

1840-1850

1850 - 1860

1860 - 1870

1870 - 1880

1880 - 1890

1890 - 1900

1848
Preraffaeliti
INGHILTERRA

1855
Realismo
FRANCIA 1860
Mechanics
ITALIA

1865
Tra realismo
e impressione
simo
FRANCIA

1871
Ingresso simo
FRANCIA
1880
Post Impressionismo

1880 - 1890
Symbolismo

1890
Divisionismo
ITALIA

1885
ART Nouveau
FRANCIA
INGHILTERRA
GERMANIA

1925 ART Deco

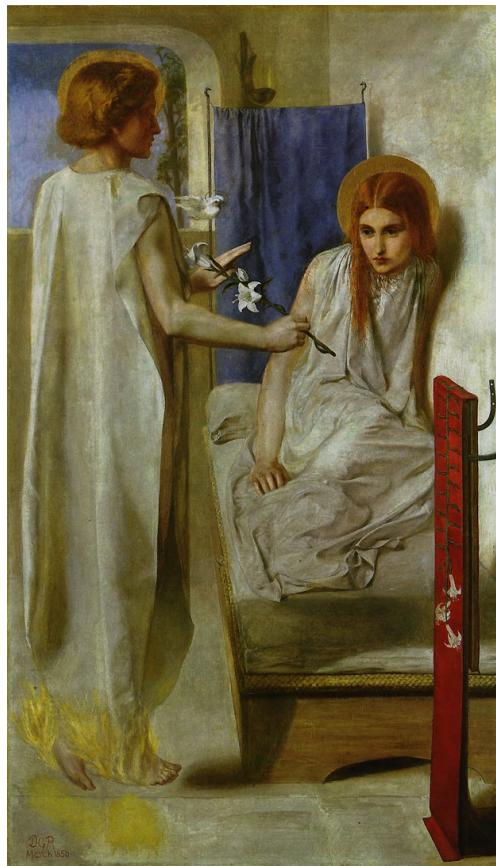
1892 - 1898
Secessioni
MONACO
VIENNA
DRESDA
BERLINO

► 1892
Arturo
Arcs

1848 – Preraffaelliti - Inghilterra

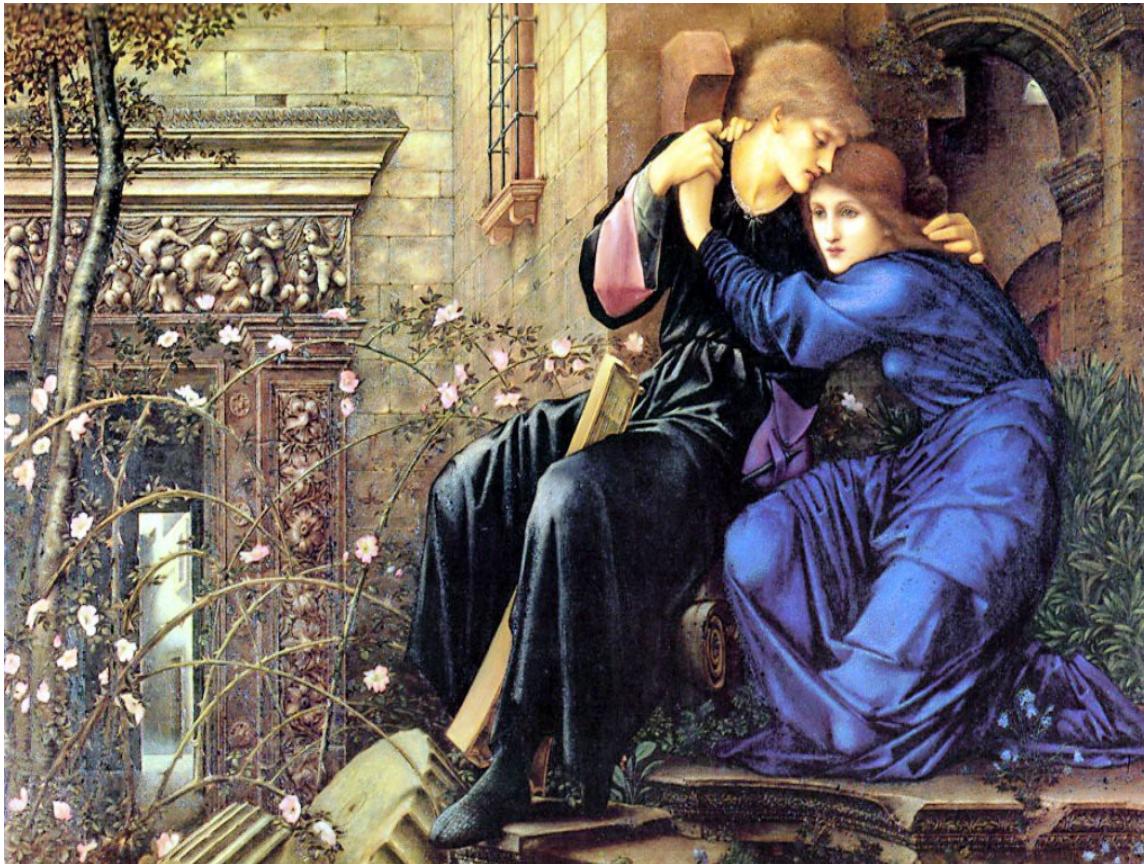
Dante Gabriele Rossetti, *Ecce ancilla domini* (1850)

D.G.Rossetti, *Venus* (1864-68)

Edward Burne-Jones, *Amore tra le rovine*

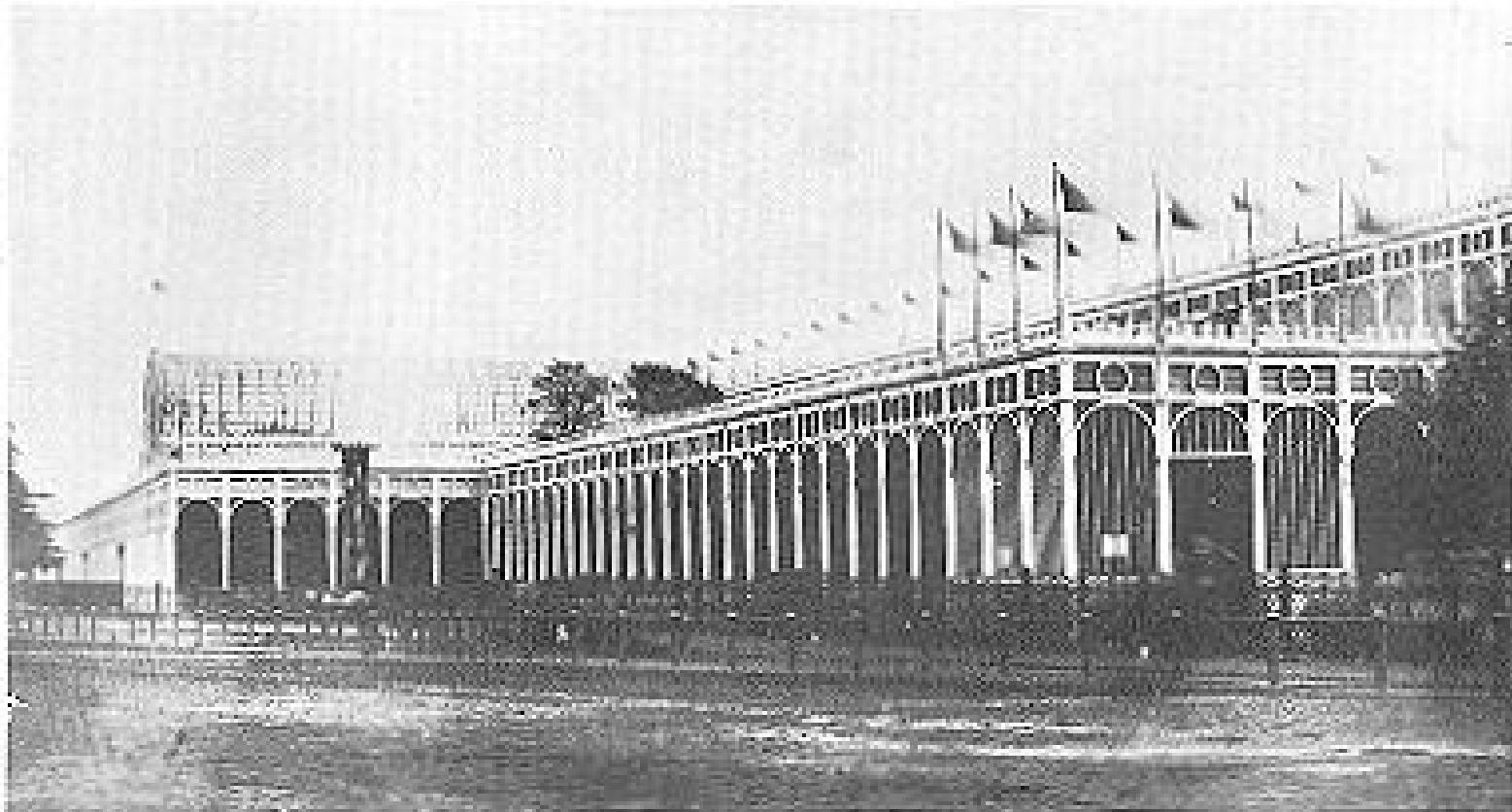

E. Burne-Jones, Il re Cophetua e la piccola mendicante (1884)

1851

Prima esposizione universale
Londra

John Millais, *Ofelia*

- diffusione di Internazionale preraffaellita
- Estetismo – languore, mistero, rossettismo
 - Walter Peter - decadentismo

Modern Style

- No revival – rinuncia agli stili antichi
- Art Nouveau, Modern Style, Jugendstil
- Nessuna distanza tra arti visive e ambito di produzione
- Ricerca della funzionalità decorativa
- Espressione e linguaggio internazionale
- Impegno ad interpretare la spiritualità dell'industrializzazione
- Unità progettuale: arti visive, arti applicate, arredo urbano
- Rapporto nuovo: forma - natura

Modern Style, Liberty, Art Nouveau, Jugendstil

Art Nouveau 1885 – 1925 circa. Dopo Art Decò

- Apice con esposizione a Parigi 1900
- In Italia 1902 a Torino
- Caratteristiche generali:
 - - luminosità – invenzione energia elettrica – creazione delle lampade
 - Fiori – culto dei fiori sbocciati in Olanda nel XVII sec.
 - Spiritualismo, desiderio di evasione – come Preraffaelliti
 - Fonte di ispirazione: la natura – naturalismo
 - Morfologia: arabeschi, curve e varianti (spirali ecc)
 - Tinte fredde, trasparenti, stese a zone piatte
 - Insofferenza per proporzione e simmetria e ricerca di ritmo musicale,
 - Volontà di comunicare per empatia
 - Senso di agilità, elasticità, leggerezza
 - Condivide con la contemporanea cultura simbolista la concezione della creazione artistica come esperienza totale attraverso cui sublimare la quotidianità – propag. Romantiche
 - Massima stilizzazione: scuola di Glasgow e architettura belga di Van de Velde che porta a funzionalismo di Bauhaus
 - Interessa tutte le categorie del costume e si diffonde soprattutto nelle città
 - Diventa gusto, moda

- Belgio - Van de Velde (1863 – 1957)
- Conosce impressionisti, simbolisti francesi ma anche saggi di W.Morris su integrazione di arte e ambiente naturale
- Relazione arte-fruitore – arte e società

Van de Velde 1896 casa Bloemenwerf
linee sinuose interpretate in senso decorativo
progettazione di interni e esterni fino a tappezzerie e broccati
serie di sedie e poltrone con vari materiali e varie funzioni – linea è espressione
psicologica sedia per riposo, per scrivere, per concentrazione, ecc

Francia 1890

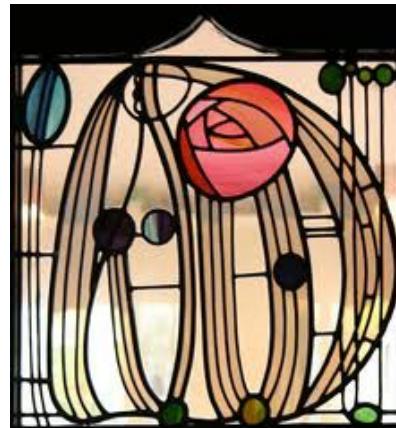
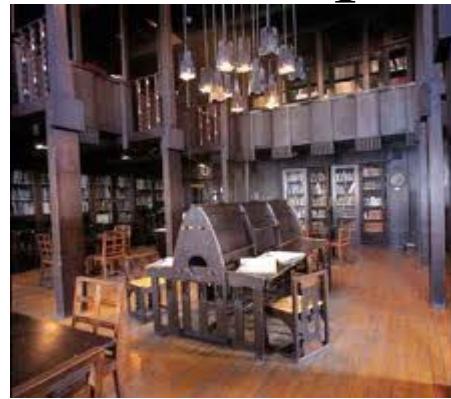
- Assottiglia la linea belga verso motivi vegetali
- Hector Guimard scuola di Nancy - Emile Gallè

Scuola di Glasgow- Scozia

Charles Rennie Mackintosh

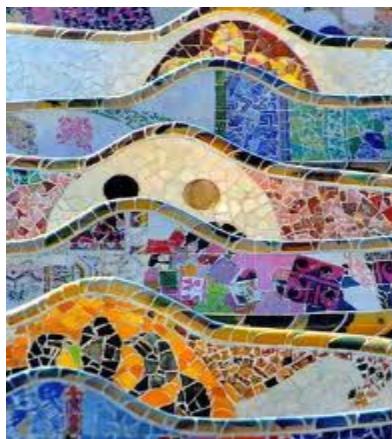
stile geometrico, semplice, astratto

Stati Uniti
Louis Tiffany
vetro Favrite superfici spesso opache che al tatto sembrano setose e delicate come pelle. depositato marchio nel 1894

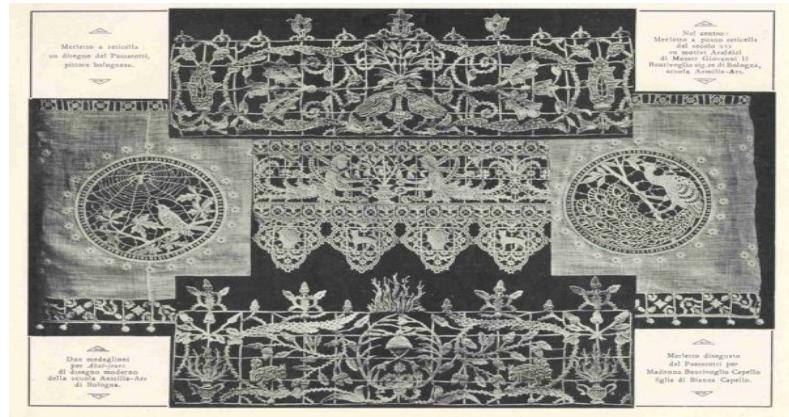
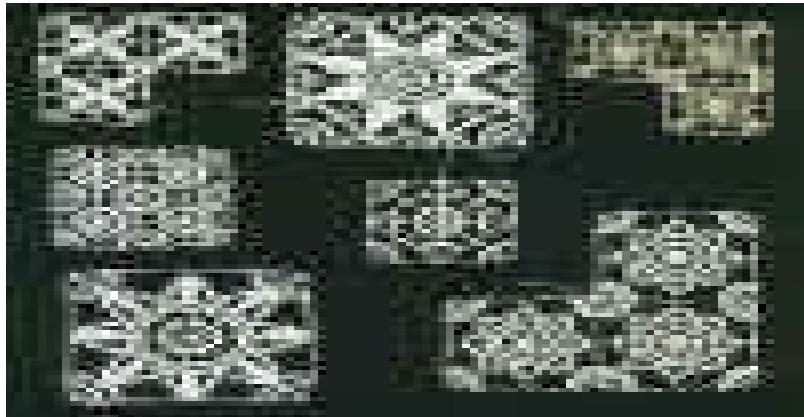
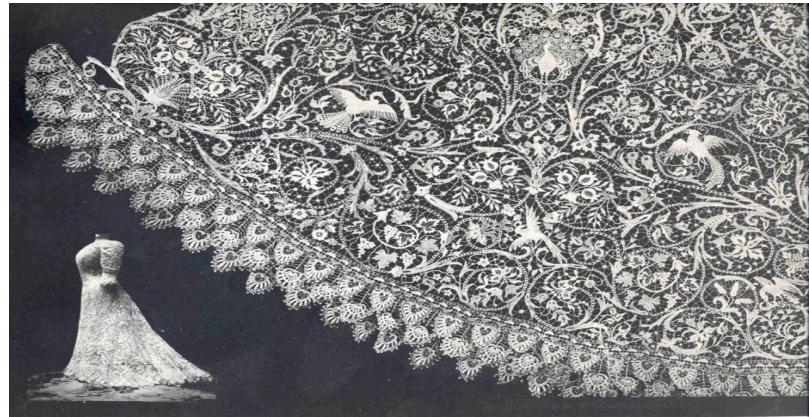
Spagna – Barcellona Antoni Gaudì

Italia

- Liberty arriva in ritardo e in arti minori
- In arti maggiori non adeguamento a modernismo, ma prevalenza di simbolismo
- 1898 Aemilia Ars

1898 – Aemilia Ars

1883

Statua della Libertà – New York (93 m.)

