

Area tematica
ASTRATTO

per

UniCredit

art
collection

LA VIA DELL' ASTRATTO

Scopri come l'arte astratta ha spalancato nuovi orizzonti, liberando gli artisti dai confini della realtà e aprendo le porte a un viaggio personale.

Questa scheda utilizza

EasyReading® Font
Carattere ad alta leggibilità

DYSLEXIA
FRIENDLY

Benvenuto/a!

L'arte astratta ha rivoluzionato il panorama artistico del Novecento, aprendo nuove strade espressive per gli artisti. Movimenti come il Cubismo, l'Astrattismo e il Minimalismo hanno liberato gli artisti dalla necessità di rappresentare soggetti riconoscibili, come persone, animali o ambienti naturali, permettendo loro di esplorare le loro emozioni e riprodurle nei loro quadri.

Scoprire l'arte astratta è divertente! Questa forma d'arte invita l'osservatore a compiere un viaggio personale e intimo, dove l'immaginazione può vagare senza confini! Ogni opera diventa così un campo di gioco per l'immaginazione, dove l'autore può sperimentare con tecniche, colori e stili completamente nuovi e l'osservatore è chiamato a partecipare attivamente, trovando significati unici e personali in ciò che osserva.

materiali

Per svolgere l'attività proposta in questa scheda avrai bisogno solo di una penna!

**BE
GREEN**

Puoi svolgere l'attività
stampando solamente
le pag. 2,3,4,6!

Il pittore
Pablo Picasso diceva:

*"A quattro anni dipingevo
come Raffaello, però ci ho
messo tutta una vita per
imparare a dipingere come
un bambino"*

Cominciamo

Osserva quest'opera del 1916, realizzata durante la prima Guerra Mondiale: nonostante non rappresenti figure chiare e delineate, **risulta molto facile capire il messaggio e i soggetti rappresentati!** Leggendo il titolo, inoltre, puoi farti un'idea preliminare di cosa l'autore abbia rappresentato.

Cosa fare?

Lasciati trasportare dall'emozione che ti trasmette questo quadro e prova a rispondere alle seguenti domande (puoi dare più di una risposta). Inquadra i QR code presenti per osservare le opere in alta risoluzione.

Che sensazione ti trasmette?

pace allegria caos violenza

Sembra il disegno di un bambino?

sì un pò no

Giacomo
Balla, *La
Guerra*, 1916

Quali colori sono presenti?

forti e contrastanti tenui spezzate morbide

Quali forme sono presenti?

Quante figure riesci a distinguere?

molte
 abbastanza
 poche

L'opera successiva, di qualche anno più tardi, rappresenta un punto di svolta nel percorso verso l'astrazione. Come puoi vedere, in questo quadro l'autore abbandona le forme definite per creare paesaggi abbozzati, dove la materia pittorica diventa protagonista. **Forse ti risulterà più difficile interpretarlo ma non ti preoccupare: fatti guidare da piccoli indizi e dalle tue sensazioni e rispondi nuovamente alle domande.**

Che sensazione ti trasmette?

- pace allegria
 caos violenza

Sembra il disegno di un bambino?

- sì un pò no

Jean Fautrier,
Le vallon,
 1928

“Le vallon”
 in francese
 significa
 “la valle”!

Quante figure
 riesci a
 distinguere?

- molte
 abbastanza
 poche

Quali colori sono presenti?

- forti e contrastanti tenui

Quali forme sono presenti?

- spezzate morbide

In quest'ultima opera, del 1983, l'astrattismo raggiunge la sua massima espressione perché si distacca completamente dalla realtà. In questo quadro non troverai figure o oggetti riconoscibili: **l'opera è solo una composizione di forme e colori e non rappresenta nulla se non se stessa!** Questo potrebbe sembrare difficile da capire all'inizio, ma in realtà rende tutto più semplice: quando l'artista non ha limiti, può esprimere liberamente i suoi sentimenti, e anche tu, osservando l'opera, sei libero di immaginare e sentire quello che vuoi.

Che sensazione ti trasmette?

