

AVANGUARDIE ARTISTICHE XX secolo

Il termine viene dal francese e vuol dire “davanti alla guardia”, ad indicare quel gruppo di esploratori che precede l'esercito e ha il compito di aprire un varco, e questo è il senso delle avanguardie.

Infatti queste avanguardie nascono e si diffondono velocissime in tutta Europa aprendo varchi artistici per rispondere all'epoca moderna.

Il termine è utilizzato da Baudelaire per schernire gli scrittori francesi di estrazione democratico-liberale e poi utilizzato nel per definire i movimenti artistici e letterari europei del 1905-1930, e proprio per questo breve lasso di tempo in cui si sviluppano sono definite avanguardie STORICHE.

CONTESTO STORICO :

- **Nuovo clima tecnico scientifico e psicologico :**
Novità al livello di teorie psicologiche che mette in crisi l'idea dell'uomo fino a quel momento (Froid)
Arrivo delle teorie sulla relatività (Einstein)
Scoperte tecniche : macchina , aereo, si sviluppano cinema e fotografia
- **Due guerre mondiali :** La guerra diventa oggetto dell'arte stessa (FUTURISMO)
- **Arrivo dei primi regimi dittatoriali :** sfruttano l'arte e l'architettura come propaganda.
CONNESSIONE IMPORTANTE TRA ARTE E POLITICA
- **Nasce il primato economico e politico dell'AMERICA**

NOVITA' ARTISTICHE :

- SI METTE IN DISCUSSIONE L'ARTE DEL PASSATO : L'arte non rappresenta più la natura, ma diventa un mezzo di interpretazione dell'uomo e dei problemi del mondo : Il soggetto umano è un essere che al suo interno contiene segreti , e l'artista è come se fosse lo psicanalista.
- SI UTILIZZANO DEI MATERIALI NUOVI : oggetti quotidiani usati con un uso diverso

IMPRESSIONISMO : Idea che si debba cogliere un preciso attimo con la rappresentazione (paesaggi o soggetti – prima analisi psicologica). PROCESSO DALL'ESTERNO VERSO L'INTERNO . l'artista restituisce la sensazione che percepiva da quello che stava fuori.

che porta alla prima avanguardia : ESPRESSIONISMO

ESPRESSIONISMO : Germania. Si esprimono le sensazioni con un PROCESSO senza mediazione e filtri.

FUTURISMO : NO ASPETTO UMANO MA MOVIMENTO

Depero ha realizzato moltissime pubblicità tramite manifesti

METAFISICA : NESSUN NESSO LOGICO TRA LUOGO E OGGETTI (dimensioni e accostamenti strani e sfalsati)

ESPRESSIONISMO

Die brücke (il ponte) nasce a Dresda nel 1905 .

ESPRESSIONISMO IN ARCHITETTURA

L'espressionismo si diffonde in architettura in Germania e in Olanda. La Germania è uscita dalla prima guerra mondiale.

Anche qui abbiamo due forme diverse di rappresentare l'espressionismo :

- 1) Teatro di Goethe (Steiner) Idea dell'espressione tramite il dinamismo dell'architettura e l'utilizzo del cemento armato (TECNOLOGIA INNOVATIVA)
- 2) Prettamente in Olanda ma non solo : espressionismo tramite l'uso del mattone (TECNOLOGIA ANTICA). Chilehaus ad Amburgo : forma particolare dinamica con sovrapposizione strati

1) MENDELSON

Architetto più famoso del periodo : Mendelsohn . Diventa noto per i suoi schizzi, che realizza durante il periodo della guerra

Torre (osservatorio) Einstein (Postdam) 1917 -1921

Egli voleva realizzare questa forma fluida tramite un unico getto di cemento armato. Egli è costretto ad utilizzare i mattoni (con rivestimento cementizio che dà la forma curva) perché dopo la guerra il cemento era uno di quei materiali che era stato maggiormente inflazionato.

Grandi Magazzini Shoken (a Stoccarda e Chemnitz)

Qui l'architetto trasforma l'edificio in un'enorme vetrina, realizzando una struttura in acciaio con una facciata a fasce vetrate alternate, disposte su una superficie curva (PLASTICITA')

Cinema Universum (oggi teatro) a Berlino

Si trova a dover realizzare una sala dalla quale si dovesse vedere al meglio il palco.