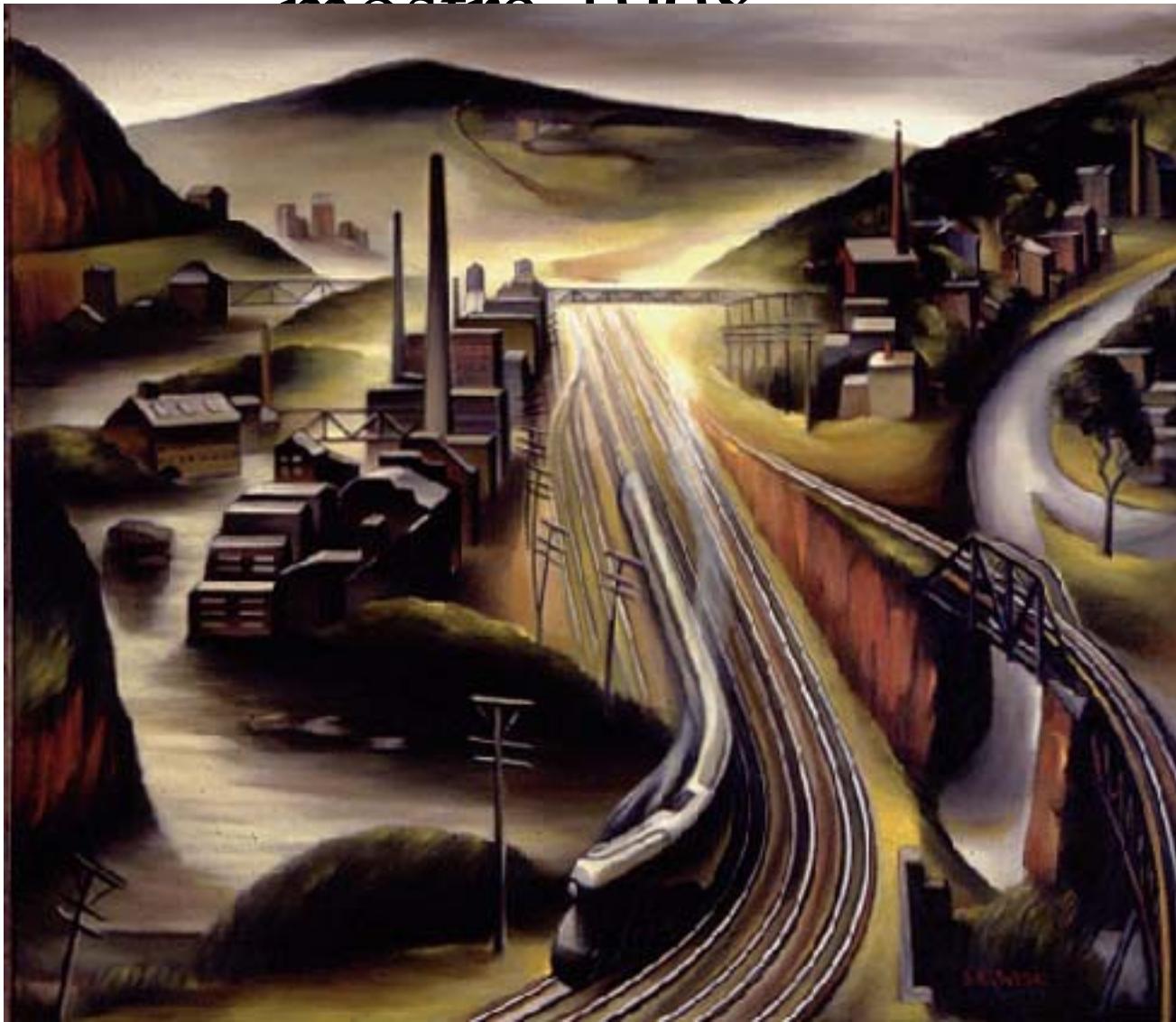
www.drogbaster.it

1889 324 m

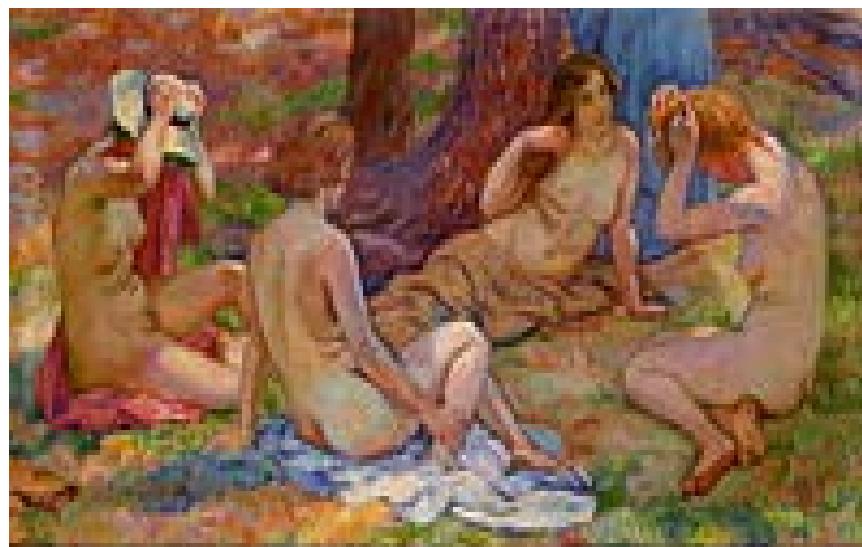
Ashcan school the eight prima maestri, 1908

Robert Henry

Le xx Bruxelles
1884 Octave Mauss

REALISMO

consacrazione intorno al '55 con Pavillon du réalisme di Courbet

- Nuovo interesse per reale
- Diffusione di idee socialiste
- consacrazione intorno al '55 con Pavillon du réalisme di Courbet

1855
Realismo
Gustave Courbet

Gustav Courbet, *Il funerale di Ornans*, 1849

G.Courbet, *Ragazze sulla riva della senna* (1856)

G.Courbet, *L'atelier* (1855)

F. Millet, *Andando al lavoro*
(1851)

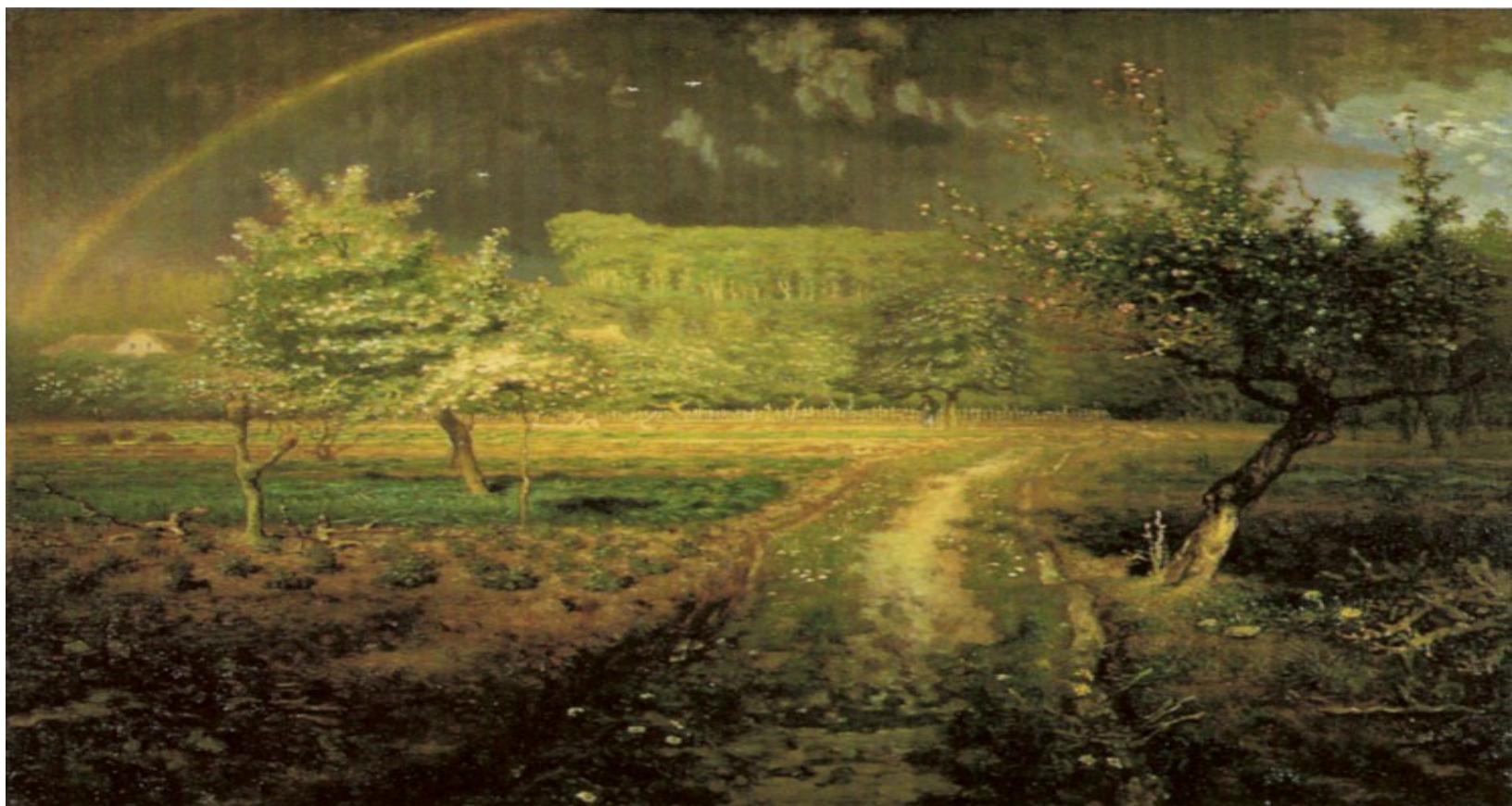
F. Millet, *I raccolitori* (1857)

F. Millet, *Angelus* (1858-59)

François Millet, *Primavera* (1868 c.)

J.B. Camille Corot, *Ville d'Avray*
(1825 c.)

Corot, *Cattedrale di Chartres* (1830)

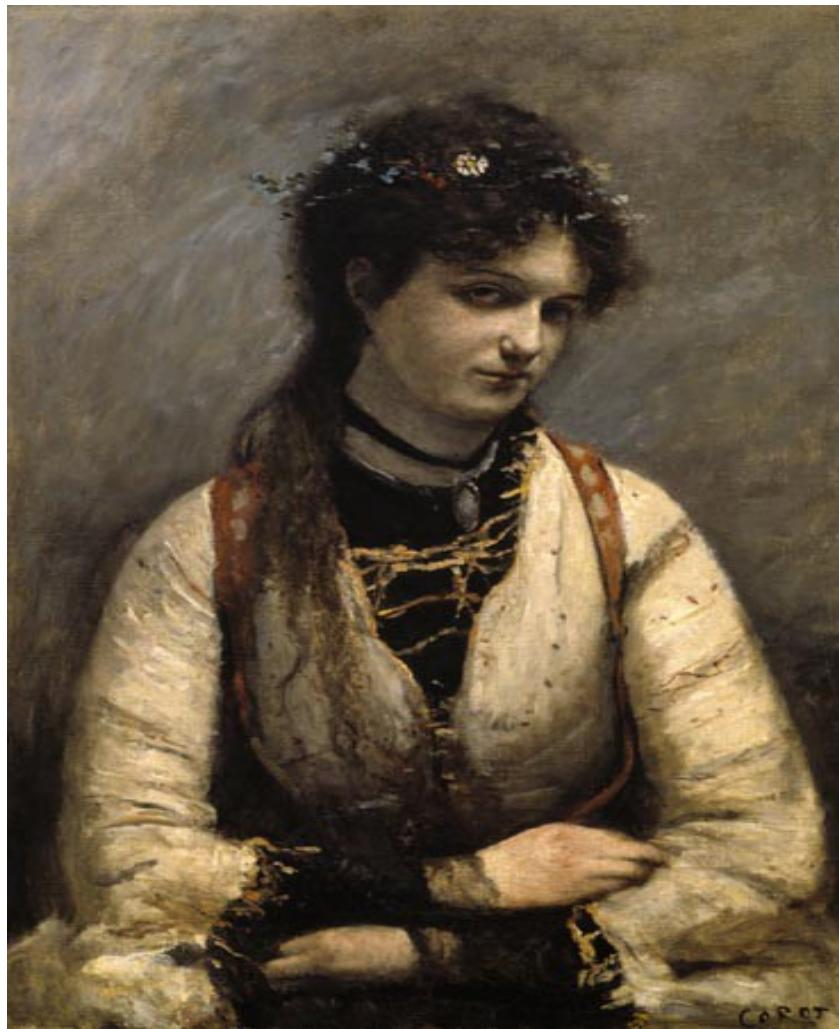
J.B.C. Corot, *Il sentiero di Sevres*
(1858-59)

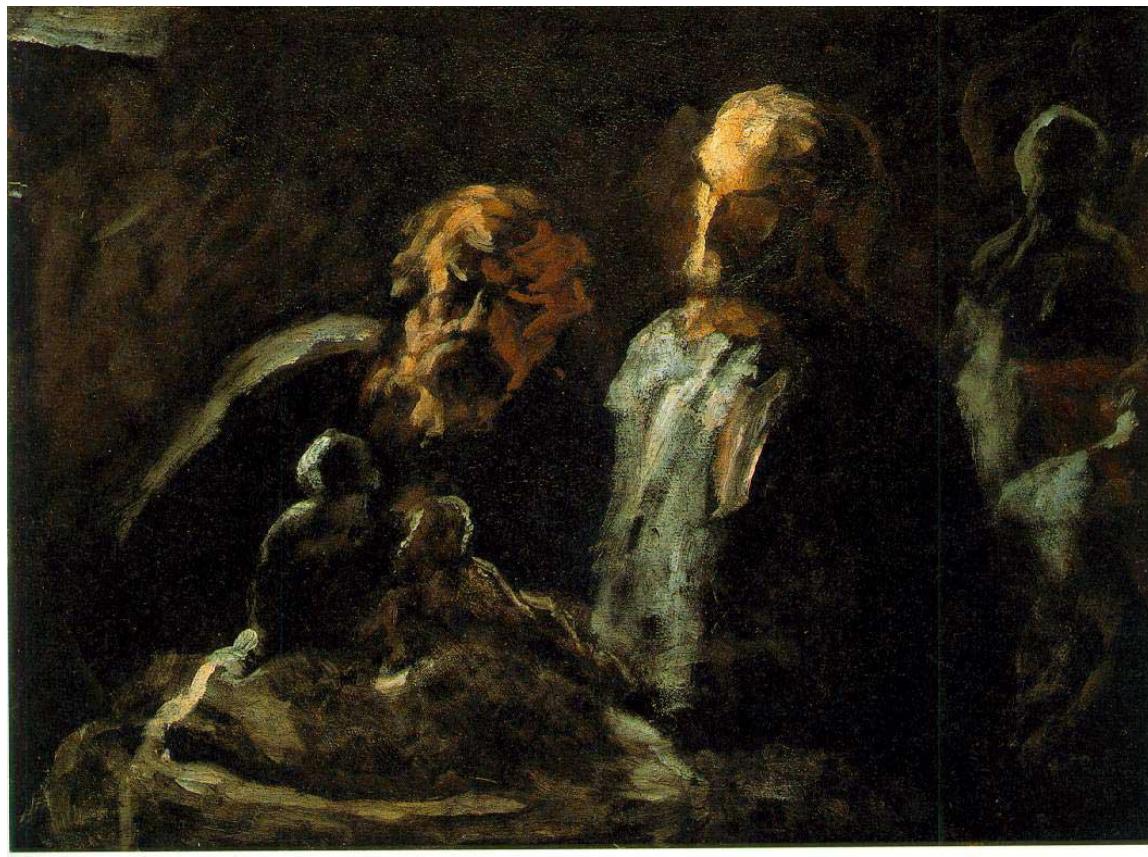
Corot, *Orfeo* (1861)

Corot, *Mademoiselle de Foundras* (1872)

Honorè Daumier, *Due scultori*

H. Daumier, *Il peso* (1850-53)

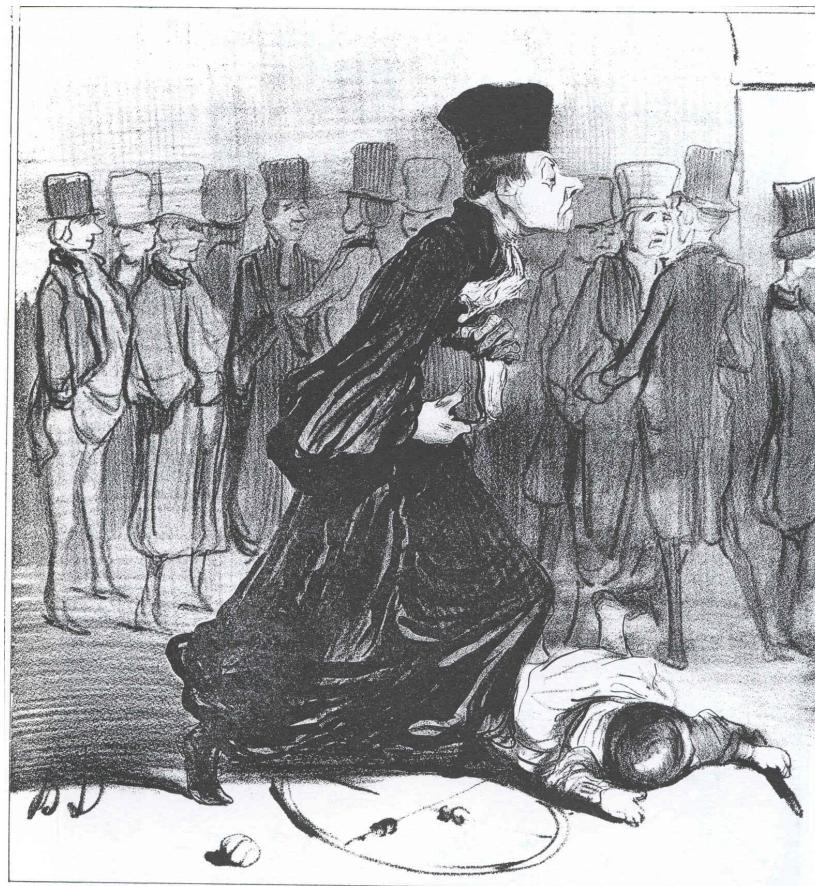
H. Daumier, *La terza classe*
(1863-65)

H. Daumier (1852)

H. Daumier, *Crede di essere impegnato* (1840)

chez Baude R du Crescent 16

Imp. d'Aubert R Co

Mr Tout affaires, avocat sans causes, se donne l'air empêtré, et renverse, chaque jour, da la salle des pas perdus, une douzaine de moutards, écrase cinq ou six carlins, et espère grâce cette gymnastique, faire croire à ses nombreux clients.

Macchiaioli – Firenze 1860

- Il termine venne coniato nel 1862 da un recensore della «Gazzetta del Popolo» che così definì, quei pittori che intorno al 1855 avevano dato origine ad un rinnovamento antiaccademico della pittura italiana in senso verista
- A Firenze, al caffè Michelangelo intorno al critico [Diego Martelli](#), un gruppo di pittori dà vita al movimento dei macchiaioli. Questo movimento vorrebbe rinnovare la cultura pittorica nazionale. La poetica macchiaiola è verista opponendosi al Romanticismo e al Purismo accademico, e sostiene che l'immagine del vero è un contrasto di macchie di colore e di chiaroscuro, ottenuti tramite
- una tecnica chiamata *dello specchio nero*, utilizzando uno specchio annerito col fumo permettendo di esaltare i contrasti chiaroscurali all'interno del dipinto.
- L'arte di questi pittori consisteva "nel rendere le impressioni che ricevevano dal vero col mezzo di macchie di colori di chiari e di scuri".
- Il nome fa riferimento al fatto che questi pittori eliminavano totalmente la linea ed il punto geometrico, in quanto non esistenti nella realtà, usando vere e proprie macchie di colore.