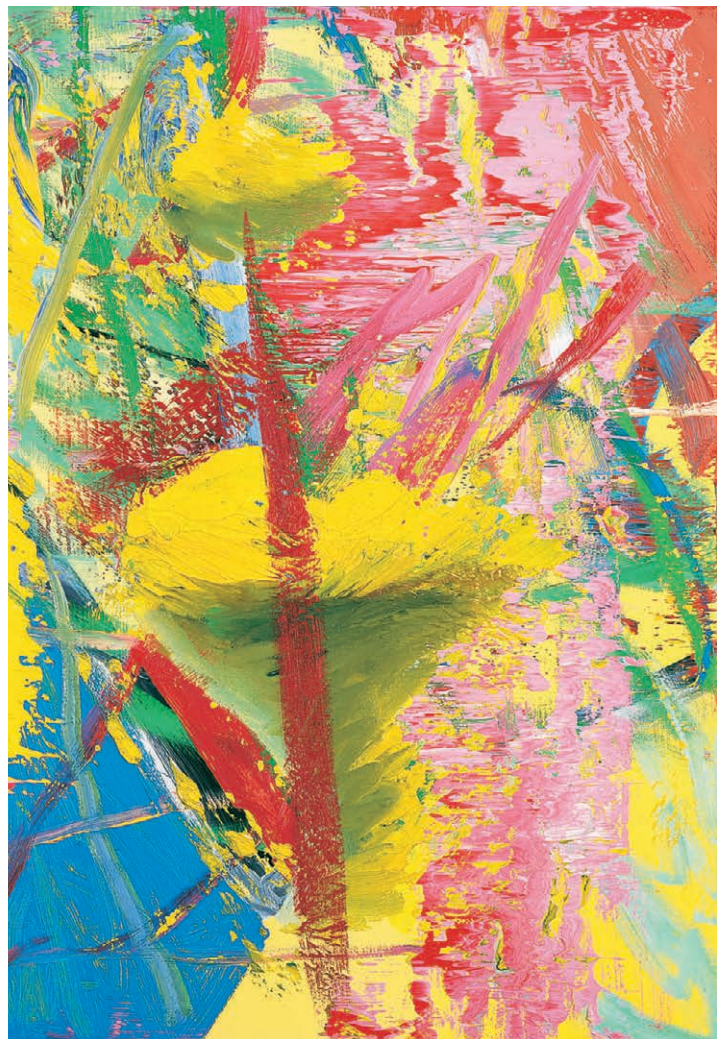
- pace allegria
 caos violenza

Sembra il disegno di un bambino?

- sì un pò no

Gerhard Richter,
521-4 *Flug*, 1983

Quali colori sono presenti?

- forti e contrastanti tenui

Quali forme sono presenti?

- spezzate morbide

Quante figure riesci a distinguere?

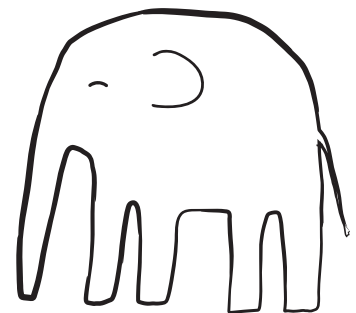
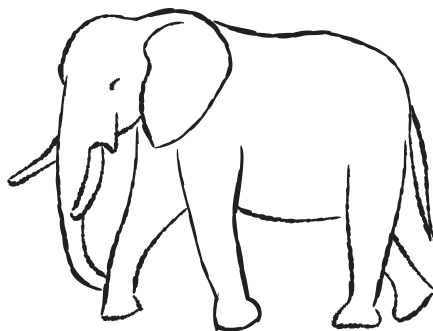
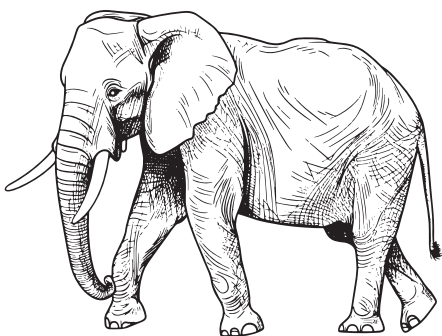
- molte
 abbastanza
 poche

