

RIFIUTO ACCADEMISMO · L'ARTISTA NON DEVE PIÙ RAPPRESENTARE IL BELLO IDEALE

1848 FONDAZIONE PRB

Preraffaelliti

INGHILTERRA
LONDRA VITTORIANA
Pre-industrializzazione
centro: emozione, riflessione

ALLIEVI
LONDRA ROYAL ACADEMY
Rifiuto e rifiutati cultura accademica
Brotherhood gruppo spirituale
CONFRATERNITA

SUPERIORITÀ PITTURA
PRE-RAFFAELLO
PRE QUATTROCENTESCA
ARTE E CULTURA sincera
MEDIEVALE senza artifici
intelligenza intellettualistica

DIPINGONO CON COLORI
ESTREMAMENTE BRILLANTI
SOGGETTO IN RISALTO
RIFETTO AL CONTENUTO
ELEMENTO STORICO SEMBRA
PASSARE IN SECONDO PIANO

1° movimento a porre
la questione di autonomia
dell'arte.

Hunt
Millais La Bottega del falegname, 1850
Rossetti Ecce Ancilla Domini, 1850
DA PIANO RELIGIOSO A PIANO UMANO

Questione dell'arte

1851 Prima esposizione universale Londra
OGGETTI IN SERIE
ambito produttivo in relazione
ambito artistico

John Ruskin
Se Arte + Industria
Se prodotti possono arrivare a tutti.

William Morris
Arts & Crafts
esperienza estetica nella produzione economica

ITALIA VS EUROPA
Regionalismo
Tradizioni
Recupero antichi metodi
Netta distinzione tra arti applicate e industriali
Ricerca unità nazionale
Stile internazionale
Questione dell'arte (Morris - Ruskin)

rapporto
artistico
cavica
esercizio le
polisine le
naturalistiche
no chiusura
tutte
giusti rapporti

1855 Esposizione universale Parigi
oggetto minore
ambito esclusivo

Mondo industriale
produzione industriale
in relazione al Mondo Artistico
PACIFICAONE DI BEAU ARTI
(ARAZZI, DIPINTI, CARTA DA PARATI...)
FIRMANO LE OPERE
Innovamento epocale

1895 circa Art Nouveau
Modern style
Modernismo
Gustav Klimt
Alphonse Mucha
Tiffany

No revival
Ricerca funzionalità decorative
Rapporto forma-natura
Unità progettuale
ARTI VIVENTI, ARTI APPLICATE
ARREDO URBANO

1853 Scioglimento PRB
+ Stile estetizzante
- meno contenuto
tema della donna

Rossetti Bocca Paciata, 1859
di grande influenza movimento simbolista europeo

SUPERAMENTO ACCADEMISMO

1855

Realismo

Pavillon du Réalisme

Courbet viene rifiutato dalla giuria
dell'esposizione universale
l'espose a proprie spese nel P. d. Réalisme
SISTEMA ARTISTICO ALTERNATIVO
nuova figura: curatore d'arte

Corrente che contiene molteplici correnti:
Decadentismo

metà '800 inizi '900

contrapposizione positivismo scientifico, naturalismo
bisogni, desideri, inconscio
psicoanalisi freudiana

L'artista deve esprimersi senza determinate regole ESTETIZZANTE · DI CONTENUTO

Lavorano per una propria ricerca.
L'artista sceglie il tema.
Nasce la figura del critico e del mercante

Dicitomia dell'arte

ESTETISMO (ARTE che deve rappresentare "il bello")
ARTE PER IL GUSTO SOCIETARIO

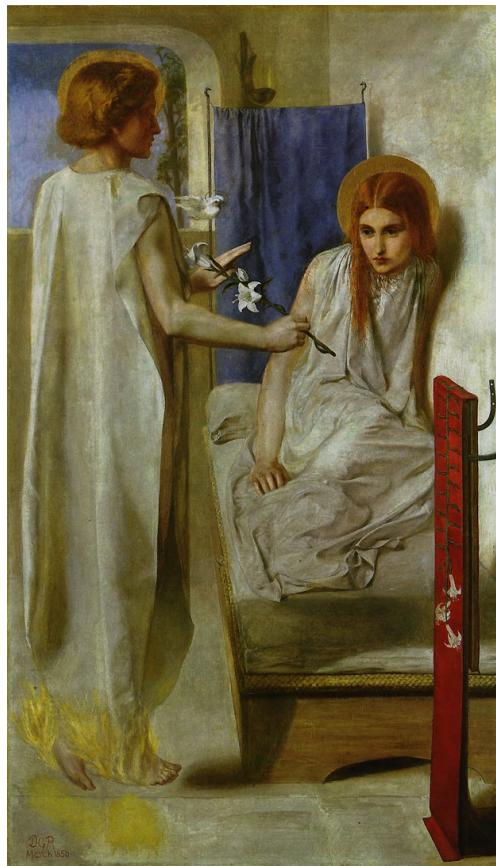
Decadentismo, simbolismo
SPIRITUOSITÀ DELL'UOMO VOLTA
ESSERE MEGLIO ESPRESA.

REALISMO
VITTO COME
TOTALE FALLIMENTO
NELLA RICERCA

1848 – Preraffaelliti - Inghilterra

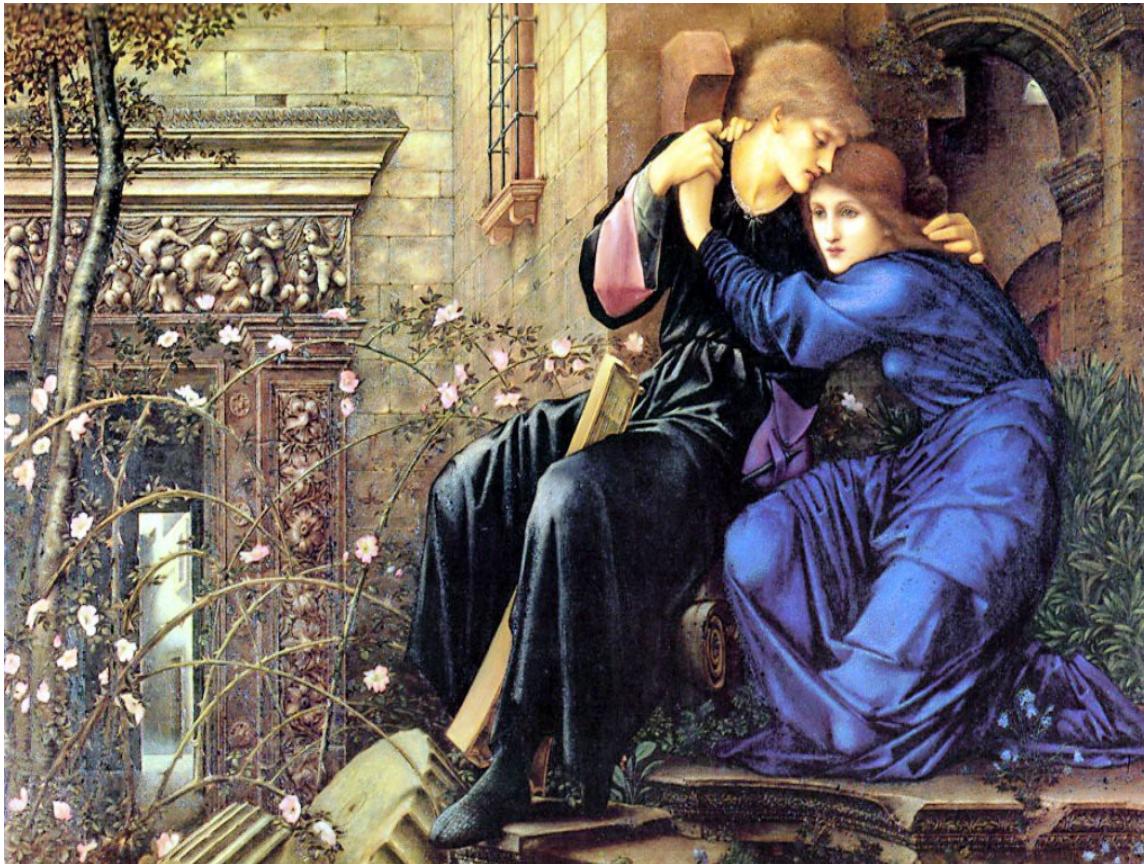
Dante Gabriele Rossetti, *Ecce ancilla domini* (1850)

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

Edward Burne-Jones, *Amore tra le rovine*

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

John Millais, *Ofelia*

1851

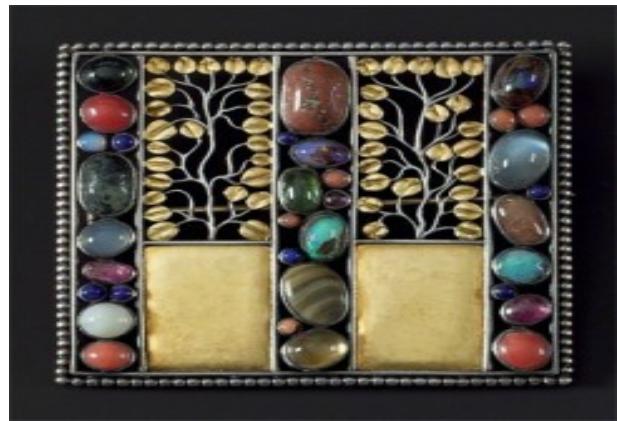
Prima esposizione universale
Londra

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

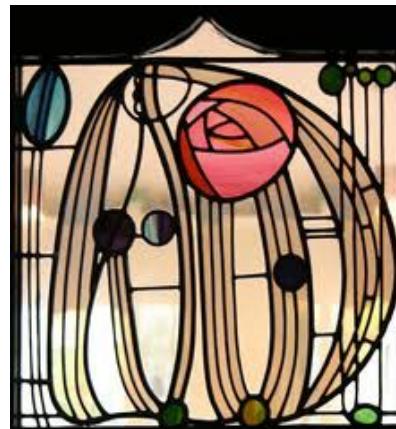
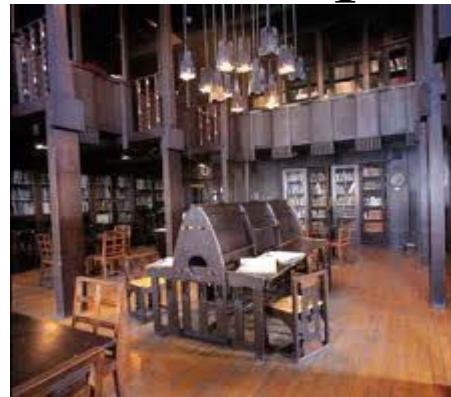
- Assottiglia la linea belga verso motivi vegetali
- Hector Guimard scuola di Nancy - Emile Gallè

Scuola di Glasgow- Scozia

Charles Rennie Mackintosh

stile geometrico, semplice, astratto

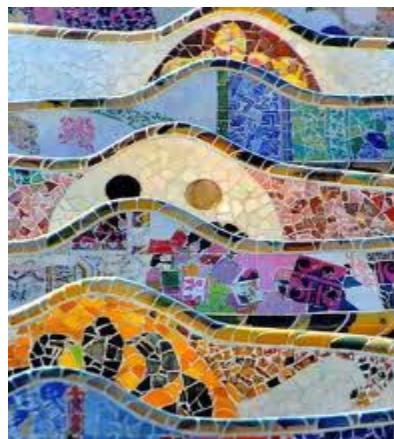
Stati Uniti

Louis Tiffany

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

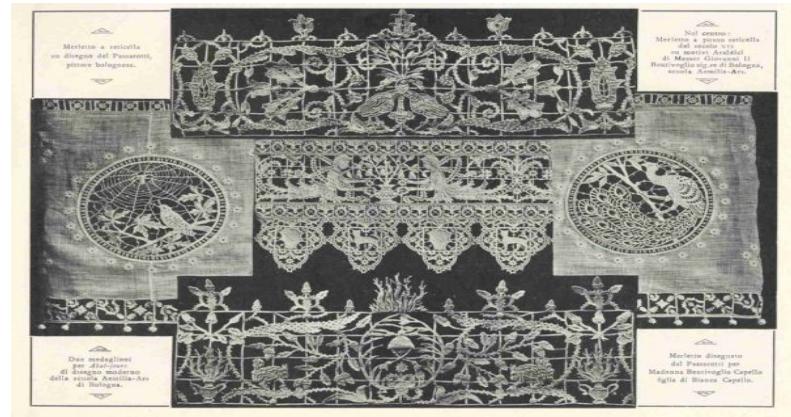
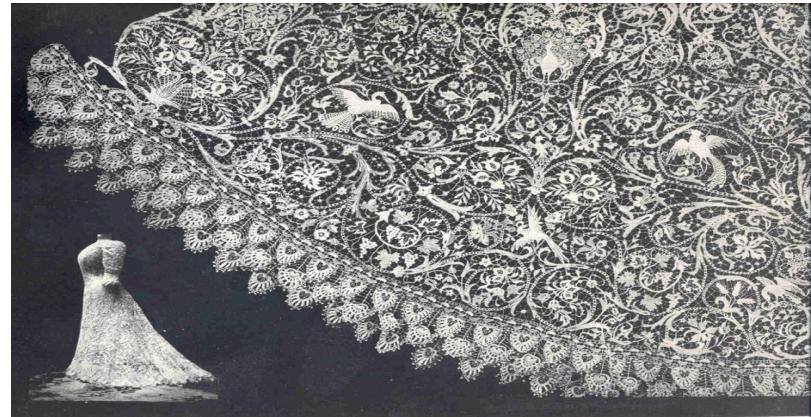
Spagna – Barcellona Antoni Gaudì

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.)

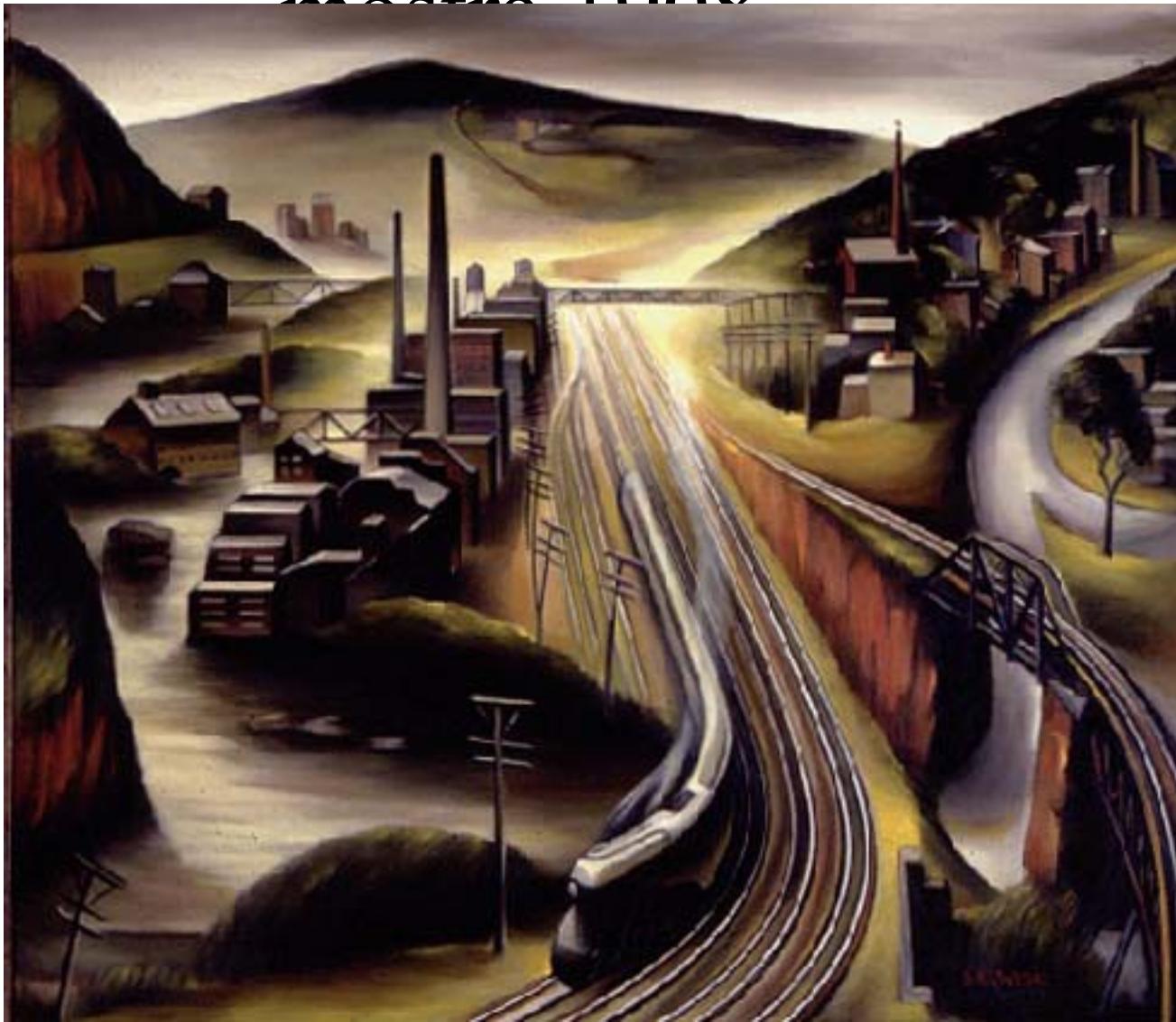
www.drogbaster.it

1889   324 m

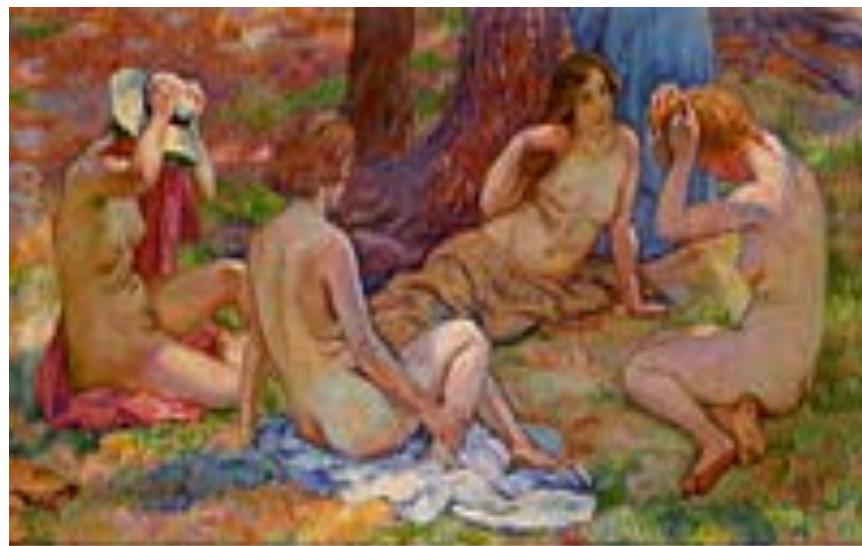
Ashcan school the eight prima maestri, 1908

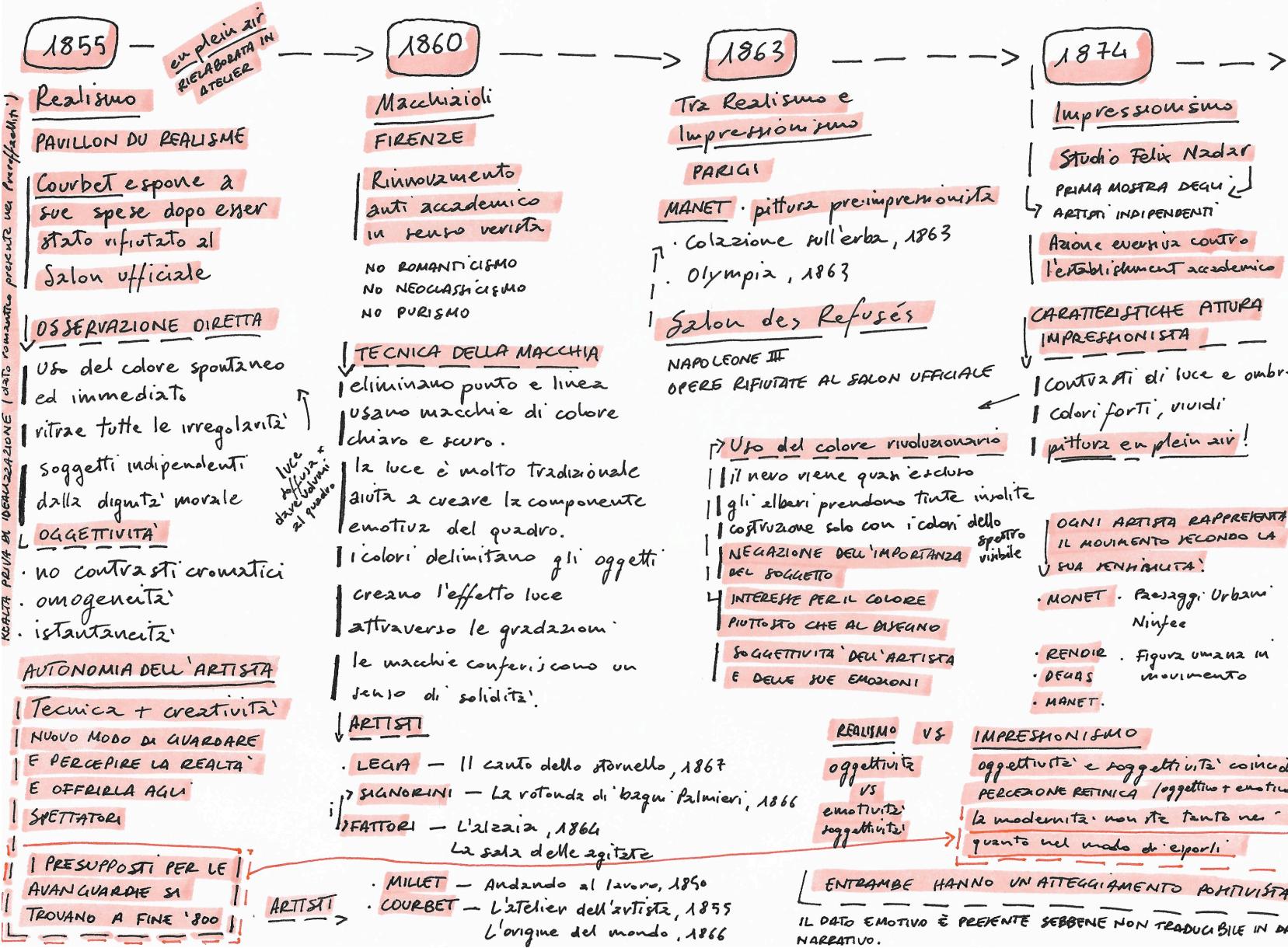

Robert Henry

Le xx Bruxelles
1884 Octave Mauss

ALCUNI STOSSI DELL'ALTE ETICHETTANO GLI IMPRESSIONISTI COME GLI ULTIMI ROMANTICI. PENSATO AL CENTRO L'UOMO, LE PERSONE E L'EMOTIVITÀ.