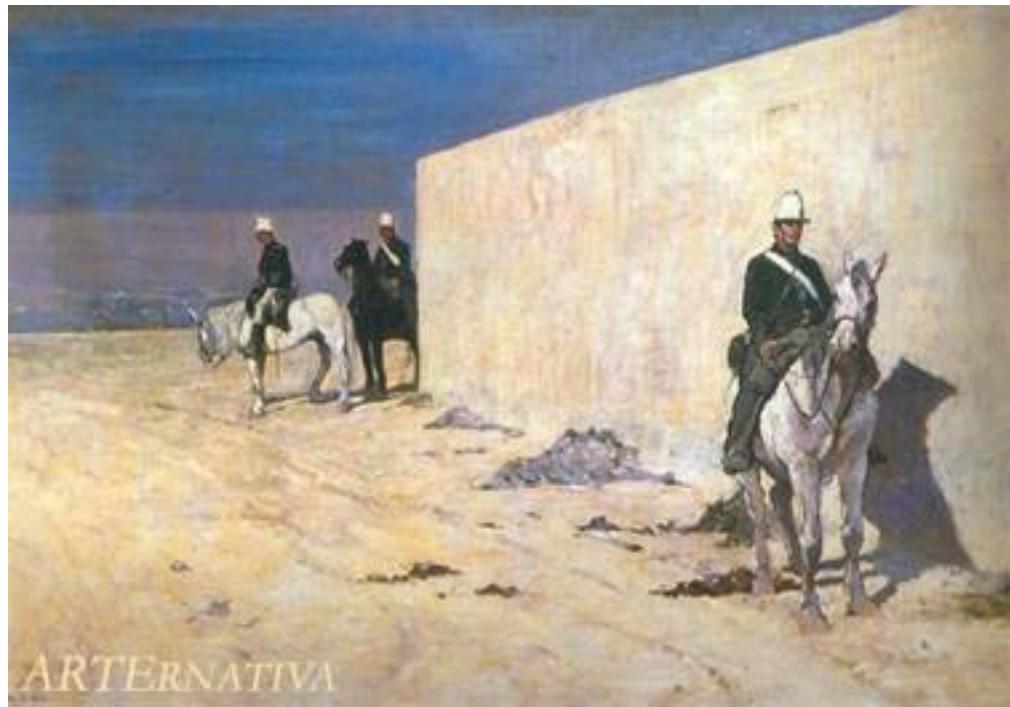
Silvestro Lega, *Il canto di uno stornello* (1867)

S. Lega, *Un dopo pranzo* (1868)

G. Fattori, *In vedetta* (1868-70)

ARTERNATIVA

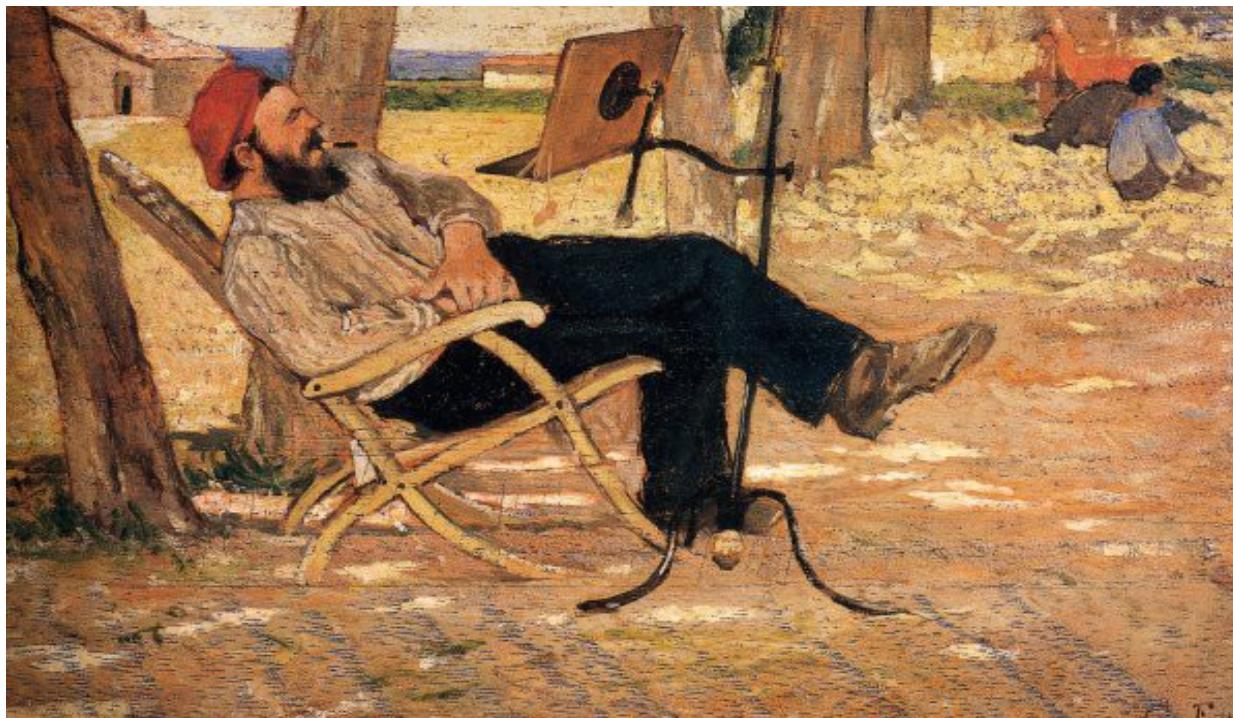
G. Fattori, *Tempesta*

Giovanni Fattori, *Corpo degli artiglieri* (1890)

G.Fattori, *Ritratto di Diego Martelli a Castiglioncello*

G. Fattori, *La scolarina*

1879 – 1890 Divisionismo: Giuseppe Pellizza Da Volpedo, Gaetano Previati

Giovanni Segantini, Le due madri

1889

1891 presentato alla Triennale sancisce inizio affermazione di
Divisionismo

Giuseppe Pelizza Da Volpedo
Il Quarto stato
1900

Giovanni Segantini, Le due madri, 1889

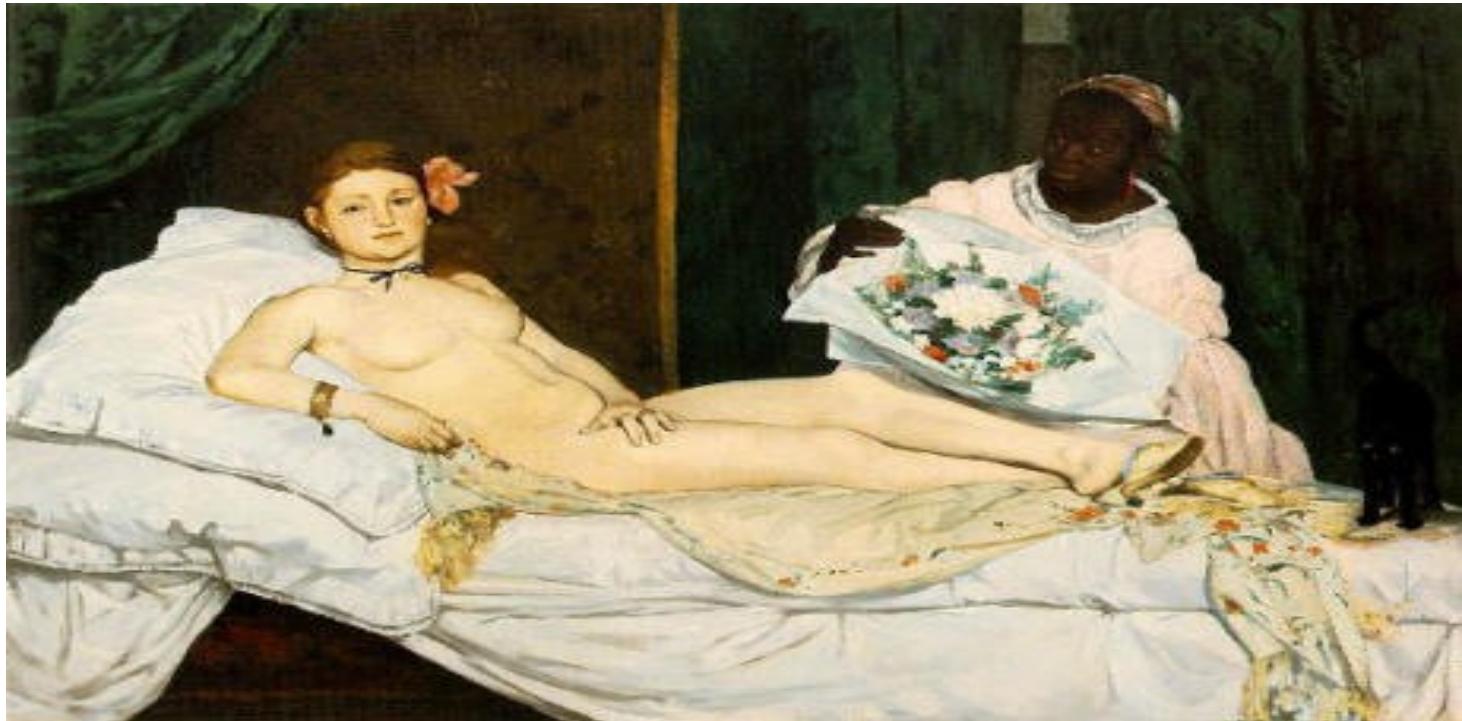

Gaetano Previati, Paolo e Francesca, 1887

1865

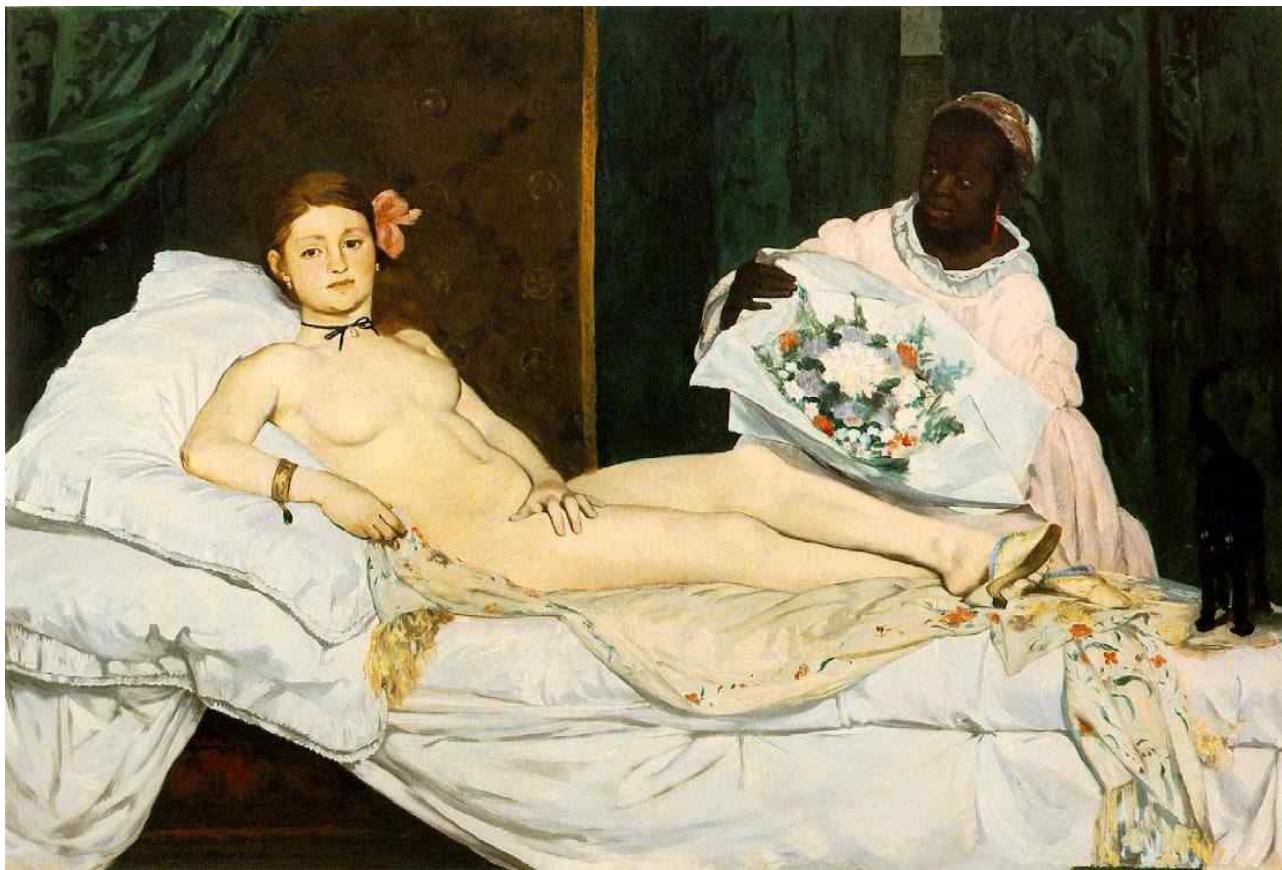
Tra realismo e impressionismo Olympia di Eduard Manet

Edward Manet, *Le déjeuner sur l'herbe* (1863)

E. Manet, *Olympia* (1865)

1874

Prima mostra impressionista

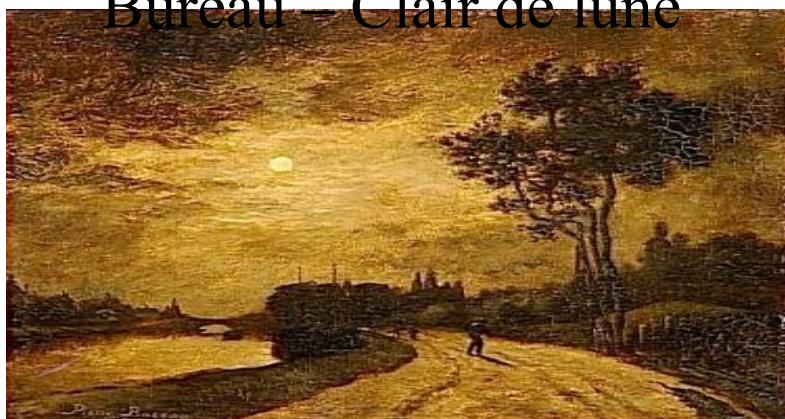
Studio fotografico Nadar

Boudin – Le Toulinguet

Bureau – Clair de lune

Claude Monet – Sole nascente

- Salon de refusée
- Voluti da Napoleone III per artisti rifiutati nelle mostre accademiche
- Ancora il sistema espositivo più diffuso, soprattutto per il rapporto con le istituzioni ufficiali e lo Stato.

IMPRESSIONISMO

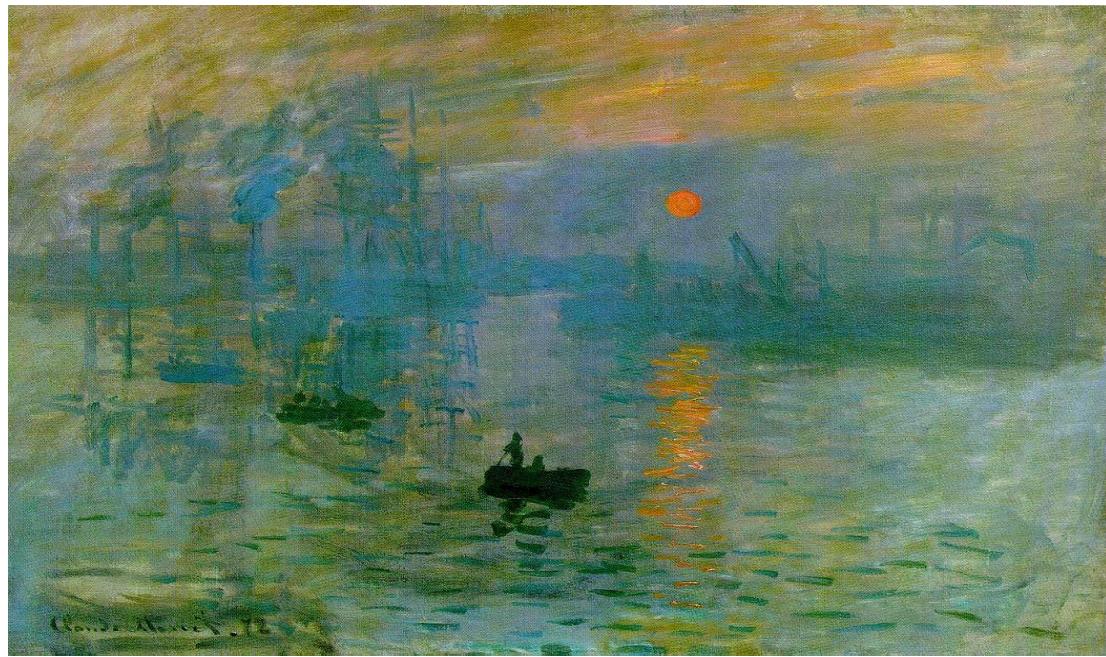
1874

Termine usate in occasione della mostra nell'ex studio di Felix Nadar

Termine dapprima spregiativo, indicante pittura sommaria

Poi per pittura che coglie in modo immediato la percezione del mondo naturale, soprattutto la luce

C. Monet, *Impression, soleil levant* (1872)

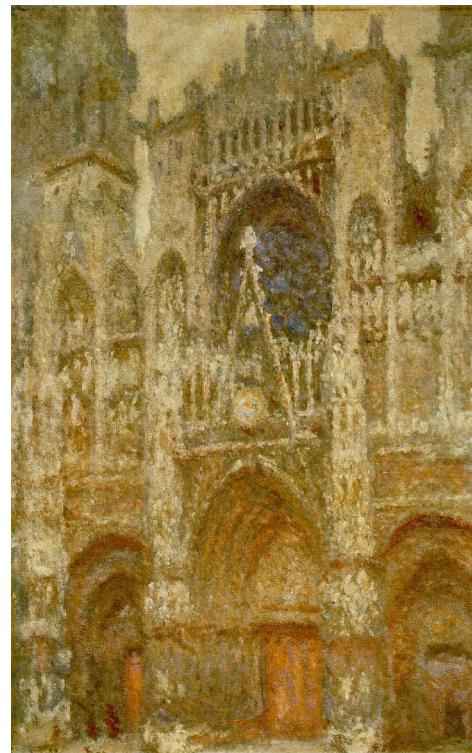
Claude Monet, *Signora in giardino* (1867)