Ora osserva le risposte che hai dato per ogni opera:

- * quelle riguardanti colori, forme e sensazioni ti aiutano a **comporre il messaggio dell'autore**: sono un ottimo strumento per leggere tra le righe!
- * quelle riguardanti la quantità di figure da distinguere ti aiutano a **comprendere il processo di astrazione**: dalla prima opera, dove era possibile distinguere ancora forme e elementi collegati al mondo reale, si arriva all'ultima dove l'astrazione è massima!
- * quelle riguardanti la somiglianza con il disegno del bambino ti aiutano a **comprendere come avviene, e come riprodurre, il processo di astrazione**.

Nella pittura astratta **gli artisti cercano di liberarsi dalle convenzioni, proprio come fanno i bambini quando disegnano senza preoccuparsi di far sembrare le cose realistiche**: l'unica cosa che conta è esprimere sentimenti e idee in modo diretto, senza seguire regole precise.

Come hai letto nella citazione di Picasso in prima pagina, da adulti è molto difficile tornare ad avere la spontaneità di un bambino quando si disegna! Tu, però, lo sei ancora ed è quindi molto più facile per te avvicinarti all'arte astratta di quanto lo sia per un adulto.

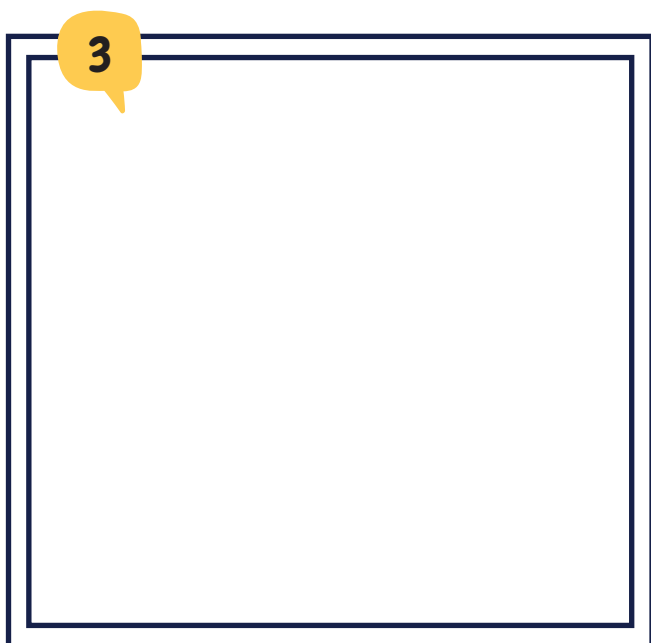
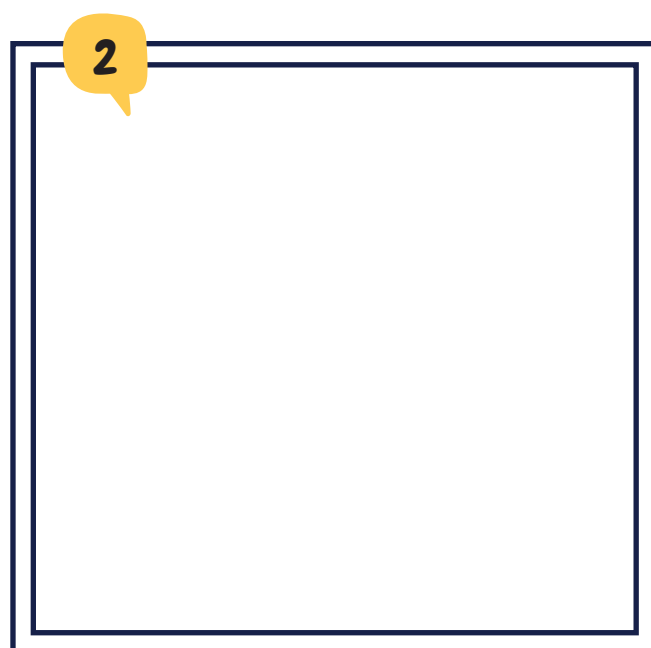
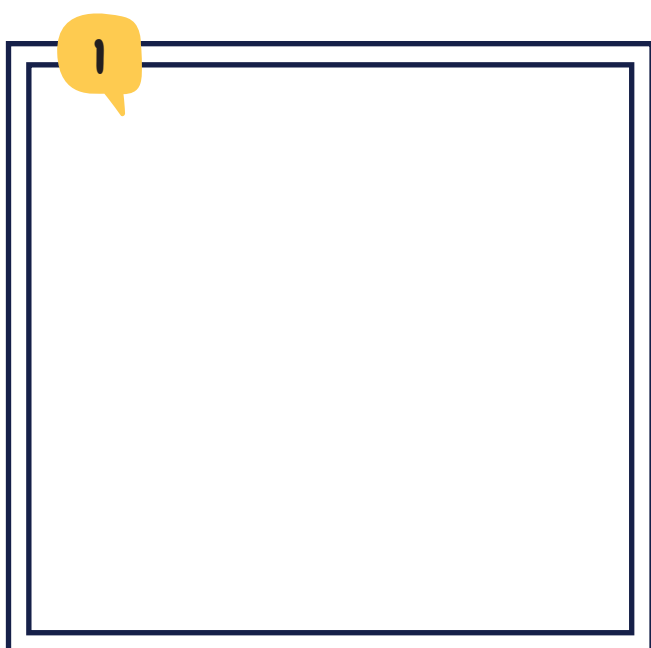

