

KÜNSTLER DES MONATS

eine Rubrik der KunstNews
[Online-Newsletter](#) (Deutsch)

ARTISTA DEL MESE

una rubrica delle ArteNews
[newsletter online](#) (italiano)

Donatella Chiancone-Schneider

Kunst- und Filmgeschichte

ARCHIV • • • ARCHIVIO

März *marzo* 2014: Kasimir Malevich

* 1878 Kiew *Kiev* † 1935 Leningrad *Leningrado*

Der technische Zeichner Kasimir Malewitsch legt sich eine bunte künstlerische Ausbildung zu und stellt ab 1907 mit anderen jungen russischen Malern aus. Nach spätimpressionistisch-expressionistischen Anfängen spiegelt sein Stil den *Kubofuturismus* der Gruppe wieder, mit der er zusammenarbeitet. Mit dem *Suprematismus* gründet Malewitsch 1915 eine eigene Bewegung für möglichst reine, gegenstandslose, kosmische Kunst. Die Novemberrevolution beschert ihm ab 1917 zahlreiche prestigeträchtige Ämter in der Kunstpädagogik und Kulturverwaltung in Moskau, Petrograd und Witebsk. Mit den 1920er Jahren bereiten neue Richtlinien der Propaganda den russischen Avantgarden zunehmend Schwierigkeiten, so dass Malewitsch zeitweise in Deutschland lebt. Nach geometrisch-abstrahierenden Gemälden und zukunftsweisenden, architektonischen Gipsmodellen widmet sich der Künstler erneut der figurativen, wenn auch metaphysisch wirkenden Malerei, indem er dem offiziellen *Sozialistischen Realismus* verschleierte anklagende Bauernmotive polemisch gegenüberstellt. In seinen letzten Jahren wird er politisch verfolgt und zeichnet sich durch kryptische Portraits im Renaissance-Stil aus.

Kasimir Malevich, disegnatore tecnico, studia arte presso diversi maestri e dal 1907 espone con altri giovani pittori russi. Dopo inizi tardo-impressionisti ed espressionisti il suo stile rispecchia il Kubo-Futurismo del gruppo con cui collabora. Nel 1915 Malevich fonda il Suprematismo, movimento per un'arte più pura possibile, sciolta dal reale e cosmica. La Rivoluzione d'Ottobre gli riserva numerosi incarichi prestigiosi nella didattica dell'arte e nell'amministrazione della cultura a Mosca, Pietroburgo e Witebsk. Negli anni Venti la propaganda ufficiale mette sempre più in difficoltà le avanguardie russe, tanto che Malevich si trasferisce per qualche tempo in Germania. Dopo dipinti geometrico-astratteggianti e avveniristici modelli architettonici in gesso, l'artista si dedica di nuovo alla pittura figurativa, peraltro di tendenza metafisica, contrapponendo polemicamente al Realismo Socialista temi contadini di velata protesta. Negli ultimi anni è un perseguitato politico e si caratterizza per ritratti criptici in stile rinascimentale.

Februar *febbraio* 2014: Ernst Ludwig Kirchner

* 1880 Aschaffenburg † 1938 Davos

Nach Abschluss seines Architekturstudiums wendet sich Ernst Ludwig zur Malerei und gründet in Dresden die Künstlergemeinschaft Brücke mit, die als erste in Deutschland den Expressionismus praktiziert. Mit seinen Landschaften, Portraits und Akten genießt Kirchner zunächst wenig Anerkennung und zieht nach Berlin um, wo sein Themenrepertoire sich um Stadtansichten und Varieté-Szenen erweitert und sein charakteristischer Stil reift. Nach diversen Ausstellungsbeteiligungen mit anderen Brücke-Mitgliedern tritt er 1913 aus der Gruppe aus, die sich daraufhin auflöst. Kirchner meldet sich freiwillig zum Kriegsdienst, wird aber 1915 wegen eines Nervenzusammenbruchs beurlaubt; eine lange Medikamentsucht beginnt, aber auch eine inspirierte, experimentierfreudige und erfolgreiche Schaffensphase. Damit unzufrieden lebt der Maler, Grafikkünstler und Bildhauer einige Jahre in der Schweiz. 1937 werden seine, inzwischen zu Hunderten in Museen befindlichen, Werke als „entartet“ diffamiert, im Jahr darauf begeht Kirchner Selbstmord. Nach dem 2. Weltkrieg werden ihm wichtige Retrospektive und ein eigenes Museum in Davos gewidmet.

