

La
MODERN ART
in alcuni dipinti

L'ARTE NASCE CON L'UOMO

L'arte è un **linguaggio** come la parola e il testo: attraverso le immagini trasmettiamo **emozioni** e **messaggi**. Tuttavia non esiste un unico **linguaggio** artistico e neppure un unico modo per interpretare un'opera d'arte.

Ogni dipinto è **SOGGETTIVO**: è frutto dei pensieri e delle idee del suo autore e viene contemplato da un osservatore che ha i suoi pensieri e sue idee.

L'uomo ha sempre avuto necessità di lasciare tracce di sé, dipingendo. Dalla preistoria ai giorni nostri, si sono susseguiti tanti stili artistici.

Guardate, nell'immagine a destra, uno stesso soggetto attraversare gli ultimi duecento anni di arte.

esploriamo l'arte moderna,

ovvero quella che riunisce gli artisti occidentali da metà ottocento, per un secolo. Quella dei Romantici, dei Realisti, degli Espressionisti, degli Impressionisti, dei Cubisti, dei Futuristi, degli Astrattisti e dei Surrealisti.

fine '800

IMPRESSIONISMO

L'artista impressionista rappresenta ciò che vede. Dipinge **“en plain air”**, di getto, su **piccole tele**, con i primi tubetti di colore che si trovavano in vendita.; spesso dei primi piani. Sceglie come soggetto la vita mondana della **belle époque**, i balli e le attività ricreative, i **fiori** e e la **natura**; non vuole fare denuncia sociale.

TECNICHE PITTORICHE

- *Pennellate piccole, picchiettate, con una buona dose di colore.*
- *Disegno preparatorio non dettagliato, da fare direttamente sulla tela.*
- *Forme senza bordi definiti, colori evanescenti e miscelati.*
- *Tanti colori complementari, molto contrastanti tra loro, per esaltare il colore dell'opera.*