Nella parte alta egli pone tutte le sorgenti luminose , plasmando e accentuando la curva ribattuta nel fronte principale curvo.

- 2) espressionismo in Olanda , viene intitolato scuola di Amsterdam, il maggior esponente Michael de Klark .

La prima opera di questa scuola era la sede delle principali compagnie di navigazione olandesi (il luogo scelto è quello dove si partì per il primo viaggio della Compagnia delle Indie Occidentali nel 1595) . Nell'opera ritorna l'uso del mattone e i temi nautici (cartine geografiche sul tetto). Oltre al mattone viene usata anche l'ardesia, la parte metallica delle vetrate ecc.
L'edificio non è rettilineo ma è molto espressivo e dinamico.

Le idee di questa scuola verranno molto influenzata dai progetti di Berlage

Borsa di Amsterdam- Berlage

Realizzata alla fine dell'800 , sembra quasi una cattedrale romanica, poiché è costituita da una sequenza di volumi rigorosi che hanno al loro interno delle corti chiuse (per il freddo) e coperte grazie a travi in ferro e ghisa che sostengono le pareti vetrate . ELEMENTO TRADIZIONALE + ELEMENTO INNOVATIVO

Questo architetto verrà chiamato per realizzare i primi ampliamenti di Amsterdam oltre le mura.

C'era una legge che stabiliva che i comuni che avevano più di 10mila abitanti dovevano redigere un

piano di ampliamento: attenzione per l'edilizia popolare, infatti si redigono delle linee guida per la costruzione per far sì che le nuove residenze fossero disponibili per tutte le classi sociali e si favorivano il numero delle cooperative edilizie.

Berlage si occuperà del piano a Sud, e la sua esperienza in questa zona influenzerà anche altri piani di espansione realizzati per esempio da Le Klark.

Egli progetta un quartiere che ha una sua densità uniforme e una precisa maglia stradale articolata secondo un isolato lungo 100/200 metri e profondo 50 mt. Egli studia la distribuzione di tutti gli spazi, alternando vie più strette a vie più ampie (una dedicata al traffico più veloce e una al traffico più lento).

L'omogeneità serviva per uniformare la popolazione e non rendere visibili le differenze di classe.

La scuola di Amsterdam riprende la sua esperienza ma è fortemente condizionata dalle prime opere contemporanee che stanno nascendo anche fuori dall'Olanda: Wright, case inglesi. Utilizza materiali tradizionali (mattoni ecc). La scuola non si sofferma solo sull'alloggio ma anche sul disegno delle facciate, trovando molte soluzioni diverse. Sono molto attenti alla soluzione dell'angolo, dove si trovano soluzioni diverse e caratteristiche: es HET SHIP (de Klerk) prende la forma di una nave, realizzando una struttura triangolare con una soluzione ad angolo particolare (con simil bow window). Inoltre in questo edificio si riprende l'importanza per il basamento che viene realizzato con delle piastrelle nere che si contrappongono al cotto del mattone.

DE DAGERAAD (Kramer e Klerk) soluzioni architettoniche variegata. Tema sempre del basamento e della soluzione ad angolo. Anche il tetto oltre al basamento si stacca dal resto della struttura.

OGNI EDIFICIO È DIVERSO DALL'ALTRO, TUTTI REALIZZATI CON MATERIALI TRADIZIONALI MA OGNUNO HA UNA CURA METICOLOSA PER LA VOLUMETRIA.

NEOPLASTICISMO (DE STIJL) E COSTRUTTIVISMO

Prima del neoplasticismo agli inizi del 1900 nasce il movimento del cavaliere azzurro, e a partire da questo nasce l'astrattismo lirico, legato all'atteggiamento poetico del pittore il cui massimo esponente è Kandinskij che per esempio era attratto dal rapporto tra pittura e musica. L'altra tipologia di astrattismo è quello geometrico, il cui massimo esponente è Mondrian (decompone l'immagine per individuare solo le linee principali, verticali e orizzontali che si toccano e si intersecano). NON PIÙ OGGETTO FIGURATO MA ELEMENTI GEOMETRICI.

