

L'ASTRATTISMO

OBIETTIVI

- a Saper spiegare cosa si propone di rappresentare l'Astrattismo.
- b Saper descrivere le caratteristiche dell'Astrattismo lirico.
- c Saper descrivere le caratteristiche dell'Astrattismo geometrico.

508

L'ASTRATTISMO Nei movimenti artistici precedenti (Fauvismo, Espressionismo, Cubismo, Futurismo) la realtà è deformata, manipolata, ricreata, ma non viene mai completamente eliminata. L'Astrattismo si propone invece di rappresentare immagini estranee al mondo reale. Le figure astratte non imitano la natura, ma sono pure invenzioni dell'artista, completamente libero nella sua creazione di linee, forme e colori.

LA FUNZIONE DELL'ARTE L'arte diventa sempre più autonoma, elimina il «soggetto» e la sua «raffigurazione», si interessa soprattutto alla vita psicologica ed emotiva dell'uomo. Diventa pura *invenzione espressiva*.

L'ASTRATTISMO LIRICO L'inizio dell'arte astratta avviene a Monaco di Baviera nel 1910 quando il pittore russo *Vasilij Kandinskij* esegue il suo primo quadro astratto, un acquerello fatto di macchie di colore accostate senza alcun riferimento figurativo, intitolato *Improvvisazione*, a sot-

tolineare un'intuizione improvvisa e un impulso creativo immediato.

Nel 1911 Kandinskij fonda con *Franz Marc* il gruppo espressionista *Der Blaue Reiter* che comprende anche *Paul Klee* e *August Macke*.

Per Kandinskij è assurdo ispirarsi alla natura poiché linee e colori esprimono direttamente la sensibilità dell'artista e suscitano reazioni psicologiche nell'osservatore. L'azzurro evoca la purezza e il senso dell'infinito, il verde la quiete, il rosso la forza e la passione; allo stesso modo la linea retta esprime tensione e dinamicità, quella curva rilassamento e tranquillità. I toni caldi hanno il potere di attrarre lo spettatore, mentre quelli freddi lo respingono.

L'ASTRATTISMO GEOMETRICO Nel 1917 un gruppo di artisti olandesi (*Mondrian, Van Doesburg, Rietveld*) fonda il gruppo *De Stijl*. Scopo del movimento è la ricerca di un astrattismo geometrico, razionale, meditato, applicabile anche all'architettura e al design.

CONFRONTO

△ Vasilij Kandinskij: *Con l'arco nero* (1912). Olio su tela, 198x189 cm. Parigi, Museo Nazionale d'Arte moderna.

1. In cosa differiscono le *forme* nei due quadri?
2. In cosa differisce la scelta dei *colori*? In che modo sono stesi?
3. Come sono disposti compositivamente colori e linee?
4. Che funzione hanno le linee nere nei due dipinti?
5. In cosa si differenzia l'effetto spaziale?

L'astrattismo di *Kandinskij* è molto diverso da quello di *Mondrian*. Nel dipinto *Con l'arco nero*, infatti, le linee e i colori si dispongono liberamente senza altra logica che quella di esprimere il mondo interiore dell'artista. In *Mondrian*, invece, la composizione è un «teorema» matematico in cui le spesse linee verticali e orizzontali formano un reticolo basato su ritmi calibratissimi di quadrati e rettangoli, alcuni dei quali riempiti da un colore nitido e acceso in netto contrasto con i bianchi, i grigi e i neri.

In *Kandinskij* le linee e i colori «trasmettono» le emozioni dell'artista e ci coinvolgono spiritualmente, in *Mondrian* «costruiscono» piani geometrici e spaziali perfettamente

ideali all'architettura e al disegno industriale.

Kandinskij usa tutta la gamma dei colori e principalmente il violento contrasto fra toni caldi e freddi per «scuotere» emotivamente l'osservatore; *Mondrian* adopera solo i colori primari bilanciati ed equilibrati fra loro.

L'astrattismo di *Kandinskij* è drammatico, improvviso, turbolento e ha un andamento musicale; quello di *Mondrian* è razionale, costruito, geometrico.

Nel dipinto di *Mondrian* le linee nere suddividono la tela in piani regolari secondo principi matematici; in quello di *Kandinskij* la grossa linea nera serve per unire le tre masse di colore accentuandone la forza espressiva.