Monet

Dans le pré des fleurs

Degas

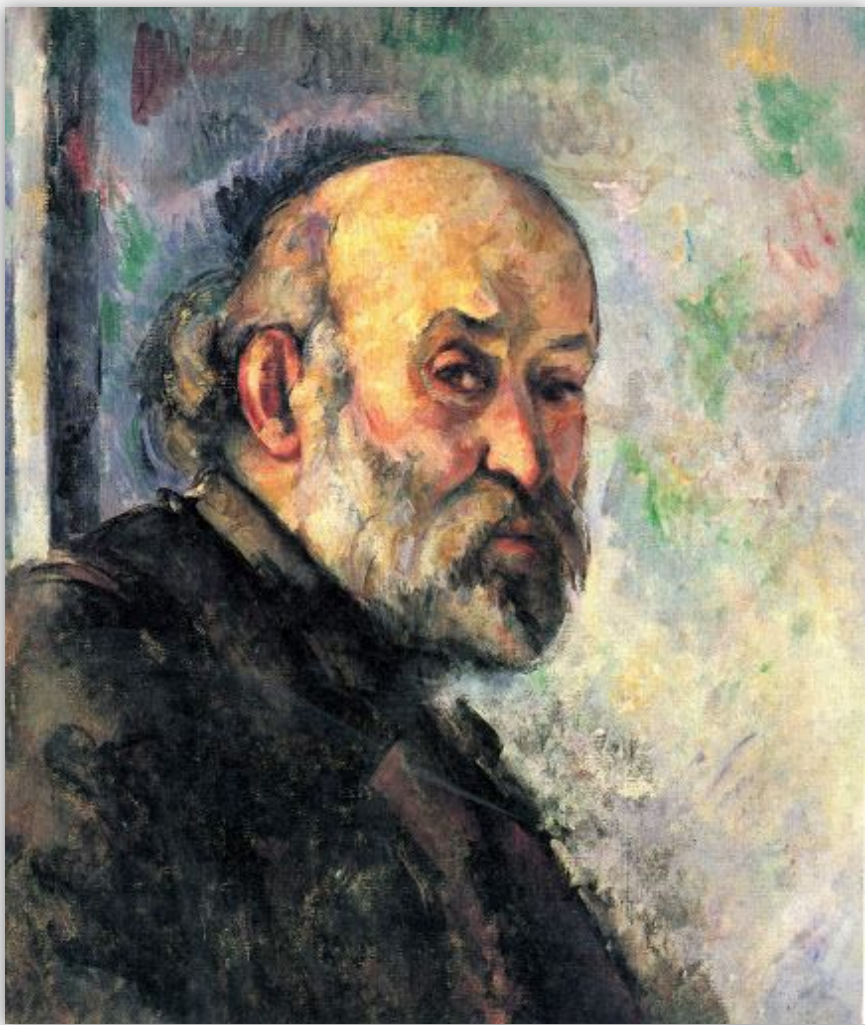
L'absinthe

L'étoile

Renoir

Bal au Moulin de la Galette

Cézanne

Autoritratto

1900

ESPRESSIONISMO

L'arte rappresenta l'**interiorità del pittore**, non il reale, ma può servire per fare **denuncia**, ad esempio della società borghese.

TECNICHE PITTORICHE

- *Pennellate grosse ed evidenti, colori forti e netti.*

- *Assenza di chiaro scuro, di sfumature e di prospettiva.*

- *Forme senza bordi definiti, a volte deformate o "geometrizzate".*

Kirchner

Ritratto di Gerda

Munch

L'urlo

Matisse

Armonia in rosso.

1900

CUBISMO

L'arte scompone e destruttura il reale per comprendere la struttura delle cose e la nostra percezione di esse.

TECNICHE PITTORICHE

- *Assenza di prospettiva e presenza simultanea di tanti punti di vista, non solo uno.*

- *Deformazione degli oggetti della quotidianità, come piatti, bicchieri, frutti, strumenti musicali.*

- *Persone rappresentate sia frontalmente che lateralmente per dare il senso del TEMPO.*

Picasso

Demoiselles d'Avignon

Femme qui pleur

Metzinger

Portrait of Madame Metzinger

Braque

Porto in Normandia

Violino e brocca

1910

FUTURISMO

L'arte deve esaltare la modernità e rompere con il passato, rappresentando il movimento.

TECNICHE PITTORICHE

- *Scena scomposta e distribuita su più piani prospettici.*
- *Chiusura di ogni elemento in forme geometriche, che si combinano con forme astratte.*
- *Soggetto e contorno sono miscelati in un tutt'uno.*

Boccioni

La risata

Benedetto

Ciclista

Baldessarri

Treno e velocità

Severini

Ballerina in blu

1910

ASTRATTISMO

L'arte deve allontanarsi dal reale cercando la perfezione nella forma geometrica.

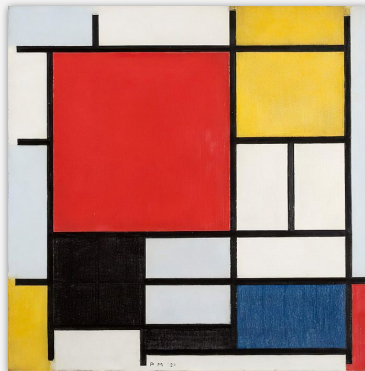
TECNICHE PITTORICHE

- *Semplicità delle forme e leggerezza dell'opera.*
- *I segni usati rappresentano concetti e idee.*
- *Il colore ha un significato simbolico.*