Matisse e Theo Van Doesburg fondano il DE STIJL, o NEOPLASTICISMO (nuova forma di linguaggio) riassunta dalle parole di Mondrian:

Per creare plasticamente la realtà pura è necessario ricondurre le forme naturali agli elementi costanti della forma e i colori naturali in colori primari.

Al DE STIJL aderirà anche l'architetto Gerrit Rietveld che realizzerà la CASA SHRODER (1924): La casa risponde appieno al movimento De Stijl, sfruttando i disegni di Mondrian per creare un disegno tridimensionale. La casa si stacca dal contesto, e si inserisce come elemento a contrasto avendo una geometria molto forte: NON ESISTONO ELEMENTI CURVI O OBLIQUI solo forme verticali e orizzontali. CONTINUITÀ TRA INTERNO ED ESTERNO.

Anche l'arredo intero è studiato con colori e forme che rispondono alle idee del De Stijl, (sedia rossa e blu) quindi questa casa diventa la RAPPRESENTAZIONE DEL MANIFESTO IN MANIERA ARCHITETTONICA.

Essendo questa casa collocata in Olanda, non aveva a disposizione molto suolo, per cui deve inventarsi degli espedienti per rendere comunque la casa abitabile: al piano terra ci sono la cucina LIVING ROOM, uno

studio e una stanza da letto, mentre nella parte superiore c'è una stanza continua suddivisibile in stanze minori con pannelli scorrevoli.

Theo alla fine introdurrà anche delle diagonali, ma Mondrian si rifiuta.

1923 collaborazione tra Van Doesburg con un altro architetto per il progetto di un'università : viene introdotta la diagonale, ma rimangono tutti gli altri elementi del movimento (colori primari e linee dritte). Questa linea viene introdotta anche nel progetto caffè a Strasburgo (1928) : legno che si contrappone allo spazio geometrico. Questa è l'ultima architettura neoplastica, poiché si scioglierà l'esperienza del DE STIJL dal punto di vista architettonico, e rimarrà dal punto di vista pittorico.

L'IDEA GEOMETRICA dell'astrattismo geometrico verrà ripresa prima in Ucraina e poi in Russia dall'architetto Malevic : l'oggetto in se non significa nulla, e l'arte quindi deve esprimersi senza rappresentazione. SUPREMAZIA DELLA SENSIBILITA' PURA DELL'ARTE. Egli esplora l'uso del colore con colori primari , ma rispetto a Mondrian la struttura non è chiusa in una griglia, ma le masse geometriche sono di vario tipo e assumono varie posizioni MOVIMENTAZIONE ELEMENTI GEOMETRICI DENTRO LO SPAZIO : DINAMISMO non presente nel De STIJL

L'esempio di Malevic porta allo sviluppo del COSTRUTTIVISMO, un movimento architettonico che nasce in un periodo storico in cui in Russia avviene la rivoluzione e si inizia a prendere potere il popolo CAMBIAMENTI SOCIALI e si inizia a pensare a cosa potrebbe rappresentare meglio questi cambiamenti.

Idea più artistica : Malevic e Kandinskij

Idea più tecnica

VLADIMIR TATLIN : entra in contatto con Picasso a Parigi, rimane affascinato dai Collages realizzati con materiali diversi, e ne realizza alcuni . Egli realizza anche l'opera simbolo del costruttivismo : Monumento della Terza internazionale, presentato nel 1920 durante una manifestazione dei partiti comunisti. Questa torre si pone in contrapposizione con la Torre Eiffel, riprendendo gli stessi materiali (ferro e ghisa) con la differenza che qui vengono usati in una torre di 400 mt formata da 2 spirali all'interno della quale sono sospesi 4 volumi trasparenti con una precisa rotazione che doveva identificare l'anno, il mese l'ora (COME FOSSE UN OROLOGIO) . RAPPRESENTAZIONE DEL NUOVO RUOLO SOVIETICO CON L'UTILIZZO DI TECNICHE INNOVATIVE (per rappresentare proprio questo nuovo ordine sociale). Non sarà mai costruita .