Dopo gli studi di architettura, Ernst Ludwig si riorienta verso la pittura e fonda a Dresda con altri la comunità artistica Brücke (Ponte), che per prima pratica in Germania l'Espressionismo. Kirchner gode inizialmente di poca stima per i suoi paesaggi, ritratti e nudi e si trasferisce a Berlino, dove il suo repertorio tematico si allarga a scene cittadine e del varietà e il suo stile caratteristico matura. Dopo diverse mostre collettive del Brücke, nel 1913 Kirchner esce dal gruppo, che si disfa di lì a poco. Volontario in guerra, ottiene nel 1915 il congedo per esaurimento nervoso; inizia una lunga farmacodipendenza ma anche una fase del suo lavoro ispirata, sperimentale e di successo. Non soddisfatto di ciò, il pittore, artista grafico e scultore vive per alcuni anni in Svizzera. Nel 1937 le sue opere, che si trovano ormai a centinaia nei musei, vengono diffamate come "degenerate", un anno dopo Kirchner si suicida. Dopo la Seconda Guerra Mondiale gli vengono dedicati importanti retrospettive e un proprio museo a Davos (Svizzera).

ARCHIV • • • ARCHIVIO

Januar *gennaio* 2014: Michelangelo Buonarroti
* 1475 Arezzo † 1564 Rom *Roma*

Noch vor Vollendung seiner künstlerischen Ausbildung wird der junge, talentierte Michelangelo von den Medici intellektuell und finanziell gefördert. Sein frühes bildhauerisches Werk umfasst mythologische und christliche Motive. Als Lorenzo der Prächtige stirbt, zieht Buonarroti kurzzeitig nach Bologna: Es ist der Anfang einer unruhigen Existenz hauptsächlich zwischen Florenz und Rom sowie einer steilen Karriere in mehreren italienischen Staaten. Sehr gefragt von den wichtigsten Auftraggebern für malerische, plastische und architektonische Arbeiten kann und will der Meister nicht alle Wünsche erfüllen. In seinen letzten Jahren erlebt Michelangelo seine Stilisierung zum besten Künstler aller Zeiten und trägt zu seiner eigenen Legende mit einer selbst herausgegebenen Biographie bei. Buonarroti prägt die Renaissance entscheidend mit, leitet spätere Stilepochen ein und ist eine Ikone der italienischen Kunst. Zu seinen Meisterwerken zählen weltberühmte Skulpturen (*Pietà, David*), Gemälde (Fresken der Sixtinischen Kapelle) und Bauwerke (Medici-Bibliothek und Neue Sakristei in Florenz, Kuppel der Peterskirche in Rom).

*Ancora prima di completare la sua formazione artistica, il giovane e talentoso Michelangelo viene favorito intellettualmente e finanziariamente dai Medici. Le sue prime opere scultoree abbracciano motivi mitologici e cristiani. Alla morte di Lorenzo il Magnifico, Buonarroti si trasferisce brevemente a Bologna: è l'inizio di un'esistenza irrequieta trascorsa per lo più tra Firenze e Roma nonché di una carriera in rapida salita in diversi stati italiani. richiestissimo dai committenti più importanti per lavori di pittura, scultura e architettura, il Maestro non può né vuole soddisfare tutte le richieste. Michelangelo viene celebrato già in vita come il miglior artista di tutti i tempi e contribuisce alla sua stessa leggenda con una biografia che cura personalmente. Buonarroti impronta il Rinascimento maturo, avvia epoche stilistiche successive e diventa un'icona dell'arte italiana. Dei suoi capolavori fanno parte statue (*Pietà, David*), dipinti (*affreschi della Cappella Sistina*) e opere architettoniche (*Biblioteca Medicea-Laurenziana, Sagrestia Nuova, cupola di S. Pietro*) famosi in tutto il mondo.*

November-Dezember *novembre-dicembre* 2013: Leonardo da Vinci
* 1452 Anchiano † 1519 Amboise

