

**LE AVANGUARDIE:
ESPRESSIONISMO
TEDESCO**

**Prof.ssa Comar Serena
Arte e Immagine**

AVANGUARDIE

1

Charles Baudelaire fu il primo ad applicare il termine avanguardia. Il nome, dal francese *avant-garde* (=avanti alla guardia) appartiene al linguaggio militare e indica un manipolo di uomini scelti che **AVANZANO PRIMA DEGLI ALTRI**.

Il termine, ancora oggi, si riferisce ai movimenti di opposizione e di sperimentazione di forme nuove.

ARTISTI DI AVANGUARDIE =

autori che hanno aderito ai manifesti (all'avanguardia rispetto al gusto del pubblico).

Movimenti e i gruppi costituitisi nel corso del Novecento, possiedono un proprio arco evolutivo e una propria dinamica di conflitti interni ed esterni.

Rottura con il passato e impegno per cambiare la società.

Anti-impressionismo.

Stretto rapporto tra arte e vita.

Linguaggio libero da intenti rappresentativi. Attenzione all'aspetto introspettivo dell'artista.

TRE FASI

1

LE PRIME AVANGUARDIE STORICHE prima della I guerra mondiale. Movimenti e manifesti con tendenza a riversarsi nella attività politica.

2

LE SECONDE AVANGUARDIE: NEOAVANGUARDIE anni Cinquanta-Sessanta. Dibattito critico verso i linguaggi della società di massa

3

LE TERZE AVANGUARDIE apparse alla fine del secolo. Scontro con il postmoderno.

che assieme ad altri artisti darà vita a

DIE BRÜCKE (il ponte)

7 giugno 1905

Gli artisti di questo gruppo lavorano insieme in uno studio di Dresda, leggono Nietzsche e vivono una vita sregolata (Romanticismo tedesco).

Il Die Brücke è all'origine dell'Espressionismo tedesco.

- pittura veloce,
- colori violenti,
- linee di contorno marcate,
- spigolosità di forme e colori.

Si interrompe la ricerca della bellezza e dell'armonia. Si esprimono le paure personali e l'opera diventa una forma di denuncia e di provocazione.

- Tecniche preferite:
- xilografia,
  - scultura in legno.

- Soggetti:
- nudi,
  - ballerini,
  - scene da circo,
  - immagini arcadiche.

Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976) paesaggista e ritrattista tedesco;
Erich Heckel (1883-1970) artista affascinato dalla natura incontaminata;
Emil Nolde (1867-1956) pittore dai colori intensi;
Max Pechstein (1881-1955) cromatismo acceso e poca drammaticità;
Otto Mueller (1874-1930) che seguirà le tracce del mondo romani.

Rifiutano le convenzioni sociali.

Creare un 'ponte' tra la pittura tradizionale e la nuova pittura espressionista: un ponte tra vecchio e nuovo.

RICORDIAMO:

- James Ensor (1860-1949) con la sua visione apocalittica e grottesca del mondo;
- Edvard Munch (1863-1944) precursore dell'Espressionismo tedesco.

Dopo due anni dal trasferimento di Kirchner a Berlino
IL GRUPPO DIE BRÜCKE SI SCIOGLE

nel 1913 prende avvio l'**ESPRESSIONISMO TEDESCO**
 movimento culturale che si estende all'architettura, al cinema,
 alla musica e alla letteratura

Ricerca del soggettivo nella realtà.

L'espressione interiore diventa il motore fondamentale che porta talvolta
 al rifiuto dalla realtà.

- sensualità,
- disagio esistenziale,
- dolore,
- angoscia,
- critica all'ipocrisia della società borghese.

Movimento
 influenzato dagli
 studi di S. Freud.

Segno pittorico penetrante
 ed efficace.
 Gamma cromatica acida.
 Contrasti violenti.

L'Espressionismo si oppone ad
 ogni forma di naturalismo.
 L'Impressionismo indica la
 proiezione di sentimenti dall'in-
 terno verso l'esterno (ex-prime-
 re), L'Espressionismo indica la
 ricezione dell'esterno nell'interno
 (imprimere).

RICORDIAMO:

- **Ernst Ludwig Kirchner** (1880-1938) le sue semplificazioni formali rasentano il primitivo. I suoi contorni sono marcati e i colori accesi. La pittura di Kirchner è libera e perfettamente rappresentativa dell'Espressionismo tedesco;
- **Erich Heckel** (1883-1970) dipinge forme semplificate e utilizza molto la xilografia;
- **Egon Schiele** (1890-1918) rappresenta spesso uomini e donne che posano nudi, li ritrae utilizzando un segno nervoso che comunica disagio interiore;
- **Oskar Kokoschka** (1886-1980) si dedica ai ritratti deformando le forme;
- **Otto Dix** (1891-1969) racconta nelle sue tele e nelle sue acqueforti i temi della morte e della guerra.