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)

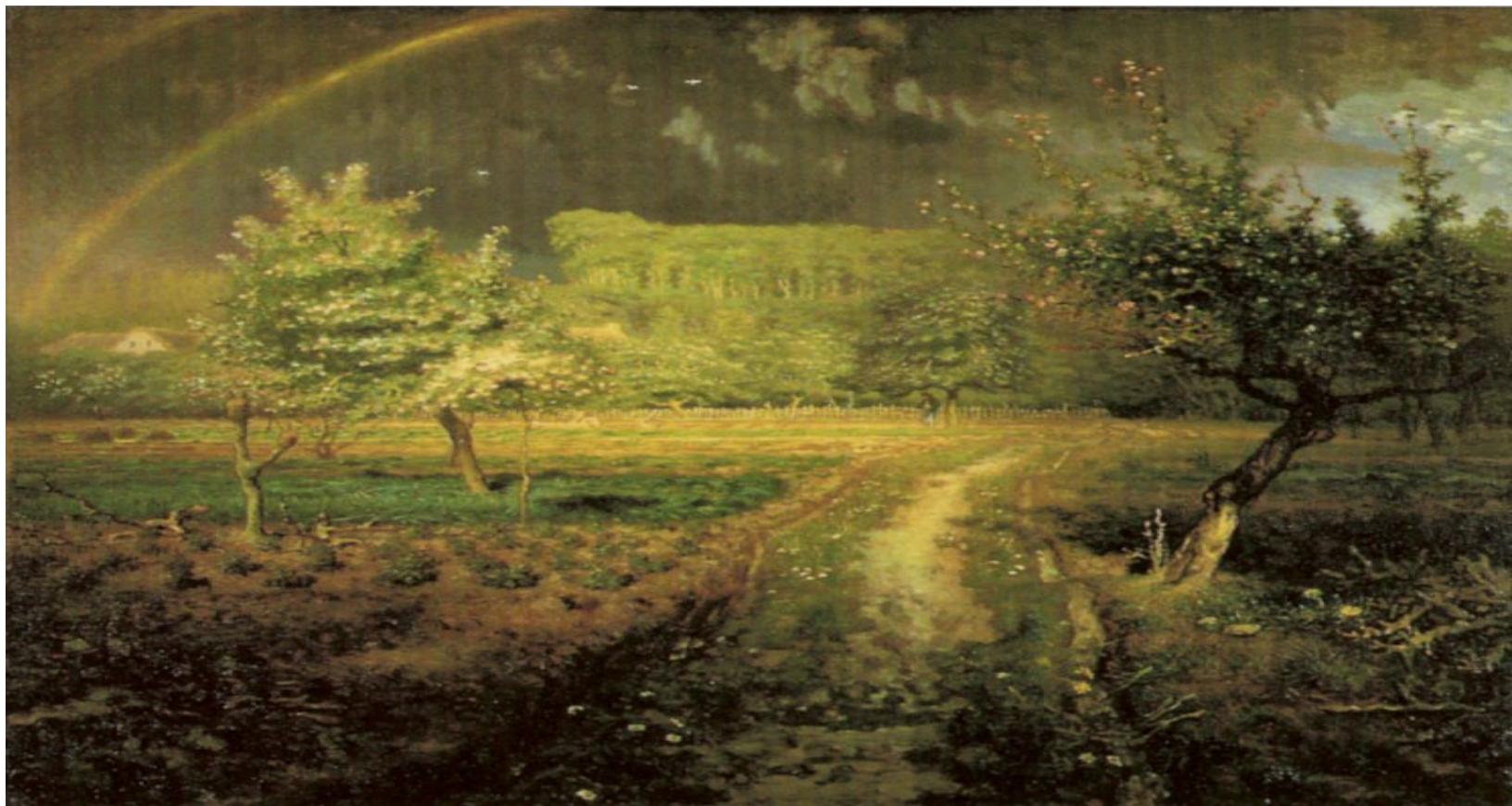
F. Millet, *I raccolitori* (1857)

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

François Millet, *Primavera* (1868 c.)

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

Corot, *Cattedrale di Chartres* (1830)

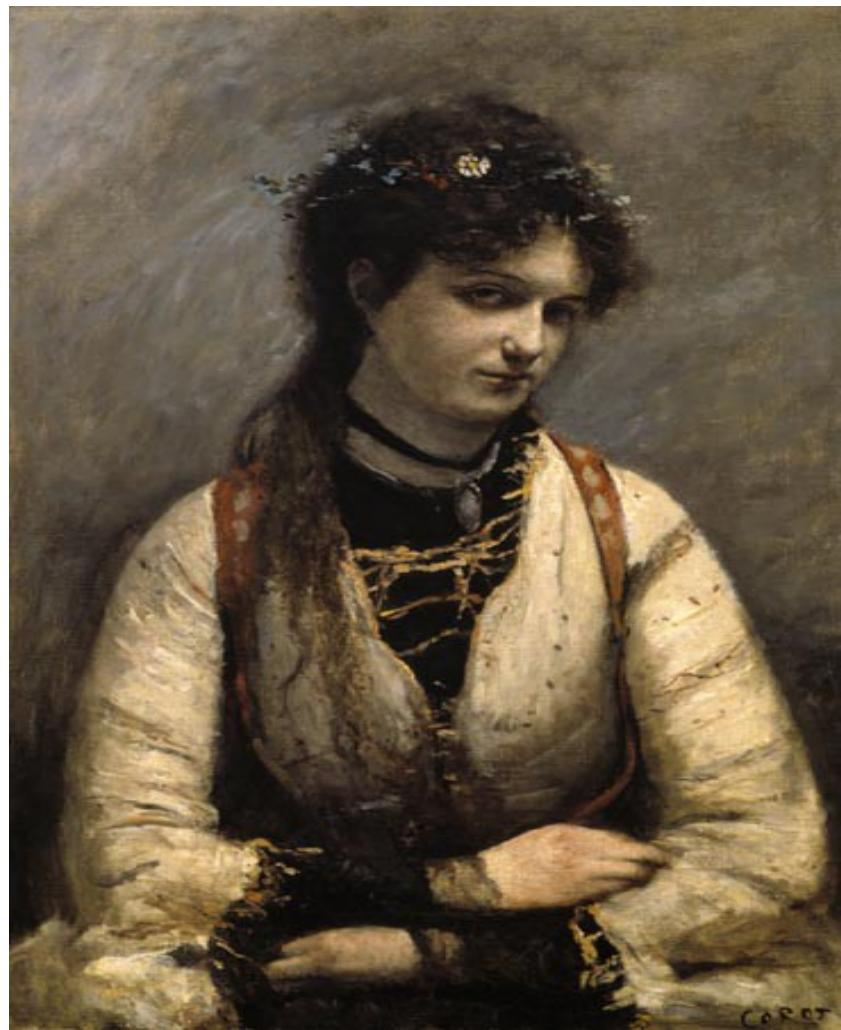
J.B.C. Corot, *Il sentiero di Sevres*
(1858-59)

Corot, *Orfeo* (1861)

Corot, *Mademoiselle de Foundras* (1872)

Honorè Daumier, *Due scultori*

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

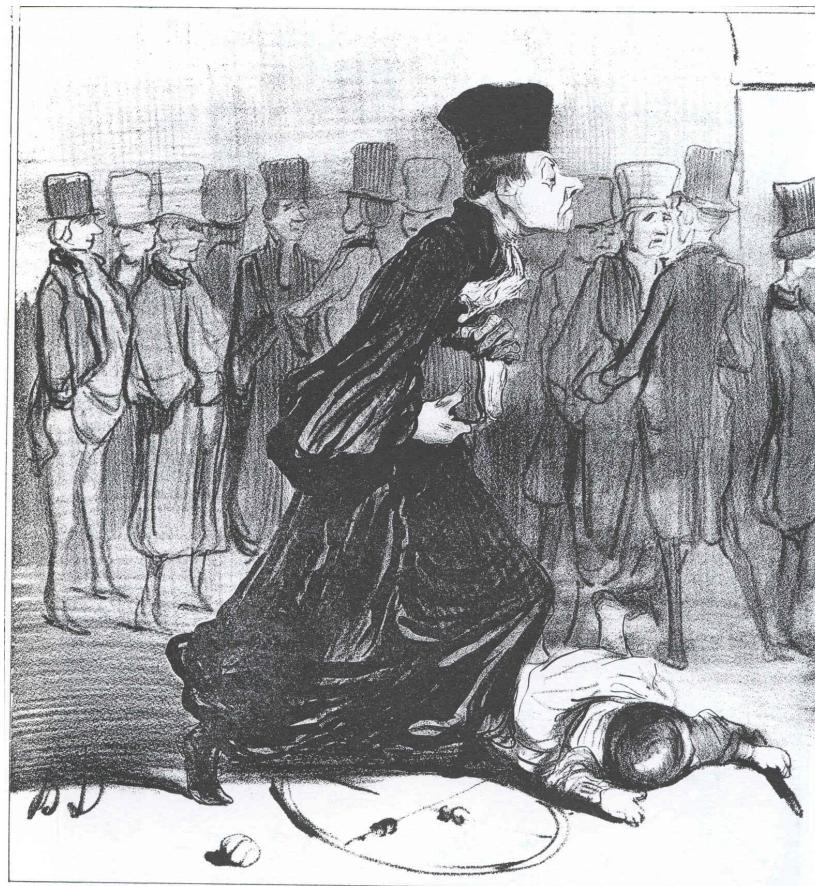
H. Daumier, *La terza classe*
(1863-65)

H. Daumier (1852)

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

chez Baude R du Crescent 16

Imp. d'Aubert R Co^{ie}

Mr Tout affaires, avocat sans causes, se donne l'air emprise, 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.

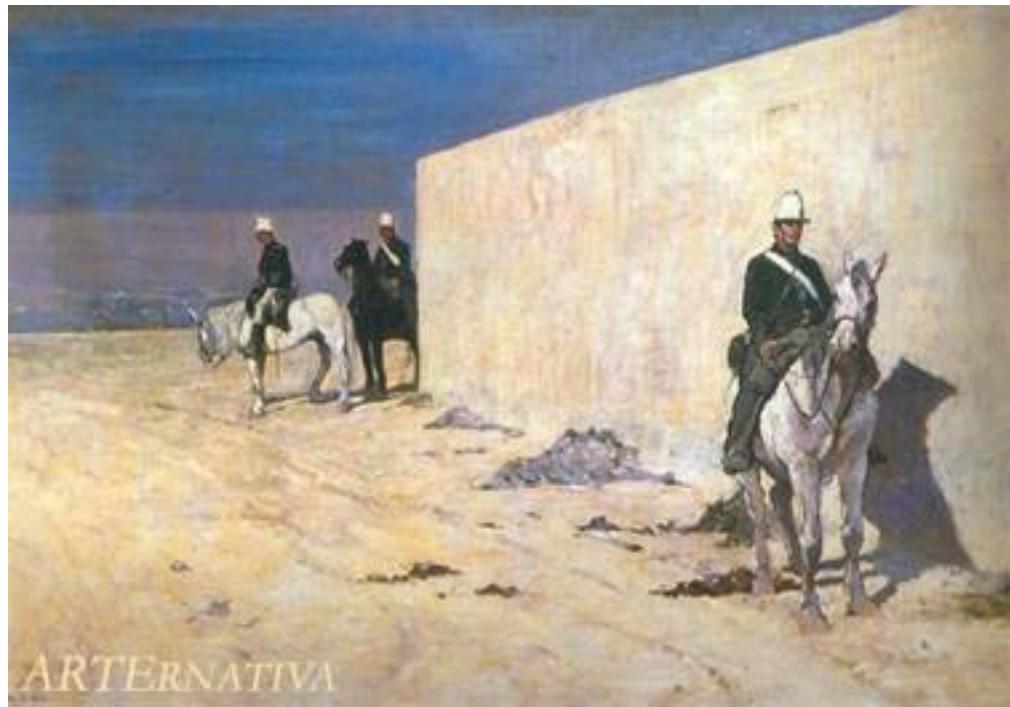
Silvestro Lega, *Il canto di uno stornello* (1867)

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

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

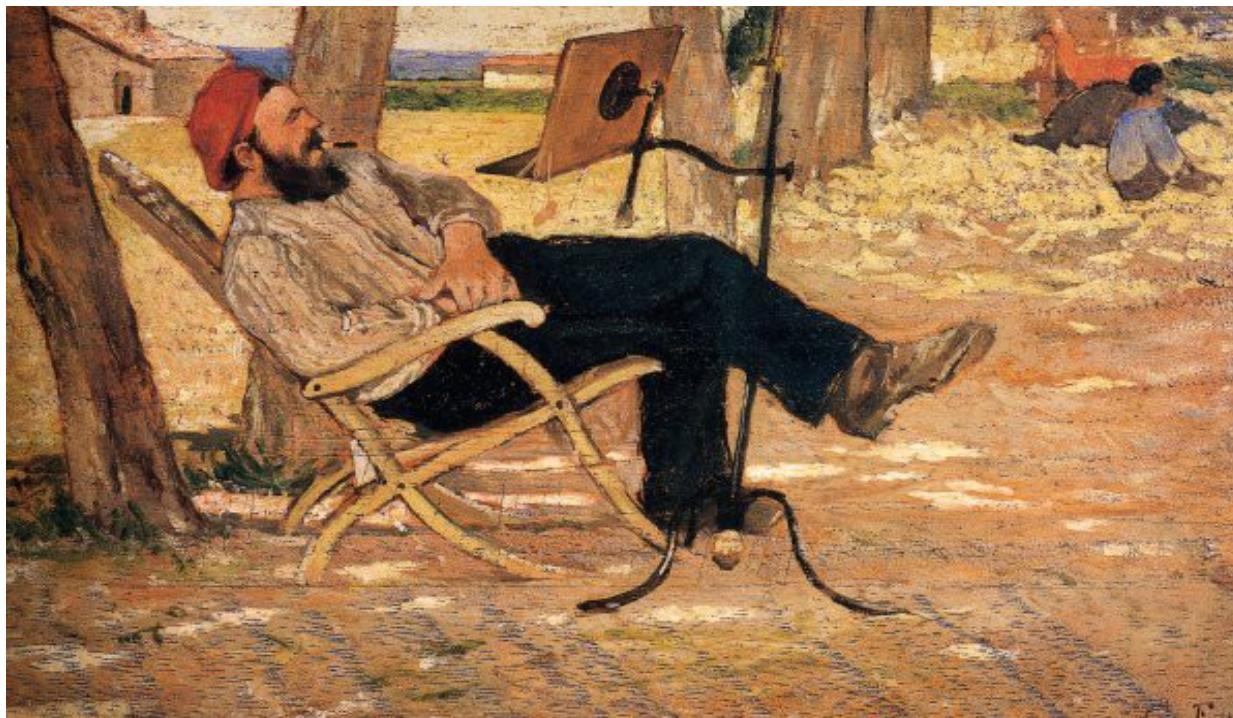
G. Fattori, *Tempesta*

Giovanni Fattori, *Corpo degli artiglieri* (1890)

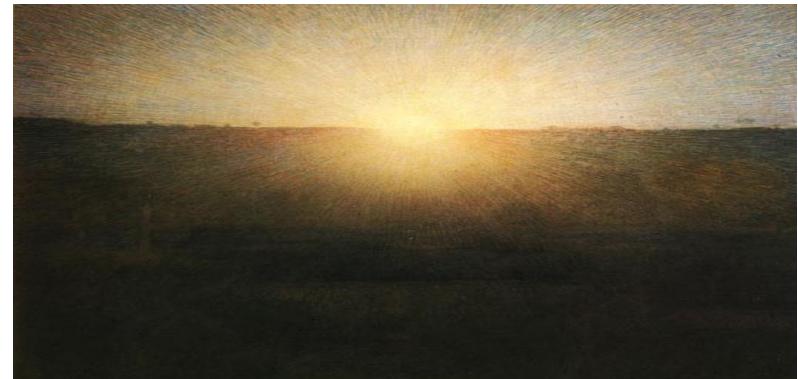
G.Fattori, *Ritratto di Diego Martelli a Castiglioncello*