Leonardo ist bereits mit 20 selbständiger Maler und zieht der zeitgenössischen Imitation der Antike das direkte Studium der Natur vor. Zunächst am Hofe der Medici in Florenz, dann in Mailand im Dienste der Sforzas und der Borgias beschäftigt sich der multitalentierte Künstler neben der Malerei, Bildhauerei und Architektur auch mit Musik, Organisation von Festen, Zivil- und Militäringenieurie wie Anatomie. Seine ausgeprägte Experimentierfreude führt ihn zu aufregenden Entdeckungen wie bitteren Enttäuschungen, z.B. bei nicht nachhaltigen Kunsttechniken. Nach einigen Wanderjahren in verschiedenen italienischen Städten und neuen Aufträgen in Florenz und Rom verbringt das inzwischen ältere Genie seine letzten Jahre in Frankreich als sehr geachteter Gast des Königs Franz I. und in Gesellschaft seiner *Mona Lisa*. Im nicht umfangreichen, Da Vinci mit Sicherheit zugeschriebenen Oeuvre sind weltberühmte Meisterwerke der Sakral- und Porträtmalerei, wie *Madonna in der Felsengrotte* und *Dame mit dem Hermelin*, und sogar bewunderswerte, unvollendete Skizzen, wie die *Anbetung der Könige aus dem Morgenland*.

Leonardo è già a 20 anni un pittore autonomo e preferisce lo studio della natura all'imitazione dell'antichità in voga al suo tempo. Inizialmente alla corte dei Medici, in seguito a Milano al servizio prima degli Sforza e poi dei Borgia, l'artista dai molti talenti si occupa accanto alla pittura, scultura e architettura anche di musica, organizzazione di feste, ingegneria civile e militare nonché anatomia. La sua marcata voglia di sperimentare lo guida a scoperte emozionanti ma anche a delusioni amare, per esempio nel caso di tecniche pittoriche non durevoli. Dopo un vagabondaggio pluriennale in diverse città italiane e nuovi incarichi prestigiosi a Firenze e Roma, l'ormai anziano genio trascorre i suoi ultimi anni in Francia come stimatissimo ospite del re Francesco I e in compagnia della sua Gioconda. Fra le non numerose opere d'arte attribuite con certezza a Da Vinci figurano capolavori sia della pittura religiosa che della ritrattistica, come la Vergine delle Rocce e la Dama con l'Ermellino, e addirittura ammirevoli schizzi incompiuti, come l'Adorazione dei Magi.

ARCHIV • • • ARCHIVIO

Oktober *ottobre* 2013: Sandro Botticelli

Florenz *Firenze* * 1445 † 1510

Nach einer Lehre als Goldschmied wird Alessandro di Mariano Filipepi Maler und Zeichner und erntet erste Erfolge mit mehreren Versionen der *Muttergottes mit dem Kind*. Mit 25 Jahren erhält er erste öffentliche Aufträge und eröffnet eine eigene Werkstatt. Inzwischen unter dem Spitznamen Botticelli bekannt, wird er von der mächtigen Familie der Medici regelmäßig beauftragt und realisiert für sie absolute Meisterwerke wie den *Frühling* und die *Geburt der Venus*. Nach einer kurzen Zeit in Rom kehrt er nach Florenz zurück, wo er bis zum Lebensende bleibt. Die Krise nach dem Tod von Lorenzo dem Prächtigen und der Ankunft von Girolamo Savonarola verändert Sandro für immer: Der Künstler lehnt die Mythologie und widmet sich mit neuem Eifer christlichen Themen. Die fast expressionistischen *Pietà*-Darstellungen und filigranen Illustrationen für Dantes *Göttliche Komödie* zeugen von seinem mystischen, spätgotischen Stil. Entgegen der lückenhaften Biografie Botticellis ist sein Werk weltberühmt und sein unverwechselbares Ideal weiblicher Schönheit ein Symbol der italienischen Renaissance.