Osserva come un elefante può essere rappresentato in modo più o meno astratto: da sinistra a destra, i disegni perdono dettagli e realismo e il tratto diventa più libero e spontaneo. Nonostante l'ultimo disegno sia composto da pochissime linee, il soggetto è riconoscibilissimo!

Ora tocca a te

Cosa fare?

Pensa a cosa vorresti rappresentare nel tuo quadro astratto e prova a riprodurre il processo di astrazione che hai visto nella pagina precedente: nel primo riquadro disegna il tuo soggetto con molti particolari, nel secondo riproducilo eliminando quelli che ritieni essere superflui e nel terzo cerca di disegnarlo con il minor numero di linee e forme possibili, ovvero quelle essenziali per essere riconosciuto.

Se ti senti bloccato/a con quest'ultima versione **prova a disegnare senza sollevare la matita dal foglio oppure ad occhi chiusi**. Con questo "ostacolo" la tua mente si concentrerà su trasmettere ciò che è veramente importante dell'essenza del tuo soggetto!

Cenni sugli artisti

► **Giacomo Balla** (1871-1958) è stato uno dei principali esponenti del futurismo, un movimento artistico che celebrava la modernità, la velocità e il dinamismo. Il suo stile è caratterizzato da un uso audace delle linee e dei colori per catturare l'energia e il movimento della vita moderna.

Lo sapevi che... Le sue opere futuriste presentano forme frammentate e composizioni che riflettono l'accelerazione e il dinamismo del mondo contemporaneo, trasformando la tela in una rappresentazione visiva della rapidità e del cambiamento. In particolare, nell'opera "La guerra", Balla utilizza linee e colori vibranti per rappresentare l'intensità e la violenza del conflitto, rendendo palpabile l'energia e il caos della guerra.

► **Jean Fautrier** (1898-1964) è stato un pittore francese associato all'arte informale, noto per il suo approccio innovativo all'uso della materia.

Lo sapevi che... Le sue opere spesso presentano forme astratte e texture ricche, evocando una sensazione di profondità e di tattilità, e invitano lo spettatore a un'esperienza sensoriale ed emotiva unica. In "Le vallon", Fautrier esplora queste qualità attraverso un paesaggio astratto che combina elementi naturali e astratti, creando una composizione evocativa e immersiva.

► **Gerhard Richter** (1932) è un artista contemporaneo noto per la sua capacità di integrare realismo e astrazione.

Lo sapevi che... Il suo stile spazia dalla fotografia alla pittura, creando vivaci dipinti a spatola con dettagli fotografici e primi piani della singola pennellata.