PROGRAMMAZIONE

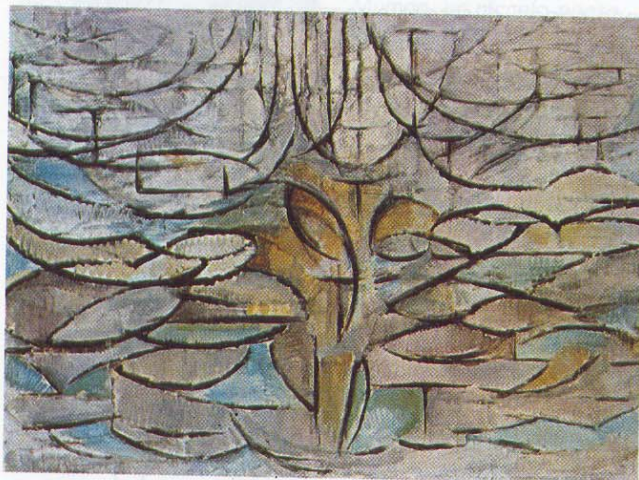
- 1 Il movimento deve essere introdotto nei suoi aspetti *teorici* e di collocazione storica.
- 2 Si possono spiegare quindi l'*Astrattismo*

tismo lirico e quello *geometrico*.

- 3 Il *Confronto* aiuta a comprendere le differenze tra i due tipi di Astrattismo e costituisce perciò un primo momento di verifica.

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

- 5 La Scheda *Vasilij Kandinskij* è un essenziale approfondimento su una delle più importanti personalità dell'arte astratta.

△ *Piet Mondrian: Melo in fiore* (1912). Olio su tela, 73 × 106 cm. L'Aia, Gemeentemuseum.
Dal 1911 Mondrian cominciò

a scomporre figure reali (torri, mulini, vasi o, come in questo caso, alberi) e per successive semplificazioni giunse a un astrattismo totale.

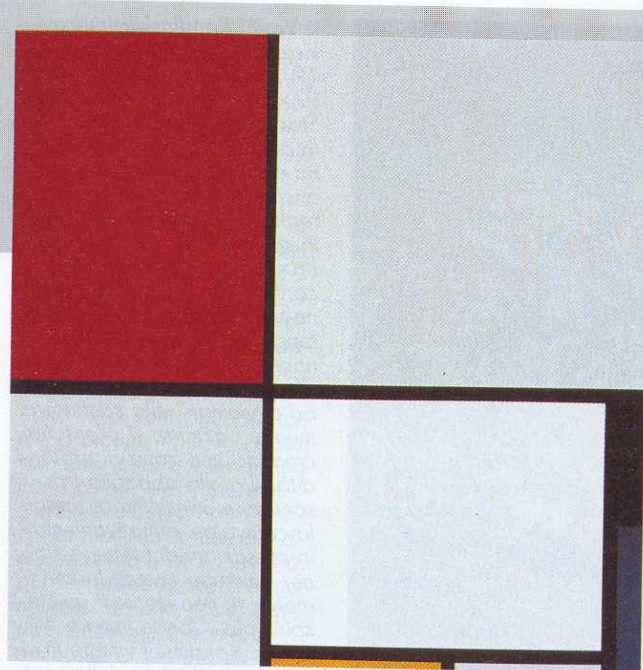
△ *Paul Klee: Strade principali e secondarie* (1929). 83 × 67 cm. Colonia, Museo Ludwig.

Klee è un pittore astratto molto particolare perché il soggetto delle sue opere resta la natura. Una natura ricreata in modo fantastico: Klee si definisce un pittore "astratto con qualche ricordo del reale" e afferma che "l'oggetto della pittura è il mondo, anche se non si tratta di questo mondo visibile".

Questo dipinto è l'immagine di un ricordo di viaggio intorno al fiume Nilo, elaborato in modo fortemente astratto: li-

nee verticali di diversa inclinazione si incrociano con strisce orizzontali di colori differenti formando una «scacchiera» irregolare e suggerendo una prospettiva paesaggistica. I colori luminosi sono un richiamo alla luce dell'Egitto e si schiariscono ancora di più sulla via principale che termina nelle strisce blu dell'orizzonte.

La pittura di Klee è fatta di una miriade di segni e di colori che esprimono lo stupore e l'incanto dell'artista di fronte al mondo: "To sono un eterno bambino" era solito ripetere Klee.

△ *Piet Mondrian: Composizione con rosso, giallo e blu* (1928). Olio su tela, 45 × 45 cm. Colonia, Collezione Hack.

VERIFICA

- 1 Cercate di definire cosa si propone di rappresentare l'Astrattismo.

- 2 Qual è il significato dell'*astrattismo lirico*? Descrivetene le caratteristiche e indicatene il principa-

le esponente.

- 3 Che cosa si propone l'*astrattismo geometrico*?

- 4 Evidenziate le differenze nella forma, nei colori, nella composizione, tra i due dipinti astratti di *Kandinskij* e *Mondrian*.

De Stijl («Lo stile»). Scopo di Mondrian è la creazione di uno stile universale, fondato su principi elementari (colori primari, semplificazione assoluta della composizione).

Composizione di un dipinto astratto
→ U.D. 342
Gruppi espressionisti → p. 496
Klee → Bauhaus, U.D. 154
Design → p. 285