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

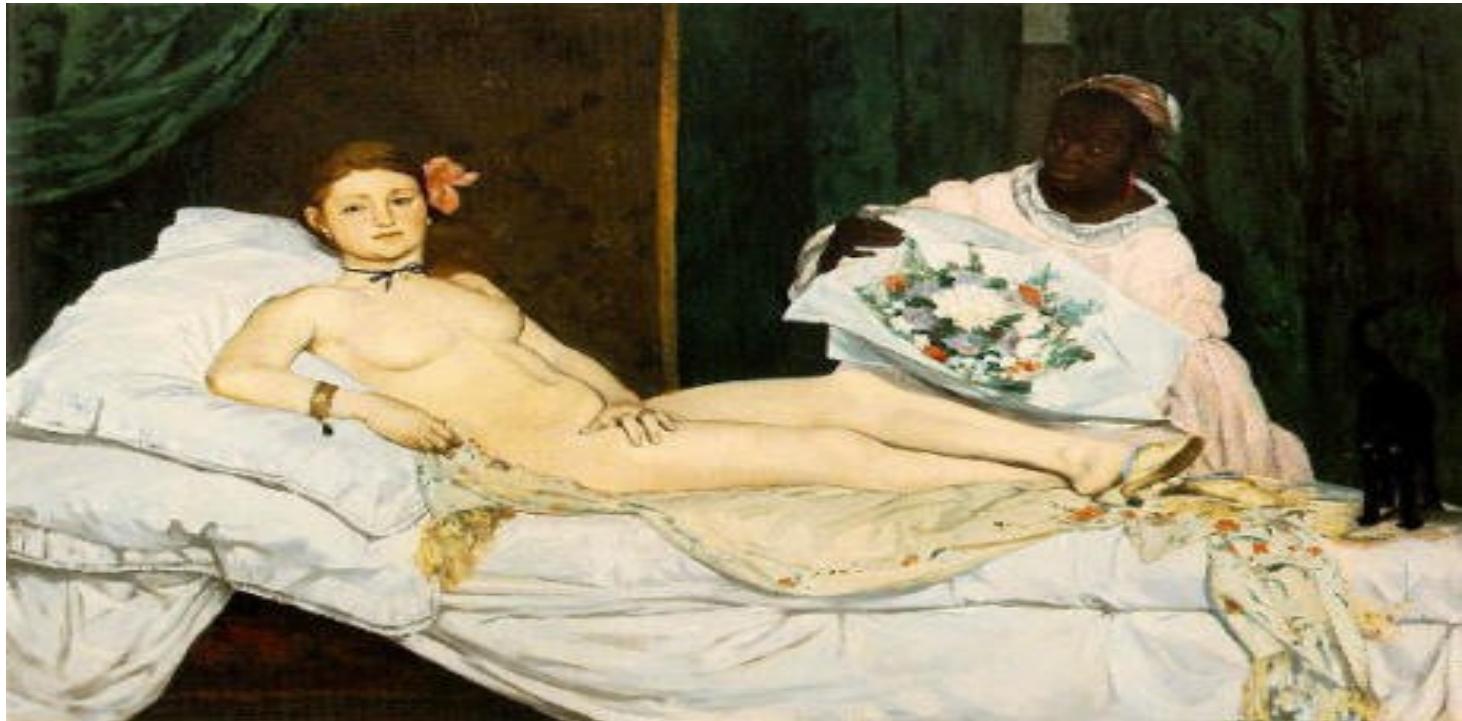

Gaetano Previati, Paolo e Francesca, 1887

1865

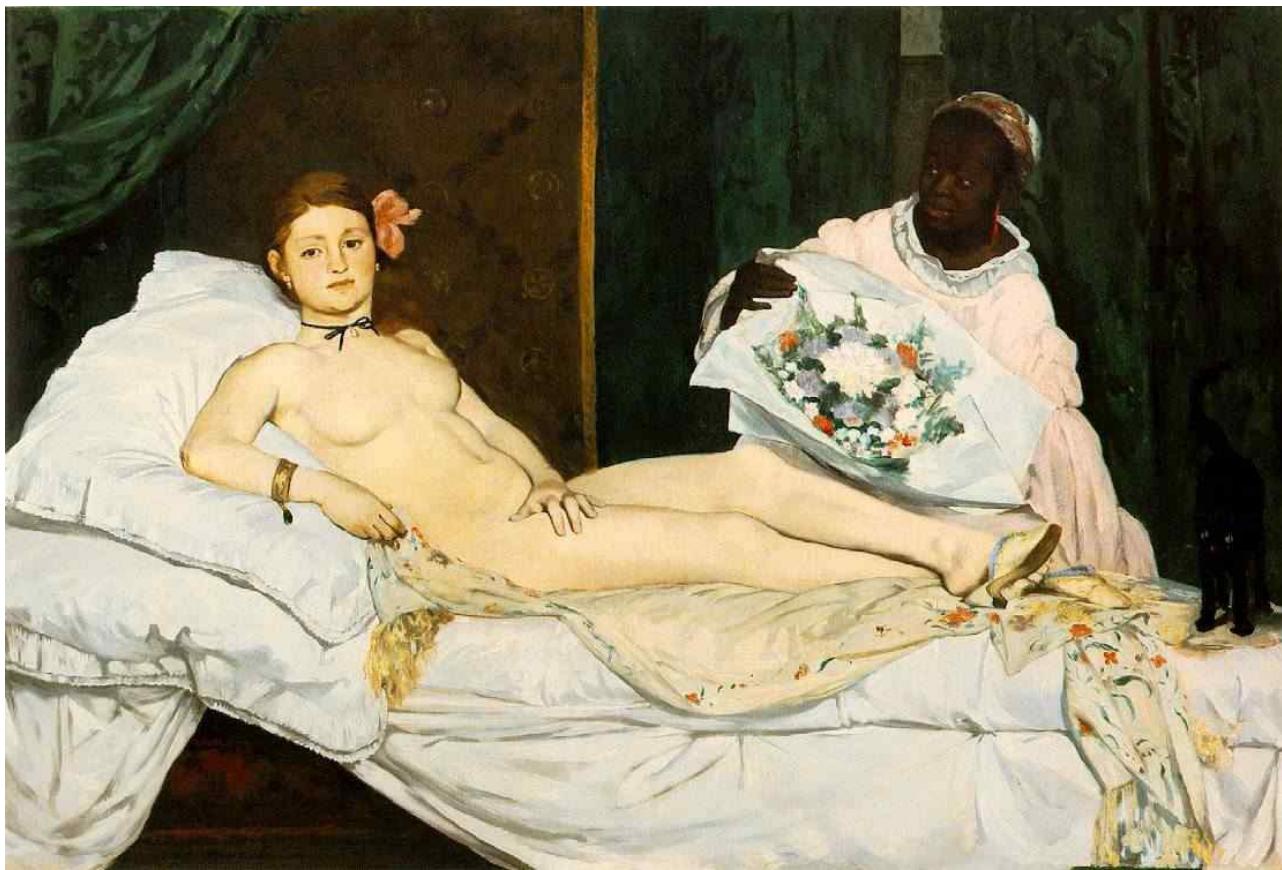
Tra realismo e impressionismo Olympia di Eduard Manet

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

E. Manet, *Olympia* (1865)

1874

Prima mostra impressionista

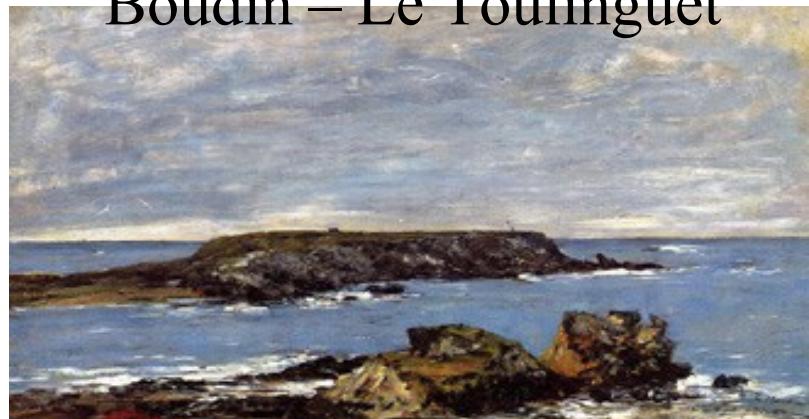
Studio fotografico Nadar

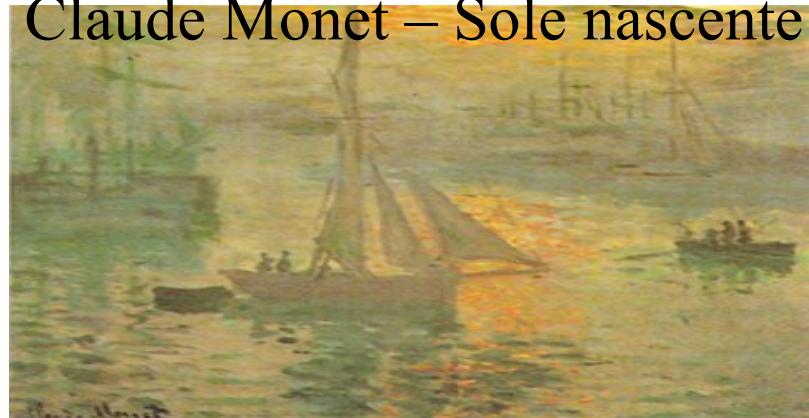
Bureau – Clair de lune

Boudin – Le Toulinguet

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

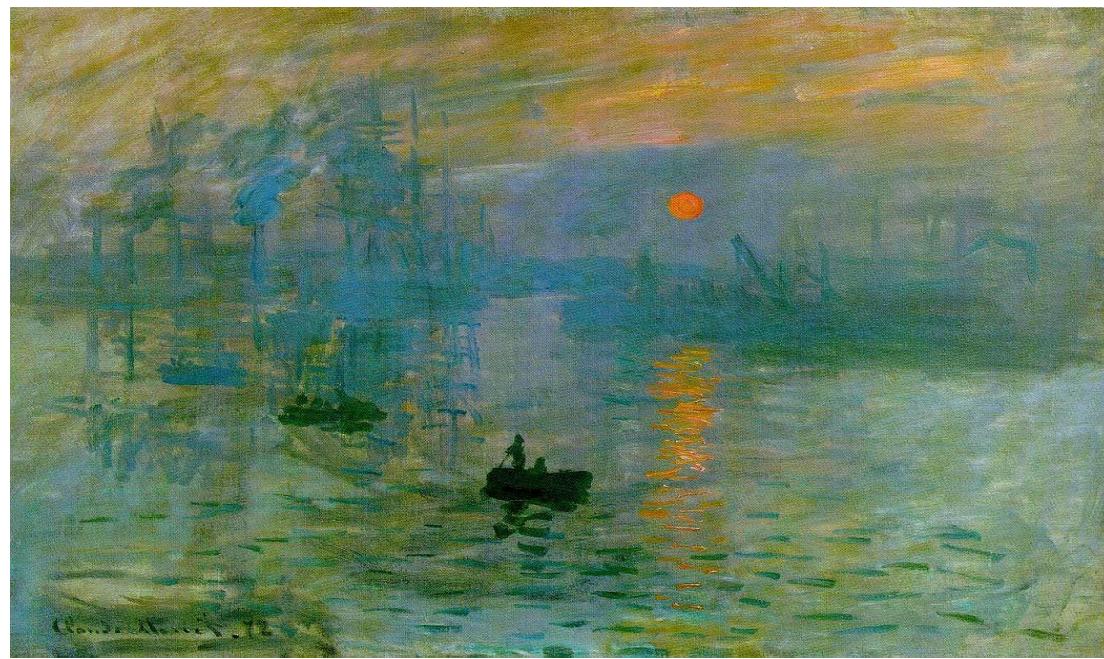
1874

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)

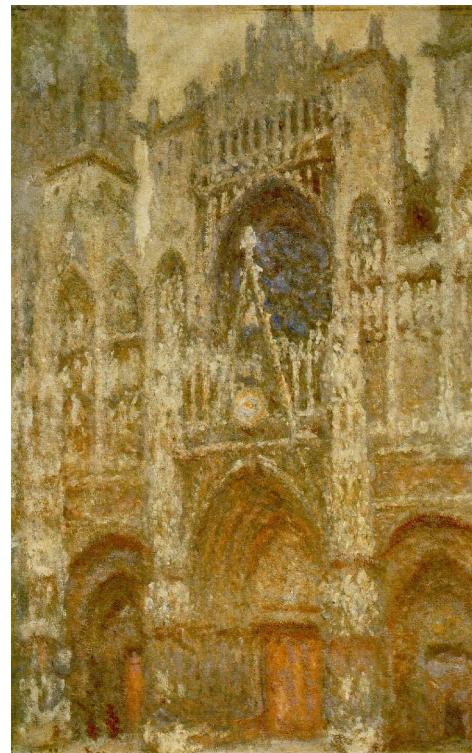
Claude Monet, *Signora in giardino* (1867)

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

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

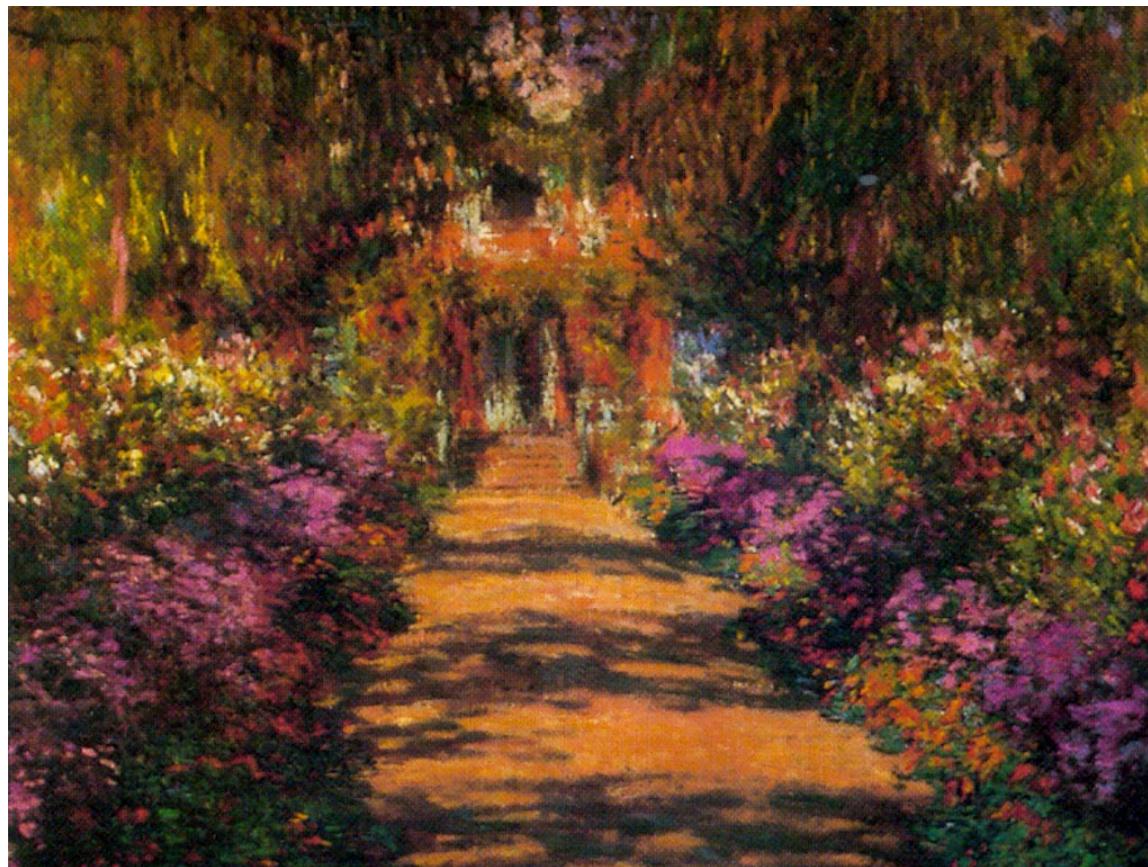
C. Monet, *Cattedrale di Rouen* (1894)

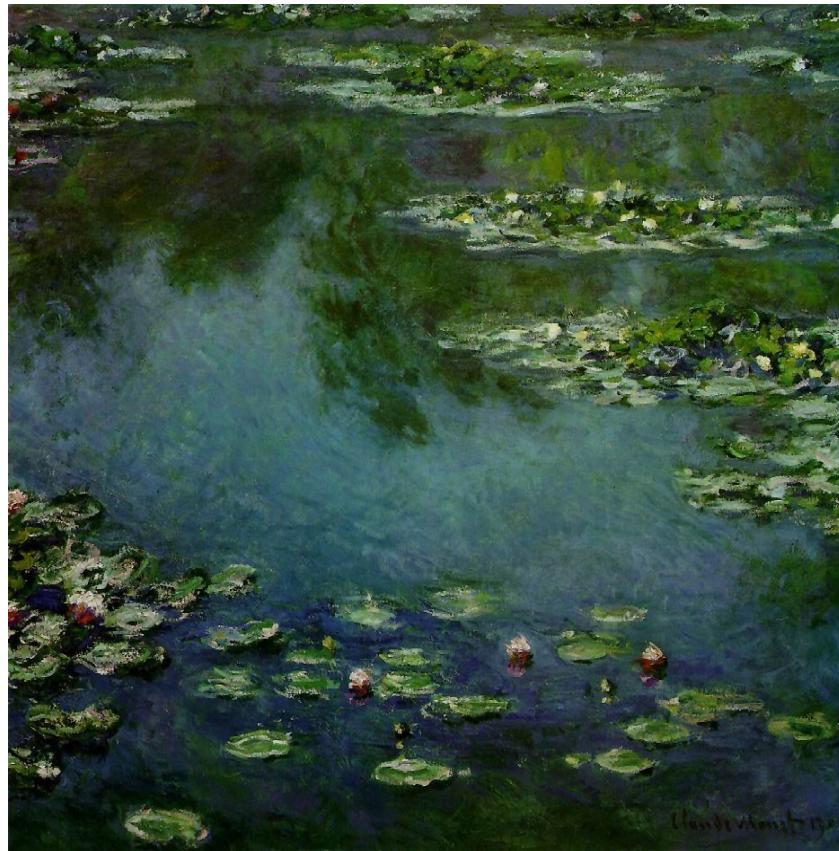
C.Monet, *Saggio di figura en plein air* (1886)

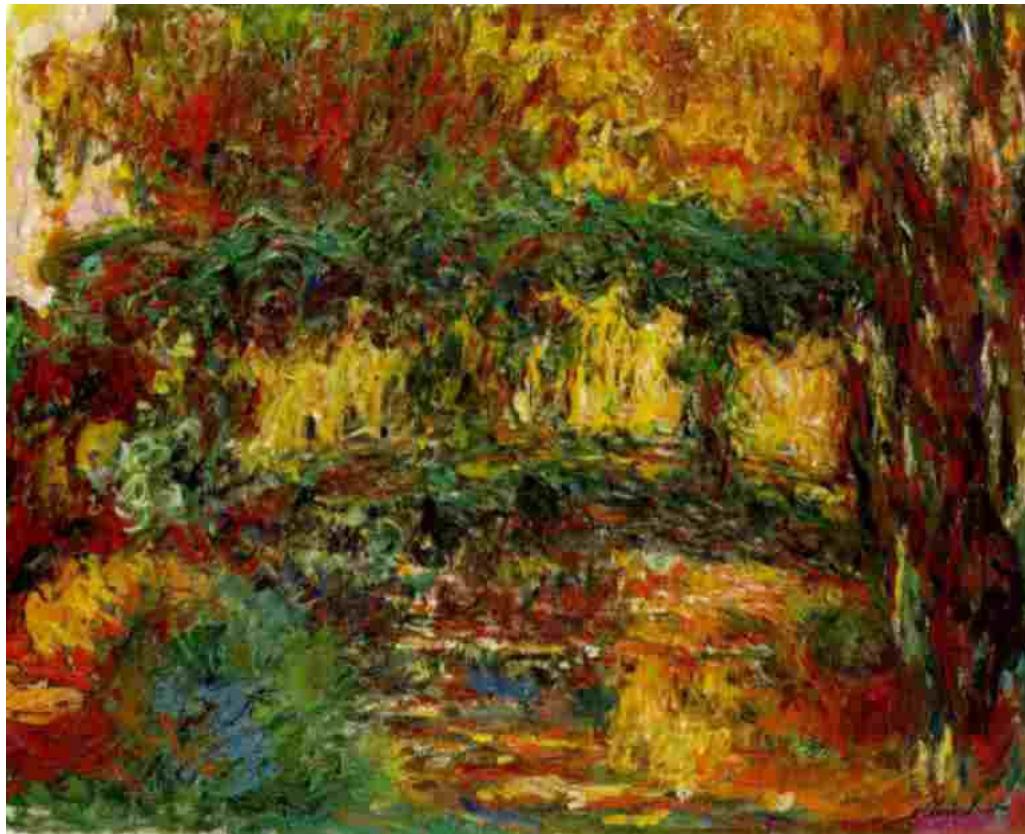
C. Monet, *Giverny* (1901)

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)