Dopo un apprendistato da orafo, Alessandro di Mariano Filipepi intraprende la carriera di pittore e disegnatore e riscuote primi successi con diverse Madonne col Bambino. Verso i 25 anni ottiene le prime commissioni pubbliche e apre una propria bottega. Ormai noto col soprannome di Botticelli, riceve regolarmente incarichi dalla potente famiglia dei Medici, per la quale esegue capolavori assoluti, fra cui la Primavera e la Nascita di Venere. Dopo una breve parentesi romana, torna a Firenze dove resterà tutta la vita. La crisi legata alla morte di Lorenzo il Magnifico e all'avvento di Girolamo Savonarola cambia Sandro per sempre: l'artista rinnega la mitologia e si dedica con nuovo fervore a temi cristiani. Alcune Pietà quasi espressioniste e le finissime illustrazioni per la Divina Commedia sono testimonianze del suo tardo stile mistico e goticizzante. A fronte di una biografia lacunosa, l'opera di Botticelli è famosissima in tutto il mondo e il suo inconfondibile ideale di bellezza femminile un emblema del Rinascimento italiano.

September *settembre* 2013: Alexander Calder

* 1898 Philadelphia † 1976 New York

Von einer Künstlerfamilie geboren zeigt der kleine Alexander seine Kreativität sehr früh, indem er außergewöhnliche Spielzeuge baut, aber erst nach Abschluss eines Ingenieurstudium widmet er sich ganz der Kunst. Für seine Orientierung entscheidend sind thematisch die Faszination für die Dynamik im Zirkus und stilistisch die in Europa entdeckte Abstraktion. Anfangs hält sich Calder mit Darbietungen seines Miniatur-Zirkus und Prototypen kinetischer Spielsachen für die Industrie über Wasser, weltbekannt wird er aber mit seinen Kunstwerken. Nach ersten, mechanisch betriebenen *Mobiles* folgen immer leichtere, vom Wind bewegte Objekte. Nach etlichen Ausstellungen, Bühnenbildern und ersten öffentlichen Aufträgen beginnt für ihn mit den vierziger Jahren eine Reihe prestigeträchtiger Retrospektiven in verschiedenen Ländern. Ab den Fünfzigern steigen die Anfragen nach Arbeiten für den öffentlichen Raum und seine metallenen Skulpturen werden immer monumentaler. Neben den *Mobilen*, mit denen sein Namen hauptsächlich verbunden wird, realisiert Calder auch *Stabile* und *Konstellationen*.

Nato da genitori artisti, il piccolo Alexander manifesta molto presto la sua creatività costruendo giocattoli insoliti, ma si dedica interamente all'arte solo dopo il completamento degli studi di ingegneria. Decisive per il suo orientamento sono tematicamente il fascino della dinamicità nel circo e stilisticamente l'astrazione, scoperta in Europa. Inizialmente Calder si mantiene allestendo spettacoli di un suo circo in miniatura e costruendo prototipi di giocattoli cinetici per l'industria, ma è con le sue opere d'arte che diventa famoso in tutto il mondo. A primi mobiles a funzionamento meccanico seguono oggetti sempre più leggeri, mossi solo dal vento. Dopo varie mostre, scenografie teatrali e prime commissioni pubbliche, con gli anni Quaranta inizia per lui una serie di prestigiose retrospettive in diversi Paesi. A partire dagli anni Cinquanta aumentano gli incarichi per opere destinate a spazi pubblici e le sue sculture metalliche diventano sempre più monumentali. Accanto ai mobili, cui il suo nome è principalmente collegato, Calder realizza anche stabili e costellazioni.

ARCHIV • • • ARCHIVIO

Juli-August *luglio-agosto* 2013: August Sander

* 1876 Herdorf † 1964 Köln *Colonia*

Am Anfang einer möglichen Karriere im Bergwerk und während des Militärdienstes ergreift der junge August die Chance zwei Fotografen zu assistieren und eröffnet in der Folge ein eigenes Fotolabor. Nach mehreren Stadtwechseln lässt er sich in Linz an der Donau nieder, wo er nach wenigen Jahren das Atelier übernimmt, in der er arbeitet. Ab 1910 ist er in Köln, wo er nach dem ersten Weltkrieg in Kontakt mit Künstlern aus engagierten Avantgarde-Gruppen (Kölner Progressiven, Neuer Sachlichkeit) kommt, die er auch portraitiert. 1925 konzipiert Sander ein sehr umfangreiches Werk: *Menschen des 20. Jahrhunderts*, das repräsentative berufliche und soziale Gruppen in ihrer Umgebung und Arbeitskleidung exemplarisch darstellen sollte. Der erste Band der klassisch-encyklopädisch angesetzten Serie, *Antlitz der Zeit*, wird von den Nationalsozialisten vernichtet. Während des zweiten Weltkrieges verlässt August Sander Köln mit einer Auswahl seiner Negativen und Abzügen, mit dem Frieden kehrt er zurück und fotografiert die bombardierte Stadt. Sein Atelier existiert nicht mehr, der Fotograf nimmt aber seine Arbeit erfolgreich wieder auf.