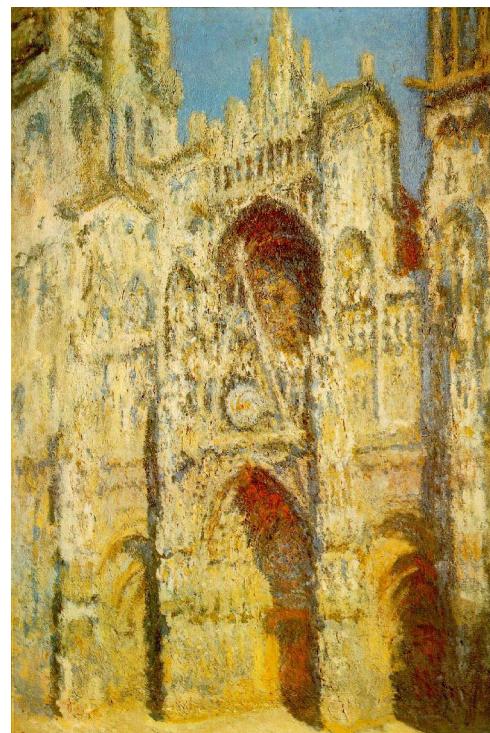
C.Monet, *Garden at Sainte-Adresse* (1867)

C. Monet, *Cattedrale di Rouen* (1894)

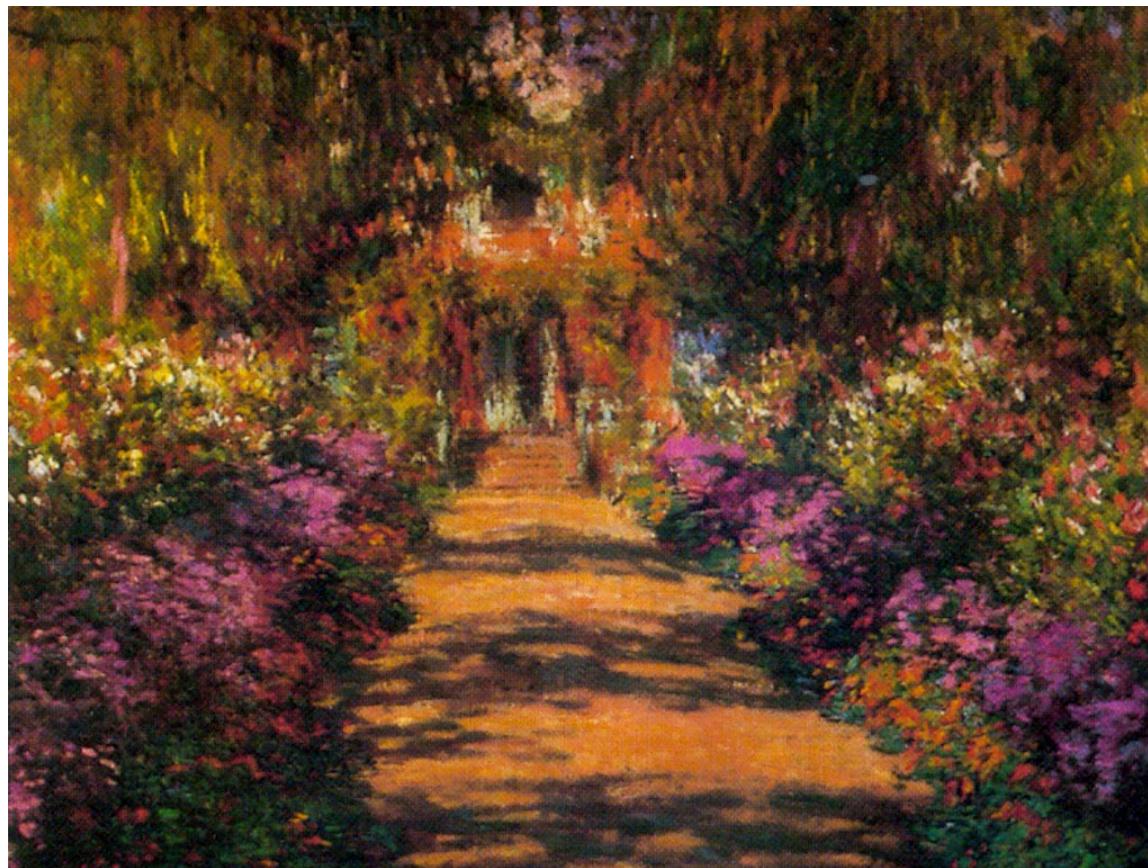
C. Monet, *Cattedrale di Rouen* (1894)

C.Monet, *Saggio di figura en plein air* (1886)

C. Monet, *Giverny* (1901)

C. Monet, *Ninfee*

C.Monet, *Il ponte giapponese* (1910 c.)

Alfred Sisley, *Barche dopo l'inondazione* (1872)

A. Sisley, *Moret* (1892)

Auguste Renoir, *Le moulin de la Gallette* (1876)

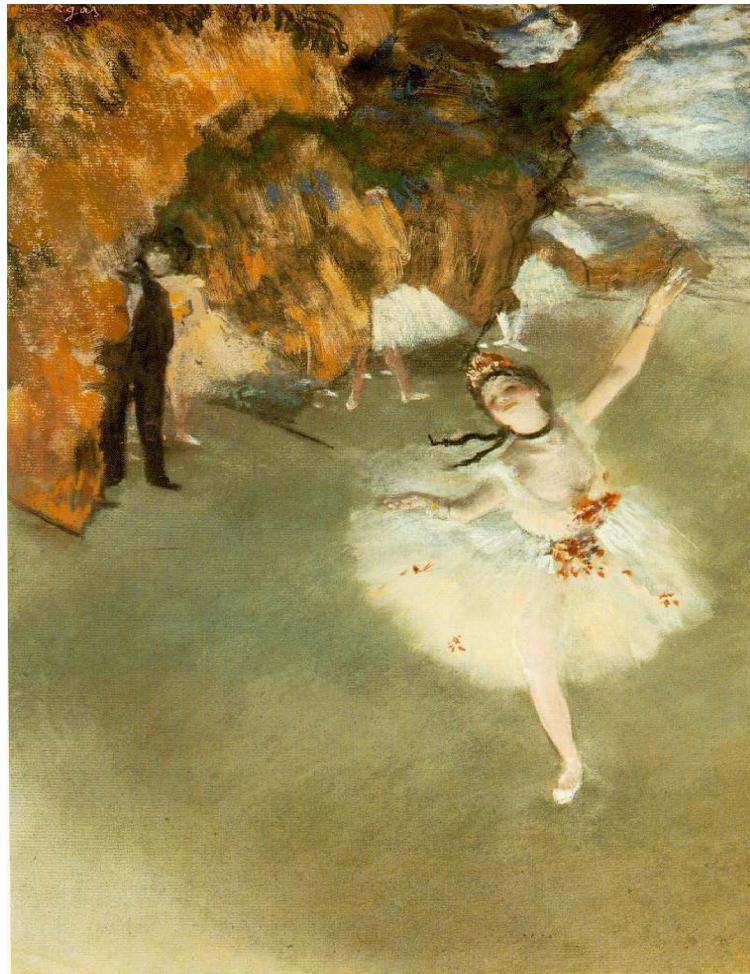
A. Renoir, *Le sorelle di Durand Ruel*

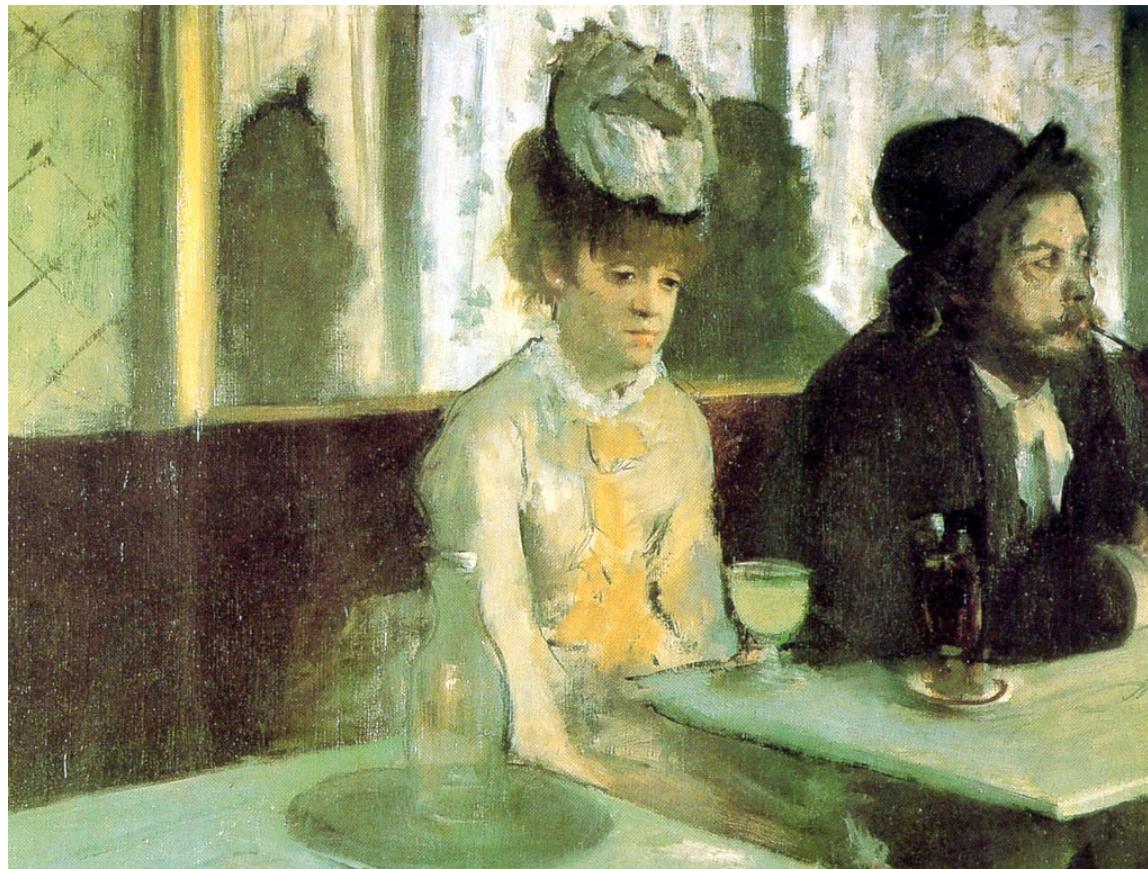
Edgar Degas, *Classe de danse* (1874)

E. Degas, *L'etoile* (1878)

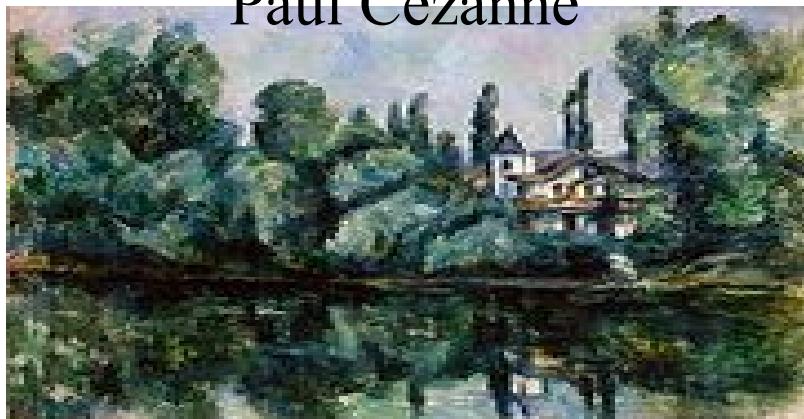

E. Degas, *L'absinthe* (1876)

1880 – Post impressionismo

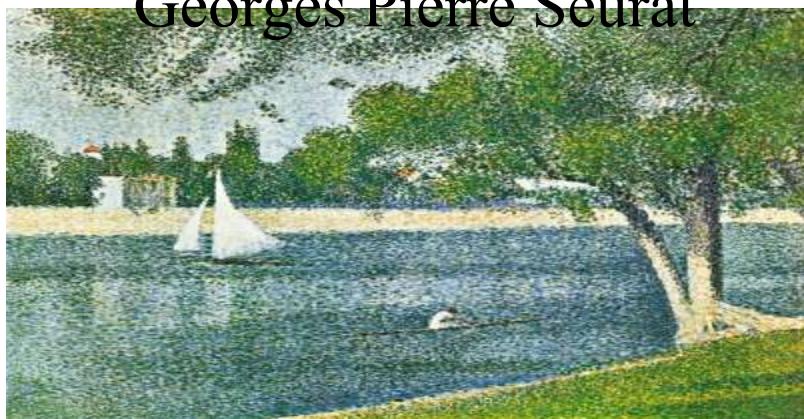
Paul Cézanne

Georges Pierre Seurat

Georges Pierre Seurat

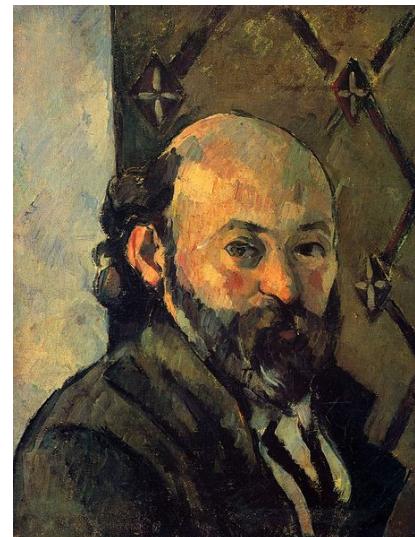
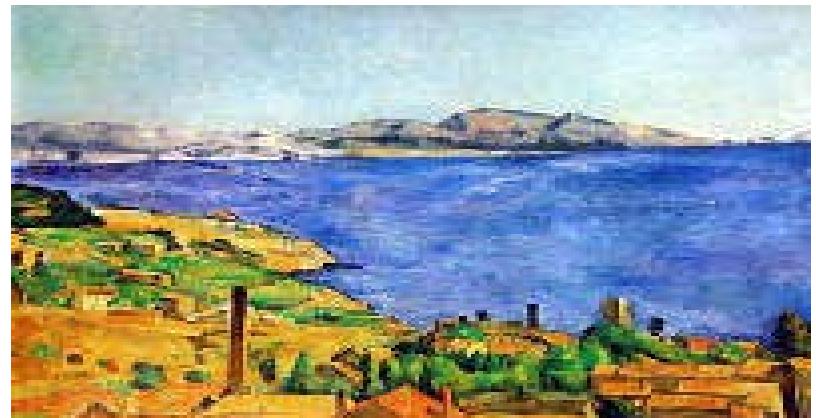
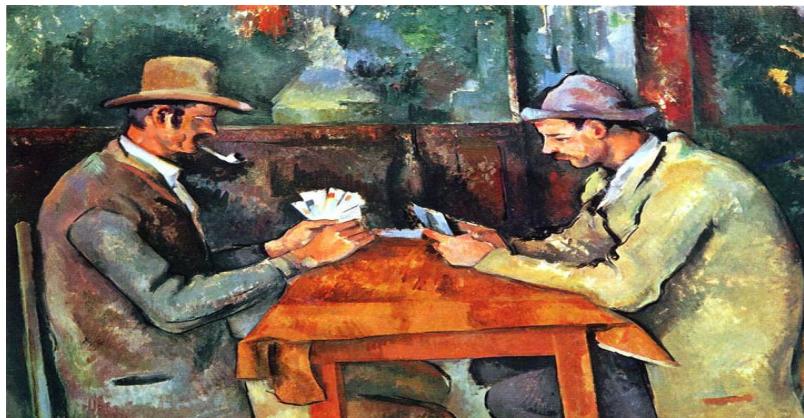

Vincent Van Gogh

1878

Fase costruttiva di Paul Cézanne

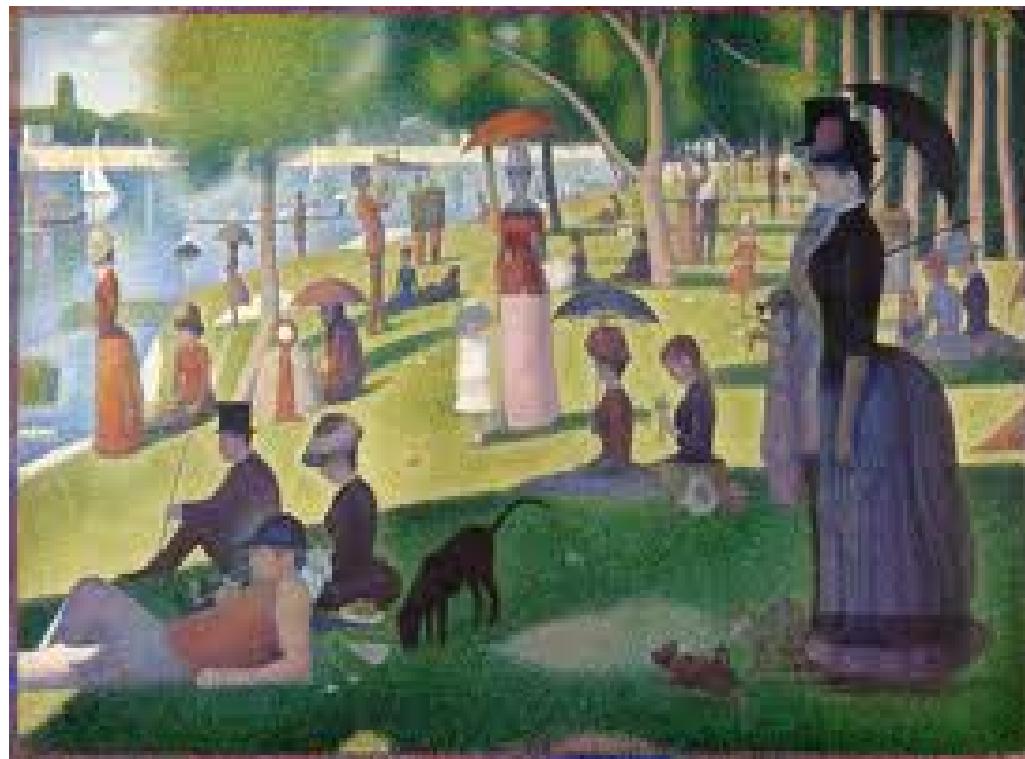
Post Impressionismo

- Tutti i fenomeni artistici che hanno seguito l'impressionismo e che sono ad esso legati.
- 1886: ultima mostra impressionista. Seurat apre la strada a Pointillisme e Gauguin (non più giovane) sta per essere consacrato tra i maestri del simbolismo.
- L'impressionismo è stato l'ultimo baluardo del romanticismo: dalle emozioni del cuore alle emozioni della retina
- Cézanne è il maggiore protagonista del superamento

