



L'ESPRESSIONISMO

appunti di **Lucio Merrone**

Le origini

Il termine **ESPRESSIONISMO** in arte è riferibile a quelle opere che hanno come **scopo quello di rendere visibile il sentimento individuale** dell'artista piuttosto che rappresentare oggettivamente la realtà, quindi ...

L'ESPRESSIONISMO

da voce allo spirito deformando la realtà
che viene vista con l'occhio della vita interiore.

E' quindi una visione della realtà "dall'interno all'esterno"

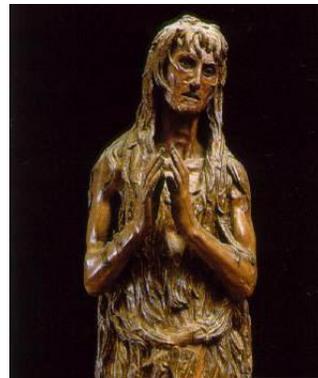


L'ESPRESSIONISMO

appunti di **Lucio Merrone**

Le origini

La rappresentazione del **sentimento individuale dell'artista** piuttosto che la rappresentazione oggettiva della realtà, nella storia dell'arte è stato più volte incontrata....citiamo alcuni esempi





L'ESPRESSIONISMO

appunti di **Lucio Merrone**

Le origini

Spesso però queste visioni drammatiche sono parte di un percorso di vita di un artista e non come modello estetico proposto globalmente nel definire il rapporto tra arte e società





L'ESPRESSIONISMO

appunti di **Lucio Merrone**

Le origini

L'ESPRESSIONISMO

Inteso come

visione della realtà "dall'interno all'esterno"

Nasce come

REAZIONE

all'IMPRESSIONISMO

Inteso come

**Visione della realtà dall'esterno all'interno
cioè resa ottica e analisi percettiva della realtà**

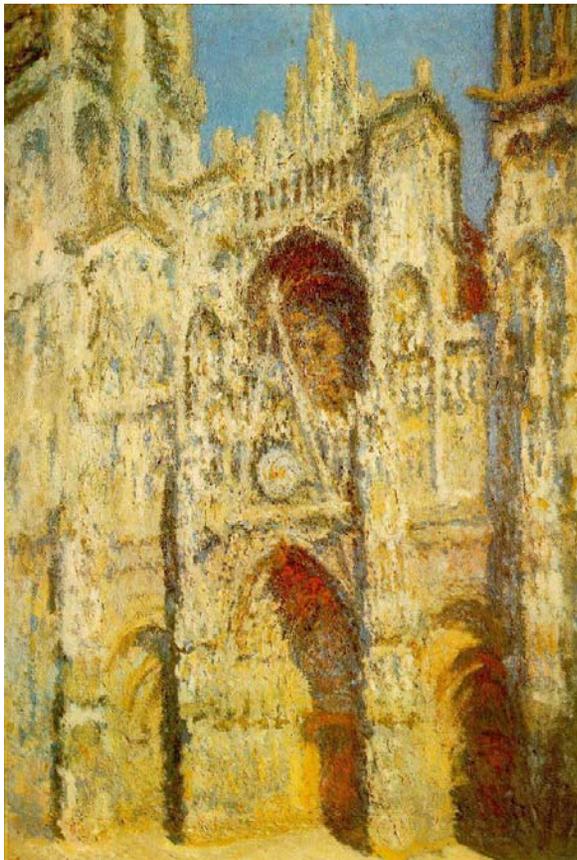


L'ESPRESSIONISMO

appunti di **Lucio Merrone**

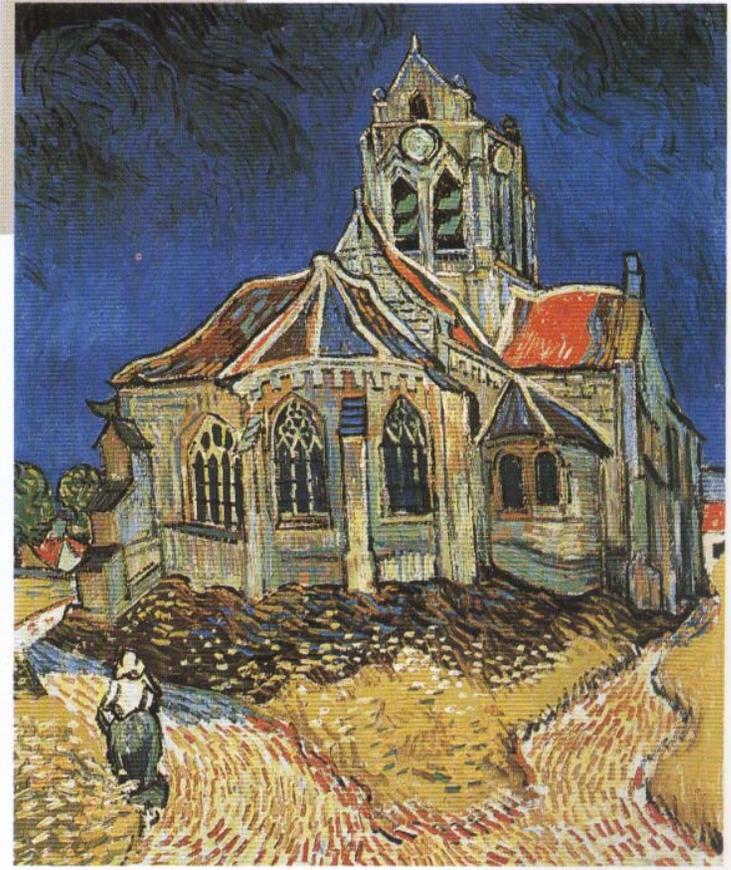
Le origini

all'IMPRESSSIONISMO Inteso come
Visione della realtà dall'esterno all'interno



Monet — cattedrale di Rouen - 1894

L'ESPRESSIONISMO Inteso come
visione della realtà "dall'interno all'esterno"



Van Gogh — chiesa di Auvers - 1890



L'ESPRESSIONISMO

appunti di **Lucio Merrone**

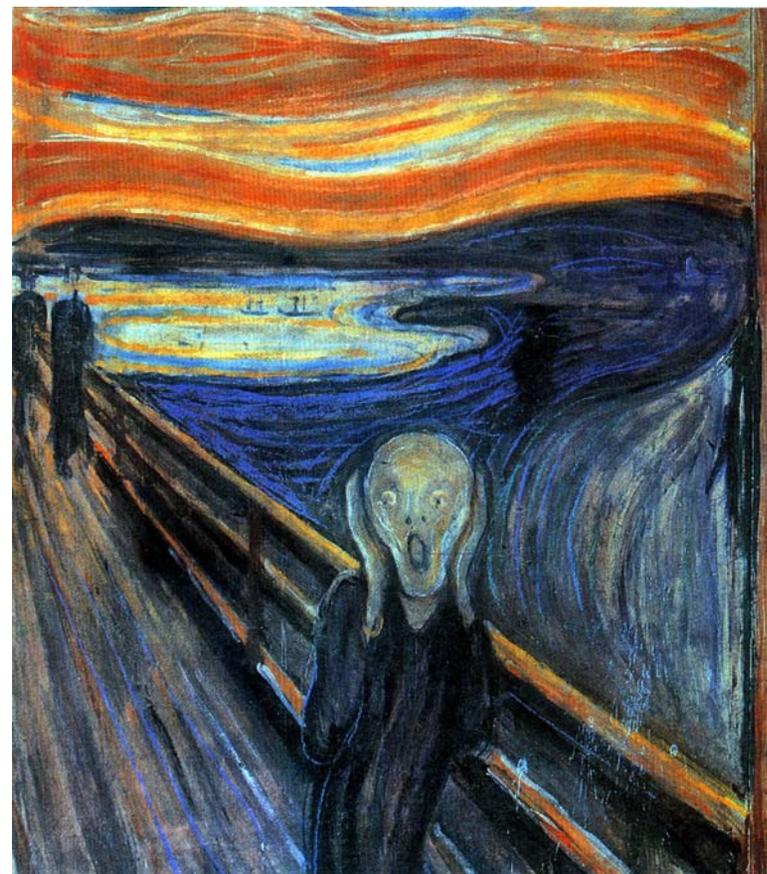
Le origini

all'**IMPRESSIONISMO** Inteso come
Visione della realtà dall'esterno all'interno

L'**ESPRESSIONISMO** Inteso come
visione della realtà "dall'interno all'esterno"