Le idee di Tatlin anticipano le due tendenze che si iniziano a sviluppare in Russia nel periodo sovietico :

- ASNOVA : ASSOCIAZIONE NUOVI ARCHITETTI (guidato da Ludovsky). Qui è coinvolto un artista chiamato Lissitzky , che nel 1919 realizza uno dei manifesti di propaganda comunista (cuneo rosso dentro cerchio bianco , cioè i comunisti, i russi contro l'europa). Inoltre inventa una forma nuova di grattacielo, di tipo socialista che si contrappone a quello americano , concepito come due pilastri che hanno sopra una piastra ad u. Architetto che lavora sempre per questa associazione : Mlenikov . Realizza il padiglione che rappresenta la nuova nazione Sovietica (Urss) per l'esposizione di arti figurative A Parigi. : uso del colore rosso, simbolo dell'Urss, il lotto rettangolare è tagliato in diagonale da una scala solenne distributiva che crea due triangoli identici. La scala è coperta e coperta da piani intersecati tra di loro, che portano all'ambiente espositivo interno dove viene realizzato un club letterario ottimale : STRUTTURA DINAMICA TUTTA STUDIATA PER ESALTARE LA NUOVA REALTA' COMUNISTA.

Il problema di questi anni è dare case a tutti gli abitanti quindi si forma la seconda associazione :

- OSA : associazione degli architetti contemporanei (1926). Viene realizzata questa rivista chiamata architettura contemporanea, e vengono chiamati a partecipare molti architetti dell'epoca come Le Corbusier. L'OBIETTIVO era quello di rispondere alla nuova esigenza della residenza Collettiva cercando delle forme tipologiche per quella nuova società socialista : chiamano le case collettive DAMKOMUNA. es : a Mosca Narkomfin House : edificio a stecca unica con pilotis , la facciata leggermente arretrata. All'interno enormi corridoi dai quali si può accedere agli alloggi, realizzati con VARIE TIPOLOGIE, anche su più piani. Staccato dall'edificio principale c'è l'edificio dedicato allo spazio pubblico e servizi in comune e sopra viene realizzata una terrazza comune . MOLTISSIME SOMIGLIANZE CON L'UNITE' D'ABITACION DI LE CORBUSIER.

FUTURISMO (1909 20 febbraio) Pubblicato in francese a Parigi.

Movimento letterario, artistico e politico. L'idea è quella che la letteratura deve esaltare il movimento aggressivo, e la nuova bellezza è determinata dalla velocità, dall'aggressività e dalla lotta.

MANIFESTO DELL'ARCHITETTURA

Scritto da Sant'Elia nel 1914

Una serie di schizzi in cui immagina una metropoli futuristica : ad esempio lo studio di una centrale elettrica. Non vi sono decorazioni e ci sono pochissime finestre. CONNESSIONE TRA SVILUPPO ELETTRICITA' E SVILUPPO CITTA', per cui nel manifesto si immagina UNA CITTA' MODERNA fatta di cemento armato e di tutti quei surrogati del mattone pietra ecc

SI DEVE ROMPERE con le regole formali del passato e trovare ispirazione dall'ambiente umano e dalle innovazioni tecnologiche : CADUCITA' E TRANSITORIETA' DELL'ARCHITETTURA : le case dovranno durare meno dell'uomo. L'ARCHITETTURA DEVE ESSERE DINAMICA E GLI ARCHITETTI DEVONO FARE DELLA CITTA' L'ENORME CANTIERE DI UNA MACCHINA ENORME in continuo movimento .

Sant'Elia è famoso per la sequenza di disegni chiamati : CITTA' NUOVA in cui integra residenze e infrastrutture . es edifici monumentali con torri con ascensori e volumi tecnici sulla sommità , mentre ai piedi ci sono elementi di connessione con la città (rampe, ponti, pilastri).

Ultimi edifici che va a disegnare : si contrappongono a quelli della città nuova che si concentra solo sul gioco di volumi.

Le sue architetture nonostante siano rimaste su carta, hanno inciso sul periodo razionalista , ad esempio la centrale elettrica fatta nel 1914 da Sant'Elia ispira il monumento ai caduti di terragni DEL 1930