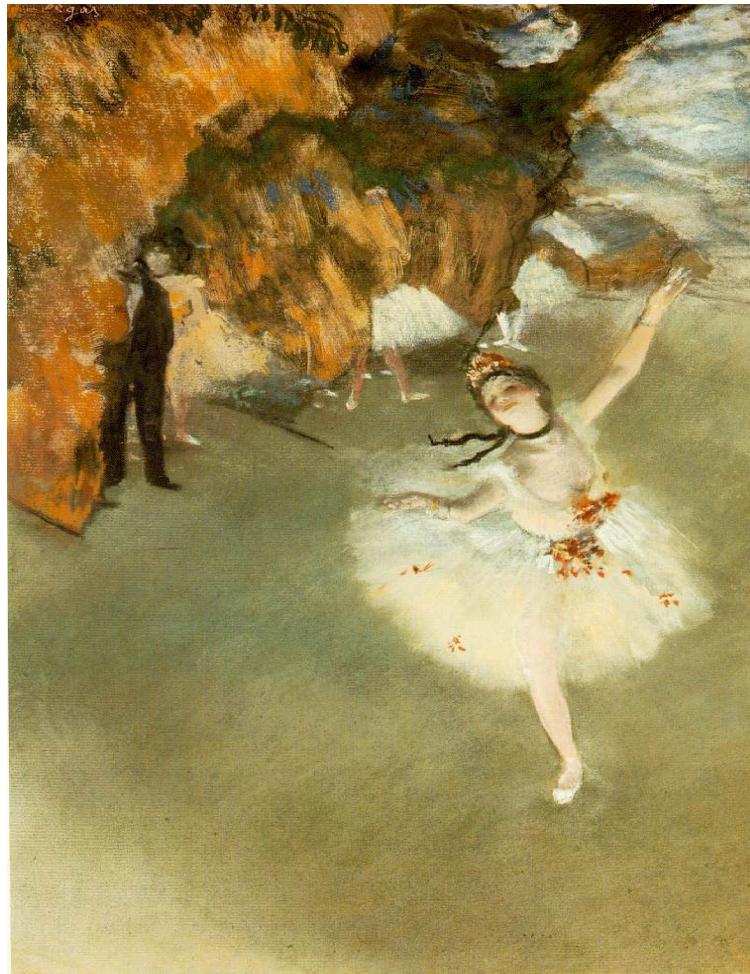
A. Renoir, *Le sorelle di Durand Ruel*

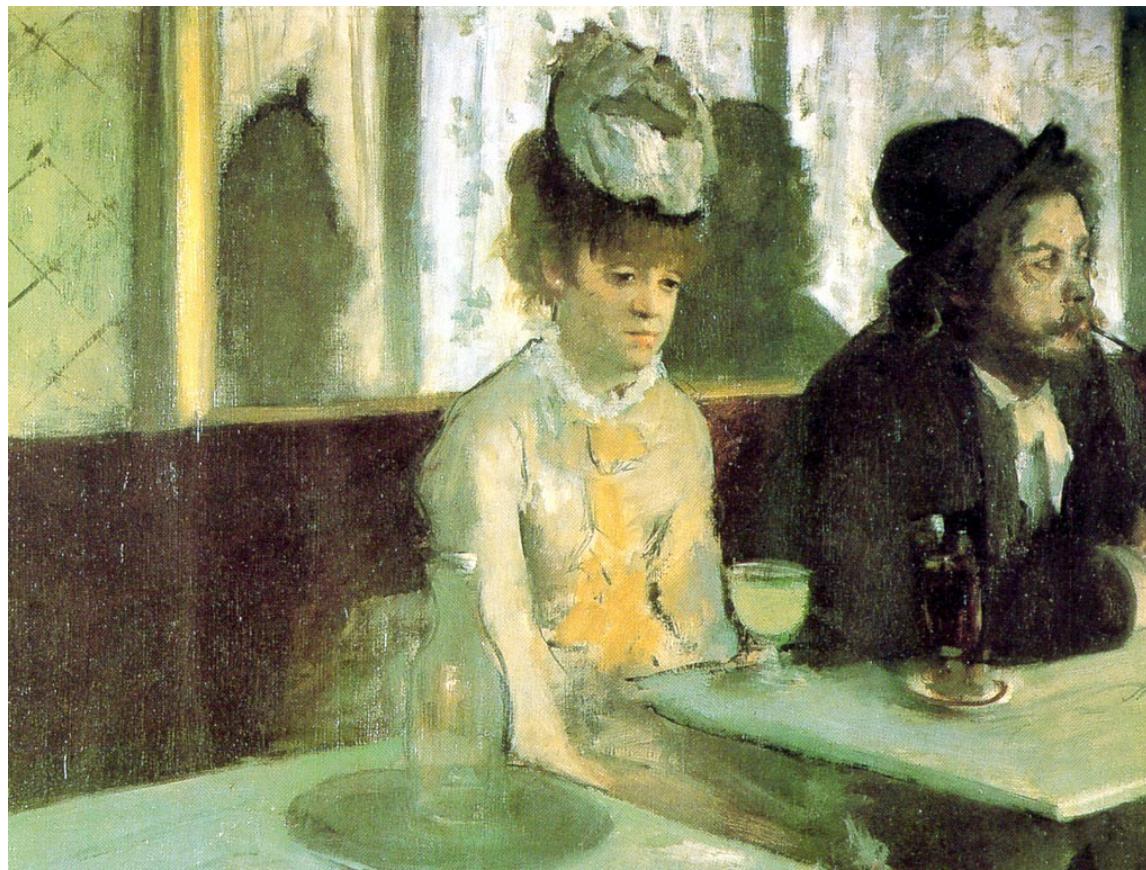
Edgar Degas, *Classe de danse* (1874)

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

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

1880

Post Impressionismo

Tutti quei fenomeni artistici che partono dall'Impressionismo per superarlo.

Etichetta data a posteriori per una serie di caratteristiche che accomunano gli artisti.

Fanno tutti parte di quel periodo che definiamo decadentista ma ognuno opera in maniera diversa

L'ARTE NON DEVE IMITARE O RAPPRESENTARE IL REALE MA DEVE COSTRUIRLO.

Non è più presente la dicotomia contenuto-forma
ARTE COME CONOSCENZA

C'è sempre un riferimento oggettivo (reale) (tranne nei simbolisti) che però non necessita di una rete rappresentativa dello stesso.

Non c'è più la rete illusionistica della realtà

Colore visto in senso anti-naturalistico.

Rapporti con altri linguaggi anche della comunicazione.

Sintetismo, semplificazione forma

1886 · Ultima mostra impressionista

Pointillisme

L'artista è in grado di fare arte nuova perché nuove sono le sue conoscenze.

Paul Cézanne

Costruzione delle forme
(divenimento della frammentazione degli impressionisti)
disgregazione

Semplificazione delle forme, del disegno, della rappresentazione dello spazio

PITTURA MODULARE

dipinge ciò che conosce e non ciò che vede

Si attiene dall'elemento espressivo prevalente invece in Van Gogh

Van Gogh

Colore usato in modo anti-naturalistico

La chiave di lettura del quadro è aperta ma non c'è quell'apertura che era presente nel quadro impressionista

Supervano la pure visività' impressionista in senso scientifico.

Eliminano il dato emotivo, l'atmosfericità la vibrazione.

No disegno, costruzione delle forme attraverso tocchi di colore, forme più solide.

Tutto si modella secondo le sfere, il cono e il cilindro.

NON È IMITAZIONE, NON È REINTERPRETAZIONE. HA UNA SUA AUTONOMIA.
Sempre rifiutato ai Saloni ufficiali

RITRATTO DI ACHILLE, 1868

forme si riducono ad una bidimensionalità (appiattisce l'opera) non c'è una gerarchia fra i piani

PASTORALE, 1870

la profondità è data dalla differente densità di colori fra i piani

In Cézanne è prevalente l'elemento, l'aspetto, costruttivo.

NOTTE STELLATA, 1889

Componente simbolista anche se non iscrivibile alle correnti simboliste

Accentua gli elementi in modo da esaltare gli effetti espressivi

→ Tematiche vicine a quelle degli impressionisti

· Seurat - Domenica pomeriggio alla Grande Jatte, 1886
· Seurat - Il circo, 1890 - LINEA COME ELEMENTO COMPOSITIVO PRESENTE POI NEI SIMBOLISTI E ART NOUVEAU "decorativismo"

· Signac -

La pittura non imita la realtà né la costruisce tranne la conoscenza.

NON È IMITAZIONE, NON È REINTERPRETAZIONE. HA UNA SUA AUTONOMIA.

CASA E FATTORIA

A TAS DE BOUFFON, 1890
profondità, pieni diversi, nero niente e tetto rosso.

BAGNANTI, 1891

il soggetto si è liberato di altri significati, ha significato solamente pittorico.

COSTRUZIONE AUTONOMA

AUTONOMIA DELLA PITURA

LA MONTAGNA DI SAINT VICTOIRE, 1905

Pochi contorni, immagine tonalità cromatiche unitarie
1883 Lascia Parigi per andare a ricevere lo spirito primitivo dell'arte indiano questo spirito è vita.

Paul Gauguin

L'arte è intrecciata con la vita. Non è possibile sperimentare determinate situazioni se l'ambiente non è propenso a permetterlo.

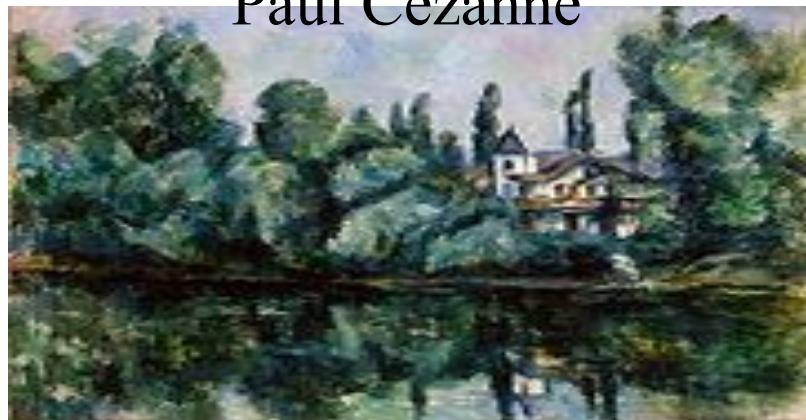
Estrema semplificazione delle forme.

"Note sintetiche" procedimento creativo, somme di elementi diversi (schizzi, studi, copie...) di cui l'opera finale è la sintesi.

Le linee sintetiche sono sempre presenti assieme al cloisonismo.

1880 – Post impressionismo

Paul Cézanne

Georges Pierre Seurat

Georges Pierre Seurat

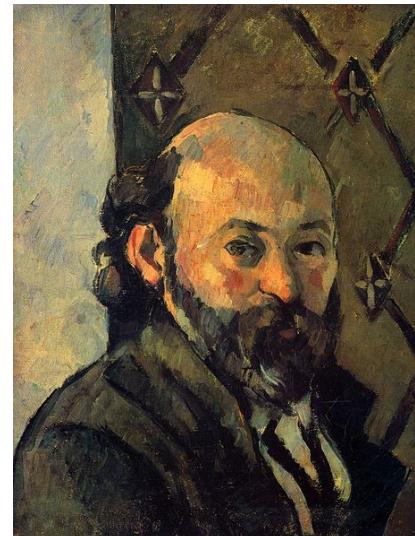
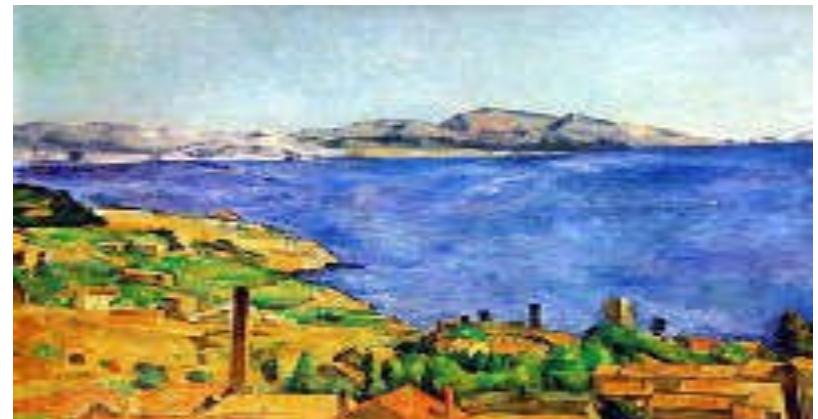
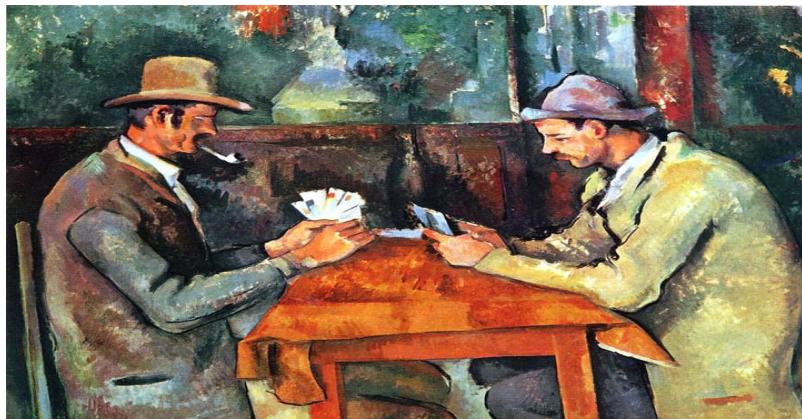

Vincent Van Gogh

1878

Fase costruttiva di Paul Cézanne

Post Impressionismo

1^a TENDENZA - COSTRUTTIVISTA

aspetto costruttivo, conoscitivo

Rifondare il linguaggio artistico a partire dalla tradizione, facendo attenzione alla relazione percettiva tra chi realizza l'opera e chi la guarda, quindi tra l'autore e lo spettatore.

SINTETISMO

Quasi tutti gli artisti negli ultimi venti anni dell'800 tendono ad un'estrema semplificazione.

Contorno netto; in alcuni casi la linea diventa cloisonnisme, in altri casi la linea si fa definizione molto leggera in alcune parti del quadro (come in Cézanne LA MONTAGNA).

Il sintetismo può essere anche inteso come semplificazione delle forme.

COMPONENTI

presenti negli artisti

SOGGETTIVISMO

L'artista esprime tutto ciò che sa, tutto ciò che conosce.

Il soggetto del quadro diventa la conoscenza dello spazio, della profondità, della forma.

Non tratta una narrazione ma sta ad indicare un'idea che può essere costruttivista o simbolista.

ESOTISMO

Esaltazione e riferimento di forme e suggestioni di paesi lontani, luoghi, popoli, costumi, riti e usanze di altre terre.

PRIMITIVISMO

Modo di dipingere che fa riferimento ad una espressività molto forte.

Primitivismo è anche ciò che viene prima del rinascimento.

IDEISMO

Componente molto forte in alcuni artisti. Usare una forma, inserire nel quadro una forma che dà immediatamente la percezione di un'idea, di un valore, molto presente nel simbolismo.
L'ideismo diventerà zittazione.

2ª TENDENZA - SIMBOLISTA

aspetto psicologico, simbolista

Ricerca di aspetti meno di superficie rispetto l'emotività o la pura visività.

Ricerca di corrispondenze tra oggetto e soggetto, tra oggettività e sensazioni soggettive.

Rendere visibili aspetti della realtà sommersi.

Riscontri con le teorie sull'inconscio di Freud.

SIMBOLISMO

Definisce più un movimento che un modo di guardare; ci sono delle componenti simboliste in artisti che non fanno parte del movimento simbolista.

I critici, gli storici, dicono che quasi tutti gli artisti tra il 1880 e il 1910 sono stati colpiti dal simbolismo, lo hanno conosciuto, sfiorato.

Tutte queste ricerche si stanno delineando in Europa, specialmente in Francia; la quale inizia a definirsi come il centro, punto di ricerca fondamentale delle ricerche artistiche.

Fino a questo punto non sarà Parigi il centro delle ricerche ma lo saranno tutte le aree periferiche della Francia, perché la ricerca si lega al singolo artista, quindi non è uno preciso movimento.

Gli artisti spostano tutta l'attenzione sulla costruzione del quadro, su come l'arte può costruire una realtà diversa: 'l'uomo non è più al centro dell'arte'.

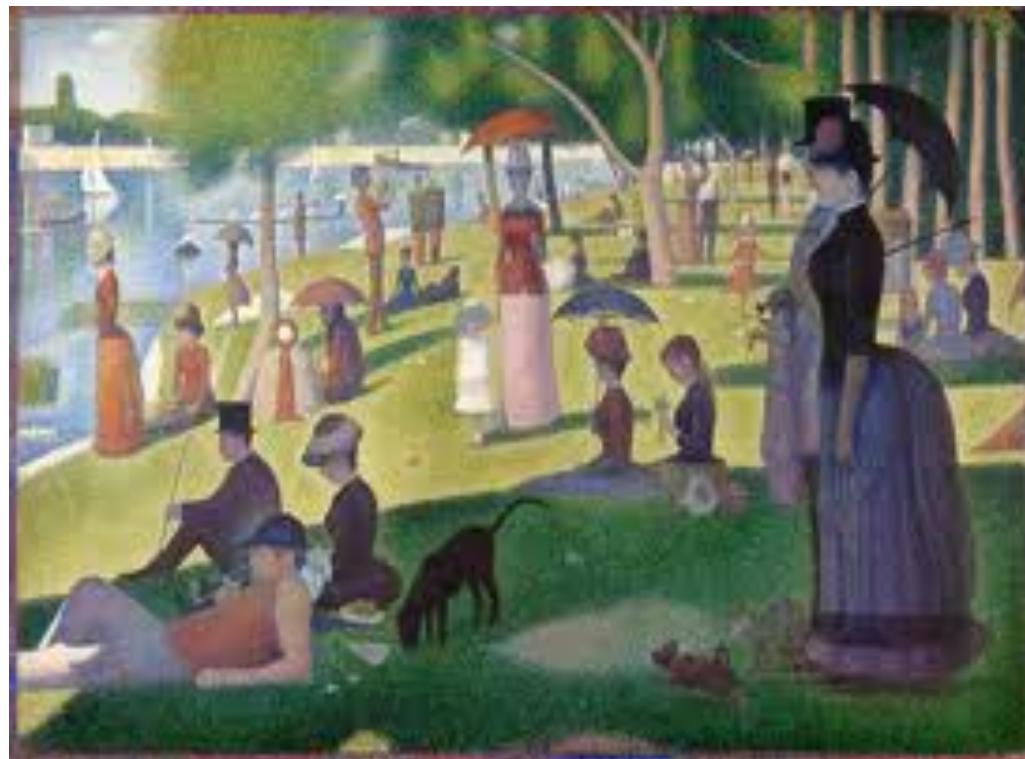
Post Impressionismo

- 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

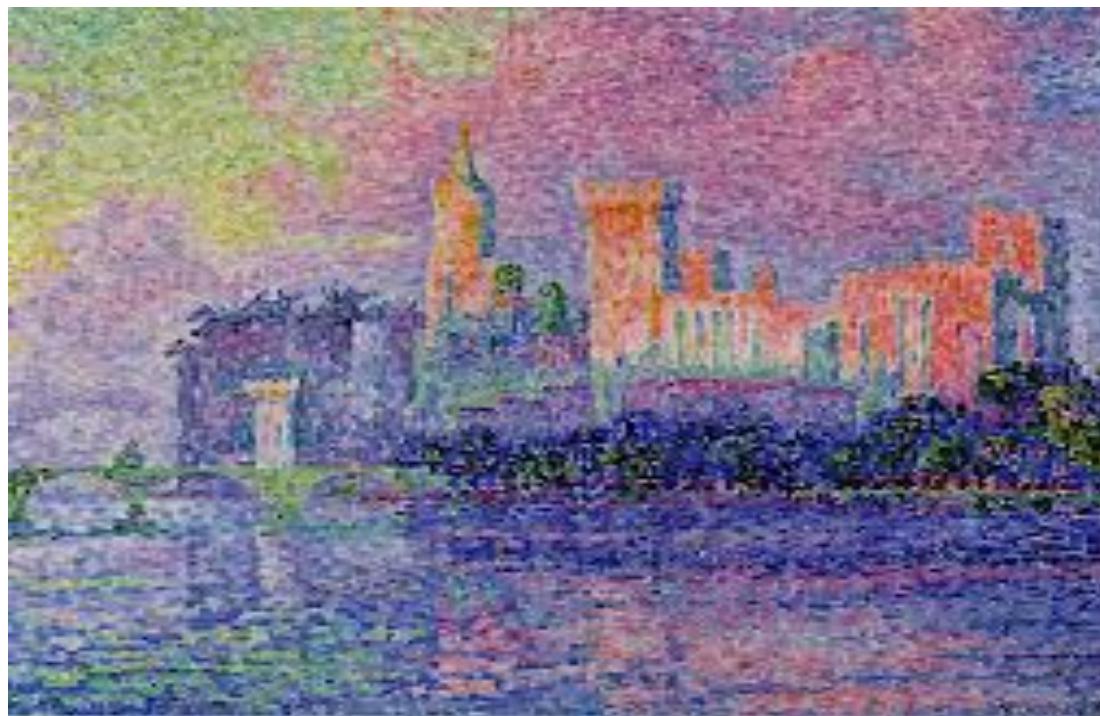
- Dall'ultimo decennio dell'800 il linguaggio cambia completamente:
- Non c'è più la resa illusionistica della realtà
- Il colore è usato in senso anti-naturalistico
- La stesura è priva di chiaro-scuri
- Linea sintetista – contorno netto (cloisson – cloissonisme)
- Simbolismo
- Esotismo
- Primitivismo
- 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