E. Degas — classe di danza - 1874



E. Munch— l'urlo - 1893



L'ESPRESSIONISMO

appunti di **Lucio Merrone**

Le origini

all'**IMPRESSIONISMO** Inteso come
Visione della realtà dall'esterno all'interno

L'**ESPRESSIONISMO** Inteso come
visione della realtà "dall'interno all'esterno"



Monet — Parigi 30 giugno 1878



J. Ensor— entrata di Cristo a Bruxelles - 1888



L'ESPRESSIONISMO

appunti di **Lucio Merrone**

Le origini

all'**IMPRESSIONISMO** Inteso come

Visione della realtà dall'esterno all'interno

L'**ESPRESSIONISMO** Inteso come

visione della realtà "dall'interno all'esterno"



Renoir — moulin de la galette - 1876



Lautrec — moulin de la galette - 1889



L'ESPRESSIONISMO

appunti di **Lucio Merrone**

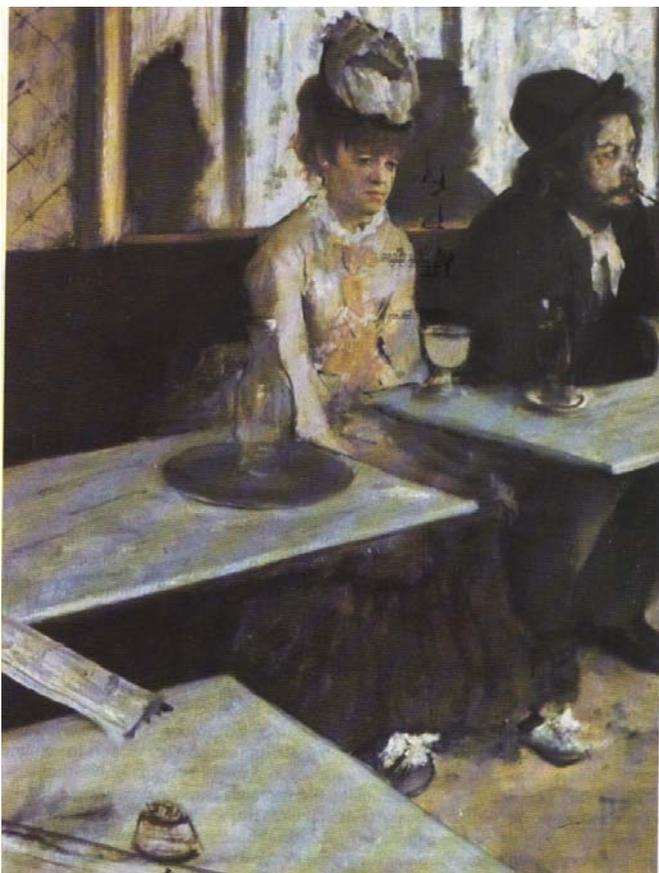
Le origini

all'**IMPRESSIONISMO** Inteso come

Visione della realtà dall'esterno all'interno

L'**ESPRESSIONISMO** Inteso come

visione della realtà "dall'interno all'esterno"



Degas — bevitori di assenzio - 1876



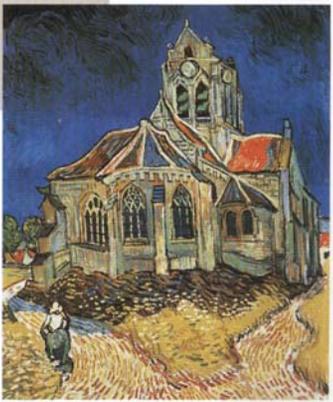
Lautrec — au rat mort - 1899



L'ESPRESSIONISMO

appunti di **Lucio Merrone**

Le origini



VAN GOGH

Con la sua
tensione
drammatica



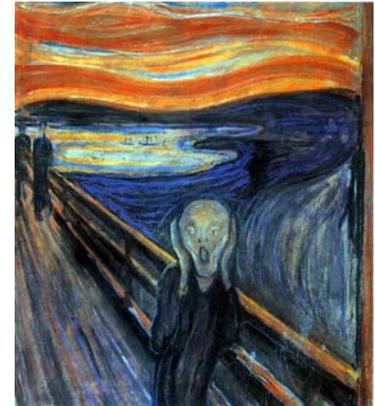
LAUTREC

Con la sua acuta
penetrazione della
vita sociale



ENSOR

Con il tema delle
maschere



MUNCH

Con la sua
angoscia
dell'esistenza

sforzandosi di **dare evidenza a stati della mente** attraverso la
semplificazione espressiva e la deformazione della realtà

Anticipano l'ESPRESSIONISMO



L'ESPRESSIONISMO

appunti di **Lucio Merrone**

Le origini

VAN GOGH

1853-'90

e la sua
tensione
drammatica

Nel '78 diventa Pastore evangelico, predicatore nella regione mineraria belga.

Nell'80 con il sostegno finanziario del fratello Theo inizia l'attività artistica ispirandosi ai pittori "sociali" (*Millet*)



1885 – mangiatori di patate



L'ESPRESSIONISMO

appunti di **Lucio Merrone**

Le origini

VAN GOGH

1853-'90

e la sua
tensione
drammatica

Nel '86 respinto dall'Accademia di Anversa si reca a **Parigi** e vi rimane fino all'88.

Conosce gli Impressionisti
Frequenta T. Lautrec
e fu influenzato da
Pissarro e Seurat per
la tecnica del colore e
da Gauguin e i
giapponesi per le
sintesi formali



Gauguin



Van Gogh '87



HOKUSAI

Pissarro



Van Gogh '88



L'ESPRESSIONISMO

appunti di **Lucio Merrone**

Le origini

VAN GOGH
1853-'90

e la sua
tensione
drammatica

Conosce gli
Impressionisti

Frequenta **T. Lautrec**
e fu influenzato da
Pissarro e **Seurat**
per la tecnica del
colore e da Gauguin e
i giapponesi per le
sintesi formali

Pissarro



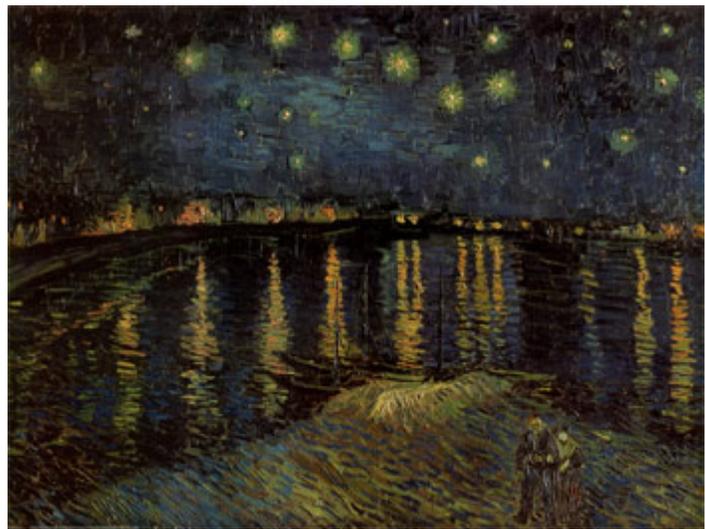
Seurat



The Eiffel Tower
Georges Seurat



Toulouse-Lautrec



Van Gogh '88



Vincent van Gogh The Night Cafe, Yalta

Van Gogh '88



L'ESPRESSIONISMO

appunti di **Lucio Merrone**

Le origini

VAN GOGH

1853-'90

e la sua
tensione
drammatica

Conosce gli
Impressionisti

Frequenta T. Lautrec
e fu influenzato da
Pissarro e Seurat per
la tecnica del colore