- Dall'ultimo decennio dell'800 il linguaggio cambia completamente:
- Non c'è più la resa illusionistica della realtà
- Il colore è usato in senso anti-naturalistico
- La stesura è priva di chiaro-scuri
- Linea sintetista – contorno netto (cloisson – cloissonisme)
- Simbolismo
- Esotismo
- Primitivismo
- Rapporti con le arti minori – cicli organici della natura che appartiene alla decorazione; Rapporti con altri linguaggi anche della comunicazione

- Vincent Van Gogh, Ensor, Munch, Seurat, Cezanne, Gauguin
- Simbolismo: ultimo colpo di coda del romanticismo

Georges-Pierre Seurat , *The Sunday Afternoon
on the Island of La Grand Jatte*, 1884–1886,

Signac

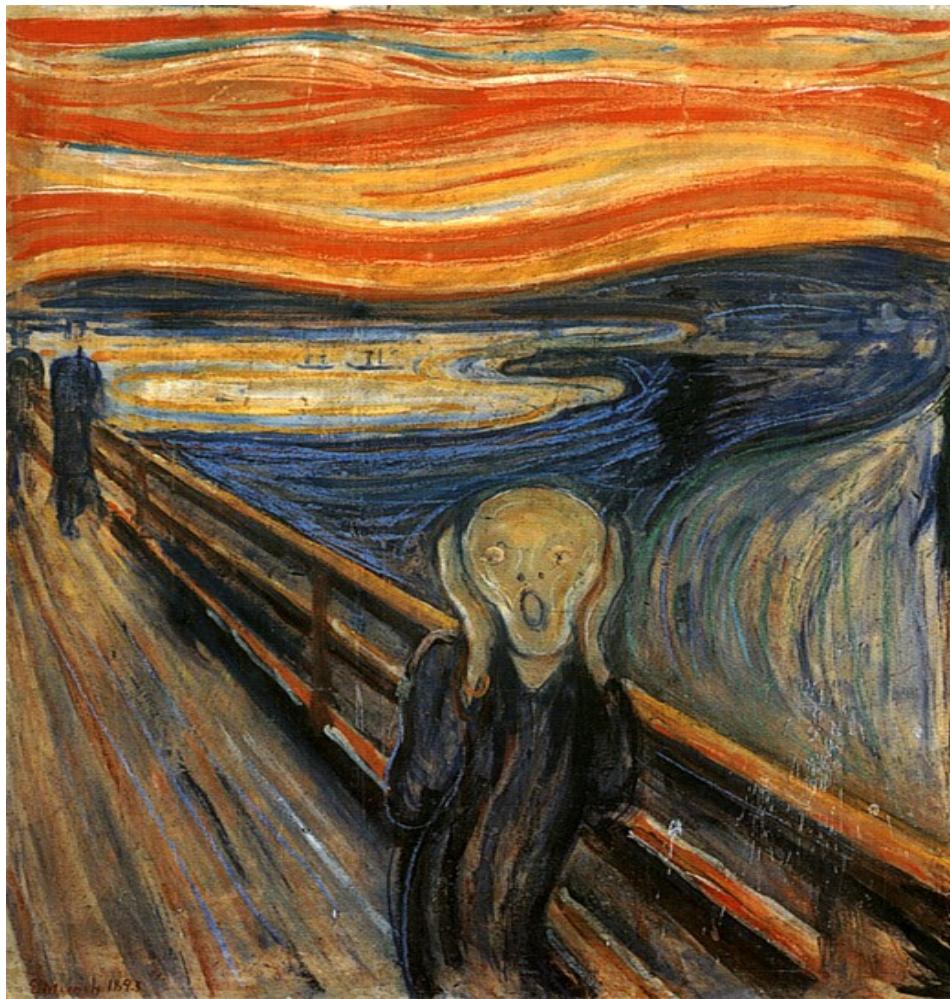
Van Gogh, *Notte Stellata*, 1889

James Ensor, *L'intrigo*, 1890

Edvard Munch, *L'urlo*, 1885

Paul Cezanne, *La montagna di
Sainte Victoire*, 1905

Paul Gauguin, *Manao Tupapao(Lo spirito dei morti veglia)*, 1892

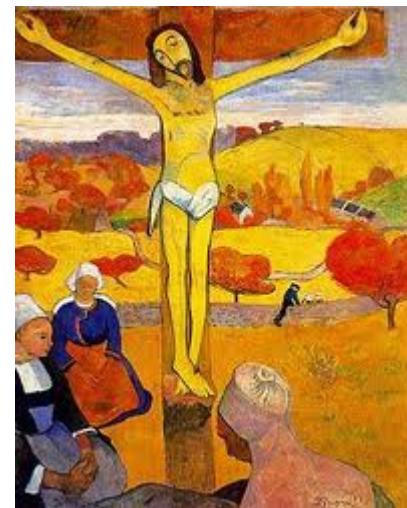
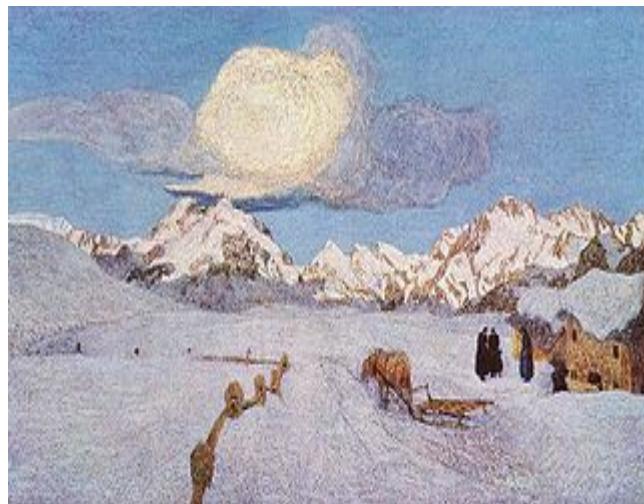
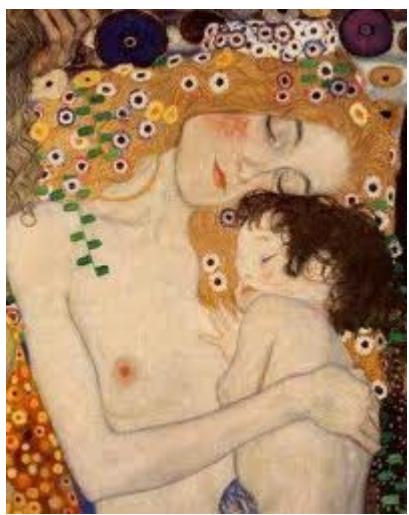

Simbolismo (1880 – 1910)

- Nessun gruppo costruito ed omogeneo
- Raccoglie diverse tendenze stilistiche eterogenee
- Pittura emozionale, musicale, non naturalista
- Temi veri, ma predomina donna – angelo
- Particolare è più importante del generale

- Irrazionale è più importante del razionale
- Nessun interesse per la quotidianità ma per le utopie
- Dal romanticismo. Idea del genio ispirato, artista profeta, leggende
- Ricerca di corrispondenze tra ambiti sensoriali: suoni, profumi, colori

- Esotismo
- Primitivismo
- Sintetismo – 1889 – arte moderna

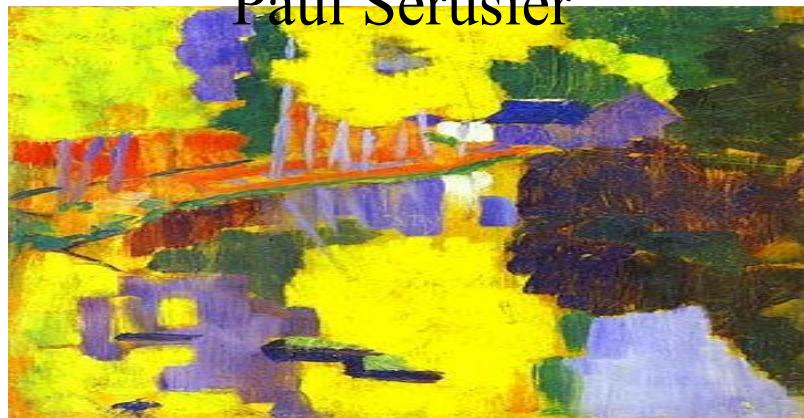

Gustave Moreau, *Salomè*, 1876

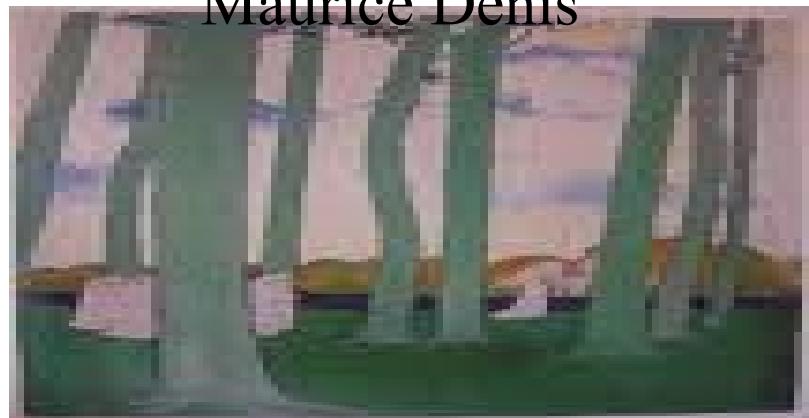

1891 – Nabis – eredi di Gauguin

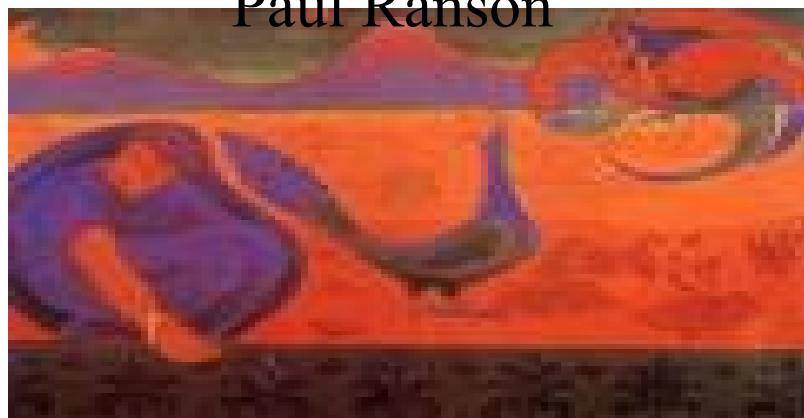
Paul Sérusier

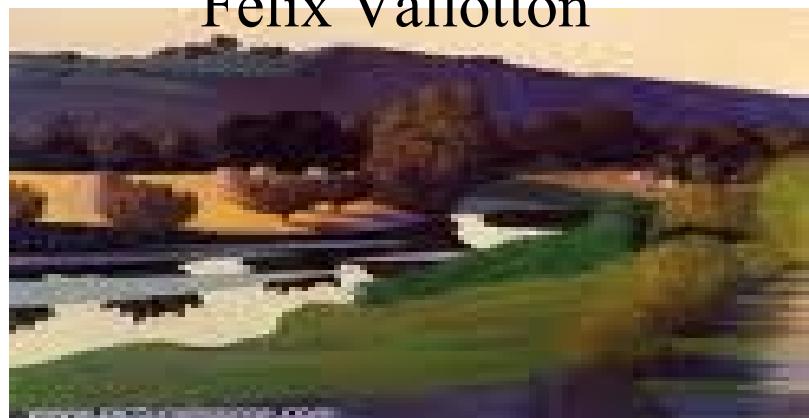
Maurice Denis

Paul Ranson

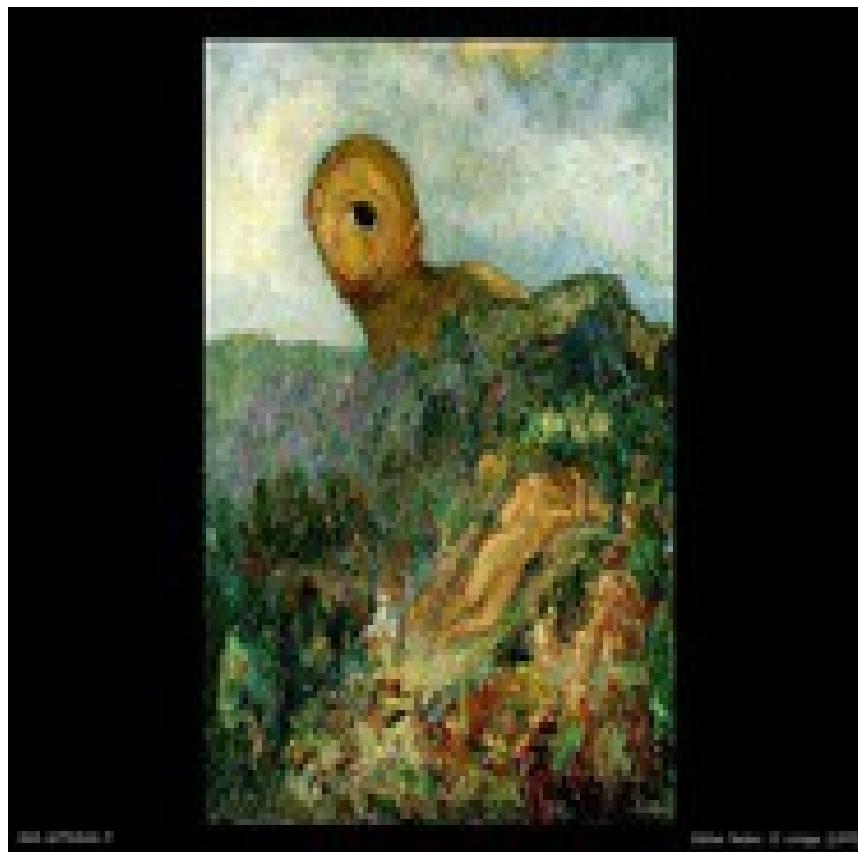
Felix Vallotton

Maurice Denis, *Le muse*, 1893

Odilon Redon, *Ciclope*, 1895

1893

Prima Biennale di Venezia

Protagonisti i Preraffaelliti

Giovanni Segantini

Protagonisti i Preraffaelliti

Francesco Paolo Michetti

James Abbott McNeill Whistler

Domenico Trentacoste

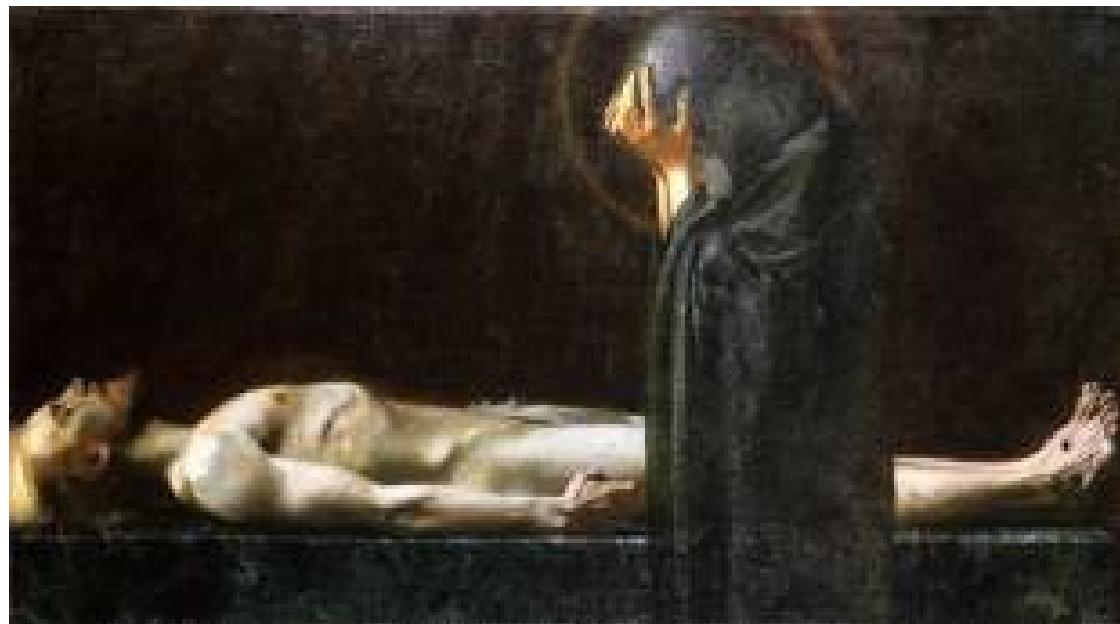

Secessioni

- Monaco 1892 van Stuck
- Vienna 1898 Klimt, Schiele
 - Berlino 1898 Kokoshka
- 1898 Praga Mucha, Kupka

