

IL CUBISMO

OBIETTIVI

- a Saper spiegare la *visione simultanea*.
- b Saper spiegare il concetto di spazio «pieno».
- c Saper spiegare la nuova *autonomia* attribuita all'arte.
- d Saper descrivere le tre fasi principali del Cubismo.

PROGRAMMAZIONE

- 1 La complessità della visione cubista richiede la spiegazione preventiva dei suoi aspetti teorici.
- 2 Solo dopo si può passare alla lettura

- 3 Si possono illustrare, infine, le diverse caratteristiche delle tre fasi del Cubismo.

IL CUBISMO Il Cubismo nasce a Parigi nel 1907, ad opera di *Picasso* e di *Braque*. Esso deriva dalle forme geometriche di *Cézanne* e dalla stilizzazione antinaturalistica della scultura primitiva africana che *Matisse* aveva fatto conoscere in Europa.

LA VISIONE SIMULTANEA Gli artisti cubisti cercano di raffigurare simultaneamente un oggetto da diversi punti di vista, per superare il metodo prospettico tradizionale che consentiva una veduta obbligata da un solo punto di vista. L'oggetto è scomposto nelle sue parti costitutive e successivamente ricomposto mediante l'accostamento delle stesse sulla tela. L'occhio dell'osservatore percepisce così l'oggetto nella sua interezza pur vedendo una forma nuova senza più rapporto con la realtà di partenza. I cubisti, infatti, più che con gli occhi «vedono» con la mente e ricostruiscono una realtà diversa da quella conosciuta.

LA QUARTA DIMENSIONE I cubisti scoprono la «quarta dimensione», cioè il *tempo*, che nel quadro si fonde con le altre tre (larghezza, altezza, profondità), attraverso la rappresentazione simultanea di successivi momenti visivi.

LO SPAZIO «PIENO» Anche la concezione dello spazio è nuova: da semplice «contenitore» di oggetti diventa visibile e materialmente presente, perché è scomposto come gli oggetti che circonda e unisce.

LA FUNZIONE DELL'ARTE Il cubismo è un'arte di ricerca e di conoscenza della realtà: abbandonato ogni scopo narrativo, il soggetto perde importanza e viene ripetuto innumerevoli volte (bottiglie, bicchieri, pipe, frutti, strumenti musicali). La pittura non è più imitazione della realtà, ma acquista valore come prodotto dell'intelletto umano, indipendentemente dal soggetto rappresentato.

◀ *Pablo Picasso: Ritratto di Ambroise Vollard (1909-10). Olio su tela, 92 x 65 cm. Mosca, Museo Puškin.*

È un'opera del periodo analitico. La scomposizione è totale e unifica figura, oggetti e spazio. Il viso è formato da un intrico di piani e linee intersecati e sovrapposti. Per far riconoscere il personaggio e l'ambiente in cui è collocato, Picasso ha introdotto alcuni elementi-chiave: il naso schiacciato, la fronte alta, il giornale fra le mani, un tavolo con una bottiglia, un libro.

Cubismo. Il termine fu coniato ironicamente da Matisse nel 1908 a proposito di alcuni paesaggi di Braque giudicati dei «piccoli cubi».

4 La **Verifica** delle conoscenze acquisite avverrà attraverso domande e momenti operativi, che possono anche richiedere una seconda lezione.

5 La Scheda **Il cinema** consente di cogliere l'interesse suscitato negli artisti cubisti da questo nuovo modo di raffigurare la realtà nello spazio e nel tempo.

6 Anche la Scheda **L'Arte Primitiva** costituisce un approfondimento.
7 La Scheda **Pablo Picasso** presenta la prima grande opera cubista: *Les demoiselles d'Avignon*.