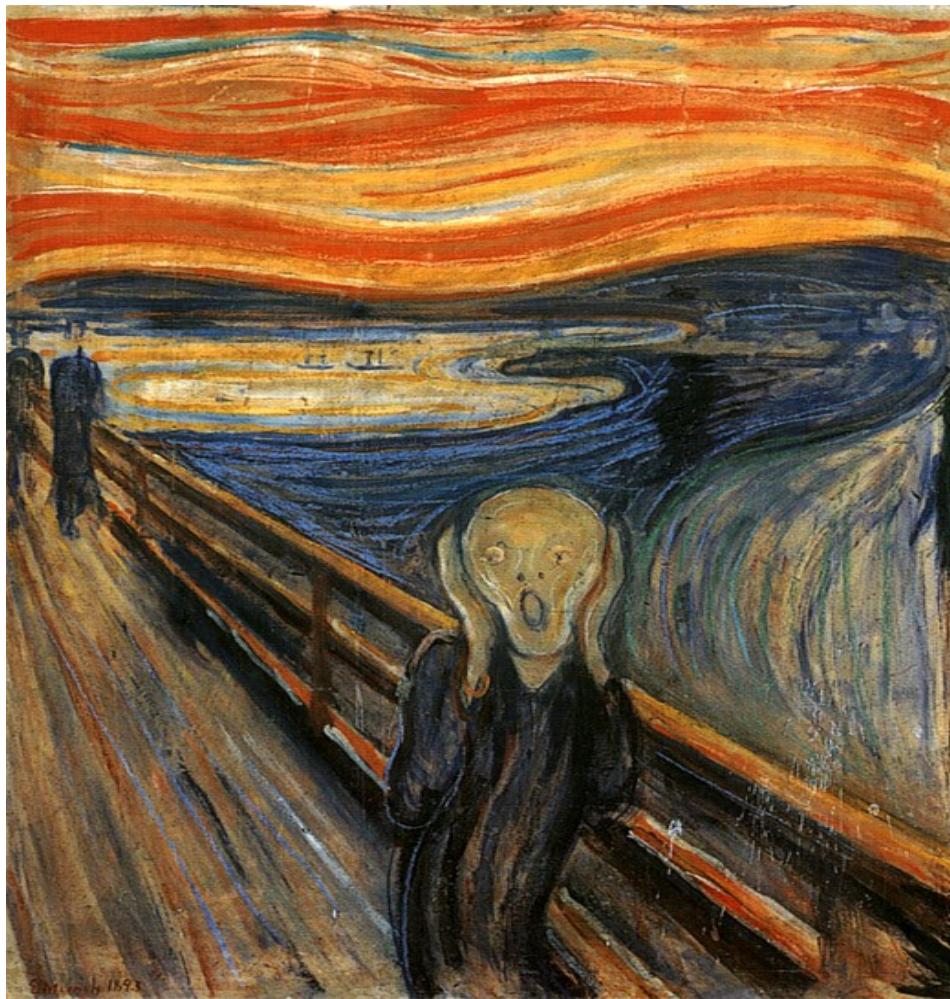
Van Gogh, *Notte Stellata*, 1889

James Ensor, *L'intrigo*, 1890

Edvard Munch, *L'urlo*, 1885

Cézanne, La casa dell'impiccato, 1872

Cézanne, Una moderna Olympia, 1874

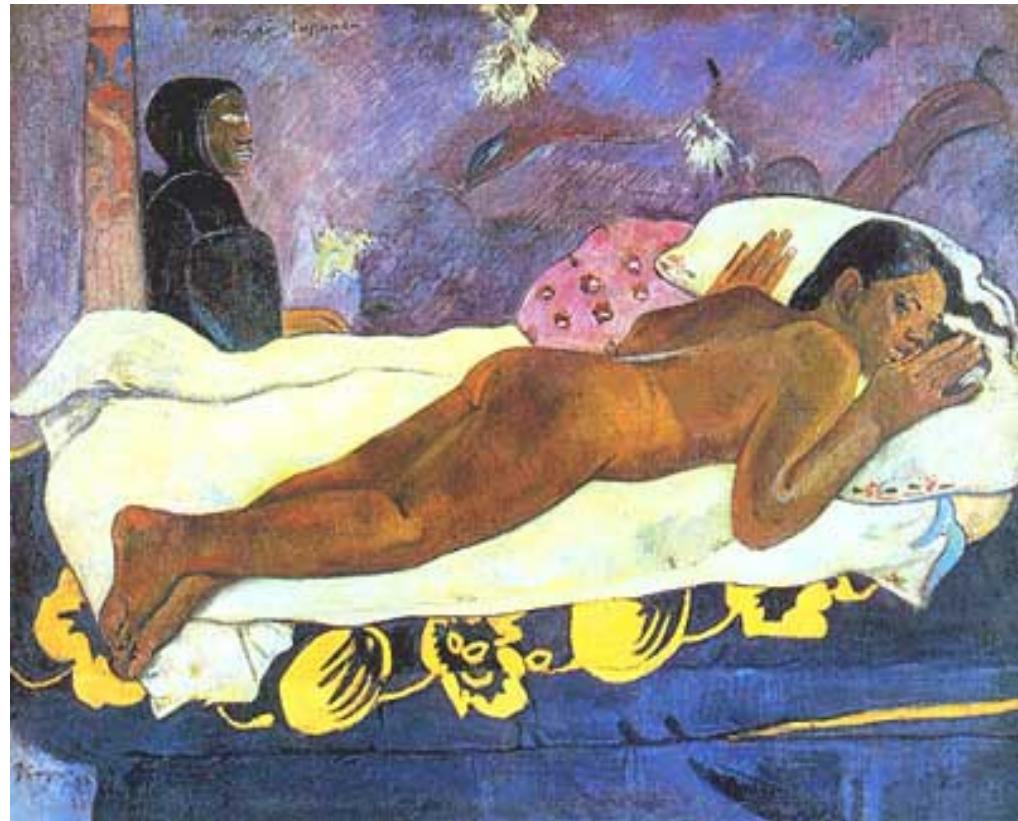
Cézanne, Il ponte di Maincy, 1880

Cézanne, Bagnanti, 1891

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

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

1880 - 1910

Simbolismo

NON È UN GRUPPO OMOGENEO
TENDENZE STILISTICHE DIVERSE
PICTURA EMZIONALE, MUSICALE
CORRISPONDENZE SENSORIALI
NO INTERESSE QUOTIDIANO
SI INTERESSE UTOPIE
IL PARTICOLARE FA RILEGGERE
PER INTERO IL GENERALE

- Moreau, SALOMÈ, 1876
episodio letteratura (preraffaeliti)
colori naturazistici (realisti)
verosimile seppur visionario
- Maurice Denis, LE MUSE, 1893
sintetismo, elemento decorativo
- Puvis de Chavanne
TUTTI E TRE PARTONO DA
UN PITTORE ROMANTICO. Delacroix
- Odilon Redon, CICLOPE, 1895
ambito culturale: Odissea

L'INTERPRETAZIONE DELLO
SPECTATORE È FONDAMENTALE
NEI QUADRI SIMBOLISTI E SPESSO
PASSA ATTRAVERSO IL TITOLO
CHE È FONDAMENTALE

1890

Divisionismo

IN ITALIA C'È SEMPRE UNO
SCARTO TEMPORALE CON IL
RESTO D'EUROPA.
C'È SEMPRE LA COMPONENTE
SENTIMENTALE
IL DIVISIONISMO GUARDA
ALLA RICERCA IMPRESSIONISTA
E POST IMPRESSIONISTA

Scomposizione dei pizzi
attraverso i tocchi di colore,
che non sono puntini come
nei Pointilliste ma sono
tessuti fragmentati; sono
l'elencato che troveremo
in alcuni artisti, nei futuristi
Balla per esempio, che
portano del Divisionismo,
non dei Pointilliste.

Segantini, LE DUE MADRI, 1889

Previtali, PAOLO E FRANCESCA, 1887

Volpedo, IL QUARTO STATO, 1900

1892

Secessioni

SONO ANCORA LEGATE AL SUPERAMENTO DELLA TRADIZIONE.
E DELL'ACADEMISMO, LORO OBIETTIVO FONDAMENTALE È PRIMARIO.
MOVIMENTI, GRUPPI PIÙ COMPATTI.
LAVORANO ALL'INTERNO DEI CANALI UFFICIALI E FANNO ANCORA
PARTE DI UN SISTEMA OTTOCENTESCO DELL'ARTE.
LA DECORAZIONE NON È AGGIUNTA MA DEFINISCE LA FORMA CHE
È PRIMA DI TUTTO IDEA, SINTESI DI UN ASPECTO ESSENZIALE.
FUSIONE TRA FORMA E DECORAZIONE.
IL SINTETISMO DIVENTA SEMPRE PIÙ REALIZZAZIONE DI UN'IDEA.

Franz Von Stuck, PIETÀ, 1891
meno attento alla componente
decorativa. simbolismo usato per
riflettere la condizione umana.

Gustave Klimt, BURGTHEATER, 1888

MUSEO DI STORIA NATURALE, 1891

FILOSOFIA, MEDICINA, GIURISPRUDENZA, 1889-1907
ciclo di decorazioni università di Vienna
pizzi decorativi, andamento musicale
RICERCA LEGAME AMBITI ARTISTICI

OTTO WAGNER
T. M. OLBRICH

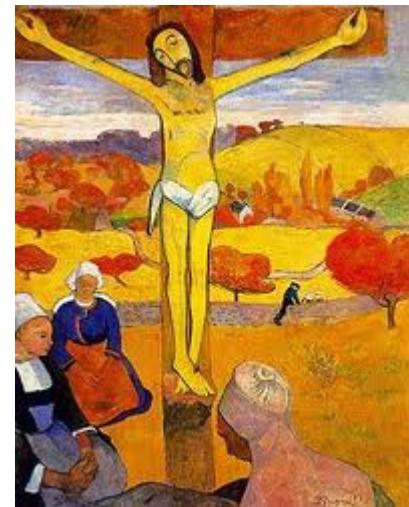
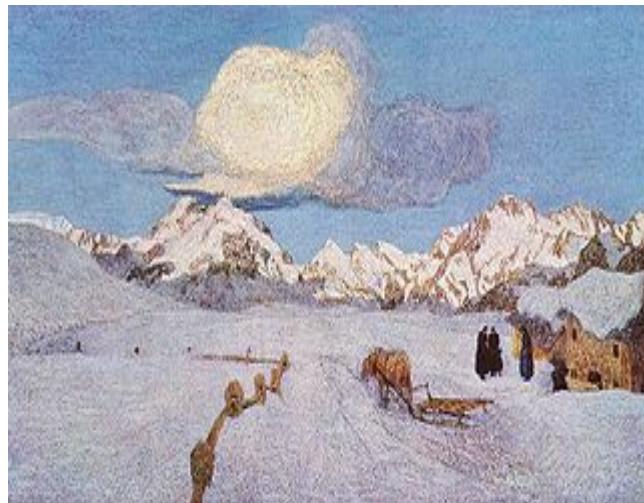
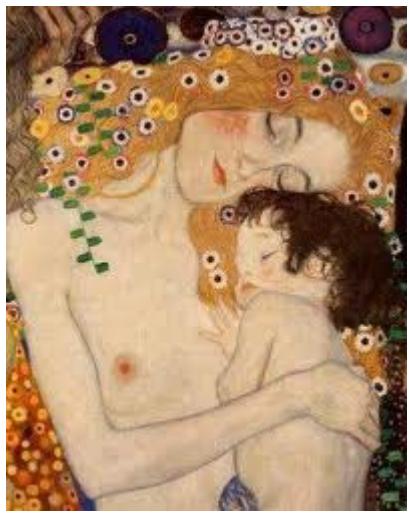
- Egon Schiele — precursore espressionismo
privato del riferimento delle realtà caricate di espressività
- F. Kupka — precursore astrattismo, forma sempre più autonoma
andamento pittorico, dimenticione colore
- Alfons Mucha — decorazione, figure, cloisonisme
in mucha la decorazione è aggiunta
- Oscar Kokoschka — precursore, autore chiuso espressionismo

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

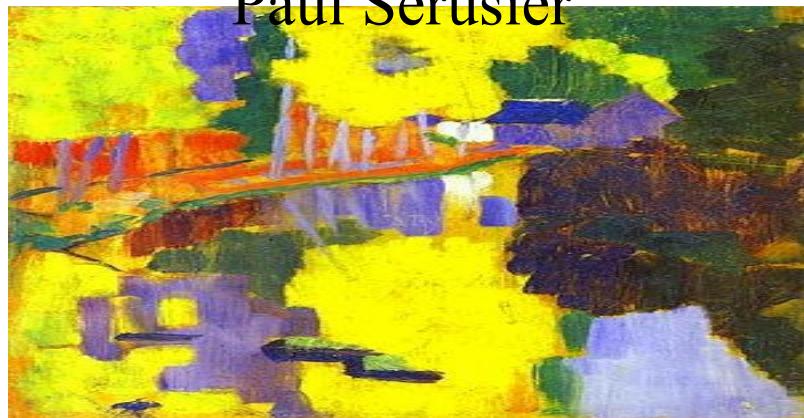

Gustave Moreau, *Salomè*, 1876

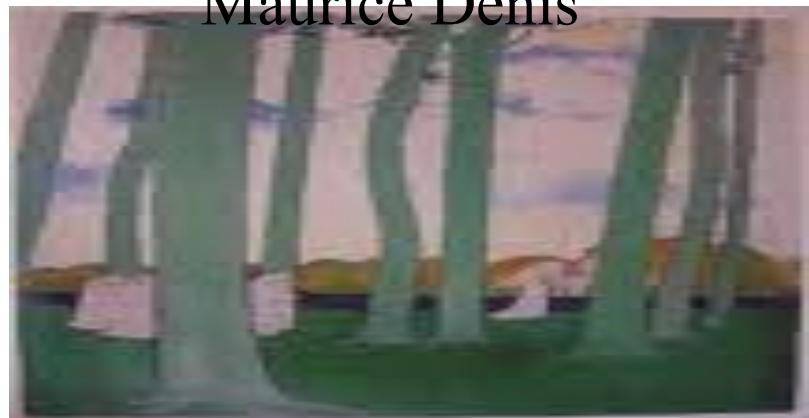

1891 – Nabis – eredi di Gauguin

Paul Sérusier

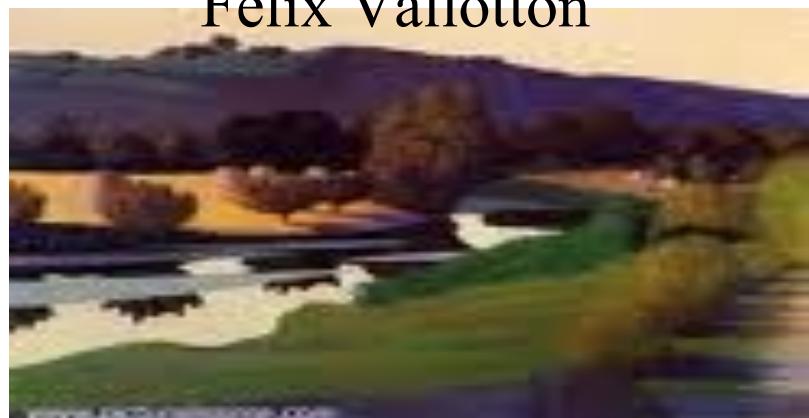
Maurice Denis

Paul Ranson

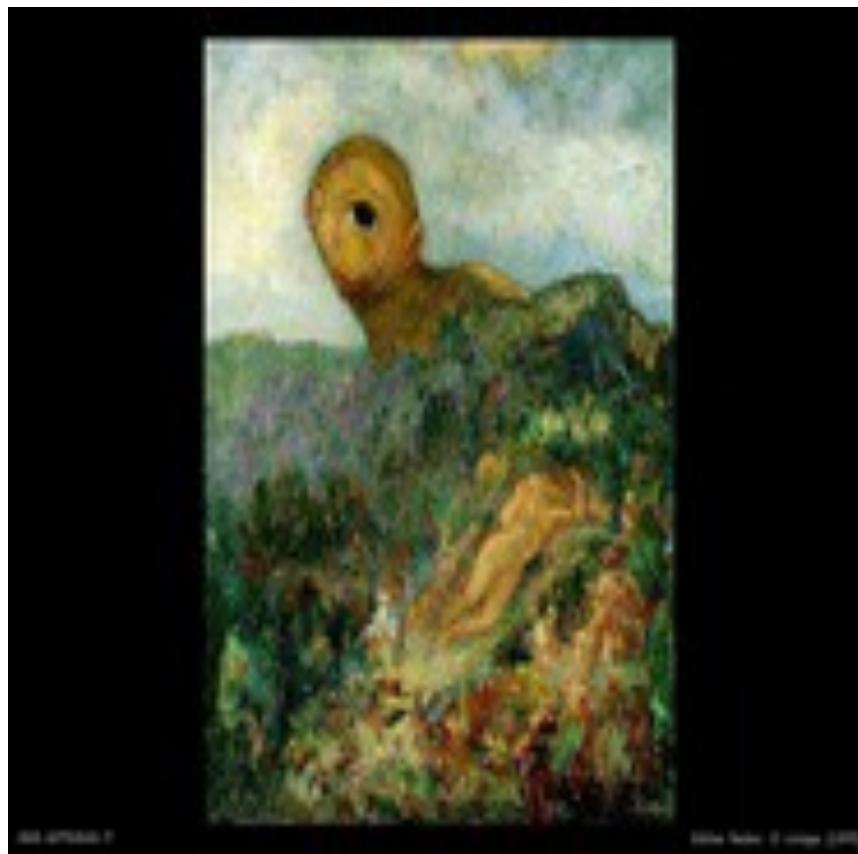
Felix Vallotton

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

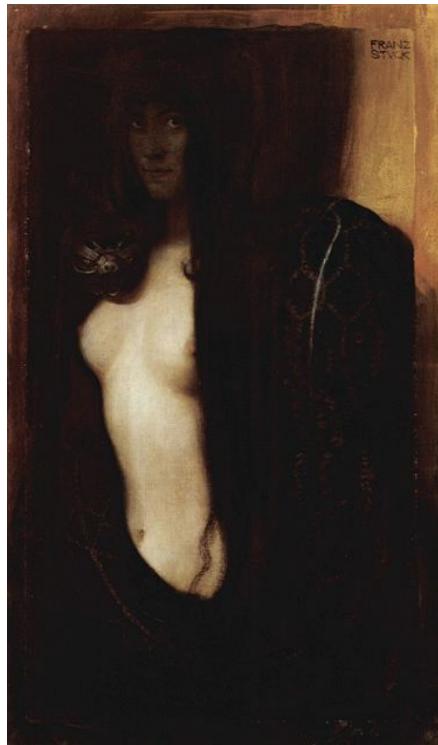
- Monaco 1892 van Stuck
- Vienna 1898 Klimt, Schiele
  - Berlino 1898 Kokoshka
- 1898 Praga Mucha, Kupka

Franz Von Stuck, Pietà, 1891

Monaco

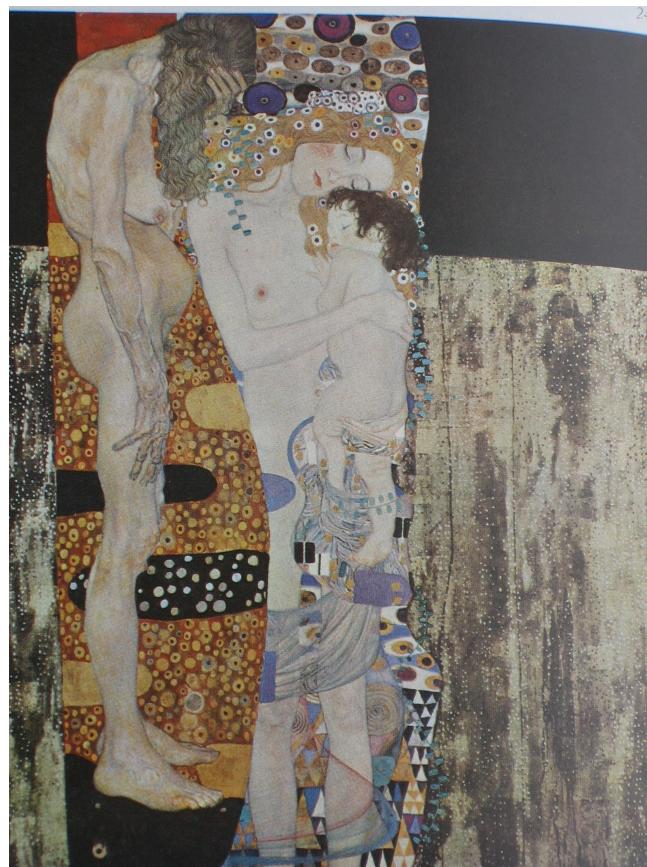

Franz von Stuck, *Il peccato*,

Gustav Klimt, Le tre età, 1905

Vienna

KANNST DU
NICHT ALEIN
ZUFALLEN DURCH
DEINET HAT DEN
UNSTWERK
WENIGEN LICHT
MILLEN ZUFALLEN
SCHLUMM ER
SCHILLER

NUDA
VERITAS.