All'inizio di una probabile occupazione in miniera e durante il servizio militare, il giovane August sfrutta la possibilità di assistere due fotografi e, in seguito, apre un proprio laboratorio. Dopo diversi tra-sferimenti si stabilisce a Linz, sul Danubio, dove pochi anni dopo diventa padrone dello studio in cui lavora. Dal 1910 è a Colonia, dove dopo la prima Guerra Mondiale conosce e ritrae artisti di gruppi d'avanguardia impegnati (Kölner Progressiven, Nuova Oggettività). Nel 1925 Sander concepisce un'opera molto ampia: Uomini del XX secolo, una scelta rappresentativa di gruppi professionali e sociali ritratti nel loro ambiente e con abbigliamento tipico. Il primo volume di questa serie di impianto classico-enciclopedico, Volto del tempo, viene annientato dai nazisti. Durante la seconda Guerra Mondiale August Sander lascia Colonia con una selezione di negativi e stampe, con la pace ritorna e fotografa la città bombardata. Il suo atelier non esiste più, ma il fotografo riprende a lavorare con successo.

Juni *giugno* 2013: Pieter Bruegel d.Ä. *il V.*

* c. 1525/1530 Breda? † 1569 Brüssel *Bruxelles*

Das Leben des meist kopierten flämischen Künstlers des 16. Jahrhunderts ist so unbekannt wie sein Werk allgemein beliebt. Zunächst ist er als Zeichner in einer Antwerpener Kupferstichwerkstatt aktiv und, nach einem mehrjährigen Italienaufenthalt als Maler in Brüssel. Der Meister erlebt großen Erfolg bereits zu Lebzeiten und mit seinen Söhnen Pieter d.J. und Jan d.Ä. gründet er eine wahre Künstlerdynastie. Wegen seiner berühmten Gemälde ländlichen Themas (*Bauernhochzeit, Bauerntanz*) gilt Pieter Bruegel d.Ä. als herausragender Vertreter der Genremalerei und Autor lebhafter Szenen mit unzähligen, kleinen Figuren (*Die niederländischen Sprichwörter, Kinderspiele*). Dabei realisiert er auch wertvolle Allegorien (Reihen der *Tugenden* und der *Todsünden*) und weitere Bilder religiösen Themas (*Der Turmbau zu Babel, Der Blindensturz*) sowie bemerkenswerte Portraits und Landschaften. Seine vielseitige, realistisch-surreale Kunst wirft einen pessimistisch-ironischen Blick auf die unvollkommene, groteske und doch lebenswürdige Menschheit.

La vita dell' artista fiammingo più copiato del XVI secolo è tanto sconosciuta quanto la sua opera è generalmente amata. Inizialmente è attivo ad Anversa come disegnatore nella bottega di un incisore e, dopo un soggiorno pluriennale in Italia, come pittore a Bruxelles. Il maestro gode di un grande successo già in vita e fonda coi figli Pieter il Giovane e Jan il Vecchio una vera dinastia artistica. Per via dei suoi famosi dipinti di ambientazione campestre (Banchetto di nozze, Danza di contadini) Pieter Bruegel d.Ä. è considerato soprattutto un eccezionale rappresentante della pittura di genere e l'autore di scenette vivaci con innumerevoli piccole figure (I proverbi olandesi, Giochi di bambini). Peraltro realizza anche pregevoli allegorie (per la serie delle Virtù e dei Peccati capitali) e altri quadri di argomento religioso (La torre di Babele, La parabola dei ciechi) nonché notevoli ritratti e paesaggi. La sua arte variegata, realistico-surreale guarda con pessimismo e ironia all'umanità imperfetta, grottesca ma dopotutto simpatica.