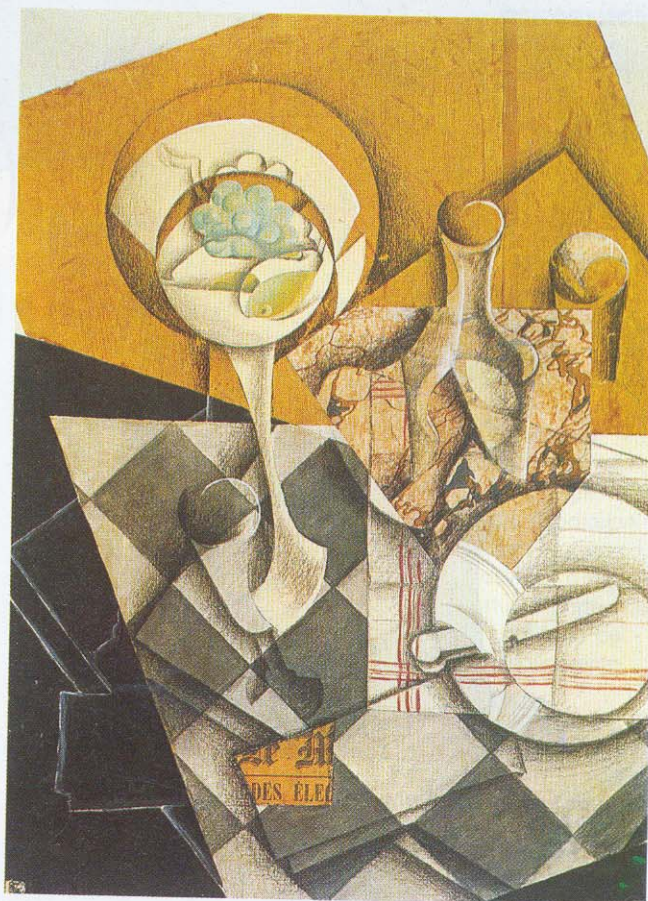

△ **Georges Braque: Case all'E-staque** (1908). Olio su tela, 73×60 cm. Berna, Kunstmuseum.

Questo dipinto appartiene alla **fase formativa**, quando Braque sperimentò le sue prime soluzioni di sintesi della forma. Il paesaggio è una veduta dell'E-staque, un rilievo collinare nel sud della Francia: le case e gli alberi sono «ridotti» a volumi osservati simultaneamente da vari punti di vista per ottenere un'immagine globale. I pochi e spenti colori evidenziano i volumi netti.

▷ **Juan Gris: Natura morta con fruttiera** (1914). Olio e papier collé su tela, 92×65 cm. Otterlo, Rijksmuseum Kröller-Müller.

Gris è stato il protagonista principale del **cubismo sintetico**. Invece di scomporre un oggetto in piani geometrici, Gris lo ottiene partendo dalla forma geometrica. Diceva: «Cézanne, Picasso e Braque di una bottiglia fanno un cilindro, io dal cilindro dipingo una bottiglia». I contorni degli oggetti sono osservati da diversi punti di vista e disegnati incastrati tra loro.

VERIFICA

- 1 Cos'è la «visione simultanea» cubista?
- 2 Come viene concepito lo spazio?
- 3 Quali sono le tre fasi del Cubismo e in cosa si differenziano?
- 4 Quale autonomia assume la pittura?

- 5 Eseguite schemi di lettura sui dipinti cubisti che trovate in questa unità didattica e nelle altre pagine del libro.
- 6 Disponete un gruppo di oggetti su di un tavolo e provate a rappresentarli con i criteri del Cubismo.

Papier collé. Carta incollata. È un esempio di collage ottenuto incollando su tela carta da parati, giornali, carta che imita il legno.

Picasso → Scheda **Picasso**, p. 504
→ Scheda **L'Arte Primitiva**, p. 506
→ Scheda **Letture di un dipinto: Guernica**, p. 340

Braque → p. 30
Cézanne → p. 486
Matisse → p. 494
Arte primitiva → p. 502