÀ BASCA DI GUERNICA** (bombardata dai tedeschi che appoggiavano la dittatura franchista), REALIZZA IL DIPINTO DIVENUTO CELEBRE COME MANIFESTO POLITICO CONTRO GLI ORRORI DELLA GUERRA E DELLE DITTATURE.

PICASSO DECIDE DI COMMEMORARE LA STRAGE DIPINGENDO GUERNICA PER L'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI PARIGI DEL 1937

Guernica, 1937 , olio su tela, 349×776 cm, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia

LE GRANDI DIMENSIONI DELLA TELA SOTTOLINEANO L'ENORMITA' DELL'EVENTO. I COLORI SONO LIMITATI ALLE **GRADAZIONI DEL GRIGIO**.

PICASSO NON DESCRIVE L'EVENTO IN MODO REALISTICO: POCHI SEGNI ALLUDONO A UN **INCENDIO**, QUALCHE APERTURA INDICA LE FINESTRE.

SI DISTINGUONO **ALCUNE FIGURE**: UN TORO, DONNE E UOMINI IN FUGA, UN CAVALLO CHE, DIMENANDOSI, DOMINA LA SCENA.

DUE FONTI LUMINOSE, ELETTRICA E A OLIO, SIMBOLEGGIANO LA VERITA' CHE TRIONFA SULLA MENZOGNA

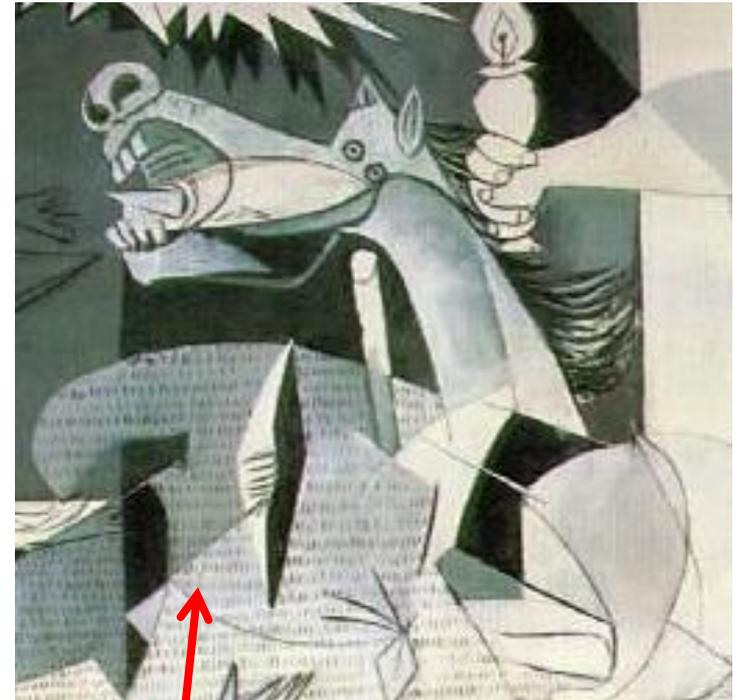
IL DRAMMA SI SVOLGE SOTTO GLI OCCHI DI UN **TORO**, SIMBOLO DI FORZA

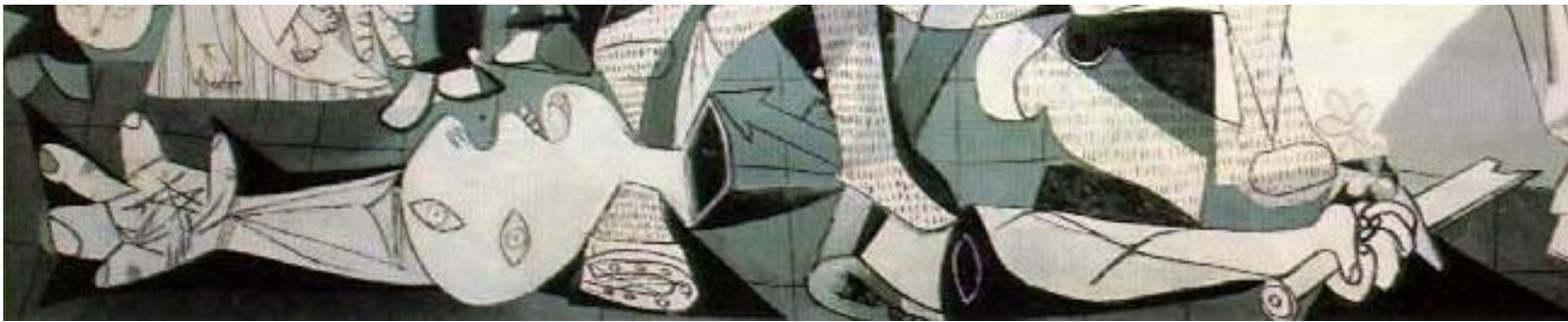

IMMAGINE STRAZIANTE DI UNA MADRE CHE SI DISPERA, MENTRE TIENE TRA LE BRACCIA IL FIGLIO MORTO (modello *Pietà* di Michelangelo)