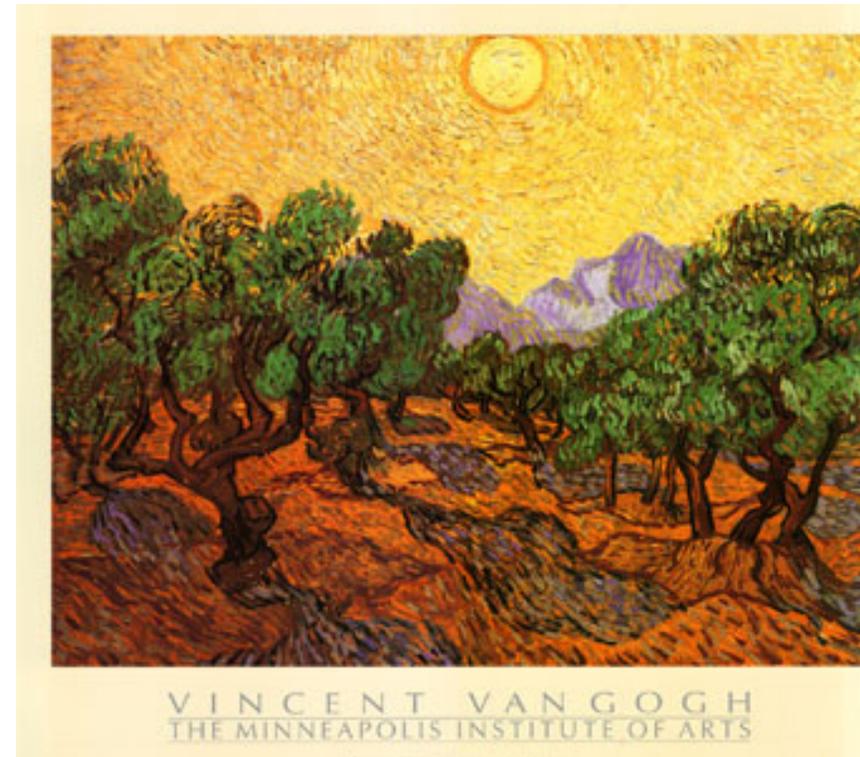
e da **Gauguin** e i
giapponesi per le
sintesi formali



Il Cristo Espanso di P. Gauguin
Gauguin



HOKUSAI



VINCENT VAN GOGH
THE MINNEAPOLIS INSTITUTE OF ARTS

Vincent van Gogh The Night Cafe, Yalta Van Gogh '88



L'ESPRESSIONISMO

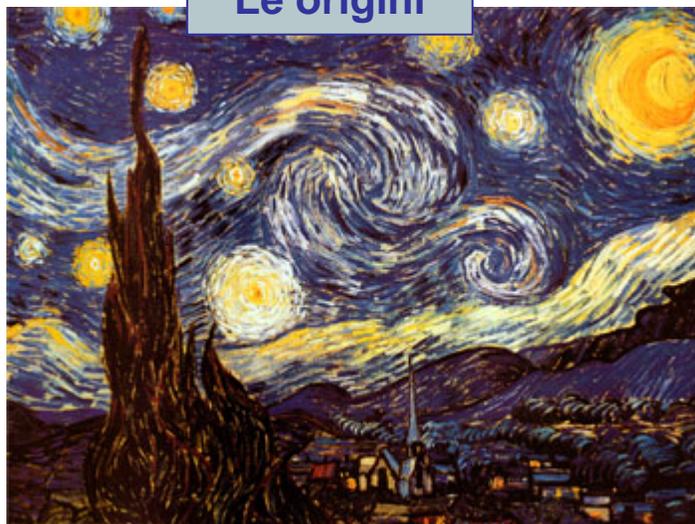
appunti di **Lucio Merrone**

Le origini

VAN GOGH

1853-'90

e la sua
tensione
drammatica



Dall'88 si trasferì ad Arles dove raggiunse la piena maturità artistica, con un uso non realistico dei colori e le forzature prospettive, anticipa i caratteri tipici degli espressionisti.

Qui lavorò insieme a Gauguin (per lui un modello e maestro).

Van Gogh '88 – '90



L'ESPRESSIONISMO

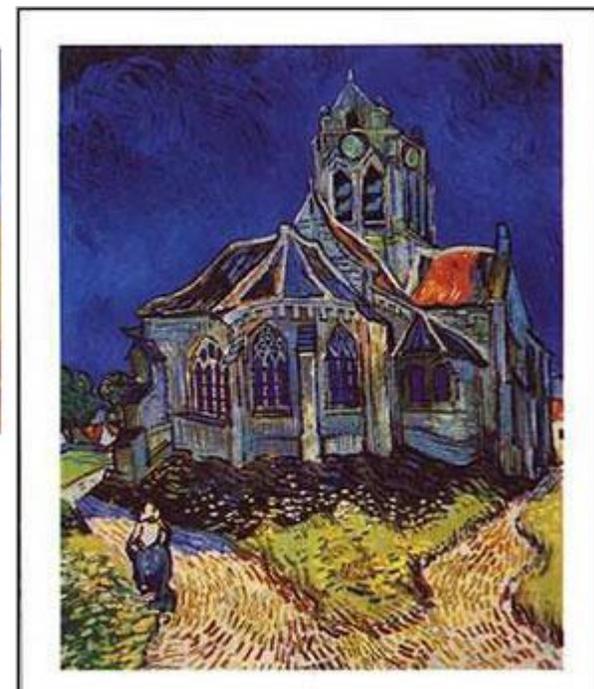
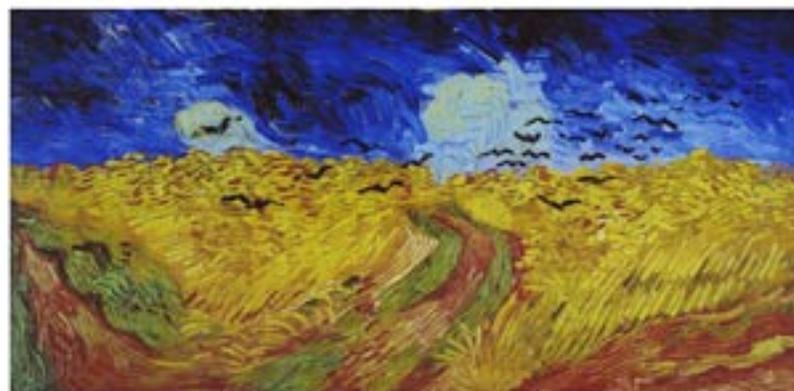
appunti di **Lucio Merrone**

Le origini

VAN GOGH

1853-'90

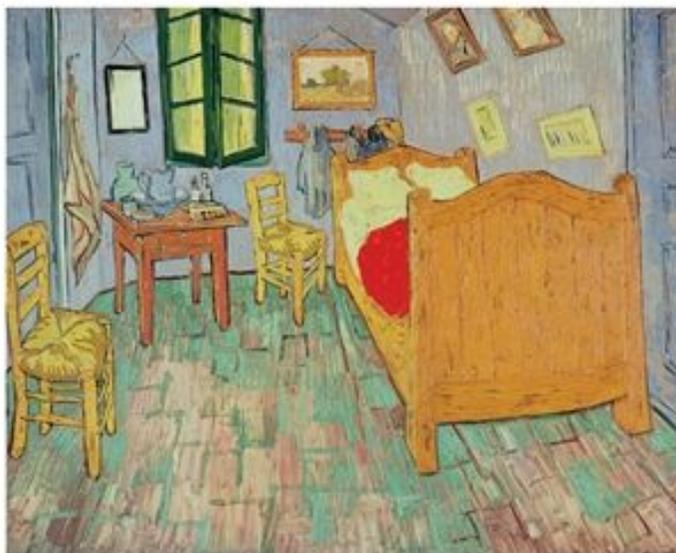
e la sua
tensione
drammatica



La separazione dall'amico e maestro in seguito a un forte litigio lo portò alla pazzia.

Dopo diversi ricoveri ad Arles fu trasferito nel manicomio di Saint-Remy in Provenza.

Si suicidò nel 1890.



Van Gogh '88 – '90

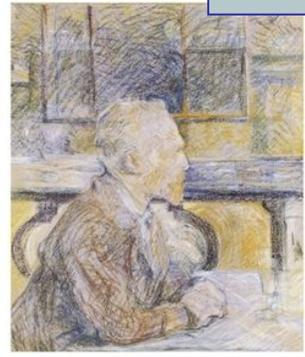


L'ESPRESSIONISMO

appunti di **Lucio Merrone**

Le origini

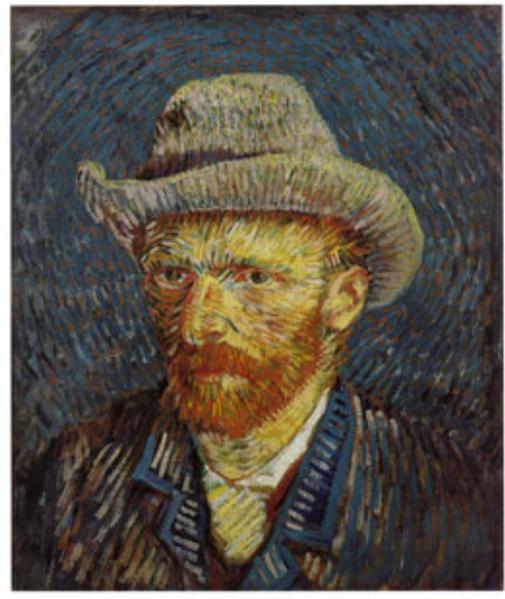
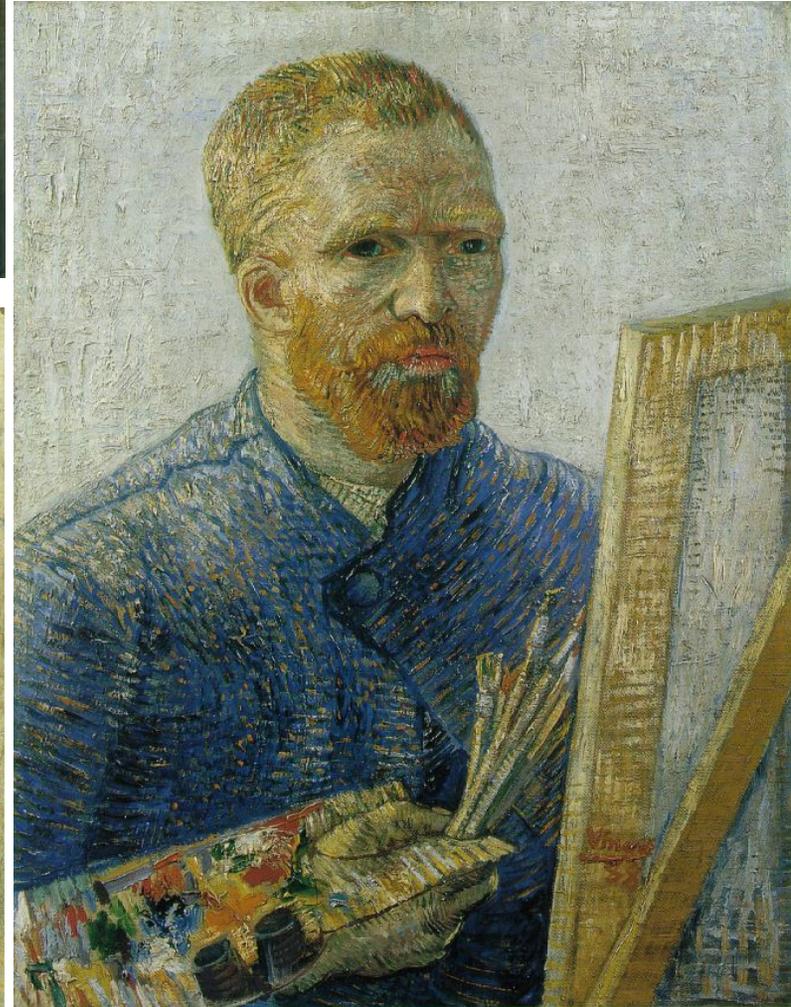
VAN GOGH
1853-'90
e la sua
tensione
drammatica



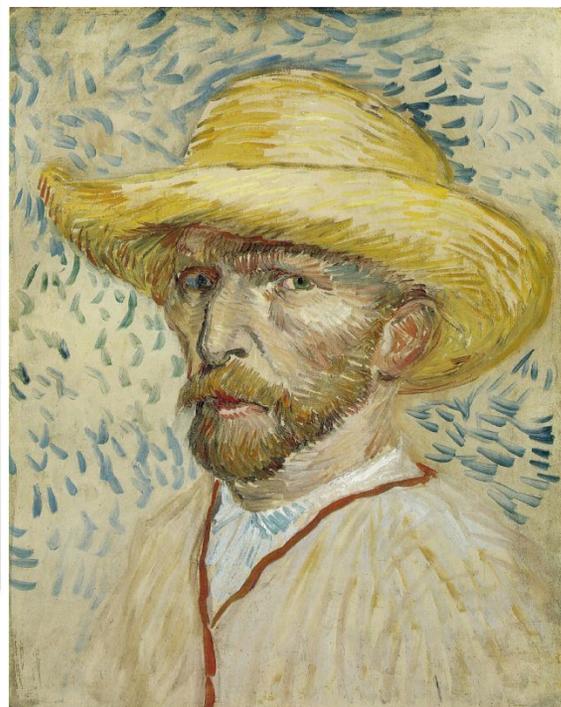
VG visto da Lautrec



1886



1887





L'ESPRESSIONISMO

appunti di **Lucio Merrone**

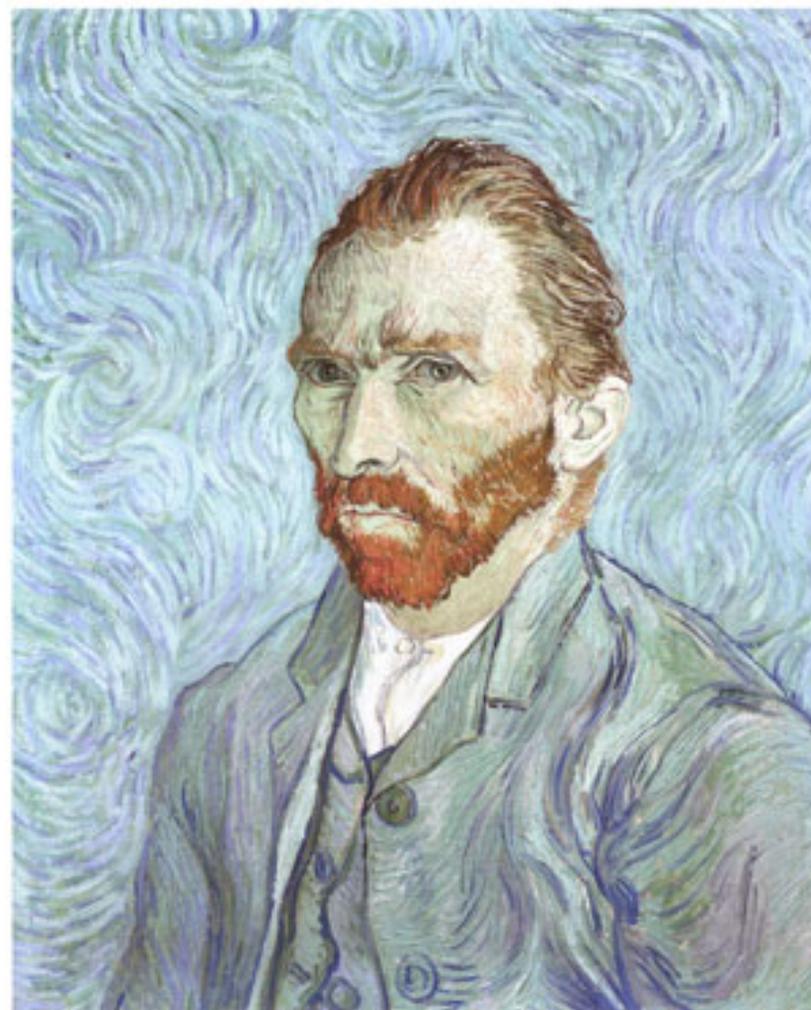
Le origini

VAN GOGH

1853-'90

e la sua
tensione
drammatica

1889





L'ESPRESSIONISMO

appunti di **Lucio Merrone**

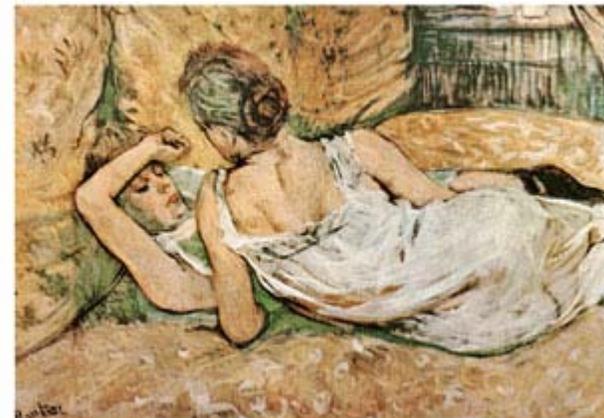
Le origini

LAUTREC

1864 – 1901

Con la sua acuta penetrazione della vita sociale

i colori più chiari e la linea più netta e incisiva ricercano quella semplicità tipica della **pittura giapponese**



T. Lautrec



L'ESPRESSIONISMO

appunti di **Lucio Merrone**

LAUTREC

1864 – 1901

Con la sua acuta penetrazione della vita sociale

i colori più chiari e la linea più netta e incisiva ricercano quella semplicità tipica della **pittura giapponese**



Le origini



T. Lautrec



L'ESPRESSIONISMO

appunti di **Lucio Merrone**

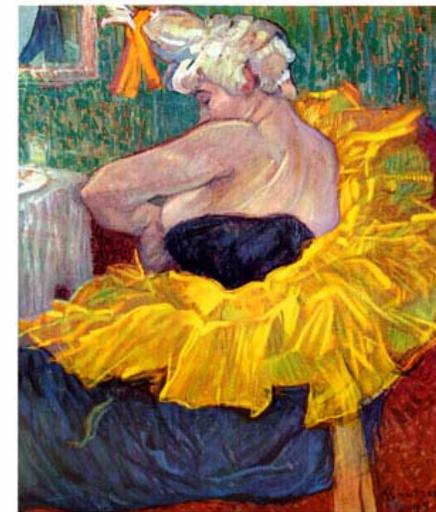
LAUTREC

1864 – 1901

Con la sua acuta penetrazione della vita sociale

Il suo linguaggio è quanto mai moderno e comunicativo

Le origini



T. Lautrec



L'ESPRESSIONISMO

appunti di **Lucio Merrone**

LAUTREC

1864 – 1901

Con la sua acuta penetrazione della vita sociale

Ineguagliato maestro nell'affiche (manifesto pubblicitario)

Le origini

T. Lautrec





L'ESPRESSIONISMO

appunti di **Lucio Merrone**

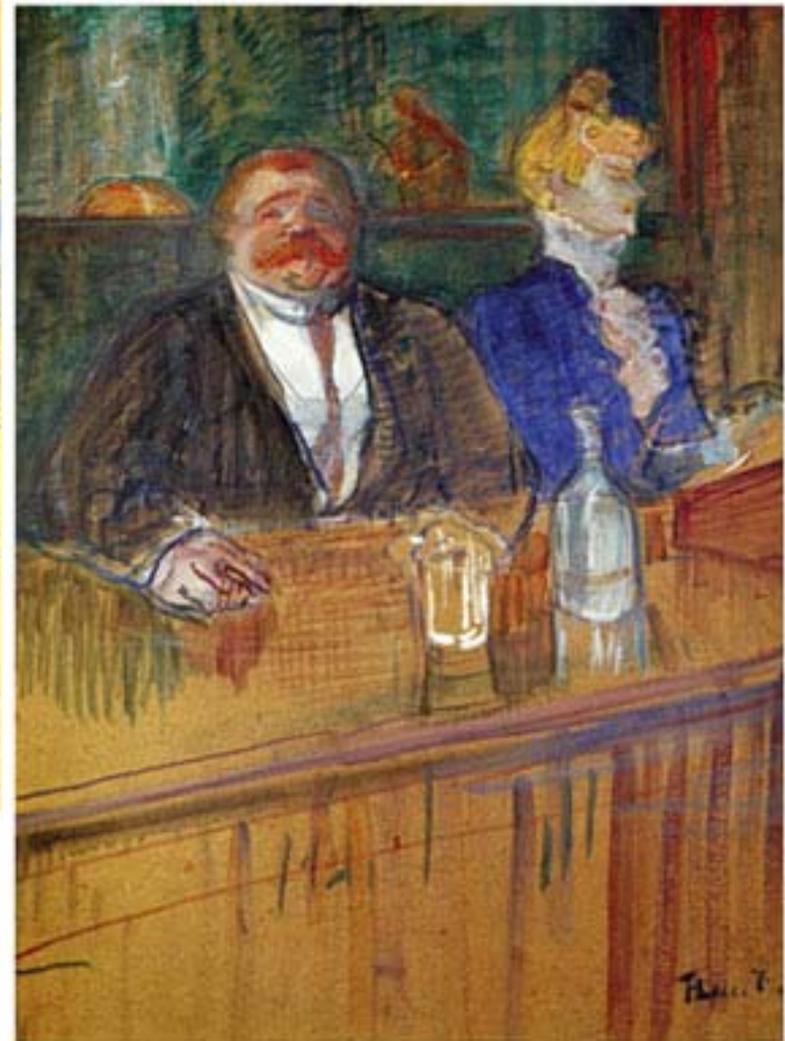
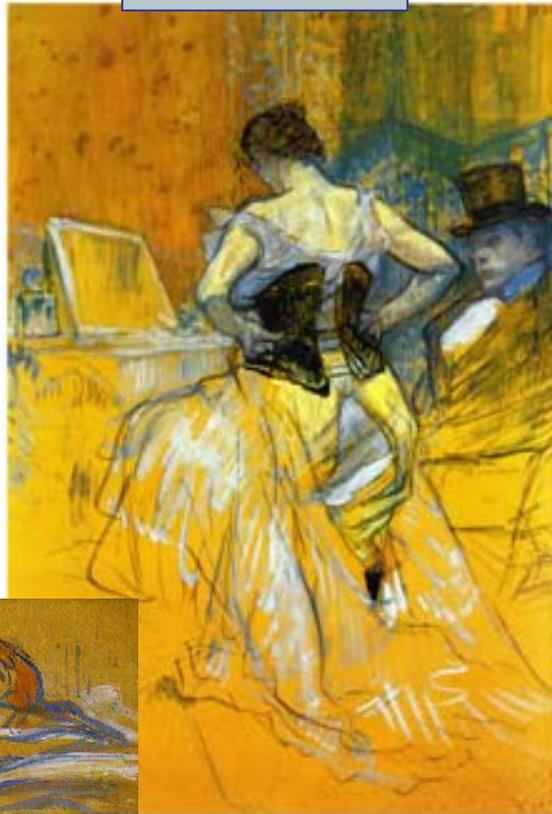
LAUTREC

1864 – 1901

Con la sua acuta penetrazione della vita sociale

col suo costante sperimentalismo disegnativo la sua opera avrà un peso storico non indifferente nello sviluppo dell'espressionismo

Le origini



T. Lautrec





L'ESPRESSIONISMO

ENSOR

1860-1949

Con il tema delle
maschere

Le origini

Maschere grottesche, folla anonima di fantocci privi di anima e di idee, strumentalizzati da poteri occulti con l'uso sfacciato della pubblicità, pronti a osannare oggi e a uccidere domani.

Cristo entra a Bruxelles - 1888





L'ESPRESSIONISMO

appunti di **Lucio Merrone**

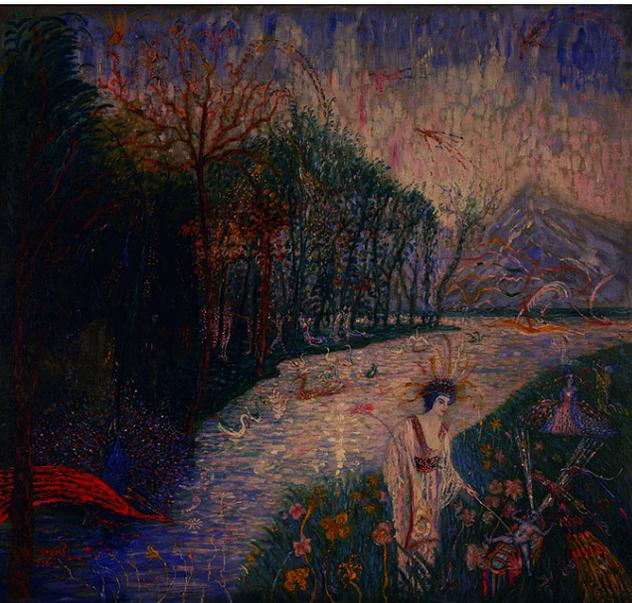
ENSOR

1860-1949

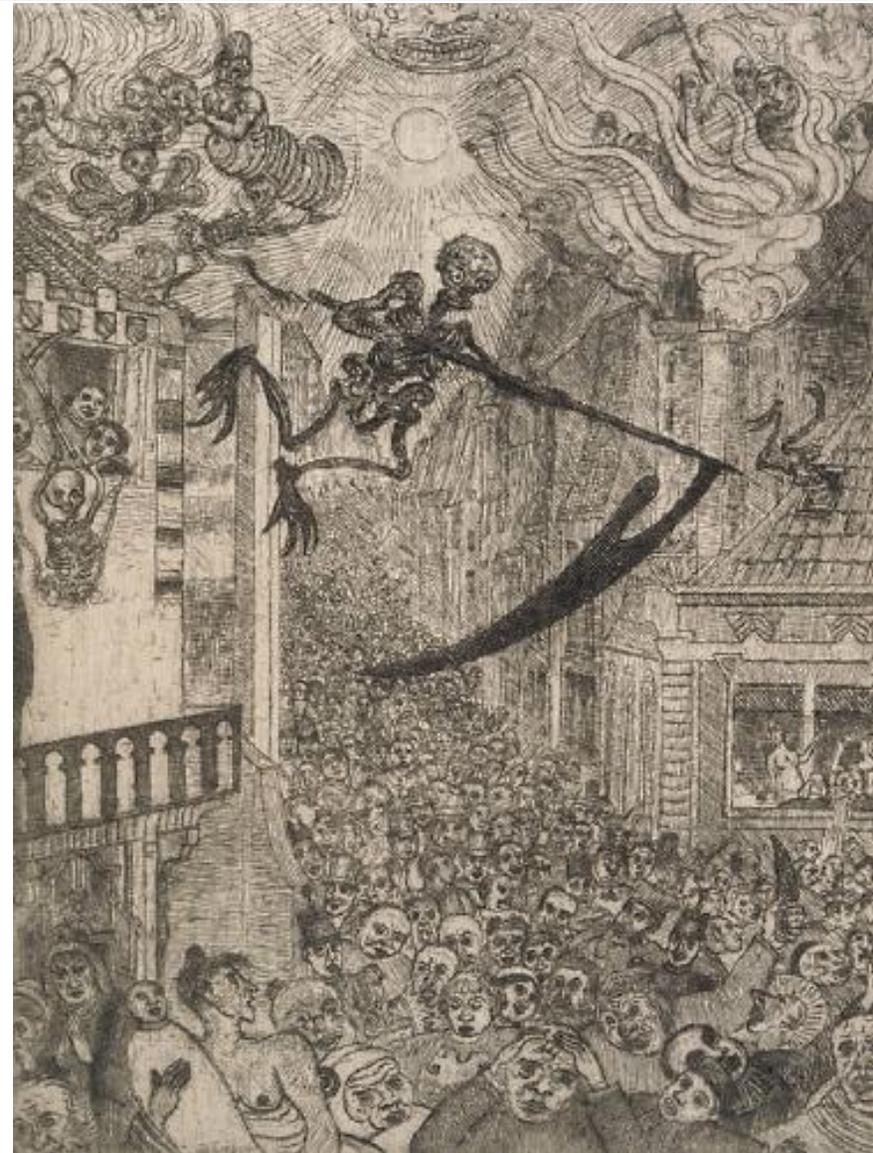
Le origini

Con il tema delle maschere
Influenzerà
l'espressionismo tedesco

Eredita la tradizione fiamminga di
Bosch e **Bruegel** ma la utilizza
come strumento di violenta accusa
a una società di "pupazzi"



La scoperta
di Mosè
1924





L'ESPRESSIONISMO

appunti di **Lucio Merrone**

MUNCH

1863 - 1944

Le origini

Con la sua angoscia
dell'esistenza

La formazione nordica del pittore e i rapporti con la cultura più recente espressa in quell'area da drammaturghi e scrittori come Ibsen e Strindberg o a filosofi come Kierkegaard, hanno sicuramente un peso nell'arte di Munch

Centro dell'interesse di Munch è l'uomo, il **dramma del suo esistere**, del suo essere solo di fronte a tutto ciò che lo circonda

...



Passeggiata di sera 1892



L'ESPRESSIONISMO

appunti di **Lucio Merrone**

MUNCH

1863 - 1944

Con la sua
angoscia
dell'esistenza

con i suoi conflitti
psichici e le sue
paure.

Le origini



Tempesta 1893



L'ESPRESSIONISMO

appunti di **Lucio Merrone**

MUNCH

1863 - 1944

Le origini

Con la sua
angoscia
dell'esistenza

Esprime in immagini il suo mondo interiore



1893



1894



L'ESPRESSIONISMO

appunti di **Lucio Merrone**

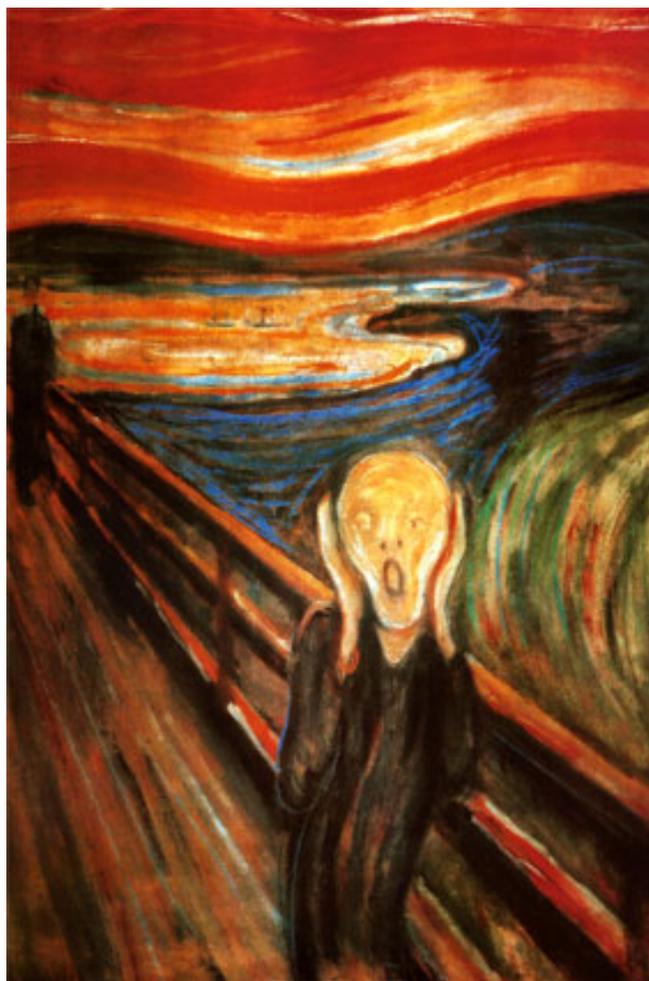
MUNCH

1863 - 1944

Le origini

Con la sua
angoscia
dell'esistenza

Attraverso il grido
si esprime la
reazione istintiva e
primordiale a un
complesso
inestricabile di
sentimenti di
paure, insicurezze
e smarrimento che
caratterizzano una
**tragica visione
della vita**



L' Urlo 1893



Ansietà 1894



L'ESPRESSIONISMO

appunti di **Lucio Merrone**

MUNCH

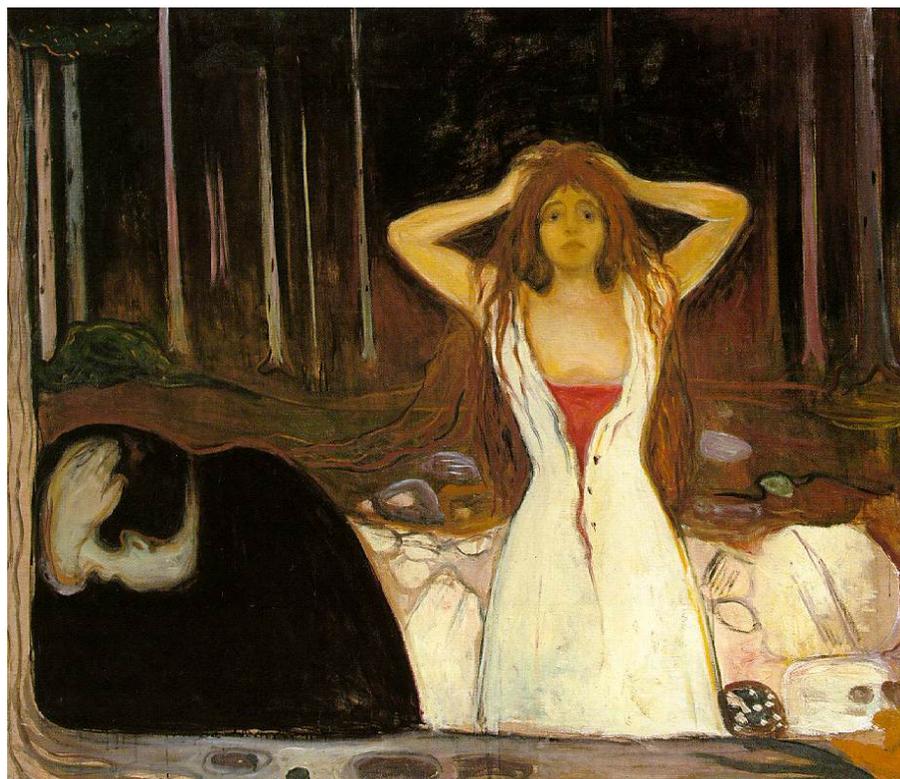
1863 - 1944

Le origini

Con la sua
angoscia
dell'esistenza

La tristezza la solitudine e
l'ineluttabilità della morte
sono temi molto cari a
Munch

1894



1895





L'ESPRESSIONISMO

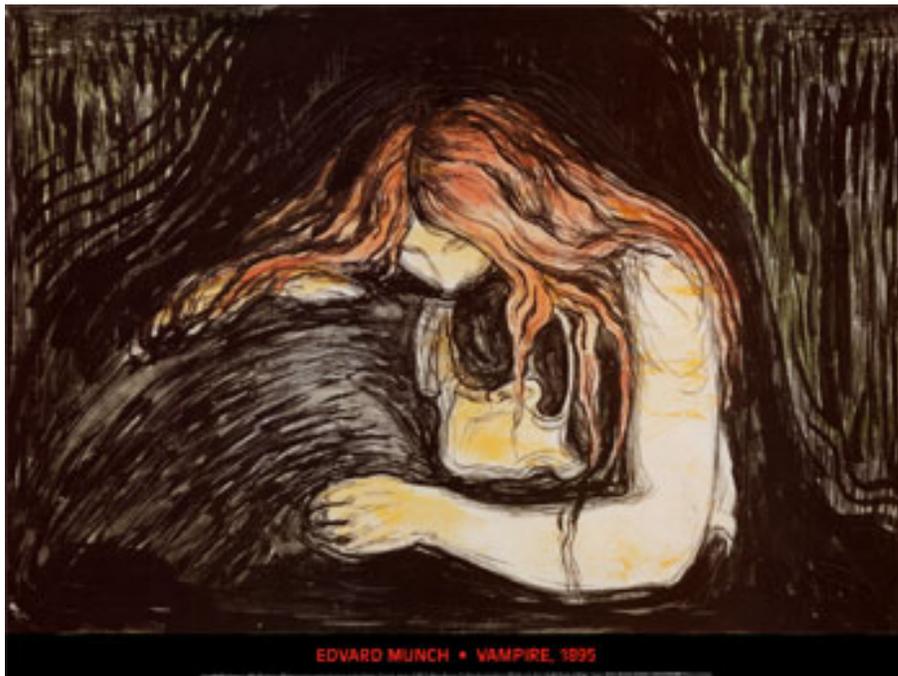
appunti di **Lucio Merrone**

MUNCH

1863 - 1944

Le origini

Con la sua
angoscia
dell'esistenza



EDVARD MUNCH • VAMPIRE, 1895

Vampiro 1895



Red and white 1894



L'ESPRESSIONISMO

appunti di **Lucio Merrone**

MUNCH

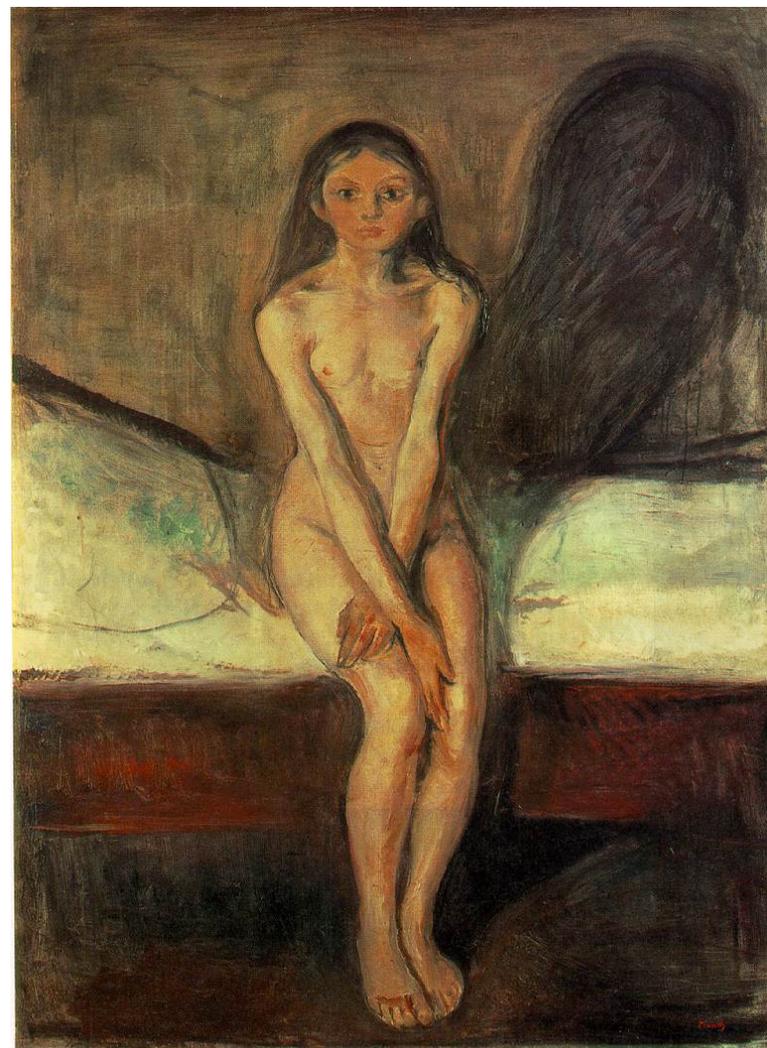
1863 - 1944

Con la sua
angoscia
dell'esistenza

Le origini

La pubertà descrive
l'angoscioso passaggio all'età
adulta

L'angoscia è cosa diversa dalla
paura, questa è provocata da
qualcosa di determinato, quella
dal nulla



Pubertà 1895



L'ESPRESSIONISMO

appunti di **Lucio Merrone**

MUNCH

1863 - 1944

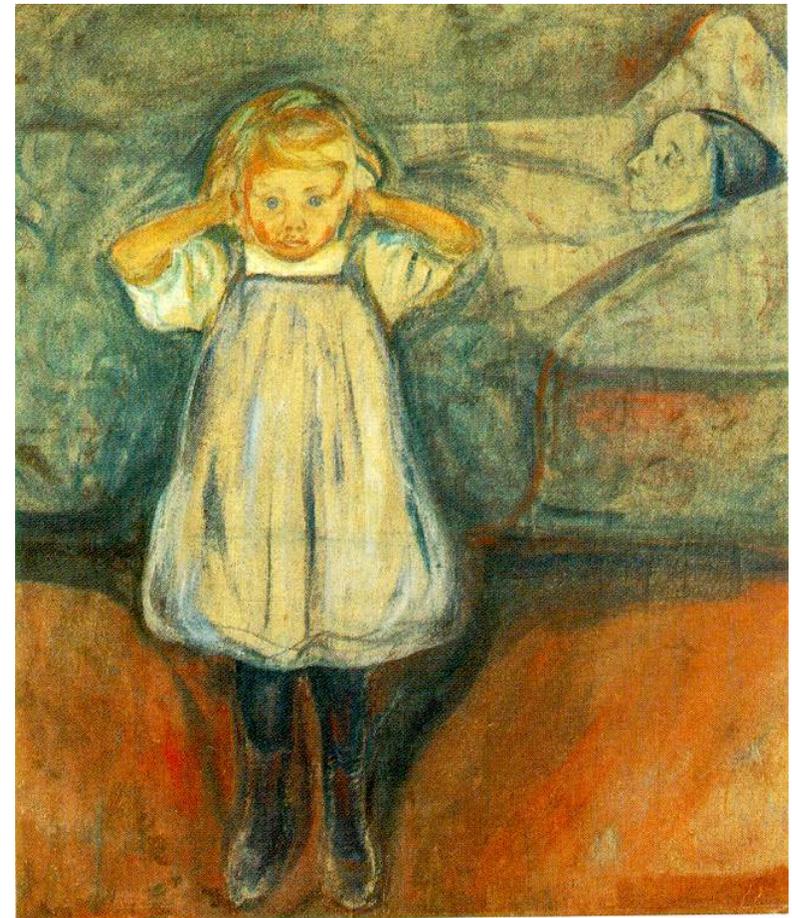
Con la sua
angoscia
dell'esistenza

Le origini

Separazione



L'angoscia esistenziale è paragonabile solo alla vertigine che si prova guardando nell'abisso di se stessi



La danza della vita 1900

La madre morta 1900



L'ESPRESSIONISMO

appunti di **Lucio Merrone**

MUNCH

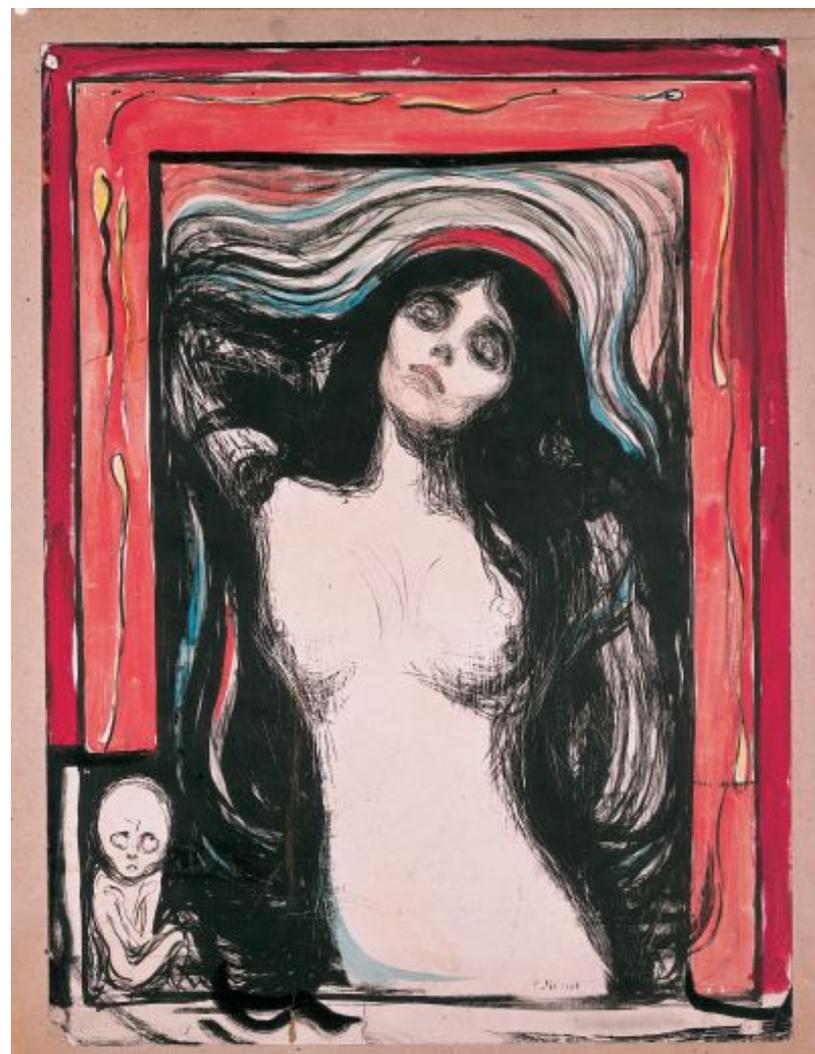
1863 - 1944

Le origini

Con la sua
angoscia
dell'esistenza

Riscontrabile anche nella "Madonna" cadaverica circondata da spermatozoi infecondi e affiancata da un feto larvale doloroso e inquietante.

L'effetto di provocazione scandalizzerà anche un pubblico ormai abituato dalla visione artistica "simbolista", a vedere affiancati religiosità ed erotismo



Madonna 1894-93



L'ESPRESSIONISMO

appunti di **Lucio Merrone**

MUNCH

1863 - 1944

Con la sua
angoscia
dell'esistenza

Le origini

Il becchino 1910



Tre Ragazze 1901



Uomo al mare 1918



L'ESPRESSIONISMO

appunti di **Lucio Merrone**

MUNCH

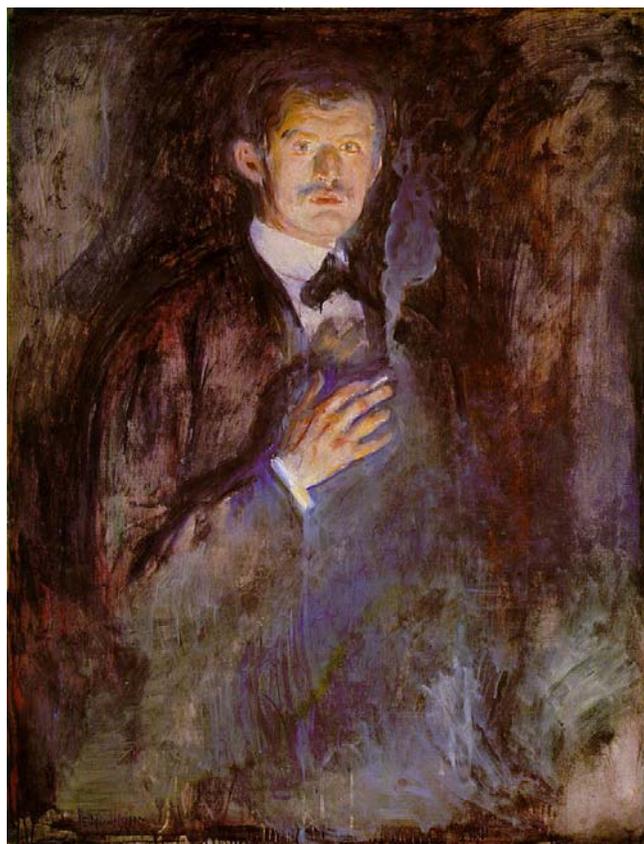
1863 - 1944

Con la sua
angoscia
dell'esistenza

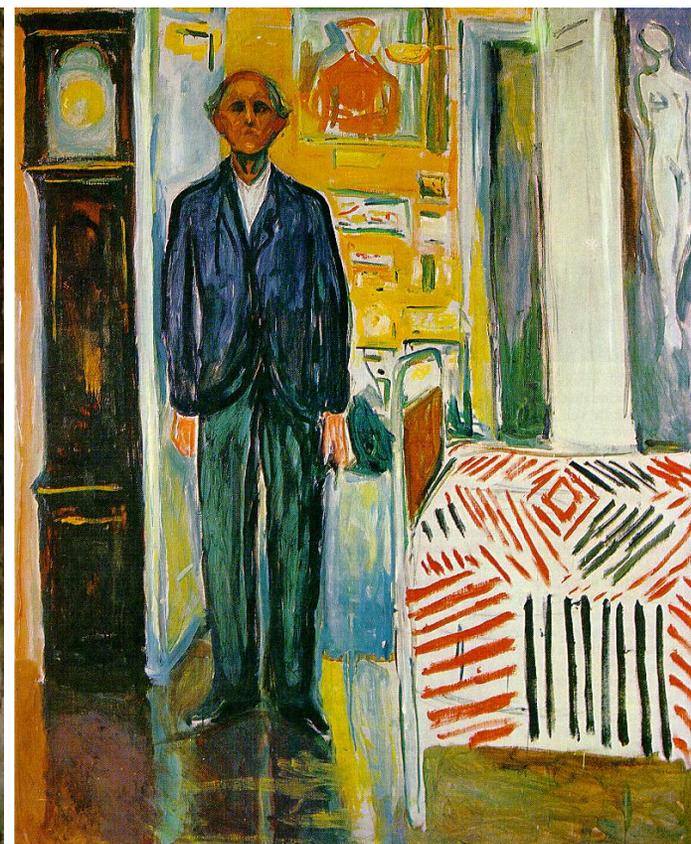
Le origini

Eserciterà un influenza
ancora maggiore di Ensor
sull'Espressionismo

Le sue opere esposte a
Berlino nel 1892 provocarono
un tale scandalo che la
mostra fu chiusa dopo
appena otto giorni,
determinando, da parte degli
artisti che lo difendevano, la
costituzione della
Secessione di Berlino



Autoritratto - 1895



Autoritratto - 1940



L'ESPRESSIONISMO

appunti di **Lucio Merrone**

SECESSIONE

di BERLINO

1898

Kathe Kollwitz

Le origini

Movimento artistico che
influenzerà la pittura realista
tedesca degli anni '20

Cercano di trovare una
mediazione tra impressionismo
e naturalismo



Kollwitz - ritratto



La rivolta dei tessitori - 1898



Insurrezione - 1899



L'ESPRESSIONISMO

appunti di **Lucio Merrone**

SECESSIONE

di BERLINO

1898

Kathe Kollwitz

Le origini

Cercano di trovare una mediazione tra impressionismo e naturalismo



Kollwitz - autoritratto



orfani - 1919



Mothers war - 1921



L'ESPRESSIONISMO

appunti di **Lucio Merrone**

SECESSIONE

di BERLINO

1898

Le origini

Movimento artistico che
influenzerà la pittura realista
tedesca degli anni '20

Hans Baluschek



mansarda - 1898



Festa estiva - 1909



L'ESPRESSIONISMO

appunti di **Lucio Merrone**

SECESSIONE

di BERLINO

1898

Le origini

Movimento artistico che
influenzerà la pittura realista
tedesca degli anni '20

Hans Baluschek



Sul ponte - 1913



treni - 1938