Burgtheater – Vienna 1886-88

Museo di storia naturale scalone – Vienna 1890-1891

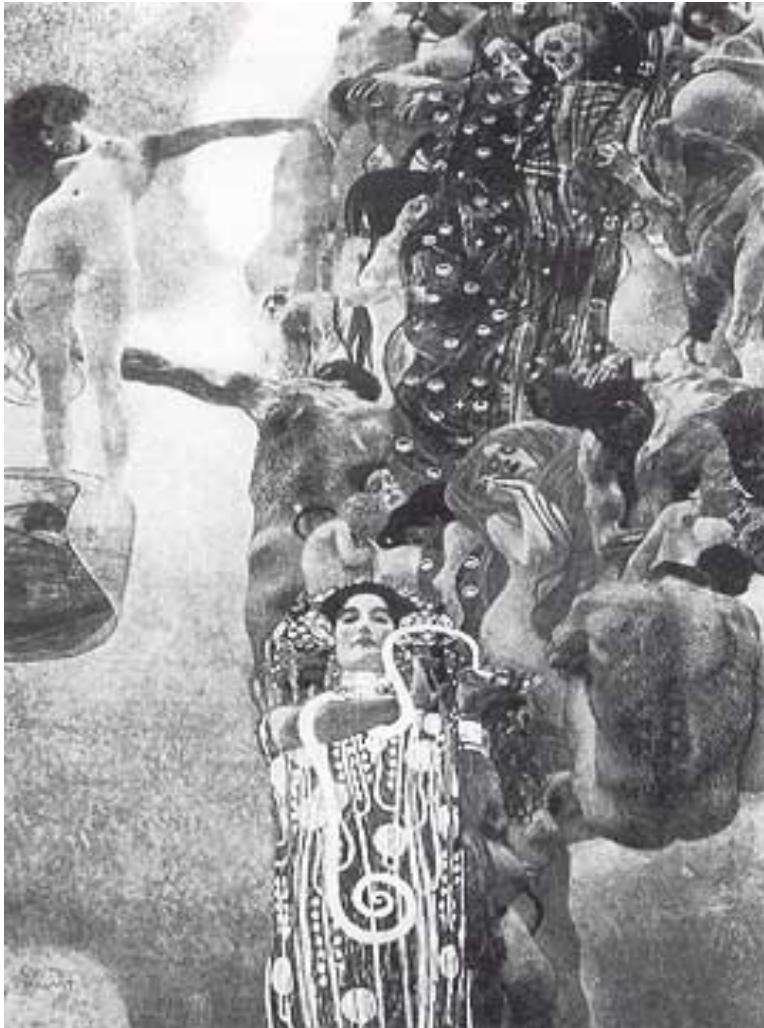

Aula Magna dell'Università di Vienna
1899-1907

Filosofia 1899-1907
Distrutto

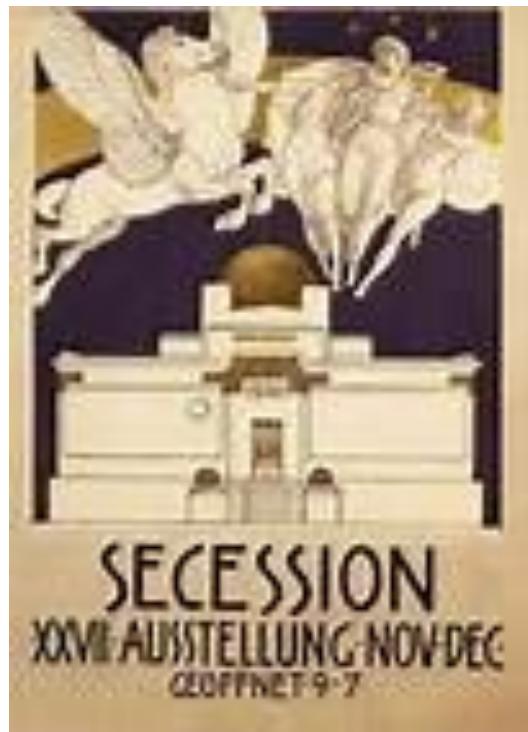
Medicina

Giurisprudenza

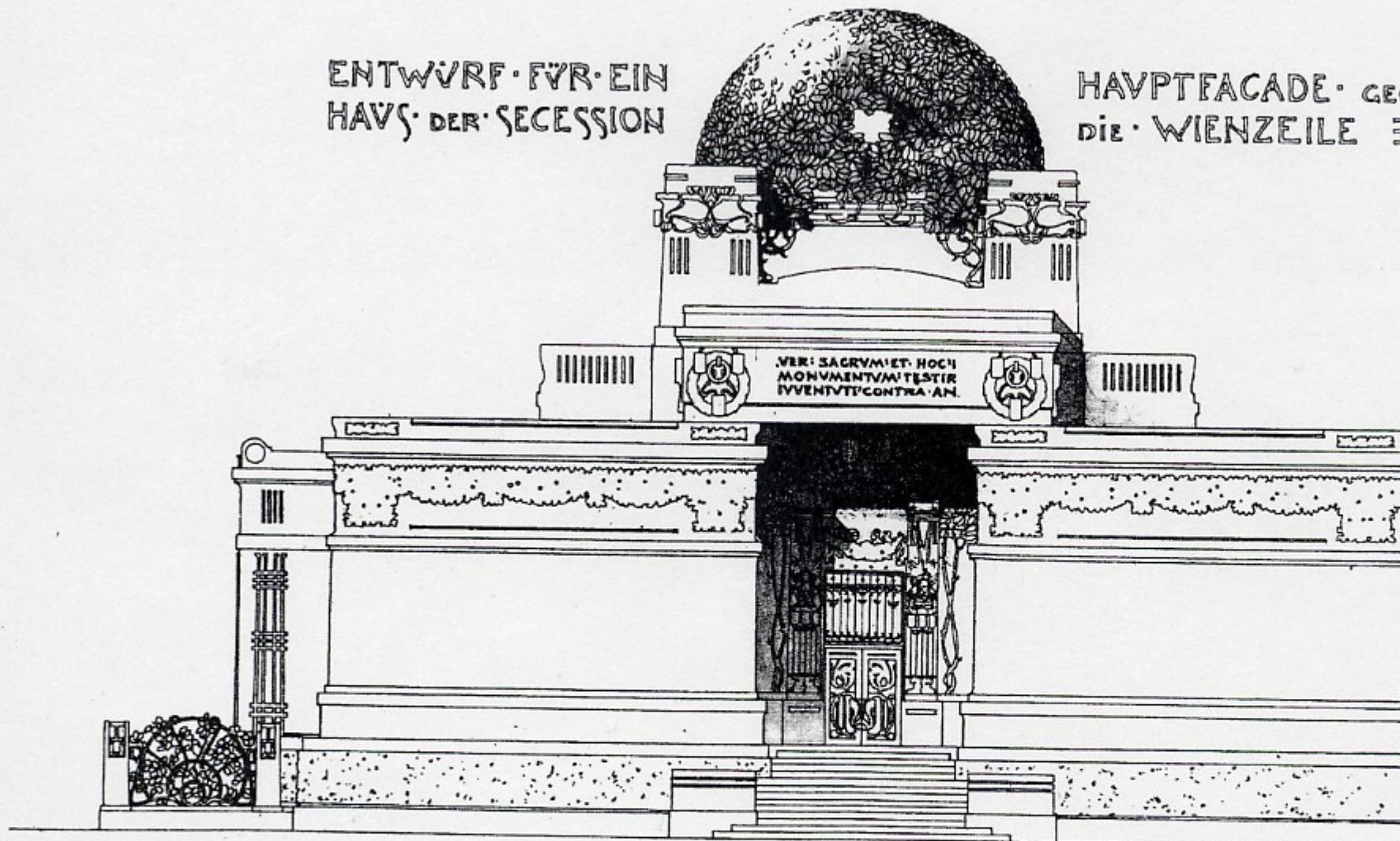

SECESSION
XXVII AUSSTELLUNG NOV-DEC
GEÖFFNET 9-7

ENTWURF · FÜR · EIN
HAUS · DER · SECESSION

HAPTFACADE · GE
DIE · WIENZEILE

Palazzo della Secessione 1898-99
Joseph Maria Olbricht

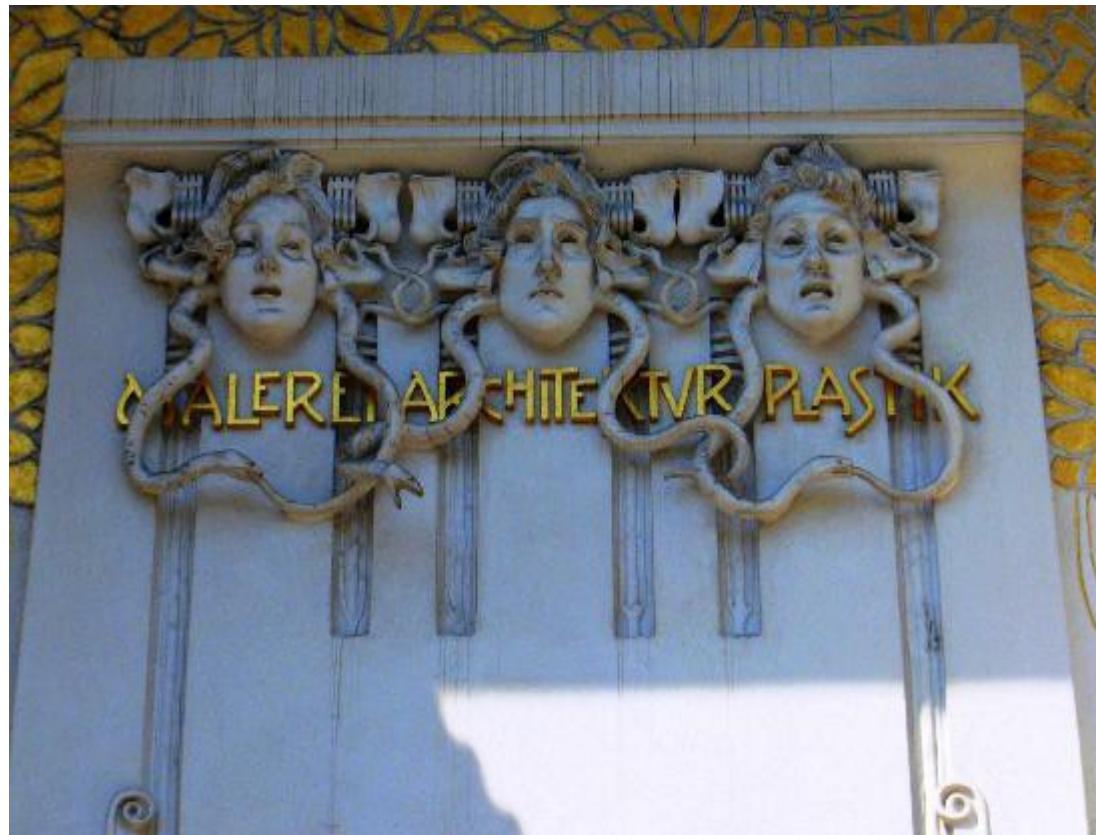

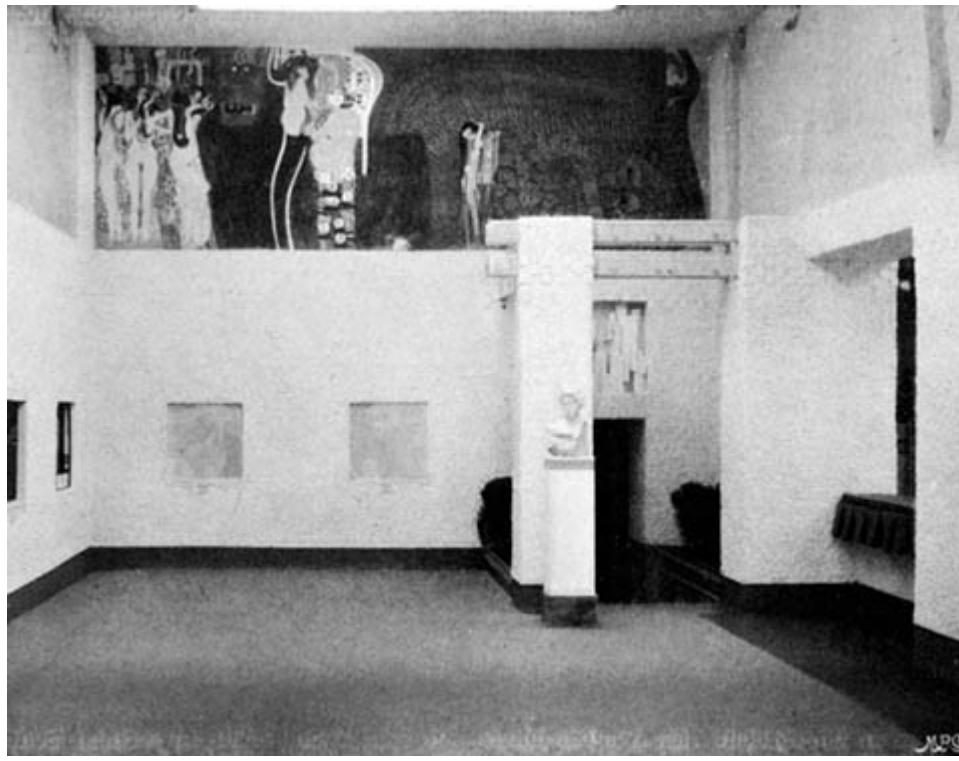
DER · KVNST · IHRE · KVNST ·
DER · FREIHEIT · IHRE · ZEIT ·

Pittura scultura architettura

Max Klinger - Beethoven 1902

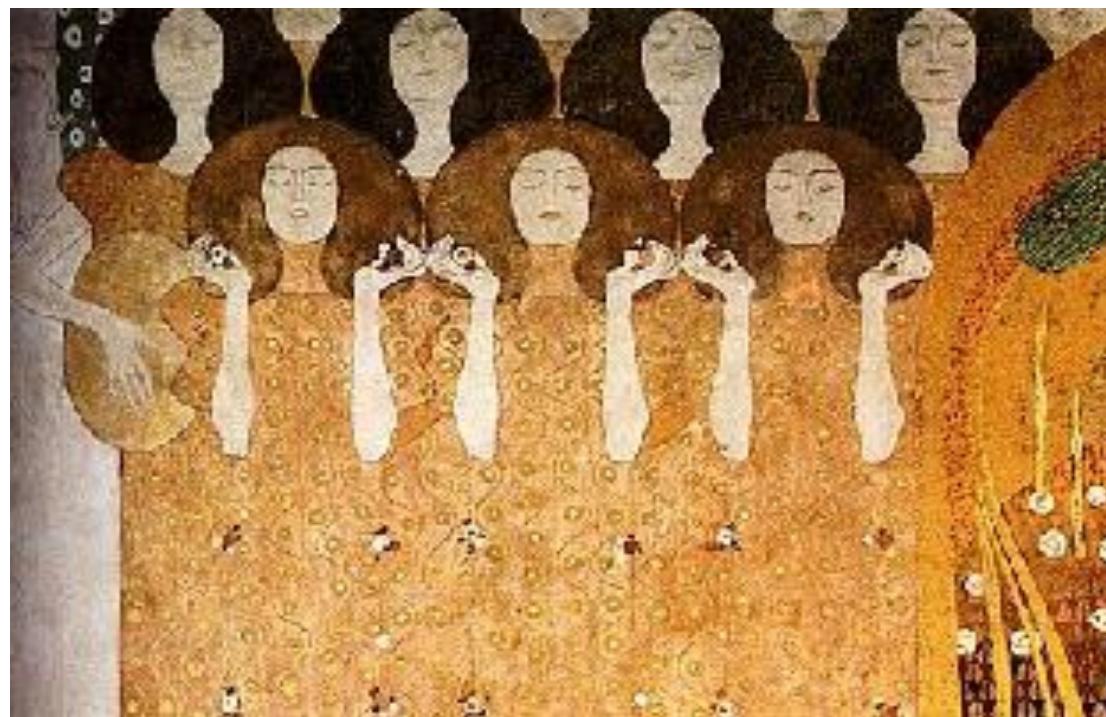

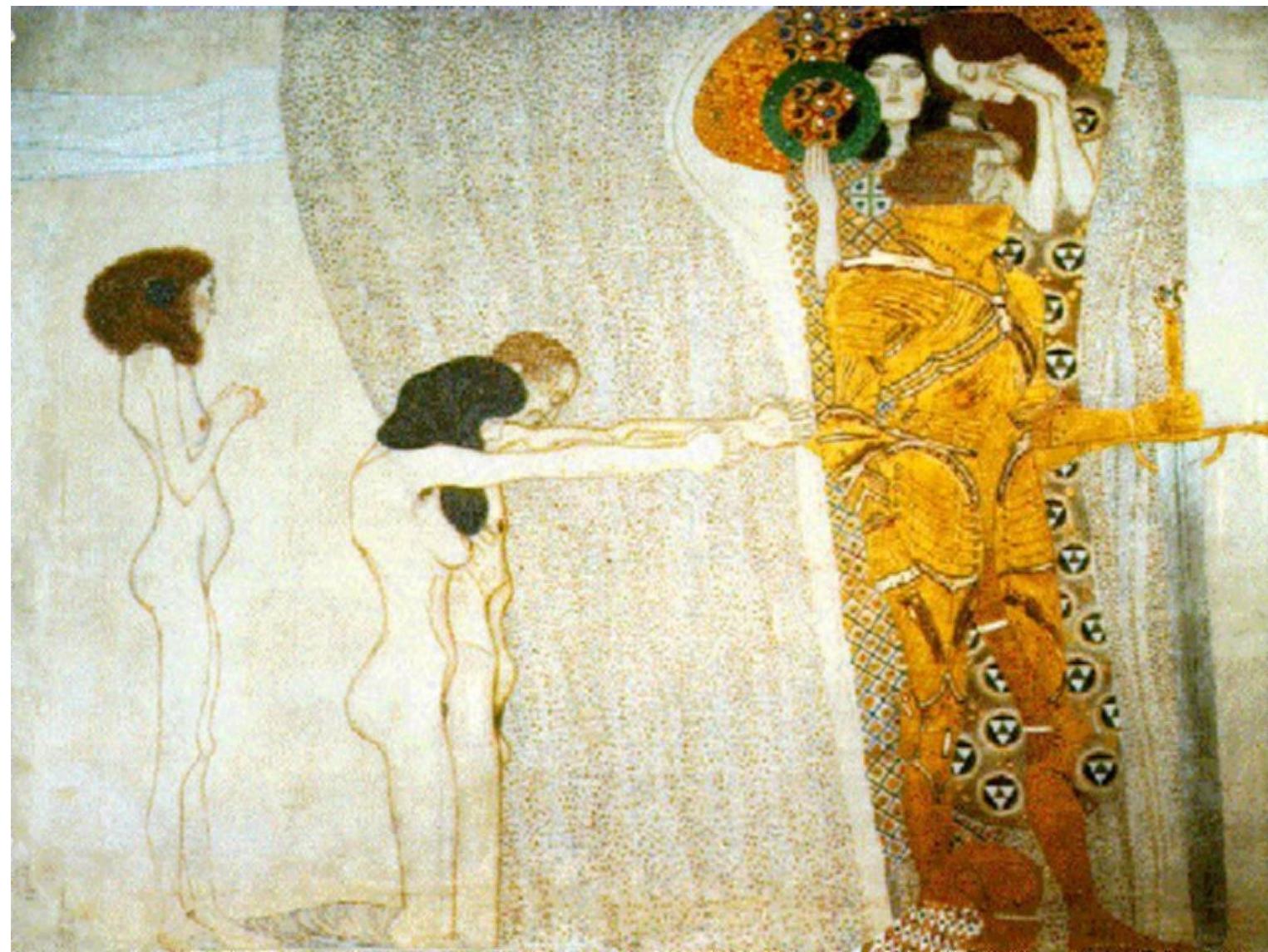
JPG

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

Matisse

Sviluppa la sua ricerca a partire dalla rivoluzione operata dai postimpressionisti

Apre alla corrente dei Fauves

Punto di partenza copia dal vero si parte dalla realtà per giungere ad una rappresentazione totalmente autonoma, grazie all'utilizzo della decorazione.