Franz Von Stuck, Pietà, 1891

Monaco

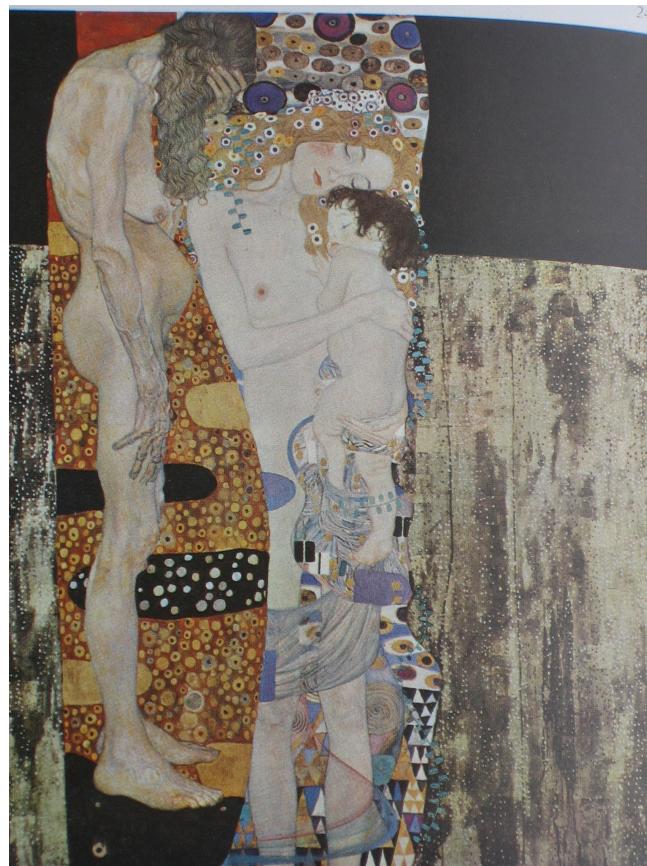

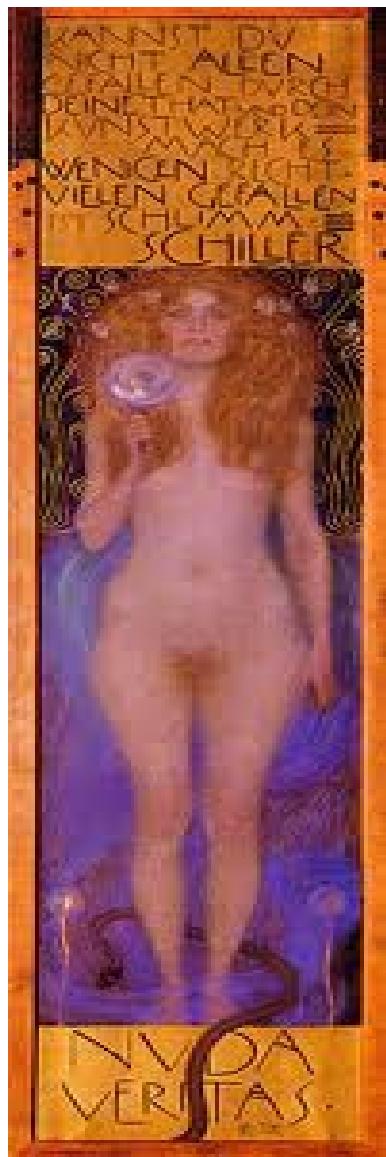
Franz von Stuck, *Il peccato*,

Gustav Klimt, Le tre età, 1905

Vienna

KANNST DU
NIGHT ALEEN
GEFALLEN DURCH
DEINER HATSEN
LUVNSTWEK
WENGEN NICKT
VILLEN GEFALENE
SCHLUMM
SCHILLER

VERITAS

Burgtheater – Vienna 1886-88

Museo di storia naturale scalone – Vienna 1890-1891

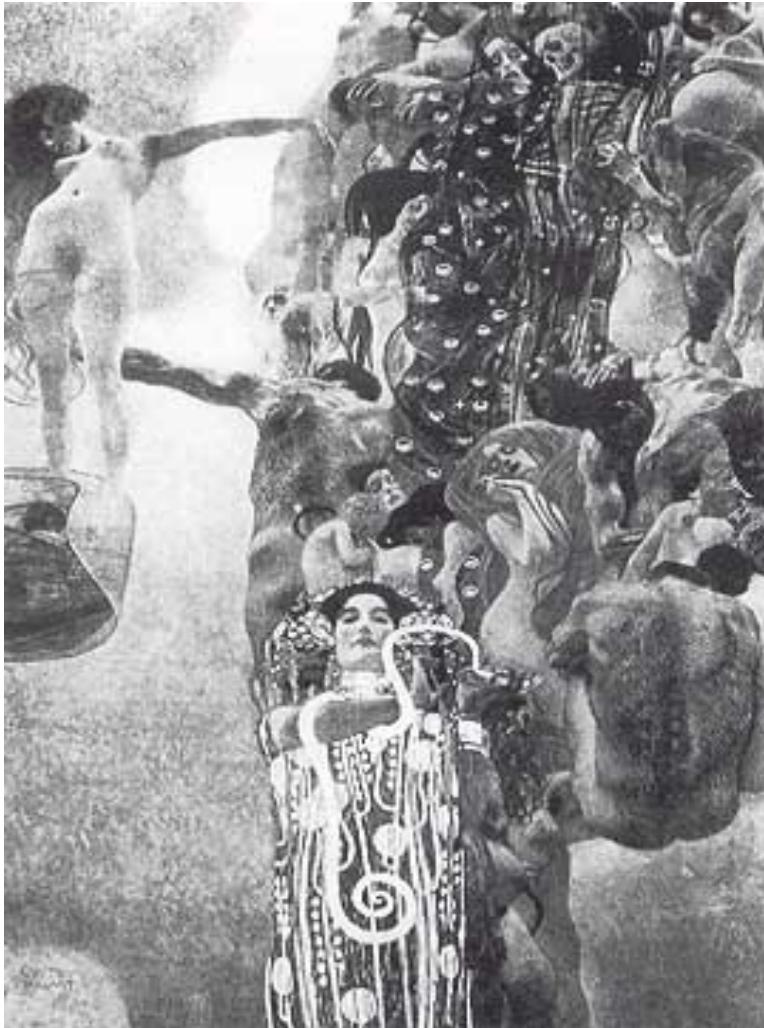

Aula Magna dell'Università di Vienna
1899-1907

Filosofia 1899-1907
Distrutto

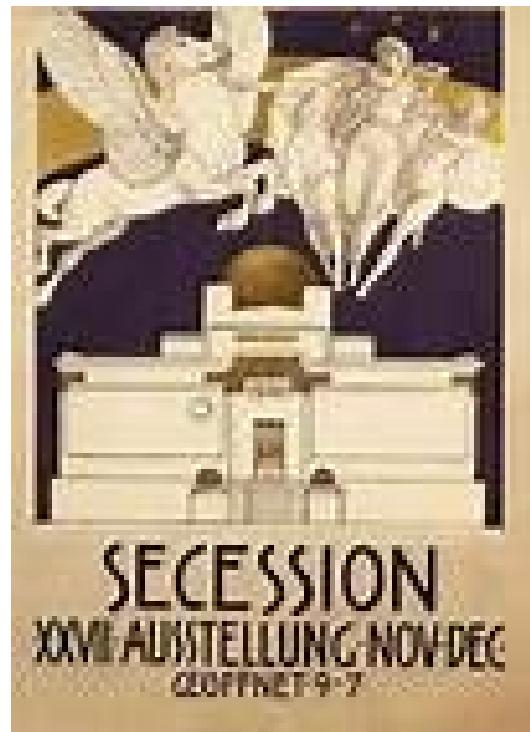
Medicina

Giurisprudenza

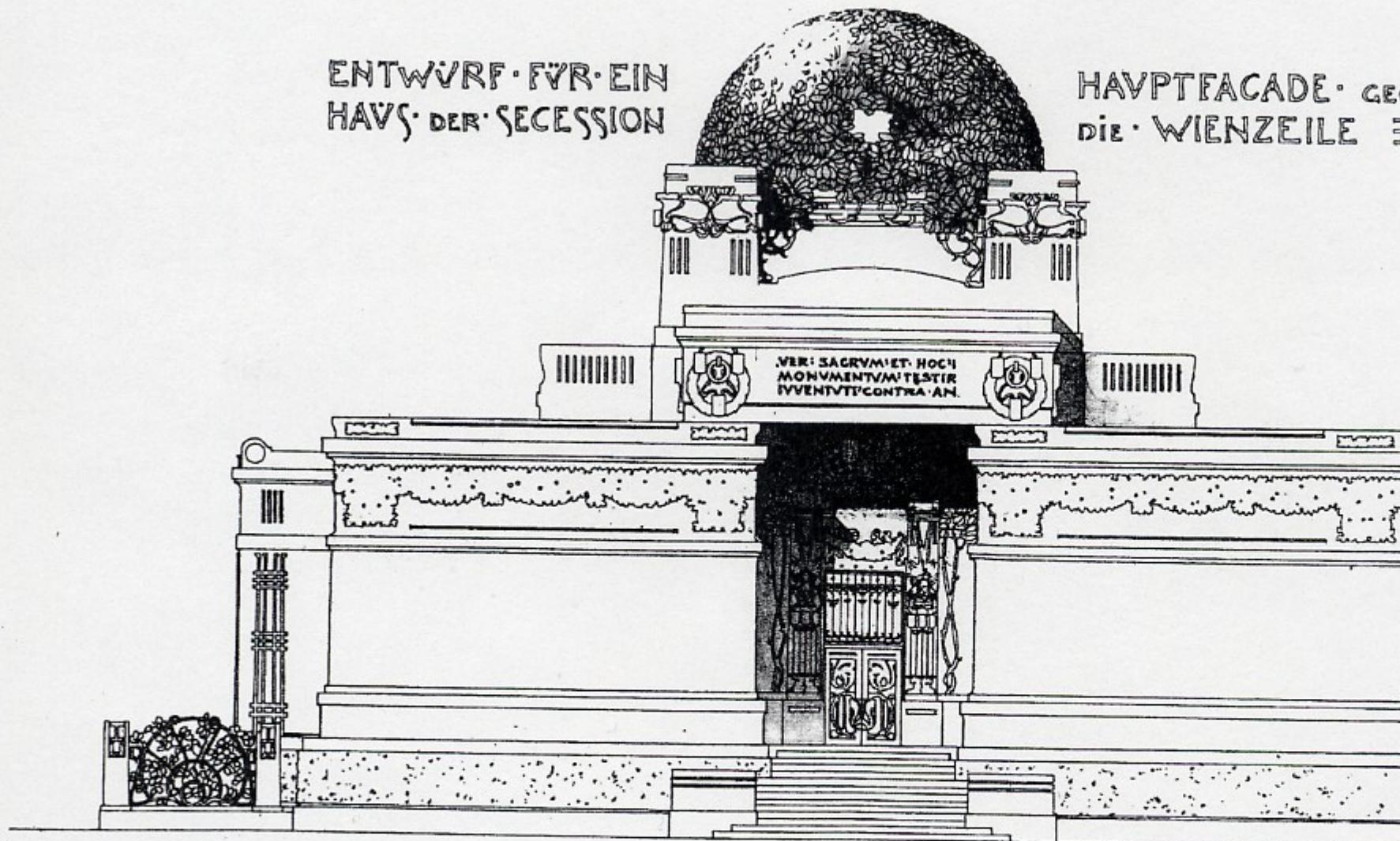
SECESSION

XXVI AUSSTELLUNG NOV DEC

GEÖFFNET 9-7

ENTWURF · FÜR · EIN
HAUS · DER · SECESSION

Hauptfacade · ge
die · Wienzeile

Palazzo della Secessione 1898-99
Joseph Maria Olbricht

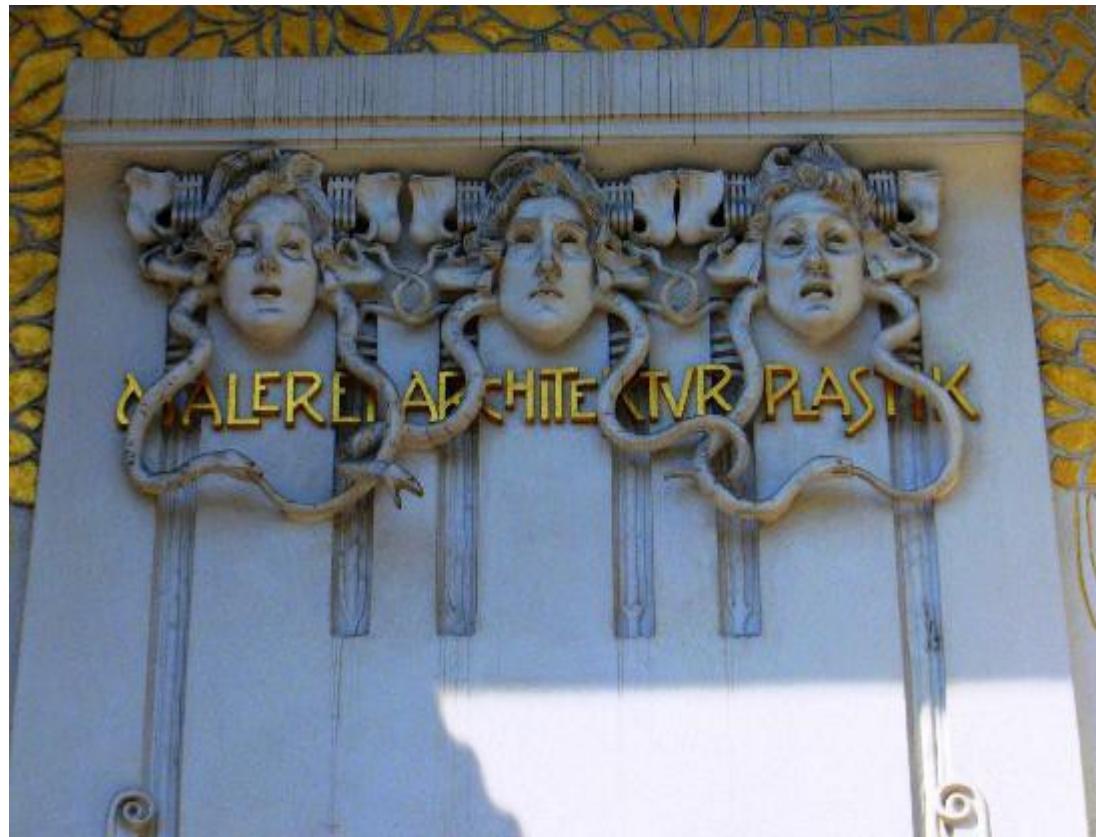

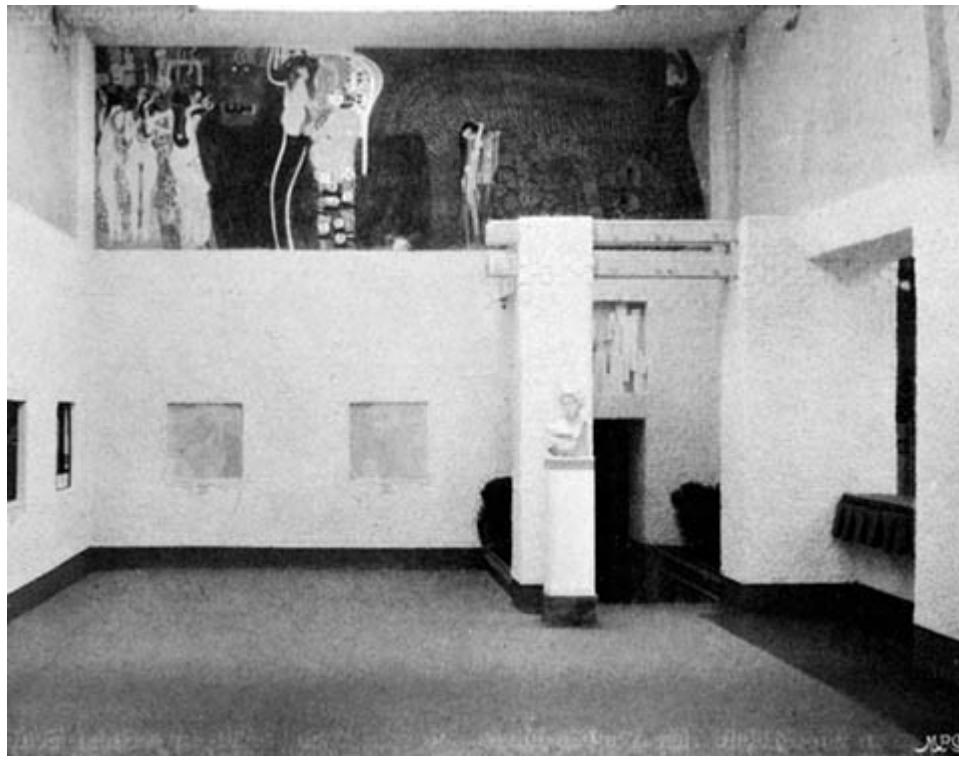
DER · KUNST · IHRE · KUNST ·
DER · FREIHEIT · IHRE · ZEIT ·

Pittura scultura architettura

Max Klinger - Beethoven 1902

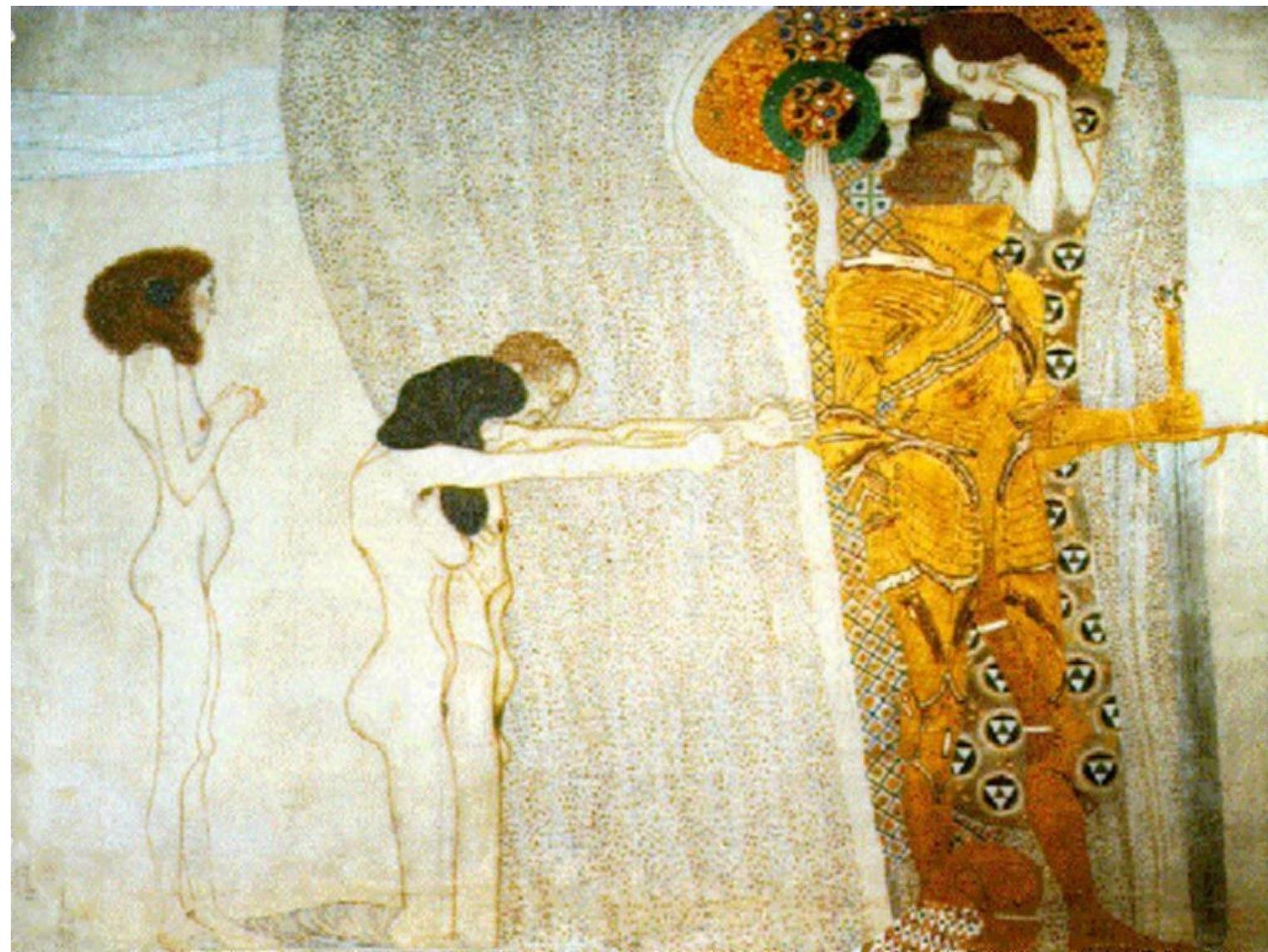
JPG

Fregio di Beethoven

DECADENTISMO 1870-80

- Rifiuto di accademismo (parnassiani) e positivismo
- Senso di stanchezza, tristezza, sfiducia
- Termine negativo Decadent viene accettato come positivo
- Anticonformismo
- *A ritroso* di Huysmans 1884
- *I ritratti immaginari* di Pater 1887
- Il ritratto di Dorian Grey di O. Wilde 1890
- Rimbaud e Verlaine (prima Baudelaire e Mallarmè): poesia è incantatoria, magica e mistica
- Musica Il crepuscolo degli dei – di Wagner 1876: l'unione di tutte le arti: musica, poesia e danza
- Saggio sui dati immediati della coscienza – Bergson 1889
- L'interpretazione dei sogni – Freud 1900
- Il superuomo, lo spirito dionisiaco – Nietzsche 1883-84