Kandinsky

Fuga

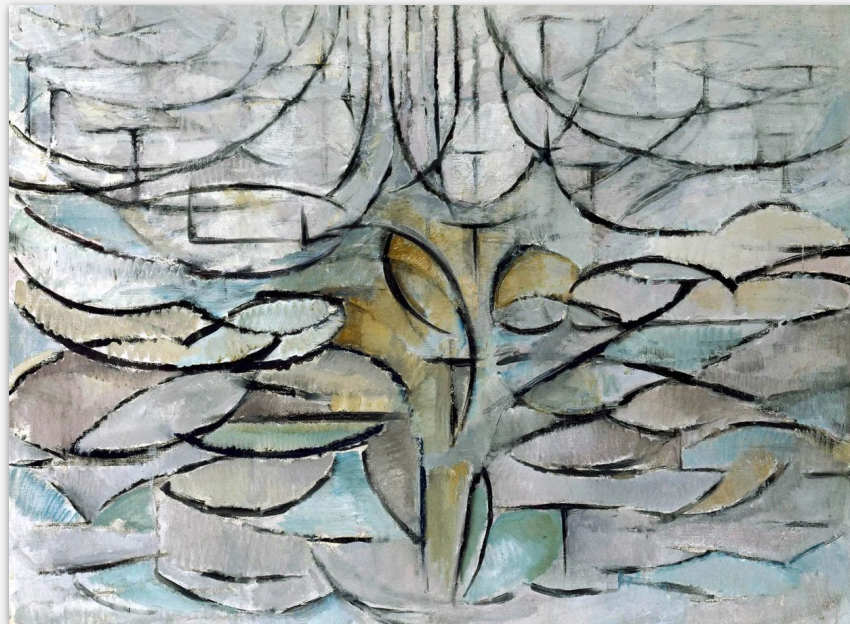

Mondrian

Campanile di Zelanda

Composizione in rosso giallo blu e nero

Melo in fiore

Paul Klee

Il ponte rosso

Malevic

*Mattina nel villaggio dopo
una tempesta di neve*

1930

SURREALISMO

L'arte deve rappresentare i pensieri dell'artista senza alcun freno razionale, come il sogno.

TECNICHE PITTORICHE

- *Stile realistico di immagini che non hanno a che fare con la realtà.*

- *Il frottage: sfregamento con grafite su superfici con texture in rilievo.*

- *Il grattage: raschiamento della tela.*

Dalí

Self portrait

Les tigres

Magritte

Il figlio dell'uomo

Les aimants

PER APPROFONDIRE

Philip Scott Johnson è un digital artist americano. Crea magnifici video che riassumono visivamente in un' unica sequenza le storie artistiche di tanti pittori dell'arte moderna.

Seguite questo link per vedere il suo canale youtube:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJKTw8tlaNuXD_jqEPKzwgVhHRPR2k0Vo

ORA TOCCA A NOI:

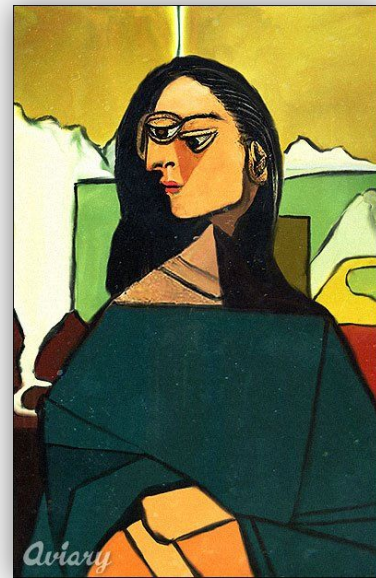

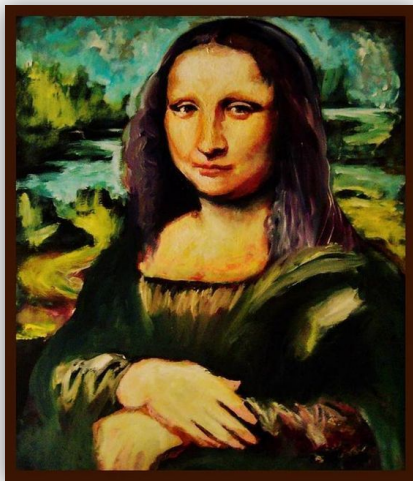
VI RICORDATE LA NOSTRA GIOCONDA?

Quella dipinta da Leonardo nel 1503, olio su tavola di legno, che rappresenta Lisa Gherardini, moglie di Francesco del Giocondo; detta anche Monna Lisa (monna= Madonna, “mea Domina”= signora).

Rivisitiamola, scegliendo tra gli stili artistici che abbiamo visto in questa presentazione oppure prendendo ispirazione dagli esempi nelle ultime slide.

Alessia Cotognini
FINE