Non è importante il soggetto, sono elementi utili soltanto al fine decorativo.

Non ha nulla a che fare con la realtà oggettiva.

L'elemento fondamentale del quadro è la decorazione (Cézanne, spazio - Matisse, superfici)

Elemento decorativo non inteso solamente come decorazione dei paesaggi, può essere anche il colore. Il fine è solamente estetico.

COSTRUZIONE DEL QUADRO attraverso il colore e le sue regole di composizione (decorativo)

Matisse, LA DANZA, percezione di movimento

Matisse, NATURA MORTA CON MELANZANE, 1911

In Matisse non c'è l'elemento Kubista. Il colore non è lì ad indicare qualcosa.

PRECURSORI MUNCH, VAN GOGH

Espressionismo

Il ponte - Dresda - 1905

Esprimono questo nuovo modo avanguardistico

Quasi tutti anarchici

Tratti estremamente spigoloso, tratti netti, colori che si sovrappongono, contrasti violenti

In alcuni l'uso del bianco diventa molto forte. Punti di attenzione.

REALTÀ FISICA E REALTÀ PULSIONALE DIVENTA TUTTO UNO.

FISIOLOGIA + INCONSCIO ANTI-IMPRESSIONISTI

Il Cavaliere Zaffiro

Monaco - 1912

RENDERE LA REALTÀ NON IMMEDIATAMENTE VISIBLE.

Klee - si ferma inizialmente al simbolismo; parte dal dato sensibile per far sì che emerga tutto l'invisibile.

Averla è la nostra prima parte di ricerca che arriverà in tempi brevi all'astrattismo.

Kandinskij - nasce dal simbolismo, componente spirituale, componente religiosa, entrambe fortissime, e arriva all'astrazione. (abstrarre) parte dalla realtà sempre

1905

Avanguardie storiche

Dichiarano condotti i 50 anni dell'800, quindi il paesaggio dall'epoca romantica al rinnovamento artistico che il '900 ci apre.

A DIFFERENZA DELLE SECESSIONI

si pongono su un piano di avanzata, non si pongono più in relazione con la tradizione.

partono dal presente per proiettarlo sul futuro.

si definiscono autonomamente (cubisti, futuristi...)

necessità di definire il loro linguaggio, le linee, coordinate della loro espressività.

sviluppano il proprio linguaggio in relazione al contesto in cui operano e si sviluppano. (avanguardie)

Con le avanguardie nasce proprio all'interno del modernismo

Sono lo sviluppo, più moderno, più completo della ricerca modernista. CREARE UNO STILE NUOVO INTERNAZIONALE, CHE SI ADATTI ALLA NECESSITÀ COMUNICATIVE ED ESpressive CONTEMPORANEE

INTERPRETARE LA REALTÀ

Rapporto complesso del reale

Rende consapevole lo spettatore di essere parte attiva di questo processo di percezione complesso per questo diventa più complesso il modo in cui l'opera viene strutturata. Paradossalmente lo spettatore si è allontanato sempre più.

POINTILLISME: PARTE DA CIO CHE SI VIDE E LO INTERPRETA IN BASE A CIÒ CHE CONOSCE, CIÒ CHE SA

PARTE DA CÉZANNE

Cubismo
concreto,
costruttivo,
razionale

COSTRUZIONE DELLA FORMA ATTRAVERSO IL COLORE.
CREAZIONE DELLO SPAZIO ATTRAVERSO LA BIADMENSIONALITÀ DELL'OPERA.

già in Cézanne c'è una costruzione dell'opera attraverso il colore, perché faceva appello all'osservatore di utilizzare la sua conoscenza per costituire lo spazio. INFLUENZA CÉZANNE E BIADMENSIONALITÀ

Cubisti realizzano l'opera attraverso l'intervallazione dei piani di colore, realizzando una tridimensionalità nella bidimensionalità della forma. I piani vengono multipliati.

RIDUCONO GAMMA E CONTRASTI CROMATICI

TEORIE RELATIVITÀ, INTERDIPENDENZA Bergson
La conoscenza è sempre relativa
a dei sistemi di riferimento, non c'è assoluto, ma deve essere relativizzata. Oggetto e spazio sono lo stesso cosa, coincidono.

Cubismo Orfico

corrente spirituale

IN QUESTI PRIMI 15 ANNI DEL '900 LA SFERA EMOTIVA NON Scompare

Robert Delaunay sostiene che al cubismo manca l'elemento spirituale.

Nel rappresentare la realtà non posso eliminare le sensazioni emotive e spirituali.

Secondo Delaunay questa mancanza è dovuta:

1 RIDUZIONE GAMMA CROMATICA
2 CARATTERIZZANTE STATICITÀ DELL'OPERA

→ l'accostamento dei colori deve invece essere tale da creare in chi opera una percezione armoniosa. Per fare ciò si basa sul doppio cromatismo di Newton. (BASE SCIENTIFICA, PERCEZIONE SPIRITUALE)

AVANGUARDIE STORICHE

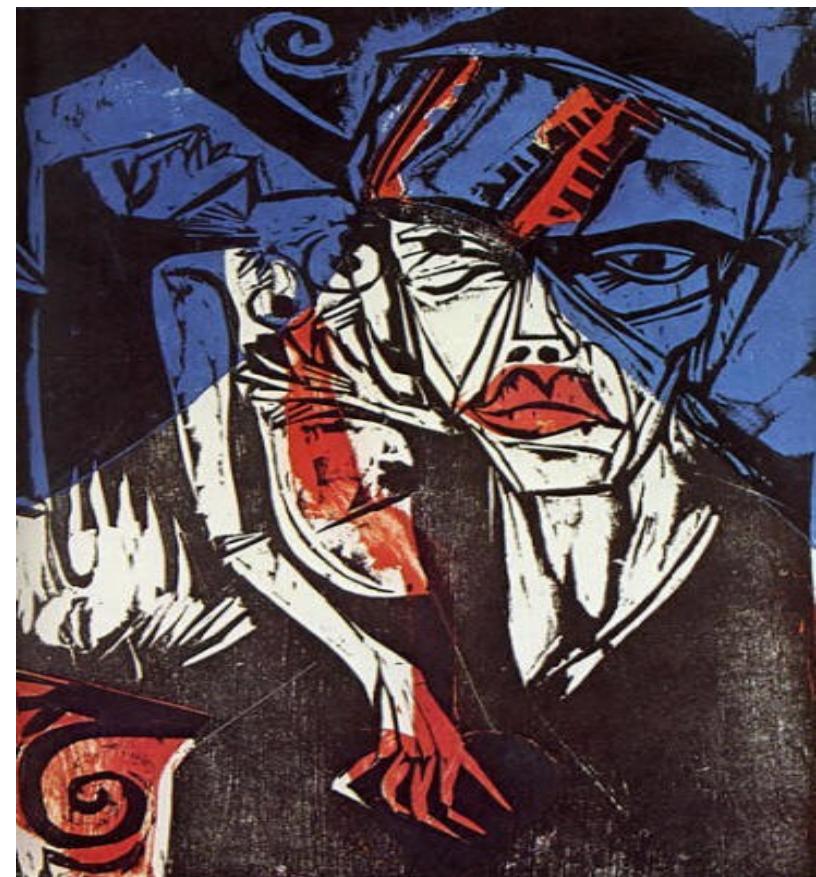
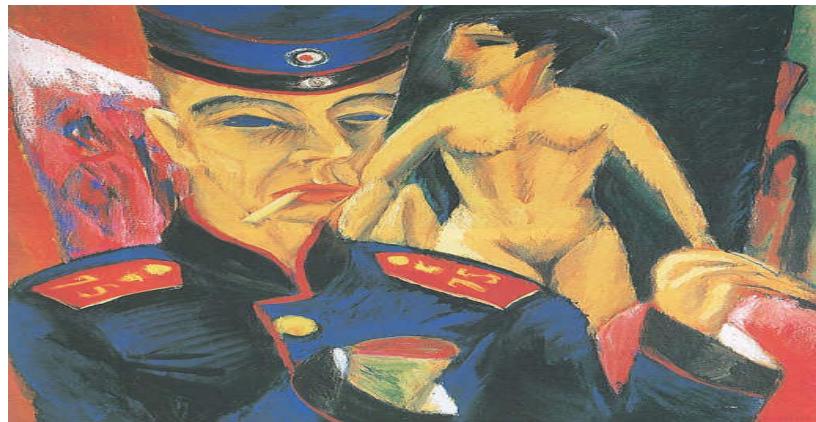
- Prospettiva di superamento totale di ciò che ha preceduto, anche nell'imminente (darwinismo)
- Sperimentazione di linguaggi e materiali
- Autonomia dell'opera rispetto alla realtà

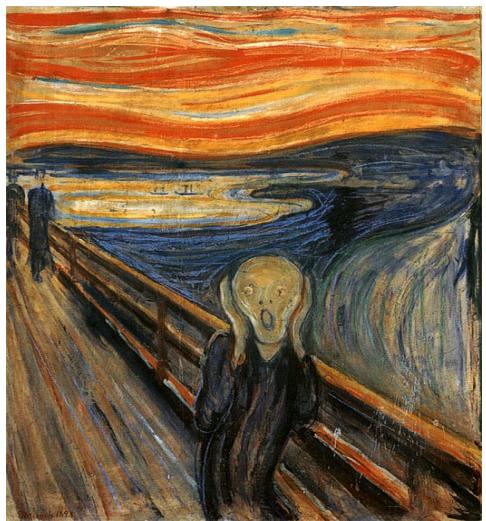
Espressionismo

Il ponte – Dresda 1905 – Berlino 1911

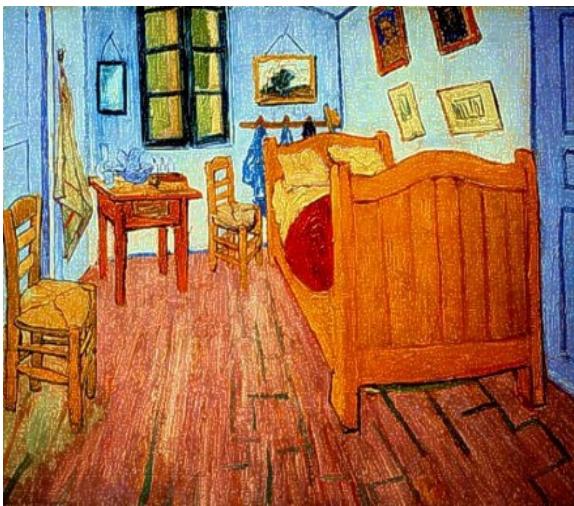
Il Cavaliere Azzurro – Monaco 1912

Fauve – Francia 1905

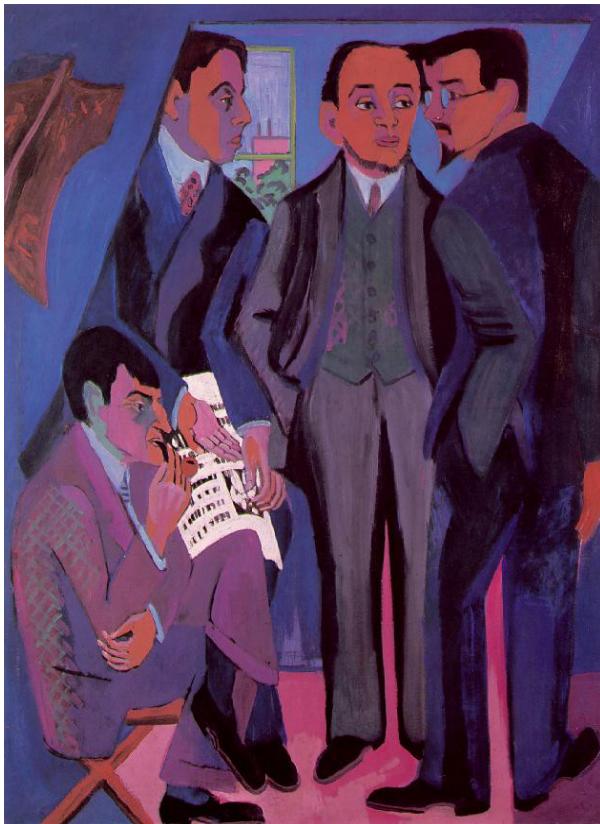

Edvard Munch, *L'urlo*, 1885
Berlino

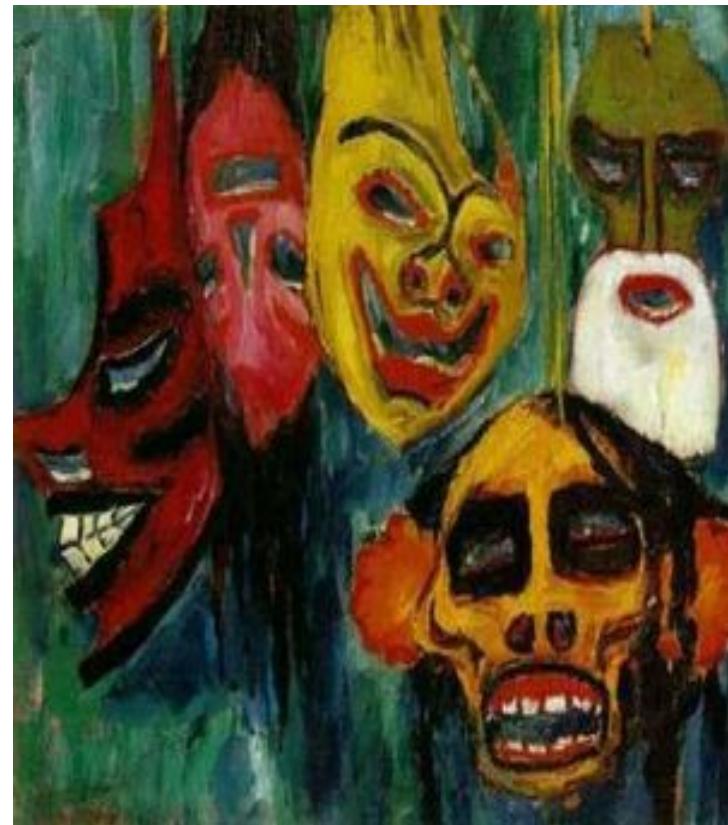

1905 – Die Brücke – Il ponte - Dresden

Ernst Ludwig Kirchner

Emil Nolde

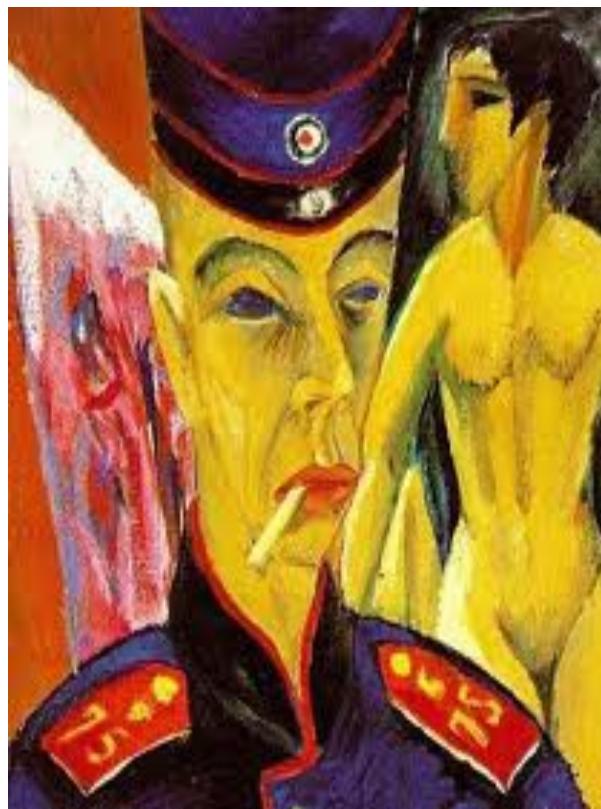
Ernst Luwdig Kirchner, *Marcella*,
1909-10

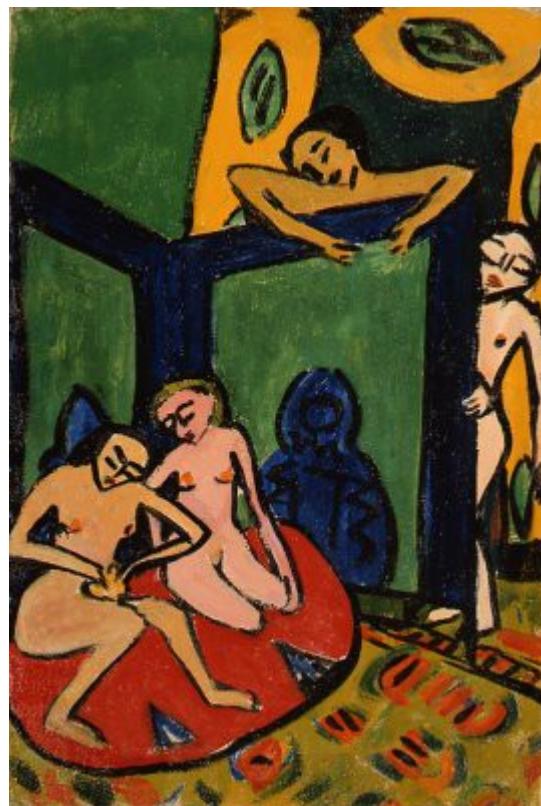
Kirchner, *Berlin street scene*, 1913-14