Egon Schiele

F. Kupka, *Madame Kupka in verticale*, 1910-11

Alfons Mucha

Oscar Kokoschka

AVANGUARDIE STORICHE

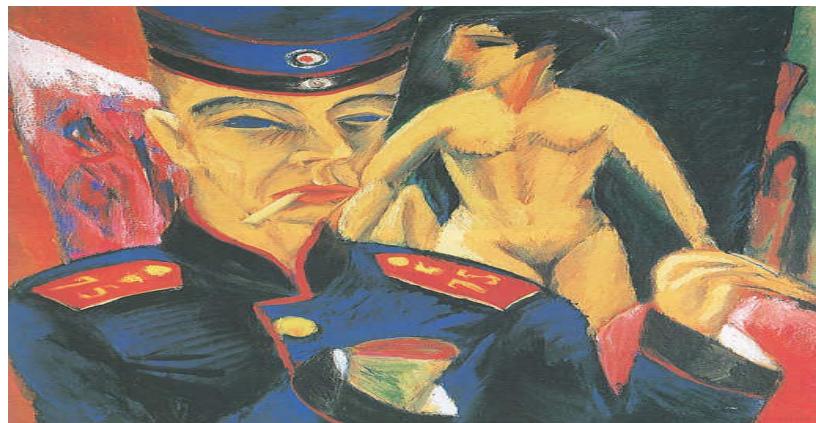
- Prospettiva di superamento totale di ciò che ha preceduto, anche nell'imminente (darwinismo)
- Sperimentazione di linguaggi e materiali
- Autonomia dell'opera rispetto alla realtà

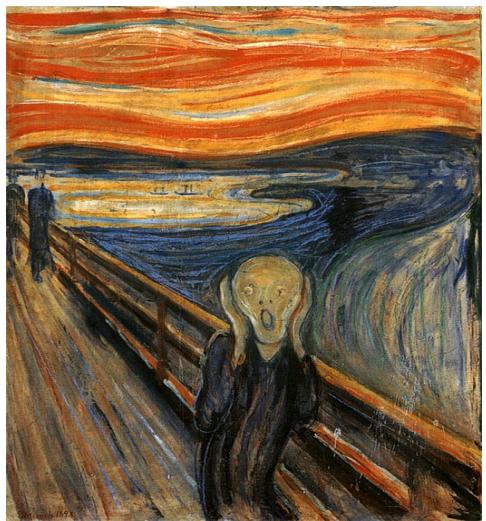
Espressionismo

Il ponte – Dresda 1905 – Berlino 1911

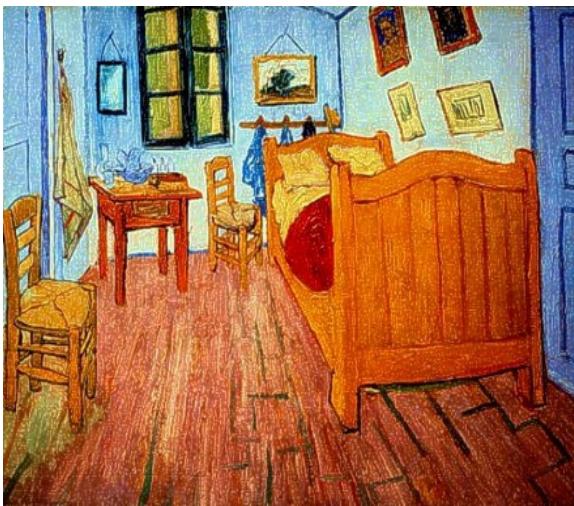
Il Cavaliere Azzurro – Monaco 1912

Fauve – Francia 1905

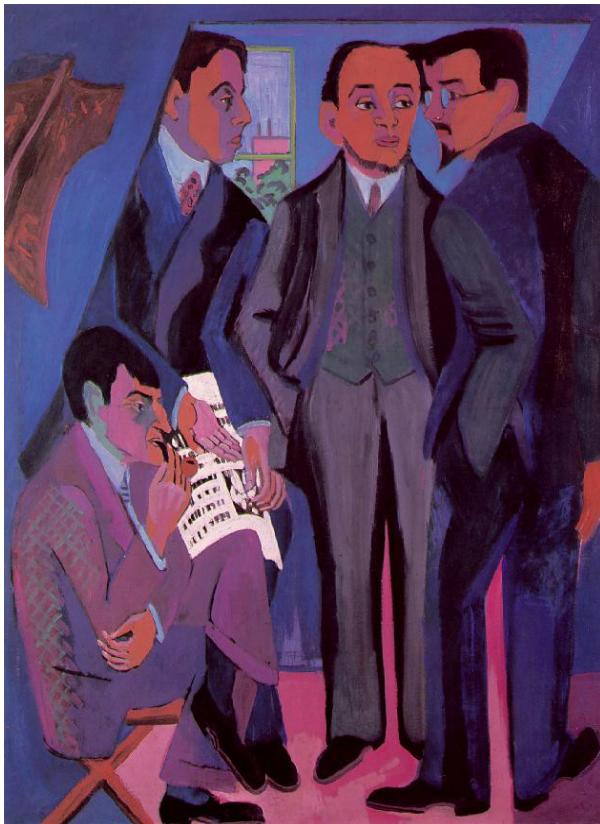

Edvard Munch, *L'urlo*, 1885
Berlino

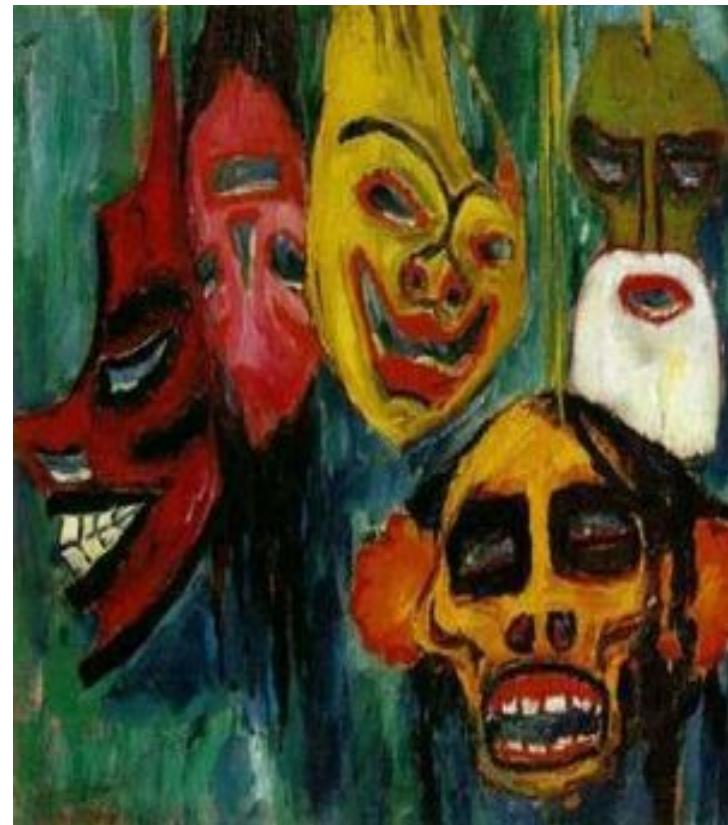

1905 – Die Brücke – Il ponte - Dresden

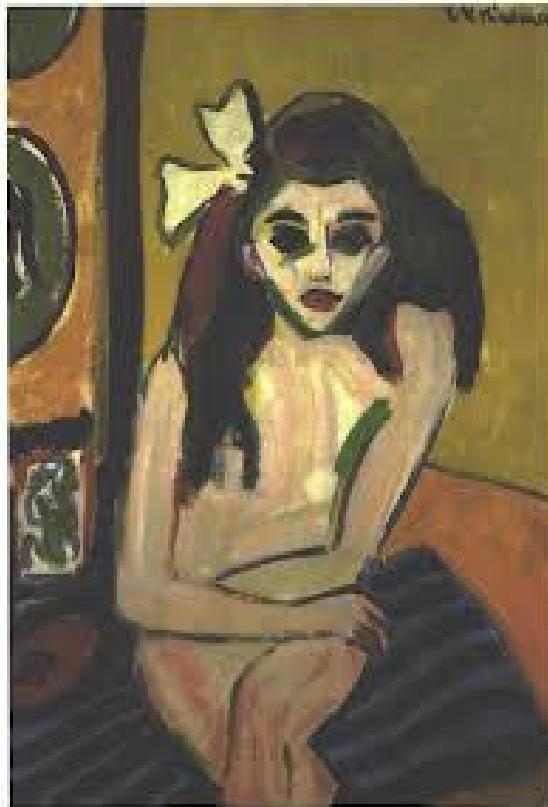
Ernst Ludwig Kirchner

Emil Nolde

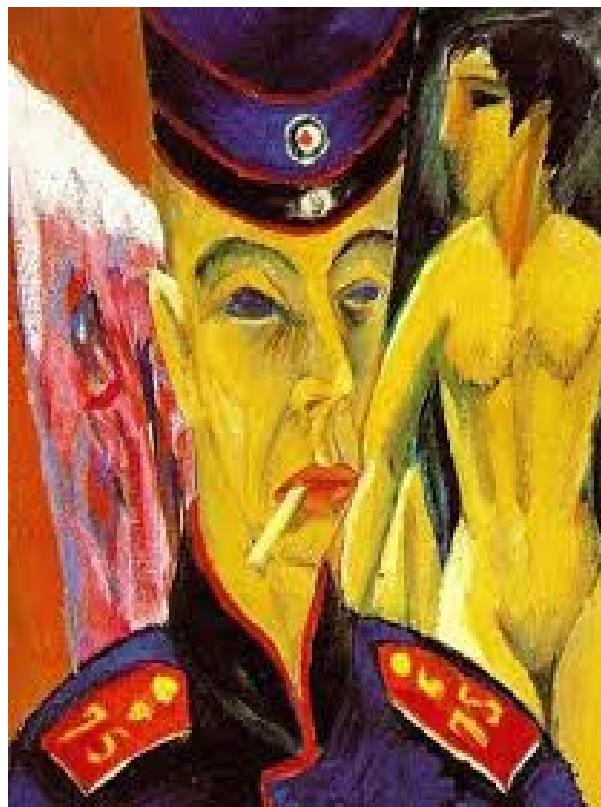
Ernst Luwdig Kirchner, *Marcella*,
1909-10

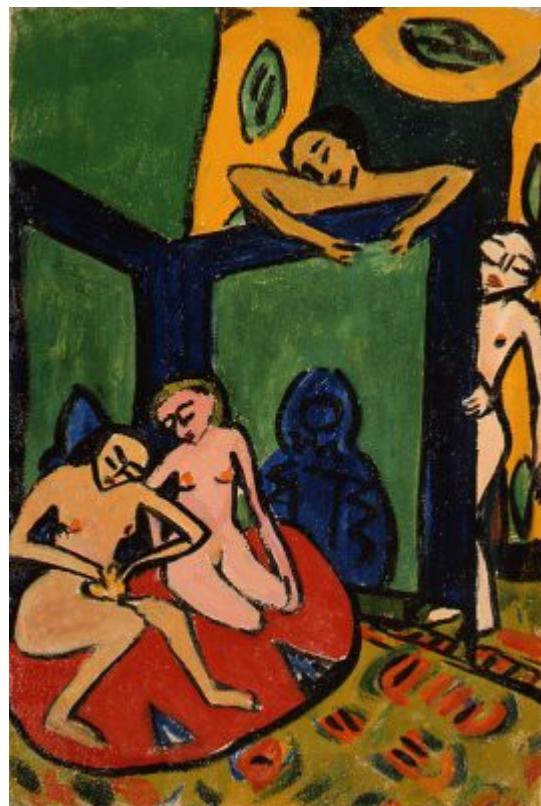
Kirchner, *Berlin street scene*, 1913-14

Kirchner, *Autoritratto da soldato*
1915

Erich Heckel, studio scene, 1910-11

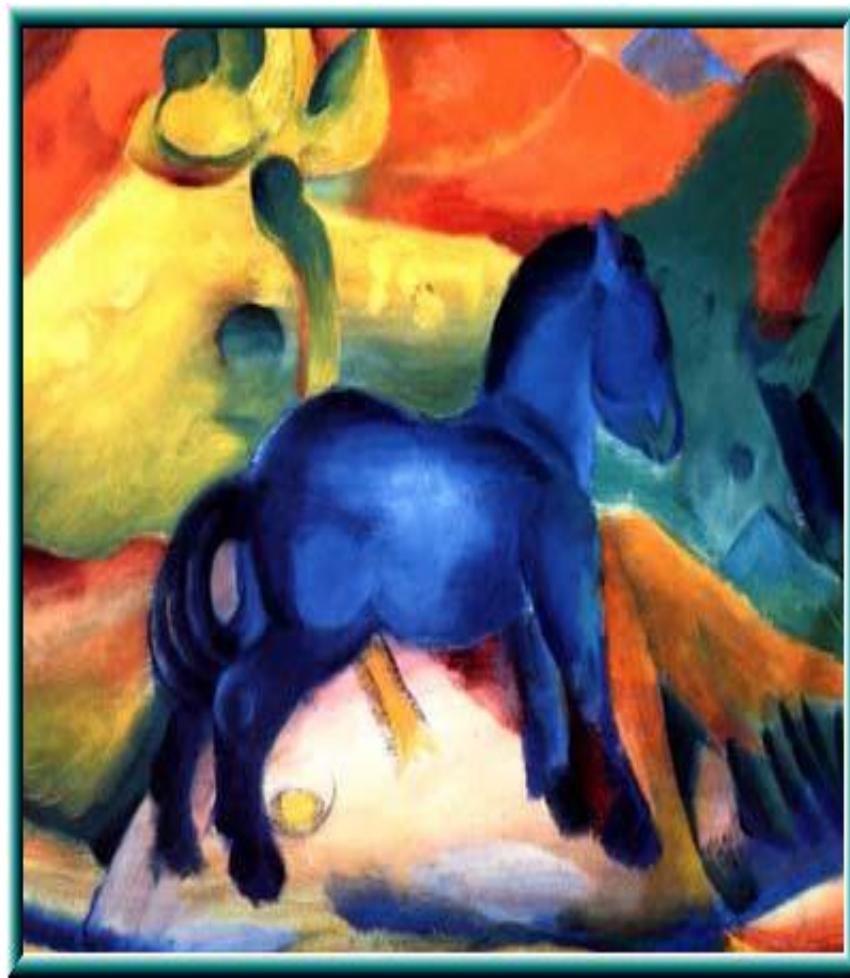
Karl Schmidt-Rottluff, *Corner of a Park (Parkecke)*, 1910

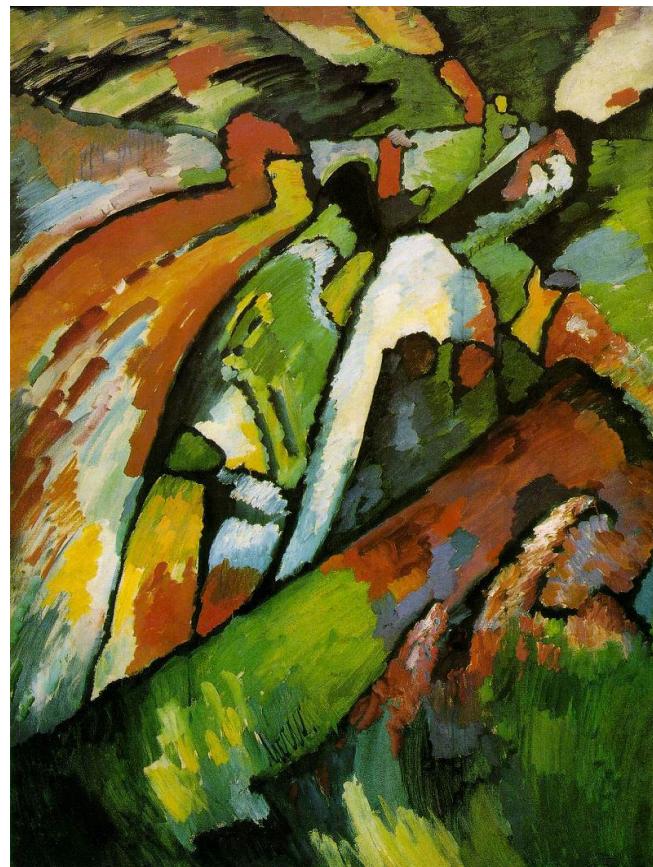
ESPRESSIONISMO AUSTRIACO

1912 – Der blaue reiter – Il cavaliere azzurro

Monaco

Kandinskij, *Improvvisazione* 1910

Primo acquerello astratto, 1910

Improvvvisazione, 1911

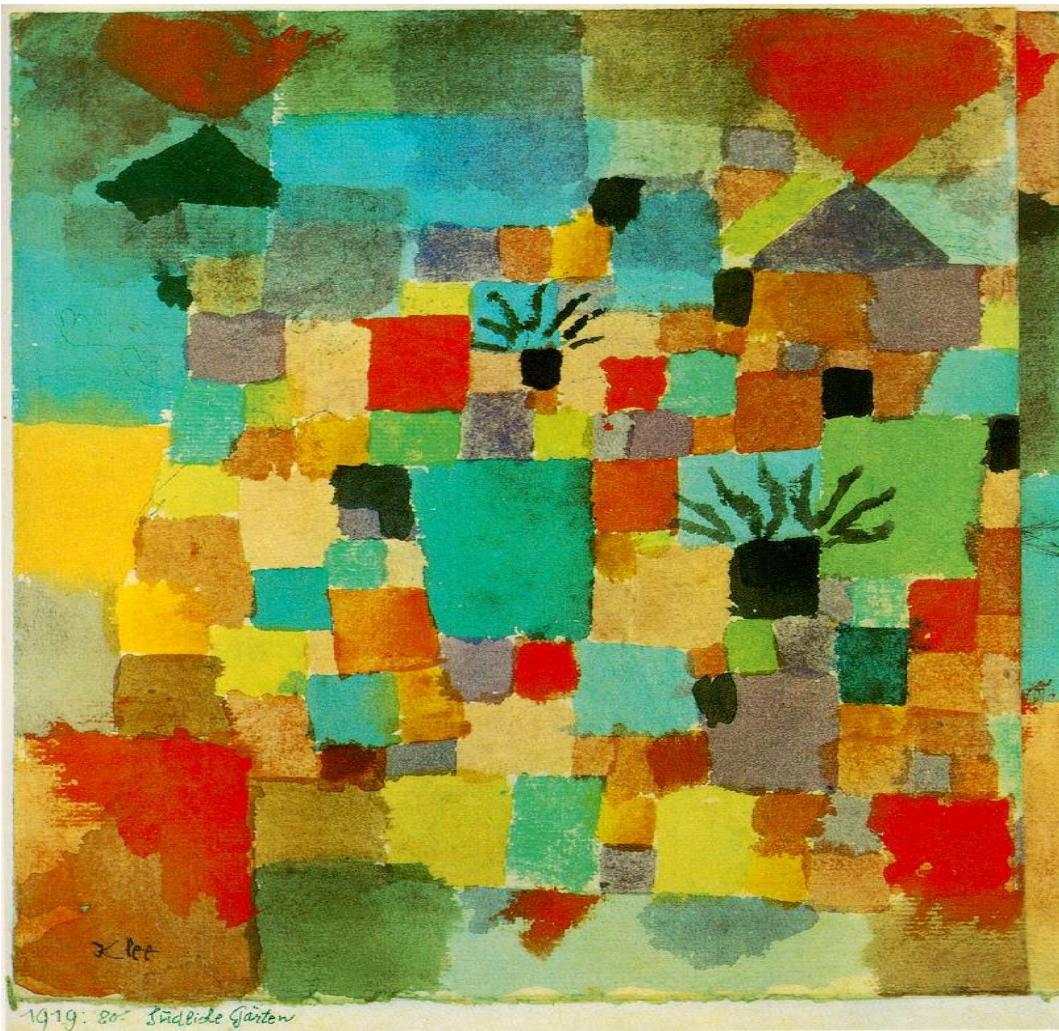

Paul Klee

Paesaggio, 1914

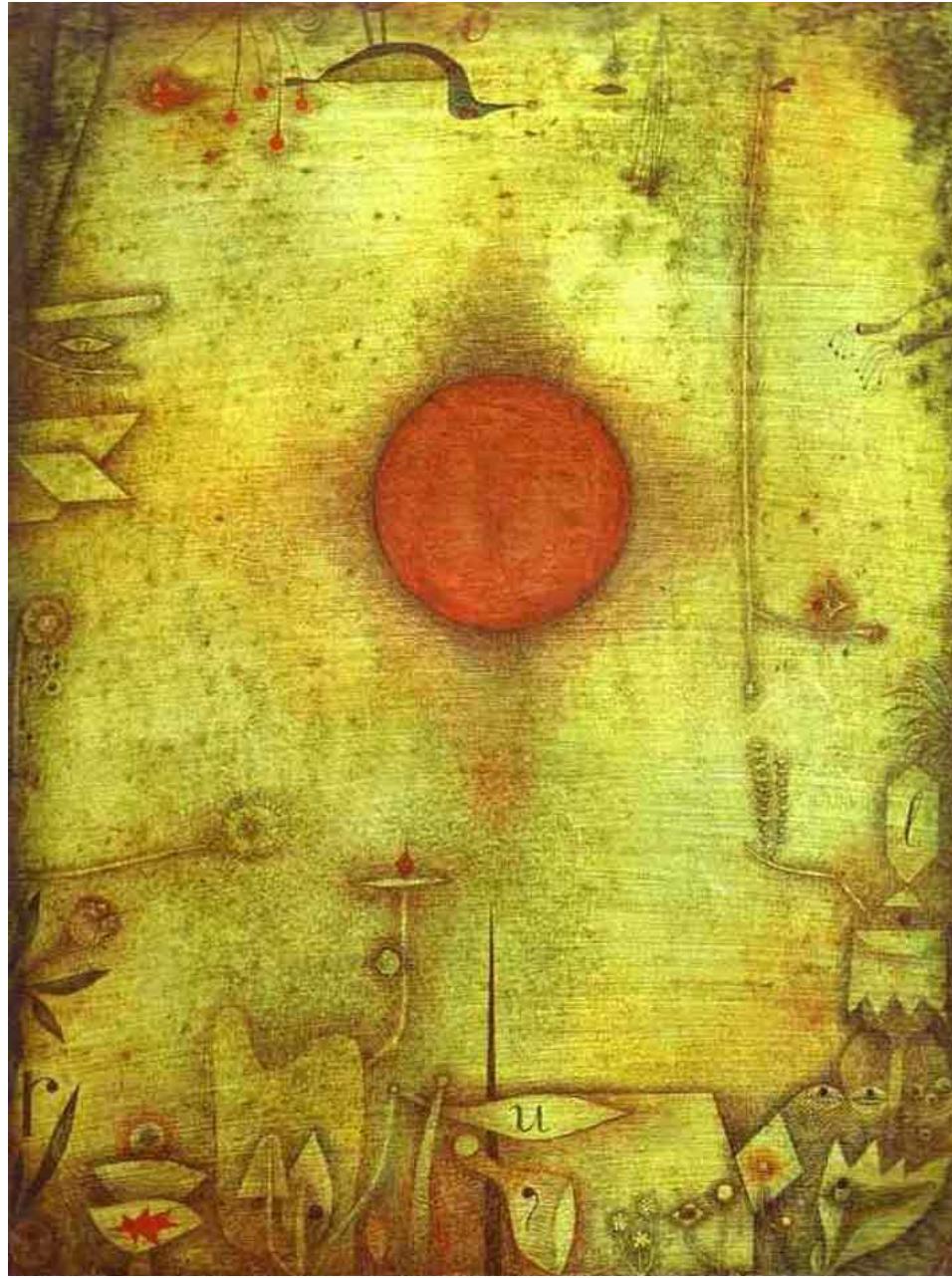
Giardino a Tunisi, 1919

5

Espressionismo slavo

Marc Chagall

1905 prima mostra dei Fauve

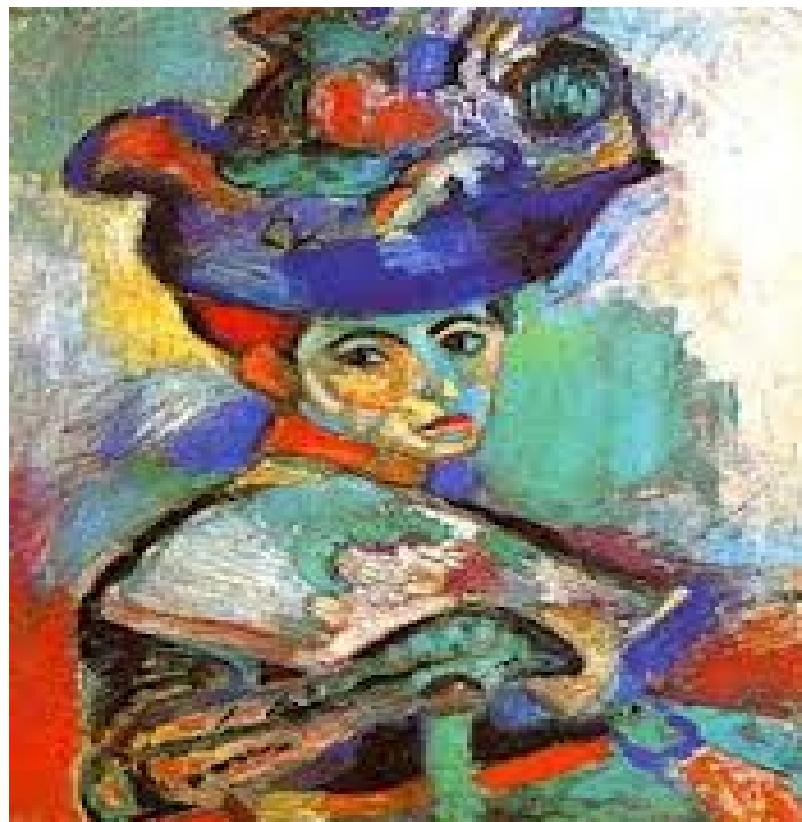
Henri Matisse

Matisse, *Natura morta con melanzane*, 1911

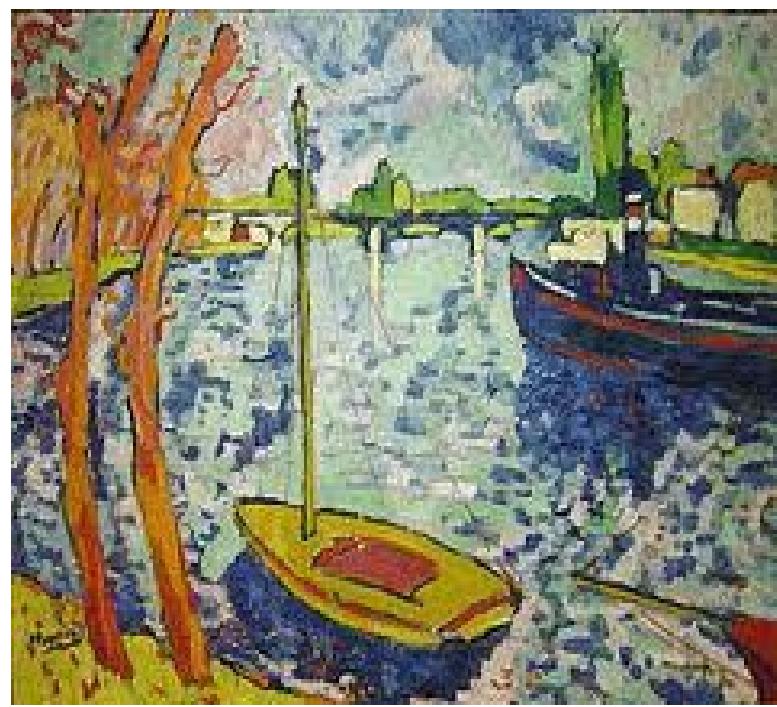

Henry Matisse, *Donna con cappello*,
1905

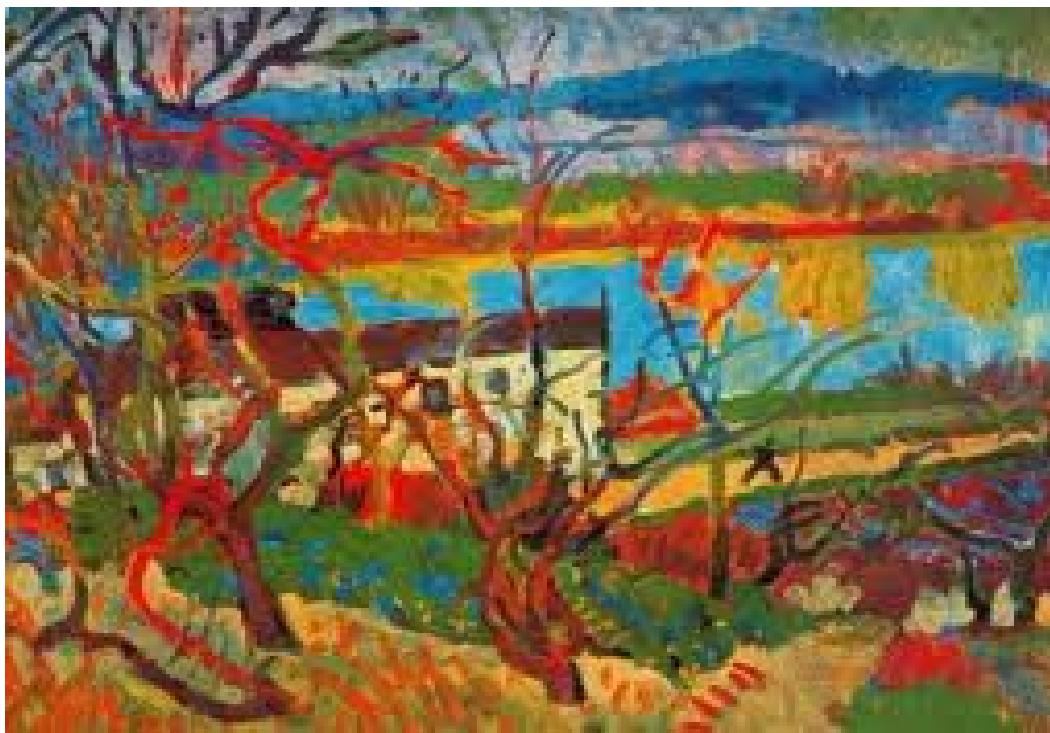

Maurice de Vlaminck, *La Seine à Chatou*, 1906

Andrè Derain, *Il fiume*, 1904-05

1916 – Nuova oggettività

DRESDA

George Grosz

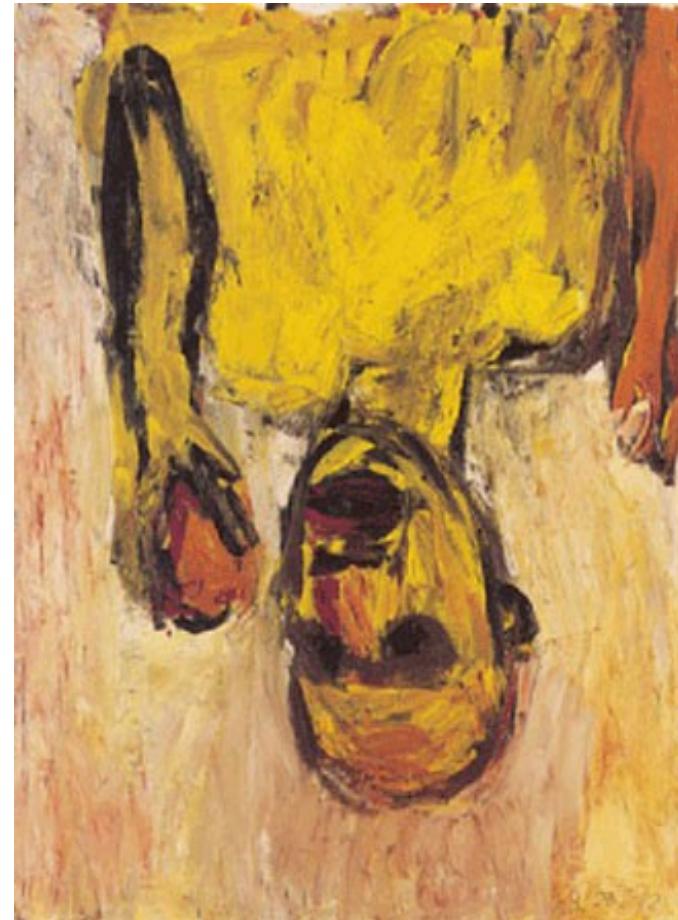

Otto Dix,

1977 – Nuovi Selvaggi

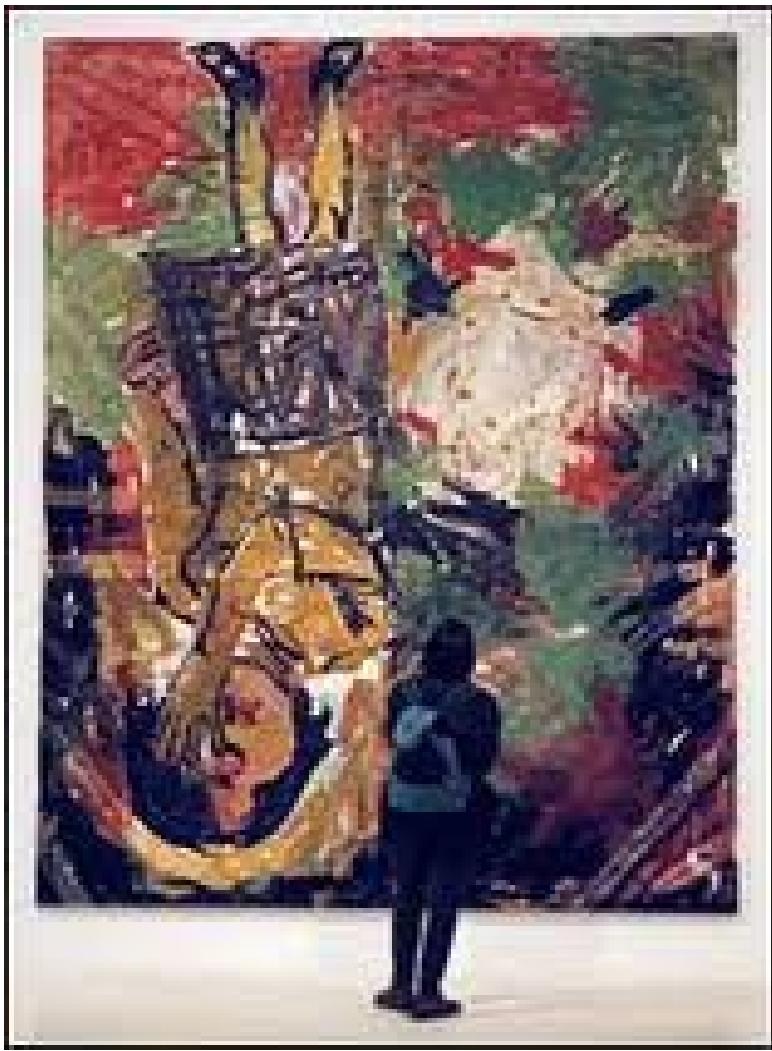
Georg Baselitz

Jorg Immendorff

Bernd Zimmer