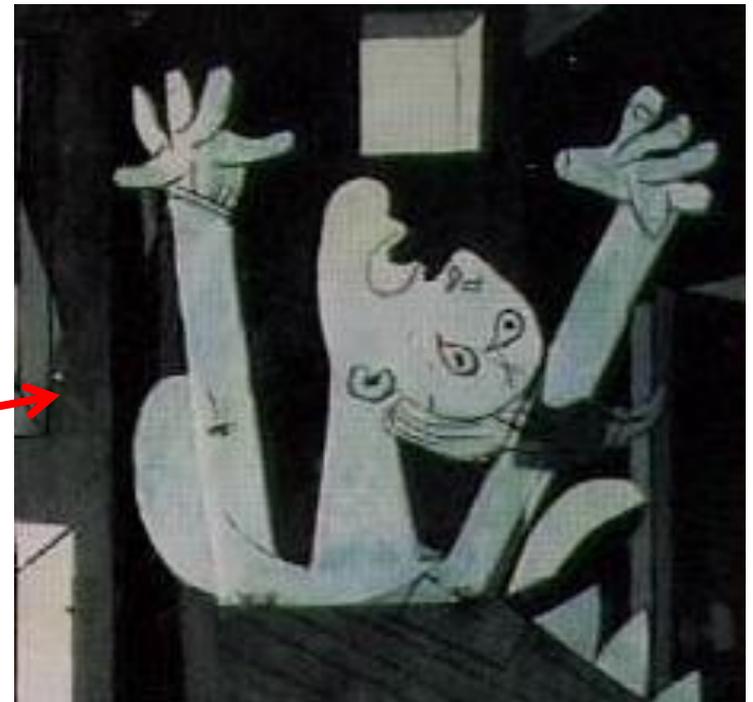
UN CAVALLO SI DIBATTE. E' SIMBOLO DEL POPOLO COLPITO.

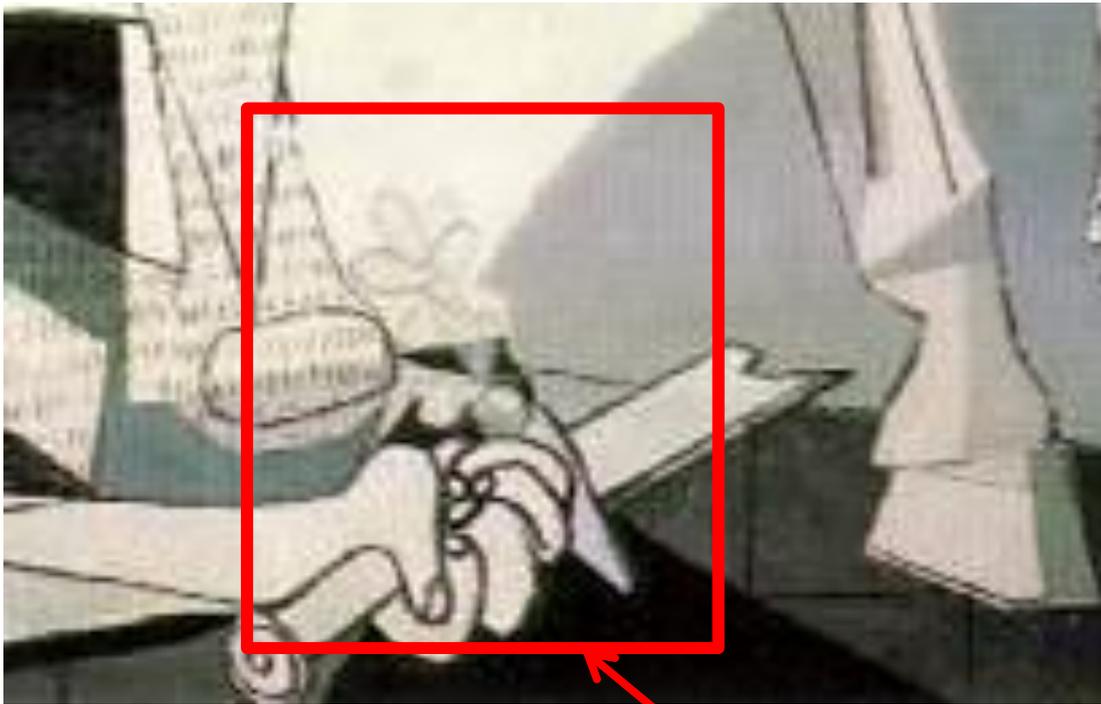

IL SOLDATO CADUTO CHE
IMPUGNA UNA SPADA
SPEZZATA SIMBOLEGGIA LA
SCONFITTA DELL'UOMO

UNA DONNA CHE FUGGE DALLA CASA
IN FIAMME CON LE BRACCIA
SOLLEVATE RICORDA L'ICONOGRAFIA
DELLA MADDALENA AI PIEDI DELLA
CROCE

VICINO ALLA MANO DEL
SOLDATO CADUTO SPUNTA
UN FIORE, SIMBOLO DI
SPERANZA.

Guernica, 1937 , olio su tela, 349×776 cm,
Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia