

ARCHIV • • • ARCHIVIO

Mai maggio 2012: Marianne Werefkin

* 1860 Tula † 1938 Ascona

Tochter adeliger Eltern, Marianne erhält bereits als Kind Zeichenunterricht und verfügt bald über zwei Ateliers. Die talentierte Malerin wird zunächst als „russischer Rembrandt“ bekannt, entwickelt sich dann als Impressionistin weiter. 1896 zieht sie mit Alexej Jawlensky nach München um und widmet sich dessen künstlerischer Förderung mehr als ihrer eigenen Malerei. Nach einer Paris-Studienreise traut sie sich 1907 zum Expressionismus und bekehrt zahlreiche Künstlern, die um sie in München und Murnau kreisen, darunter Wassily Kandinsky und Gabriele Münter. Werefkins „rosafarbener Salon“ und die mitbegründete Bruderschaft von Sankt Lukas sind Brutstätten fortschrittlicher Kunst, aus denen die Neue Künstlervereinigung München und der Blaue Reiter hervorgehen, denen auch die Russin angehört. Mit dem ersten Weltkrieg verschlechtern sich die finanzielle Situation der Baronin und ihre persönliche Beziehung zu Jawlensky allmählich, bis sich beide Künstler endgültig trennen. Ihren letzten Jahre verbringt Marianne Werefkin in der Schweiz als weiterhin aktives und einflussreiches Mitglied der internationalen Kunstszene.

Nobile di famiglia, Marianne riceve lezioni di disegno già da bambina e dispone presto di ben due studi. La pittrice ha talento e diventa famosa come "Rembrandt russo", poi si evolve come impressionista. Nel 1896 si trasferisce con Alexej Jawlensky a Monaco di Baviera e ne diventa mecenate a discapito della propria pittura. Dopo un viaggio a Parigi, nel 1907 passa all'Espressionismo e converte numerosi artisti che orbitano intorno a lei a Monaco e Murnau, fra gli altri Wassily Kandinsky e Gabriele Münter. Il "salone rosa" di Werefkin e la confraternita di San Luca da lei cofondata sono fucine di arte progressiva da cui nascono la Nuova Associazione Artistica Monaco e il Cavaliere Azzurro, cui appartiene anche la russa. Con la prima guerra mondiale peggiorano sempre di più sia le condizioni economiche della baronessa che la sua relazione con Jawlensky, fino a che i due artisti si separano definitivamente. Marianne Werefkin trascorre i suoi ultimi anni in Svizzera da membro ancora attivo e influente della scena artistica internazionale.

April aprile 2012: Franz Marc

* 1880 München *Monaco di Bav.* † 1916 Verdun

Nach seiner ersten Studienreise nach Frankreich verlässt der zwanzigjährige Franz die Kunstakademie in München und richtet sich ein Atelier in Schwabing ein, im Sommer malt er in Kochel am See. Interessiert an einer Spiritualisierung und „Animalisierung“ der Kunst tritt er der expressionistisch orientierten Neuen Künstler-Vereinigung München bei und befreundet sich mit August Macke. 1911 gehört er zur Redaktion des *Blauen Reiters* und beteiligt sich an dessen Ausstellungen und am *Almanach*. Später kuratiert Franz Marc Herwarth Waldens *Ersten Deutschen Herbstsalon*, eine internationale Auswahl avantgardistischer Werke, mit. Nach Ried umgezogen errichtet er ein Rehen-Gehege. Tiere sind sein bevorzugtes Motiv: Mit ihren symbolische Farben und zunehmend geometrischeren Formen verkörpern sie ursprüngliche Reinheit und Harmonie mit der Natur. Marc stirbt als Freiwillige im ersten Weltkrieg. Zusammen mit Gemälden, Papierarbeiten und Plastiken hinterlässt er eine Reihe von kunsttheoretischen Schriften. Einige seiner Bilder wurden in der Nazi-Ausstellung *Entartete Kunst* gezeigt und sind seit 1945 verschollen.

Dopo un primo viaggio di studi in Francia il ventenne Franz lascia l'Accademia d'Arte di Monaco di Baviera e si sistema un atelier a Schwabing, in estate dipinge a Kochel am See. Interessato a una spiritualizzazione e "animalizzazione" dell'arte entra nella Nuova Associazione Artistica di Monaco, di orientamento espressionista, e fa amicizia con August Macke. Nel 1911 fa parte della Redazione del Cavaliere Azzurro e partecipa alle sue mostre e alla pubblicazione dell'Almanacco. Più tardi Franz Marc cura con Herwarth Walden il Primo Salone Autunnale Tedesco, una selezione di opere d'avanguardia internazionali. Trasferitosi a Ried, mette su un recinto per daini. Gli animali sono il suo motivo preferito: con colori simbolici e forme sempre più geometriche impersonificano la purezza originaria e l'armonia con la natura. Marc muore da volontario durante la prima guerra mondiale. Insieme a dipinti, lavori su carta e sculture lascia una serie di scritti di teoria d'arte. Alcuni dei suoi quadri vengono esibiti nella mostra nazista Arte degenerata e dal 1945 sono dispersi.

ARCHIV • • • ARCHIVIO

März marzo 2012: August Macke

* 1887 Meschede † 1914 Perthes-lès-Hurlus

In Köln und Bonn aufgewachsen, bricht August mit 17 die Schule ab und lässt sich u.a. an der Kunstakademie Düsseldorf als Maler ausbilden. Studienreisen nach Frankreich und Italien lassen ihn alle modernsten Tendenzen für sich entdecken, den eigenen Stil findet er aber erst durch Arbeitsaufenthalte in Süddeutschland und die Zusammenarbeit mit der Redaktion des Blauen Reiters. Sein Expressionismus ist durch harmonische Farben und leicht abstrahierte Formen geprägt, seine Bilder flanierender, gesichtsloser Damen und Herren wirken sowohl beruhigend als auch unheimlich. Finanziell sorglos durch ein Erbe der Frau Elisabeth und die Förderung durch deren Onkel, beschäftigt sich Macke auch als Kurator und präsentiert den Blauen Reiter und den rheinischen Expressionismus in seiner Heimatregion. Sein Interesse für die Lichtwirkung und eine breitere Farbpalette wächst nach der 1914 gemeinsam mit Paul Klee unternommenen Tunisreise. Im selben Jahr stirbt er als Freiwilliger an der Front. Mackes schon zu Lebzeiten regelmäßige Ausstellungen finden nur vorübergehend in der Nazi-Zeit nicht statt.

Cresciuto a Colonia e Bonn, August interrompe la scuola a 17 anni e si forma da pittore all' Accademia di Düsseldorf. Attraverso viaggi di studio in Francia e Italia scopre tutte le tendenze più moderne, ma non trova il proprio stile fino a un soggiorno di lavoro in Germania meridionale e alla collaborazione con la redazione del Cavaliere Azzurro. Il suo Espressionismo è caratterizzato da colori armonici e forme leggermente astrattizzanti, i suoi quadri di signore e signori senza volto che passeggiano hanno un effetto sia tranquillizzante che inquietante. Senza preoccupazioni finanziarie grazie a un'eredità della moglie Elisabeth e al sostegno da parte di uno zio di lei, Macke si adoperava anche come curatore dimostre e presenta il Blauer Reiter e l'Espressionismo renano nella sua regione natale. Il suo interesse per l'effetto della luce e una tavolozza di colori più ampia cresce dopo il viaggio a Tunisi intrapreso insieme a Paul Klee nel 1914. Lo stesso anno muore al fronte da volontario. Mostre su Macke, già svoltesi regolarmente in vita, non hanno luogo solo in epoca nazista.

Januar-Februar gennaio-febbraio 2012:

Die italienische Transavantgarde *Transavanguardia*

Der postmoderne Rückgriff auf antike Themen und vergangene Kunststile verbindet sich bei **Sandro Chia** (* 1946 Florenz) mit einem spielerischen Umgang mit Formen und Farben. So kann er Tragik und Pathos seiner klassischen Helden und christlichen Heiligen mit einer Parodie von Mythologie und Religion kombinieren. Sein bildnerisches und plastisches Werk zeugt von diesem zwiespältigen Ansatz zwischen Hommage und Neuinterpretation, Verklärung und Skepsis.

Nach einem künstlerischen Debüt in der Concept Art geht der **Enzo Cucchi** (* 1949 Morro d'Alba) zur Figuration über. Der starke Bezug zum Wort bleibt dem Maler, Zeichner und Bildhauer erhalten, der seine Werke oft zusammen mit eigenen Gedichten präsentiert. Im Geist der Arte Cifra neigt seine Kunst dazu, verschlüsselte Botschaften, aber keine Rätsellösungen zu liefern. Seine persönliche Handschrift im Rahmen des zwischen den 1970er und 1980er Jahren beliebten thematischen und stilistischen Eklektizismus sind die visionäre Bildfindung und die technische Experimentierfreude.

*Il recupero postmoderno di tematiche antiche e stili passati si unisce in **Sandro Chia** (* 1946 Firenze) a un trattamento ludico di forme e colori. Così l'artista riesce a combinare tragedia e pathos dei suoi eroi classici e santi cristiani con una parodia della mitologia e della religione. La sua opera pittorica e scultorea testimonia proprio l'ambiguità di questo atteggiamento a metà fra omaggio e nuova interpretazione, illusione e scetticismo.*

*Dopo un debutto artistico nell' arte concettuale, **Enzo Cucchi** (* 1949 Morro d'Alba) passa alla figuratione. Il pittore, disegnatore e scultore rimane fortemente attaccato all' elemento testuale e presenta spesso le sue opere con proprie poesie. Nello spirito dell' Arte Cifra la sua arte tende a fornire messaggi in codice, quasi indovinelli, ma nessuna soluzione. La sua firma all' interno dell' eclettismo tematico e stilistico tanto popolare fra gli anni Settanta e Ottanta è costituita dalla visionarietà dell' immaginazione e dall' instancabilità della sperimentazione tecnica.*

ARCHIV • • • ARCHIVIO

Dezember dicembre 2011: Wassily Kandinsky
* 1866 Moskau Mosca † 1944 Neuilly-sur-Seine

Nach seinem Studium der Malerei an der Kunstakademie München ist Kandinsky in mehreren unabhängigen Künstlergruppen aktiv, die er zum Teil auch mitbegründet und leitet. Mit Gabriele Münter und anderen Kollegen wagt er den Schritt vom Impressionismus zum Expressionismus, bis seine zunehmende Abstraktion Ende 1911 zur Spaltung der Gruppe und zu einer Gegenausstellung mit Münter, Franz Marc und August Macke führt. Es ist die Geburtsstunde des Blauen Reiters, die von Kandinskys Buch *Über das Geistige in der Kunst* begleitet und vom legendären Almanach mit Schriften und Grafiken verschiedener Autoren besiegelt wird. Mit dem ersten Weltkrieg flüchtet Kandinsky in die Schweiz, nach Russland und kehrt anschliessend nach Deutschland zurück. Er genießt nun internationalen Erfolg, unterrichtet am Bauhaus und gestaltet immer geometrischere Bilder. In den 1930er Jahren entgeht er der Nazi-Verfolgung in Frankreich. Zentral in seiner Kunst ist das synästhetische Konzept der Farbklänge: die Verbindung verschiedener Sinnesindrücke in einer musikalisch wirkenden Malerei.

Dopo lo studio di pittura all' Accademia di Belle Arti di Monaco, Kandinsky è attivo in diversi gruppi artistici indipendenti che in parte contribuisce a fondare e conduce. Con Gabriele Münter e altri colleghi osa passare dall' Impressionismo all' Espressionismo, finché la sua crescente astrazione porta alla fine del 1911 alla divisione del gruppo e a una contromostrà con Münter, Franz Marc e August Macke. È la nascita del Cavaliere Azzurro (der Blaue Reiter), accompagnata dal libro di Kandinsky Lo spirituale nell' arte e suggellata dal leggendario Almanacco con testi e grafiche di diversi autori. Con la prima Guerra Mondiale Kandinsky fugge in Svizzera, in Russia e torna infine in Germania. Ormai gode di un successo internazionale, insegna al Bauhaus e crea quadri sempre più geometrici. Negli anni Trenta scampa alla persecuzione nazista trasferendosi in Francia. Nella sua arte è di centrale importanza il concetto sinestetico dei toni dei colori o colori dei toni: il collegamento di diverse impressioni sensoriali in una pittura dagli effetti musicali.

November novembre 2011: Paul Klee
* 1879 Münchenbuchsee † 1940 Muralto

Musikalisch begabt und ausgebildet, folgt Paul seinem zeichnerischen Talent und studiert Grafik in München. Nach ersten Ausstellungen bei progressiven Künstlerverbindungen ist Klee in einer Schau und im Almanach des Blauen Reiters vertreten. 1914 führt ihn eine seiner Studienreisen nach Tunis: Durch die mediterranen Farben inspiriert, orientiert er sich als Maler um und erntet erste internationale Erfolge. Nach zehnjährigem Unterricht am Bauhaus ist er Professor an der Kunstakademie Düsseldorf. Als „entarteter Künstler“ verfolgt, emigriert Klee in die Schweiz und wird dort mit großen Retrospektiven geehrt. In den späten dreißiger Jahren ist er schwer krank aber so kreativ und experimentierfreudig wie noch nie. 1940 stirbt der Künstler; sein eigenhändig verzeichneter Nachlass umfasst Tausende von Bildern in verschiedensten Techniken, zahlreiche Plastiken sowie kunsttheoretische Schriften. Paul Klees Kunst verbindet Natur und Phantasie, Visuelles und Musikalisches, Poetisches und Komisches und wirkt selbst bei zunehmender Geometrisierung nie zu abstrakt.

Paul, dal talento e dall' educazione musicale, segue la propria bravura di disegnatore e studia arti grafiche a Monaco di Baviera. Dopo prime mostre presso gruppi artistici avanzati, Klee è presente in un' esposizione e nell' Almanacco del Cavaliere Azzurro (Der Blaue Reiter). Nel 1914 uno dei suoi viaggi di studio lo porta a Tunisi: ispirato dai colori mediterranei, cambia orientamento e raccoglie primi successi internazionali come pittore. Dopo dieci anni di insegnamento al Bauhaus diventa professore all' Accademia di Düsseldorf. Perseguitato come „artista degenerato“, Klee emigra in Svizzera e lì viene onorato con grandi retrospettive. Nei tardi anni Trenta è gravemente malato ma creativo e sperimentale come non mai. Nel 1940 l'artista muore; la sua opera, da lui stesso raccolta in un indice, comprende migliaia di quadri nelle tecniche più diverse, numerose sculture e scritti di teoria d'arte. L'arte di Paul Klee unisce natura e fantasia, visioni e musica, poesia e ironia e, anche quando diventa sempre più geometrica, non dà mai l'impressione di essere troppo astratta.

KÜNSTLER DES MONATS **ARTISTA DEL MESE**
eine Rubrik der KunstNews *una rubrica delle ArteNews*
[Online-Newsletter](#) (Deutsch) [newsletter online](#) (italiano)

ARCHIV • • • ARCHIVIO

Oktober *ottobre* 2011:

Die Neuen Wilden *I Nuovi Selvaggi*

Westberlin, Ende der 1970er Jahre: Eine Gruppe junger, rebellischer Künstler bildet sich. Rainer Fetting, Salomé und andere gründen in Kreuzberg die Galerie am Moritzplatz, in der 1980 die erste Ausstellung der *Neuen Wilden* mit dem programmatischen Titel *Heftige Malerei* stattfindet. Ihre Kunst, die bald auch die Bereiche Bildhauerei, Performance, Film und Musik einschließt, ist in Form und Farbe so ausdrucksstark, dass von einem Neoexpressionismus die Rede sein kann, dabei variiert der Ton ihrer Sprache von Pathos bis zur Selbstironie, von Aggression bis zur Extase. Sie thematisieren die geteilte Großstadt, Berlin als Ort der Trennung und der Einsamkeit, der Verfremdung und des Aussenseitertums. Aus ihrer Isolation flüchten die Künstler durch kollektives Arbeiten. Die *Neuen Wilden* berufen sich mit ihrer Bezeichnung bewusst auf die *Fauvisten* (Die wilden Tiere, französische Bewegung, zu der auch Matisse zählte), sind andererseits offen für zeitgenössische Kunstformen. Eklektisch zitieren sie die Klassische Moderne und lassen sich von der Punk-Musik und der New-Wave-Szene inspirieren.

Berlino ovest, fine degli anni Settanta: si forma un gruppo di giovani artisti ribelli. Rainer Fetting, Salomé e altri fondano la Galleria am Moritzplatz, in cui nel 1980 si svolge la prima mostra dei Nuovi Selvaggi col titolo programmatico di Pittura forte/furiosa. La loro arte, che presto include anche i settori scultura, performance, cinema e musica, si serve di forme e colori tanto forti da poter far parlare di Neoespressionismo, nel contempo il tono varia dal patetico all'autoironico, dall'aggressivo all'estatico. Affrontano i temi della metropoli divisa, di Berlino come luogo della separazione e della solitudine, dello straniamento e dell'emarginazione. Dal loro isolamento fuggono attraverso il lavoro collettivo. Con la loro denominazione Die Neuen Wilden si richiamano consapevolmente ai Fauves (le belve feroci, corrente francese di cui faceva parte anche Matisse), peraltro sono aperti a forme artistiche contemporanee. Ecletticamente citano da un lato le avanguardie storiche e dall'altro si ispirano alla musica punk e al mondo new wave.

Juli, August und September 2011

luglio, agosto e settembre 2011: Macchiaioli

Im bewussten Gegensatz zur akademischen Praxis verzichten die *Macchiaioli* auf die Vorzeichnung zugunsten einer spontanen Übertragung des Gesehenen mittels kontrastierender Farben. Ihre fleckenhaft wirkenden Bilder veranlassen die ursprünglich spöttische Bezeichnung (*macchia* = Fleck), welche die Maler für sich übernehmen. Berühmteste Vertreter dieser in Florenz um 1855 gegründeten Gruppe sind Fattori, Lega und Signorini: Alle bilden sich an der florentiner Akademie aus und orientieren sich nach der Teilnahme an den italienischen Unabhängigkeitskriegen um.

In consapevole opposizione alla prassi accademica, i macchiaioli rinunciano al disegno preparatorio a favore di una trasposizione spontanea del visto per mezzo di colori contrastanti. L'effetto a macchie dei quadri causa la denominazione originariamente denigratoria che i pittori poi assumono come propria. Esponenti più famosi di questo gruppo fondato a Firenze intorno al 1855 sono Fattori, Lega e Signorini: tutti e tre si formano all'Accademia fiorentina e cambiano orientamento dopo aver partecipato alle guerre d'indipendenza.

Giovanni Fattori (* 1825 Livorno † 1908 Firenze)

konzentriert sich auf bewegte Militärszenen und sonnenüberflutete Ackerlandschaften, dabei unterstreicht er die Naturverbundenheit der Figuren. *si concentra su movimentate scene militari e assolati paesaggi campestri sottolineando spesso il legame di soldati e contadini con la natura.*

Silvestro Lega (* 1826 Modigliana † 1895 Firenze)

bevorzugt ruhige Familienbilder (bürgerliche Interieurs, Veranden) und poetische Stimmungen. *preferisce scene familiari serene (interni borghesi, verande ombreggiate) e un'atmosfera poetica.*

Telemaco Signorini (* 1835 † 1901 Firenze)

der internationalste und modernste aus der Gruppe knüpft an den europäischen Realismus mit sozialen Themen an, die er in fotografischem Stil umsetzt. *il più internazionale e moderno del gruppo si collega al realismo europeo attraverso tematiche sociali che interpreta con un taglio fotografico.*

ARCHIV • • • ARCHIVIO

Juni giugno 2011: Francesco Hayez

* 1791 Venedig Venezia † 1882 Mailand Milano

Der kleine Francesco zeigt eine ausgeprägte zeichnerische Begabung. Noch als Kind lernt Hayez von einem Restaurator, dann bildet er sich bei Malern und Bildhauern an den Kunstakademien in Venedig und Rom aus, u.a. bei Antonio Canova. In Neapel bekommt er seine ersten wichtigen Aufträge, mit 31 Jahren wird er Dozent an der Mailänder Brera Akademie, später ordentlicher Professor. Zur Zeit des Neoklassizismus als Künstler ausgebildet, zählt Hayez bald zu den berühmtesten Interpreten der italienischen Romantik und trägt mit mehreren Motiven zur noch heute bekanntesten Historienmalerei aus der Zeit der politischen Einigung des Landes. Neben monumentalen und ideologisch beladenen Gemälden sind auch seine Portraits prominenter Zeitgenossen (z.B. des Schriftstellers Alessandro Manzoni, des Komponisten Gioacchino Rossini und mehrerer Politiker) sehr berühmt und eine Reihe von intimen Liebesszenen bis heute beliebte Motive. Sein akkurater, leicht theatralischer Malstil gilt damals als realistisch und damit als revolutionär.

Il piccolo Francesco mostra una forte predisposizione per il disegno. Già da bambino prende lezione da un restauratore, poi si forma presso pittori e scultori alle accademie di Venezia e Roma, fra l'altro da Antonio Canova. A Napoli riceve i suoi primi incarichi importanti, a 31 anni diventa docente, poi professore ordinario all' Accademia di Brera di Milano. Formatosi all' epoca del Neoclassicismo, Hayez conta presto fra i più famosi interpreti del Romanticismo italiano e contribuisce con numerosi motivi alla pittura storica ancor oggi più conosciuta del Risorgimento. Accanto a quadri monumentali e carichi di ideologia, sono molto noti anche i suoi ritratti di illustri contemporanei (per esempio dello scrittore Alessandro Manzoni, del compositore Gioacchino Rossini e di diversi politici) e molto amate fino ad oggi una serie di scene d'amore di carattere più intimo. Il suo stile, che si serve di messe in scena accurate e tendenti al melodrammatico, viene percepito allora come realistico e quindi rivoluzionario.

Mai maggio 2011: Max Liebermann

* 1847 † 1935 Berlin Berlino

Lehrer des früh talentierten Max Liebermann sind berühmte Zeitgenossen und niederländische Altmeister. In Studienaufenthalten im In- und Ausland nähert er sich dem Realismus und dem Impressionismus. Sein Bild *Gänserupferinnen* (1872) kostet ihn die Bezeichnung „Maler des Hässlichen“ und auch seine Freilichtmalerei im französischen Stil ist zunächst ein Mißerfolg. Erst mit seiner persönlichen Version des Impressionismus (Stichwort: „Liebermann'sche Sonnenflecken“) beginnt die positive Aufnahme seiner Kunst und eine lange Serie von internationalen Ehrungen. Als Anführer progressiver Künstlervereinigungen wie der Berliner Secession und Leiter der Akademie vermittelt er zwischen Konservativen und Modernen. Obwohl unbestritten als erster deutscher Maler wird Liebermann von den Nazionalsozialisten wegen seiner jüdischen Abstammung als „entarteter Künstler“ diskriminiert. Seine Szenen des Arbeiterlebens und des Freizeitvergnügens, Portraits von Prominenten und Selbstbildnisse schmücken heute international renommierte Museen.

Max Liebermann ha un talento precoce e impara da illustri contemporanei e dai grandi maestri della vecchia pittura olandese. In soggiorni di studio in Germania e all' estero si avvicina al Realismo e all' Impressionismo. Il suo quadro Spennatrici di oche (1872) gli costa l'etichetta di „Pittore del Brutto“ e anche la sua pittura all' aria aperta in stile francese è inizialmente un insuccesso. Solo con la sua versione personale dell' Impressionismo („le macchie di sole alla Liebermann“) iniziano la ricezione positiva della sua arte e una lunga serie di onorificenze internazionali. A capo di associazioni artistiche come la Secessione Berlinese e da direttore dell' Accademia media fra i conservatori e i modernisti. Indiscusso primo pittore tedesco, Liebermann viene ciononostante discriminato dai nazisti come „artista degenerato“ per via delle sue origini ebraiche. Le sue scene di vita dei lavoratori e dei divertimenti nel tempo libero, i suoi ritratti di personaggi famosi e autoritratti decorano oggi musei noti in tutto il mondo.

KÜNSTLER DES MONATS **ARTISTA DEL MESE**
eine Rubrik der KunstNews *una rubrica delle ArteNews*
[Online-Newsletter](#) (Deutsch) [newsletter online](#) (italiano)

ARCHIV • • • **ARCHIVIO**

April aprile 2011: Umberto Boccioni

* 1882 Reggio Calabria † 1916 Verona

Der ursprünglich vom Spätimpressionismus und Symbolismus geprägte Maler und Bildhauer Umberto Boccioni entwickelt nach dem Besuch von Paris und Mailand die Überzeugung, dass die Kunst seiner Heimat zeitgemäß werden muss, indem sie inhaltlich und stilistisch das schnelle, moderne Großstadtleben spiegelt. Mit weiteren italienischen Malern sowie mit dem Dichter und Schriftsteller Filippo Tommaso Marinetti gründet er 1909 die interdisziplinäre Avantgarde-Bewegung Futurismus. Zentral in der Kunst und Kunsttheorie Boccionis ist die Beziehung zwischen Körper, Bewegung und Raum. Seine Gemälde und Bildwerke übersetzen diesen Komplex von sinnlichen und geistigen Eindrücken in gleichzeitig stark physisch und abstrakt wirkende Formen. Als Freiwilliger in den Weltkrieg gezogen, stirbt Boccioni 1916 während einer Übung. Die futuristische Bewegung überlebt ihn und seine Meisterwerke gehören inzwischen zu mehreren namhaften Sammlungen weltweit.

Inizialmente influenzato dal Divisionismo e dal Simbolismo, dopo aver visitato Parigi e Milano il pittore-scultore Umberto Boccioni matura la convinzione che l'arte della sua patria deve mettersi al passo coi tempi rispecchiando nel contenuto e nella forma la vita veloce e moderna delle grandi città. Con altri pittori italiani e lo scrittore e poeta Filippo Tommaso Marinetti fonda nel 1909 il Futurismo, movimento d'avanguardia interdisciplinare. Al centro dell' arte e nella teoria artistica di Boccioni è la relazione fra corpo, movimento e spazio. I suoi dipinti e le sue sculture traducono questo complesso di impressioni sensoriali e spirituali in forme dall' aspetto fortemente fisico e insieme astratto. Arruolatosi da volontario in guerra, Boccioni muore nel 1916 durante un'esercitazione. Il movimento futurista gli sopravvive e i suoi capolavori fanno parte ormai di diverse famose collezioni in tutto il mondo.

März marzo 2011: Pier Paolo Pasolini

* 1922 Bologna † 1975 Ostia

Bereits vor seinem Studium der Kunst- und Literaturgeschichte publiziert Pasolini eigene Gedichte und Artikel. Nach dem Krieg arbeitet er als Lehrer und tritt der Kommunistischen Partei bei, verliert aber bald Stelle und Parteimitgliedschaft wegen seiner Homosexualität. Nach Rom umgezogen, jobbt er als Radioredakteur und Drehbuchschreiber, bis er 1961 mit *Accattone* (*Wer nie sein Brot mit Tränen aß*) selbst Filmregisseur wird. Seine erste Trilogie mit neorealistic-mystischer Darstellung sozialer Brennpunkte beschert dem Autor mehrere Prozesse. Raffinierte literarische, malerische und musikalische Elemente sorgen für einen kontrast- und pathosreichen Stil. Mit originellen Verfilmungen des Neuen Testaments, griechischer Mythen, mittelalterlicher Erzählungen sowie engagierten Dokumentarfilmen thematisiert Pasolini zeitgenössische soziale und moralische Verhältnisse. Kurz nach Fertigstellung seines antifaschistischen Films *Die 120 Tage von Sodom* wird er aus bisher ungeklärten Gründen ermordet.

Già prima dei suoi studi di storia dell' arte e della letteratura, Pasolini pubblica proprie poesie e articoli. Dopo la guerra lavora come insegnante e si iscrive al Partito Comunista Italiano, ma perde presto posto e tessera per via della sua omosessualità. Trasferitosi a Roma, si mantiene come redattore radiofonico e sceneggiatore, finché nel 1961 con Accattone diventa regista cinematografico. La sua prima trilogia, con la rappresentazione neorealistico-misticizzante delle borgate romane, costa all' autore diversi processi. Sofisticati elementi letterari, pittorici e musicali danno al suo stile ricchezza di contrasti e pathos. Con versioni cinematografiche originali del Nuovo Testamento, di miti greci e racconti medievali nonché con documentari impegnati, Pasolini affronta i rapporti sociali e morali contemporanei. Poco dopo il completamento del suo film antifascista Salò o le 120 giornate di Sodoma, viene assassinato per motivi ancora non chiariti.

KÜNSTLER DES MONATS **ARTISTA DEL MESE**
eine Rubrik der KunstNews *una rubrica delle ArteNews*
[Online-Newsletter](#) (Deutsch) [newsletter online](#) (italiano)

ARCHIV • • • **ARCHIVIO**

Februar *febbraio* 2011: Claude Monet

* 1840 Paris † 1926 Giverny

Nach seinen frühen Erfolgen als Zeichner und Karikaturist wendet sich Oscar Claude Monet bald der Landschaftsmalerei zu und richtet sich ein schwimmendes Atelier auf der Seine ein. Mit Alfred Sisley, Camille Pissarro und Pierre-Auguste Renoir gründet er eine unabhängige Künstlergesellschaft und nimmt 1874 an der ersten impressionistischen Schau teil, in der sein revolutionäres Bild *Eindruck: Sonnenaufgang* hängt, welches nach dem spöttischen Kommentar eines Kritikers dem neuen Malstil seinen Namen gibt. Nach wenigen Ausstellungen mit den Impressionisten wendet sich Monet von der avantgardistischen Gruppe ab und zeigt eigene Werke sogar im konservativen Salon. Der zunehmende kommerzielle Erfolg bedeutet für ihn jedoch nicht das Ende der künstlerischen Experimente: Ab den 1890er Jahren malt Monet abstrahierende Reflexlandschaften von seinem Seerosenteich in Giverny und erfindet Bilderserien eines wiederholten Motivs bei verschiedenen Tagesstimmungen.

Dopo i suoi precoci successi da disegnatore e caricaturista, Oscar Claude Monet si rivolge presto alla pittura paesaggistica e si allestisce un atelier galleggiante sulla Senna. Con Alfred Sisley, Camille Pissarro e Pierre-Auguste Renoir fonda una società di artisti indipendenti e nel 1874 partecipa alla prima esposizione impressionista, in cui è appeso il suo quadro rivoluzionario Impression: sole che sorge che dà il nome al nuovo stile pittorico in seguito al commento derisorio di un critico. Dopo poche mostre con gli impressionisti Monet si allontana dal gruppo avanguardistico ed esibisce proprie opere addirittura nel conservatore Salon. Ma il crescente successo non significa per lui la fine degli esperimenti artistici: a partire dagli anni Novanta dell'Ottocento Monet dipinge paesaggi riflessi tendenzialmente astratti del suo laghetto con le ninfee a Giverny e inventa serie di immagini con uno stesso motivo ripetuto in diverse ore del giorno e atmosfere.

Januar *gennaio* 2011: Käthe Kollwitz

* 1867 Königsberg/Kaliningrad

† 1945 Moritzburg

Gemälde, Zeichnungen, Druckgraphiken und Plastiken zählen zu dem vielfältigen künstlerischen Werk von Käthe Kollwitz, einer der wichtigsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Sie gehört zeitweise der Berliner Secession, ihr unverkennbarer Stil nimmt bald einen eigenen Platz zwischen Realismus und Expressionismus ein. Besonders bekannt sind ihre Lithographie- und Holzschnittserien, u.a. *Ein Weberaufstand*, *Bauernkrieg* und *Proletariat* sowie ihre bewegenden Skulpturen zu Themen mit autobiographischem Hintergrund wie Liebe und Tod. Ihr sozialistisches und pazifistisches Engagement kostet Käthe Kollwitz einen Boykott durch den Kaiser sowie den Verlust ihrer Professorenstelle, ein Ausstellungsverbot und die Drohung der KZ-Internierung durch die Nationalsozialisten, dennoch genießt die von Publikum und Sammlern beliebte Künstlerin bereits zu Lebzeiten großen Erfolg und zahlreiche Ehrungen.

Dipinti, disegni, stampe e sculture si contano nella multiforme opera artistica di Käthe Kollwitz, una delle artiste più importanti del XX secolo. Per un certo periodo fa parte della Secessione berlinese, il suo stile inconfondibile occupa presto un proprio posto fra il Realismo e l'Espressionismo. Particolarmente note sono le sue serie di litografie e xilografie, fra l'altro Una rivolta dei tessitori, Guerra contadina e Proletariato nonché le sue commoventi sculture su temi a sfondo autobiografico come l'amore e la morte. Il suo impegno socialista e pacifista costa a Käthe Kollwitz il boicottaggio da parte dell'imperatore nonché la perdita della sua cattedra, il divieto di mostra e la minaccia del campo di concentramento da parte dei nazisti, tuttavia l'artista, amata da pubblico e collezionisti, gode già in vita di un grande successo e numerose onorificenze.

KÜNSTLER DES MONATS **ARTISTA DEL MESE**
eine Rubrik der KunstNews **una rubrica delle ArteNews**
[Online-Newsletter](#) (Deutsch) [newsletter online](#) (italiano)

ARCHIV • • • ARCHIVIO

Dezember *dicembre* 2010: Nadar

(Gaspard-Félix Tournachon) * 1820 † 1910 Paris

Der multitalentierte und experimentierfreudige Nadar erfand das Fotoportrait durch psychologische Feinheit neu und revolutionierte die Fotoreportage durch Luftaufnahmen aus einem Heissluftballon heraus. Mit einem großen, selbst konstruierten Schraubenluftschiff inspirierte er seinen Freund Jules Verne zum Roman *Fünf Wochen im Ballon*. Kunstgeschichte hat Nadar mit seinen stimmungsvollen Portraits berühmter Zeitgenossen (u.a. Charles Baudelaire, Honoré de Balzac, Gioacchino Rossini und Sarah Bernhardt) und der ersten Ausstellung impressionistischer Malerei geschrieben, die er 1874 in seinem Atelier organisierte.

Nadar, pieno di talenti e voglia di sperimentare, reinventò il ritratto fotografico attraverso la finezza psicologica e rivoluzionò il reportage fotografico attraverso riprese aeree eseguite da una mongolfiera. Con un grande aerostato a elica da lui costruito ispirò il romanzo del suo amico Jules Verne Cinque settimane in pallone. Nadar ha scritto storia dell' arte con i suoi suggestivi ritratti di famosi contemporanei (fra gli altri Charles Baudelaire, Honoré de Balzac, Gioacchino Rossini e Sarah Bernhardt) e la prima mostra di pittura impressionista, che organizzò nel proprio atelier nel 1874.