Kirchner, *Autoritratto da soldato*
1915

Erich Heckel, studio scene, 1910-11

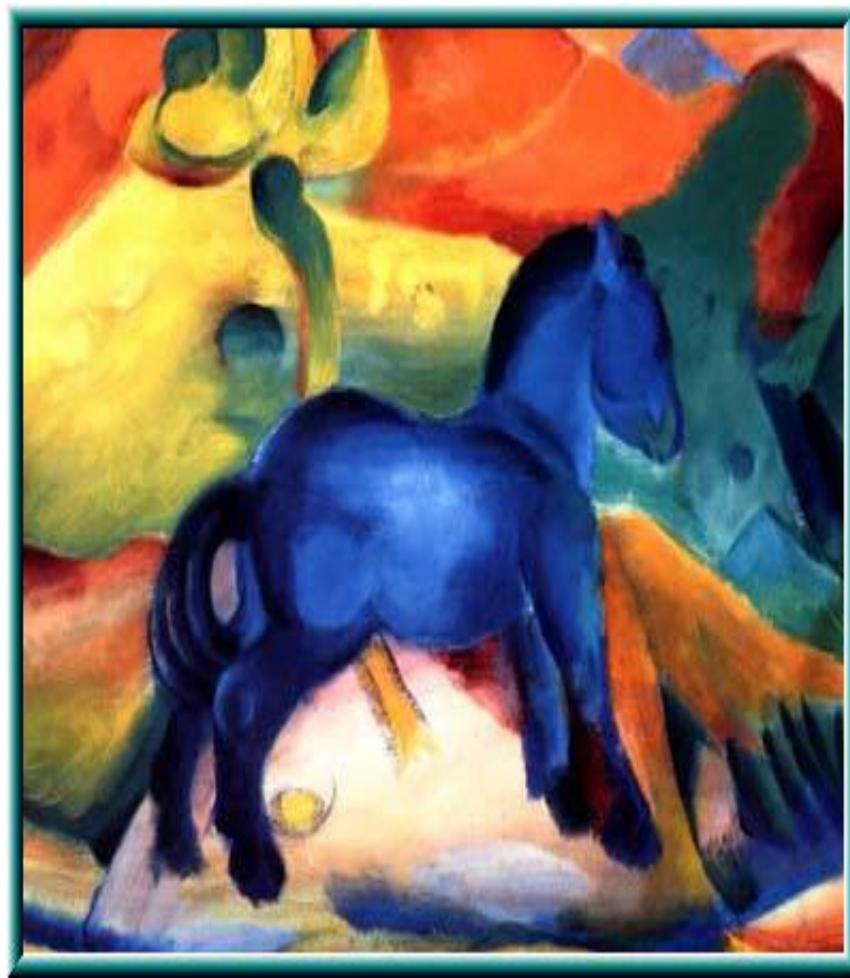
Karl Schmidt-Rottluff, *Corner of a Park (Parkecke)*, 1910

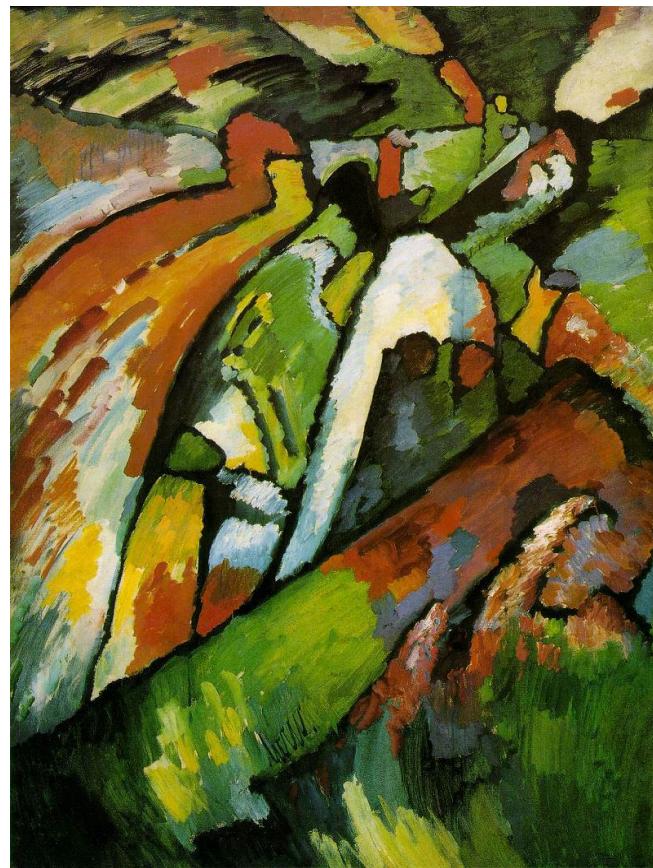
ESPRESSIONISMO AUSTRIACO

1912 – Der blaue reiter – Il cavaliere azzurro

Monaco

Kandinskij, *Improvvisazione* 1910

Primo acquerello astratto, 1910

Improvvvisazione, 1911

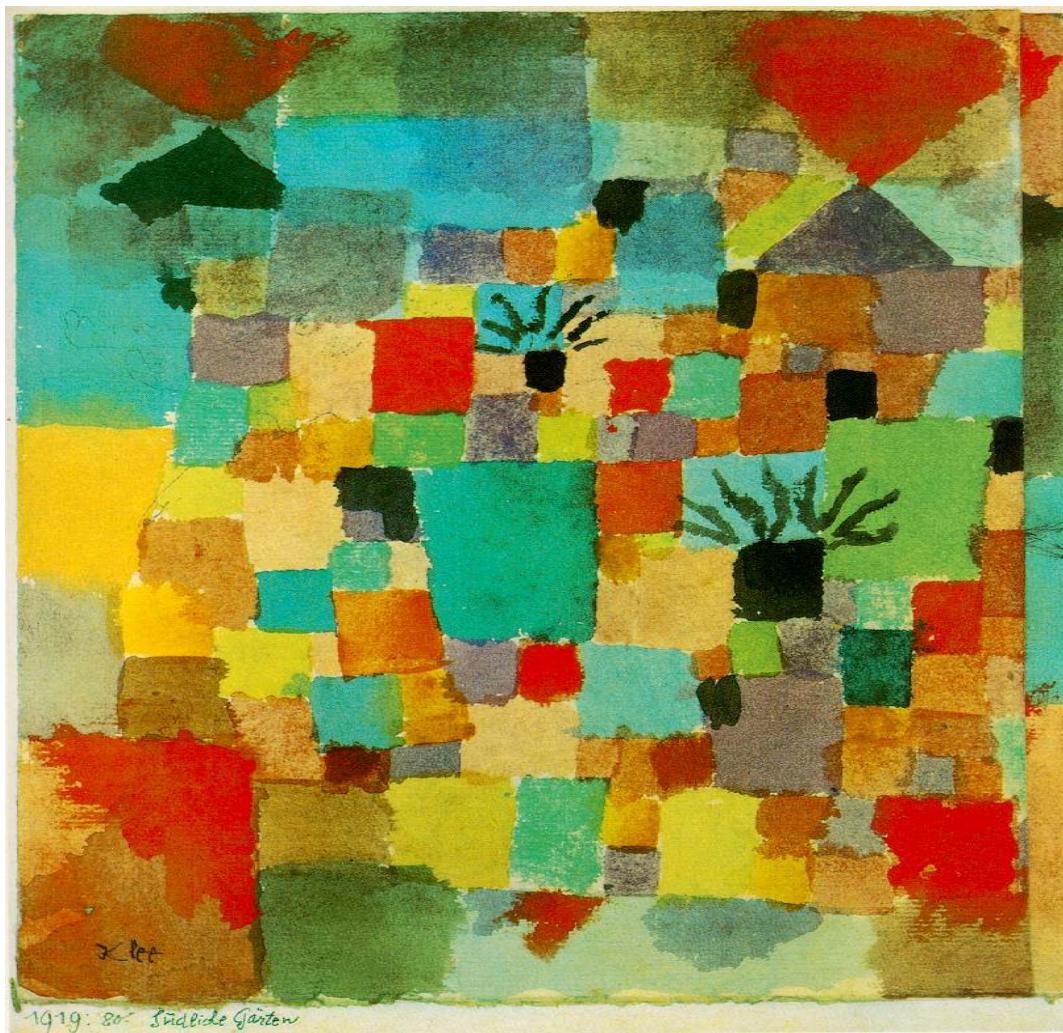

Paul Klee

Paesaggio, 1914

Giardino a Tunisi, 1919

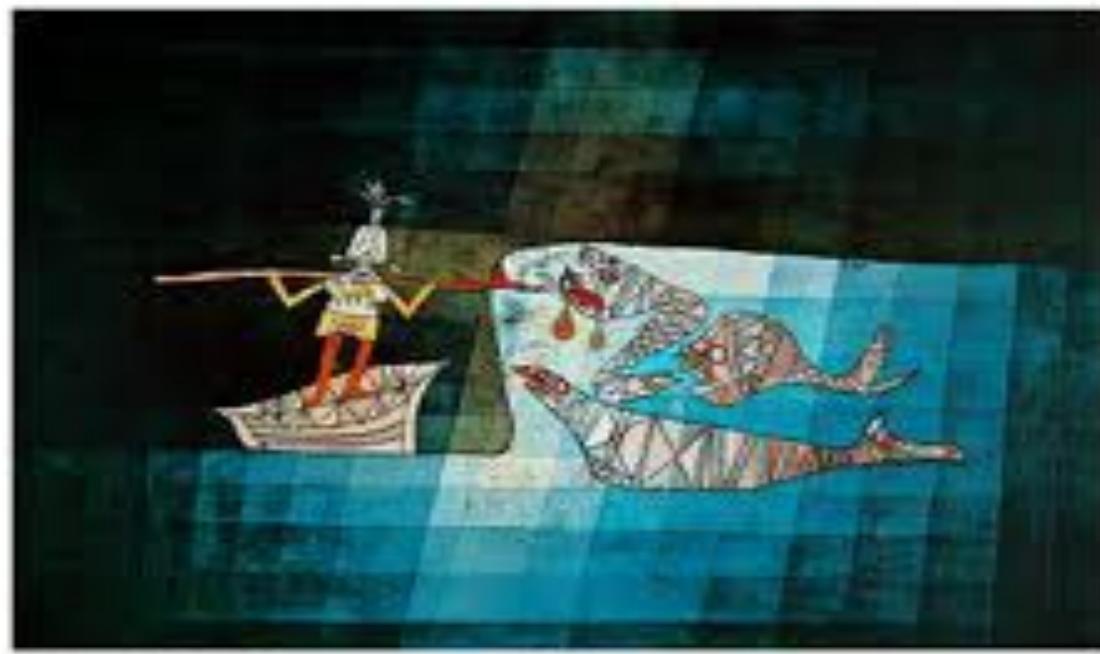

1

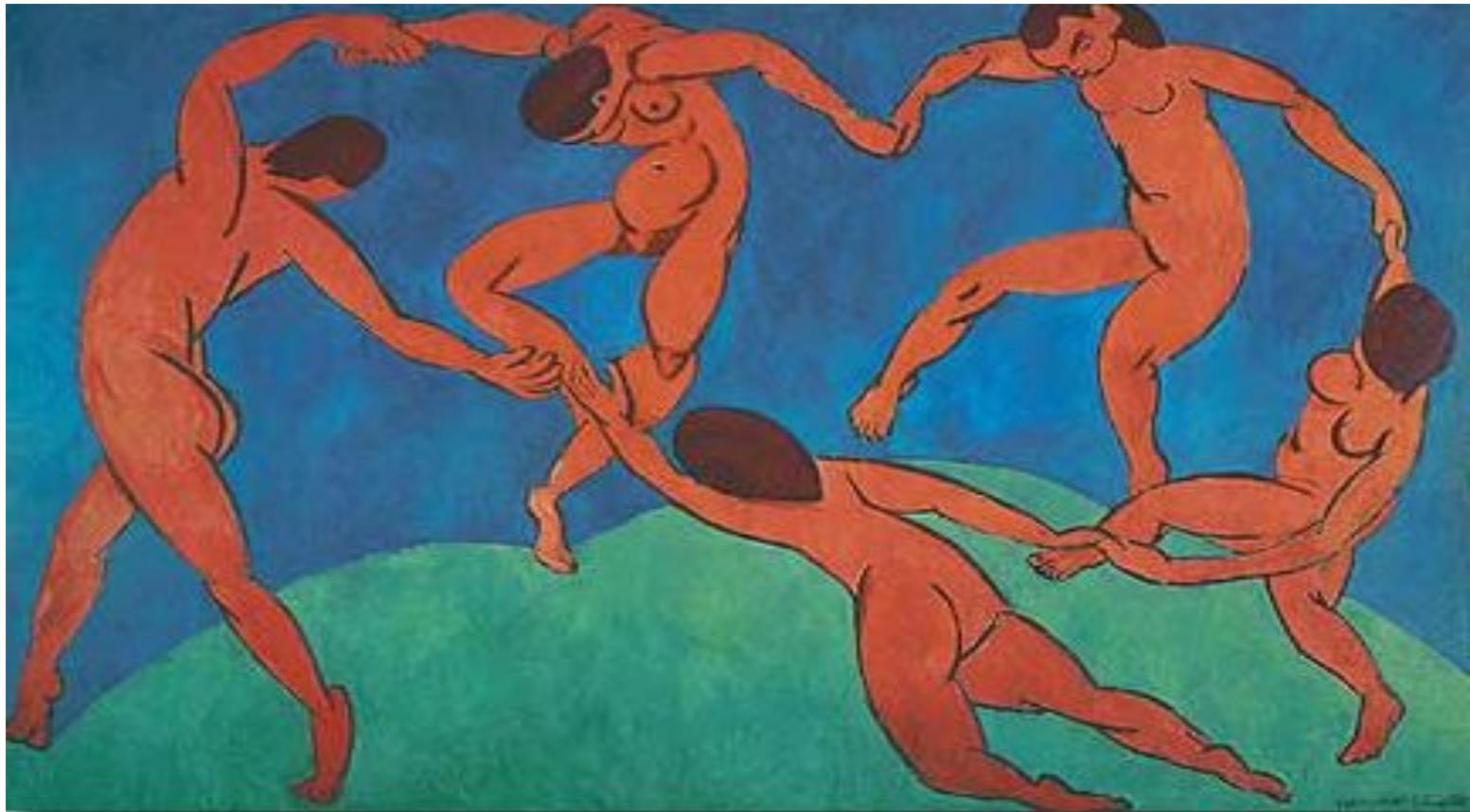
Espressionismo slavo

Marc Chagall

1905 prima mostra dei Fauve

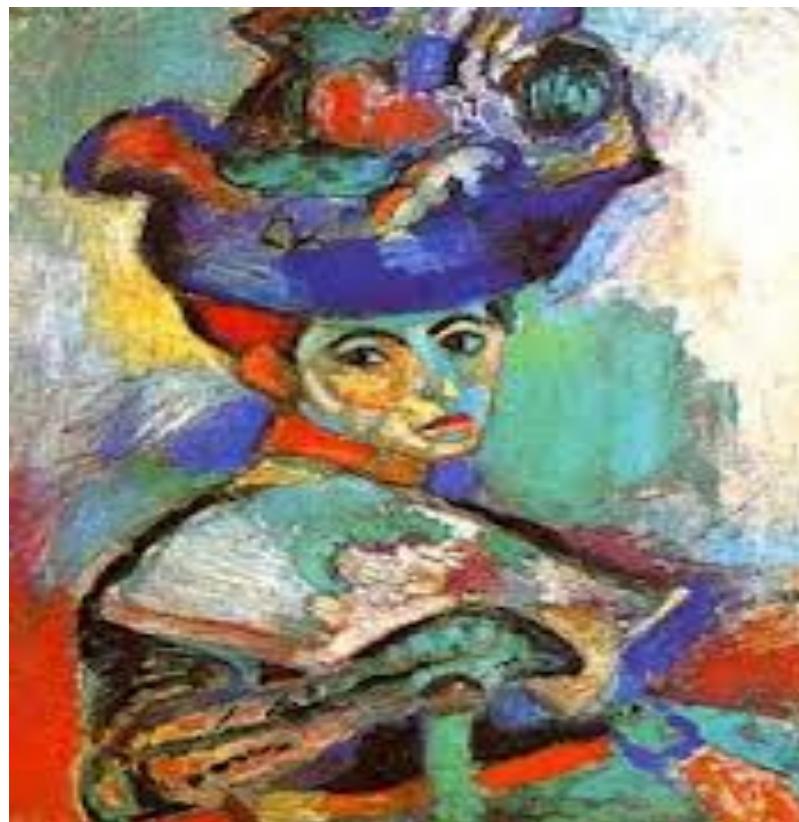
Henri Matisse

Matisse, *Natura morta con melanzane*, 1911

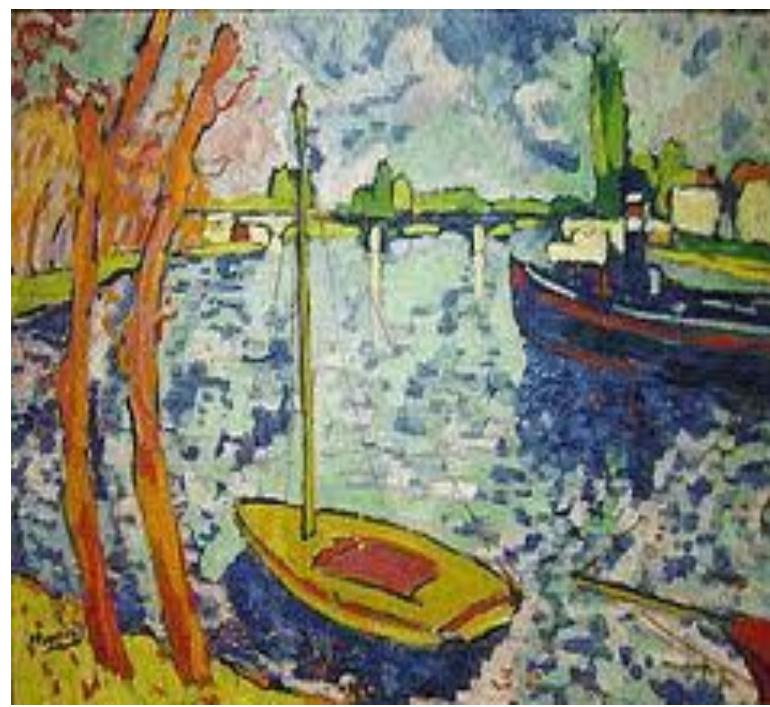

Henry Matisse, *Donna con cappello*,
1905

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

Andrè Derain, *Il fiume*, 1904-05

1916 – Nuova oggettività

DRESDA

George Grosz

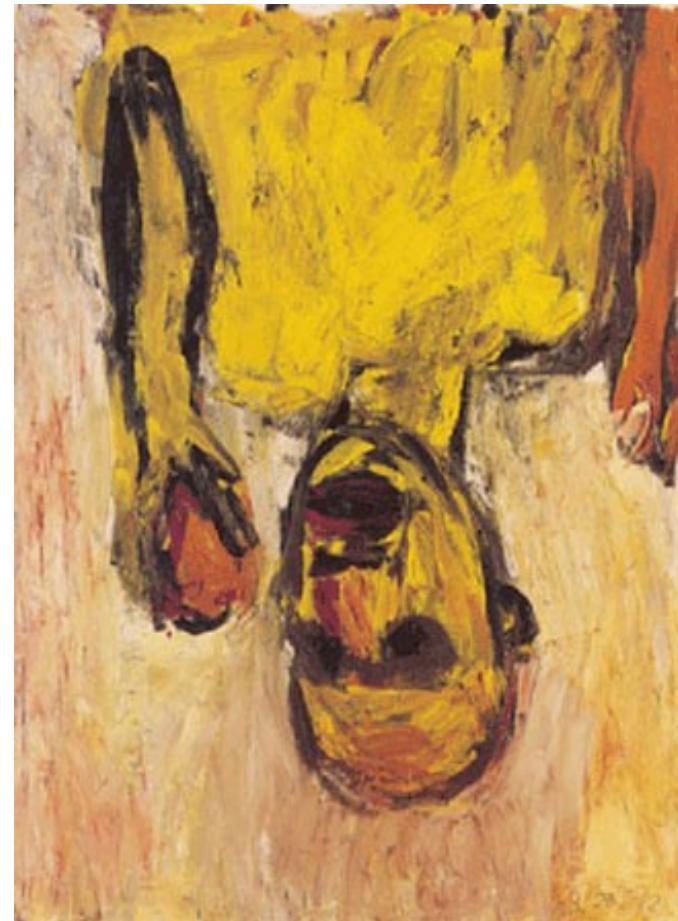

Otto Dix,

1977 – Nuovi Selvaggi

Georg Baselitz

Jorg Immendorff

Bernd Zimmer