ARCHIV • • • ARCHIVIO

Mai maggio 2013: Henri Matisse

* 1869 Le Cateau-Cambrésis † 1954 Nizza

Als der 20-jährige Henri mitten im Jura-Studium beginnt zu malen, freuen sich seine Eltern nicht. Bald kann er an der Société Nationale des Beaux-Arts ausstellen und erste Arbeiten an den französischen Staat verkaufen. Mit befreundeten Kollegen praktiziert er um 1905 eine Malerei der vereinfachten Zeichnung und Farbgebung, die extrem flach, bunt, ausdrucksstark und für die damaligen Betrachter sogar aggressiv wirkt. Erst mit diesen *fauvistischen* (wilden) Bildern, die er nur in unabhängigen Salons und Galerien zeigen darf, schreibt Matisse Kunstgeschichte. Früh genug bewundern internationale Gleichgesinnte, Sammler und Schüler den anerkannten Leader dieser expressionistischen Bewegung. Mit dem ersten Weltkrieg wird seine Kunst dekorativer, konservativer und immer beliebter in der Gesellschaft, die vor allem ihren leichten und ornamentalen Charakter schätzt. Der Maler, Grafiker, Illustrator und Bildhauer bewährt dennoch seine Experimentierfreude: Mit seiner im Alter erfundenen Technik (*gouache decoupé* oder *Malen mit der Schere*) kann er trotz körperlicher Beeinträchtigung künstlerisch aktiv bleiben.

Quando Henri nel pieno dei suoi studi di giurisprudenza inizia a dipingere, i suoi genitori non sono contenti. Presto partecipa a una mostra alla Société Nationale des Beaux-Arts e vende primi lavori allo stato francese. Intorno al 1905 pratica insieme a colleghi-amici una pittura fatta di disegno e colorazione semplificati, dall'aspetto estremamente piatto, vivace, espressivo e per gli osservatori dell'epoca addirittura aggressivo. Con questi quadri fauves (selvaggi), che può esporre solo in saloni e gallerie indipendenti, Matisse scrive storia dell'arte. Come capo riconosciuto del movimento espressionista è ben presto ammirato da artisti affini, collezionisti e allievi internazionali. Con la prima Guerra Mondiale la sua arte diventa più decorativa, conservatrice e popolare in una società che ne apprezza soprattutto il carattere leggero e ornamentale. Il pittore, grafico, illustratore e scultore non perde tuttavia la voglia di sperimentare: grazie alla tecnica da lui inventata in tarda età (gouache decoupé o pittura con le forbici), nonostante le sopraggiunte limitazioni fisiche può rimanere attivo come artista.

April aprile 2013: Giotto

* 1266 Vespignano † 1337 Firenze

Auch wenn bereits betr. seinen wahren Namen von Geheimnissen umhüllt ist Giotto ein Protagonist der italienischen Kunst, da er Elemente wie die Dreidimensionalität von Figuren und Räumen in die Malerei wieder einführt und mit der Wiederaufnahme des Realismus den Übergang von der Gotik zur Renaissance markiert. Seine Kunst ist ganz dem religiösen Bereich gewidmet, seine berühmtesten Werke sind die Freskenzyklen der Franziskus-Basilika in Assisi und der Arena-Kapelle in Padua. Giotto ist ein sehr gefragter Künstler und, um seine Auftraggeber – u.a. den König von Neapel und den Papst – zu befriedigen, bereist er mit seinen Schülern wiederholt ganz Italien und trägt so zu einer engmaschigen Verbreitung des neuen Stils. Neben der Malerei ist er auch als Bildhauer und Architekt tätig: sein Meisterwerk in diesem Feld ist der Glockenturm des Doms in Florenz. Sein Ruhm in der Nachwelt wird bald auch im literarischen Gebiet gesichert dank der wohlwollenden Erwähnung von Giotto durch seine großen Zeitgenossen Dante e Boccaccio in ihren Hauptwerken.

Anche se avvolto di mistero a cominciare dal suo vero nome, Giotto è una figura fondamentale dell'arte italiana avendo reintrodotta nella pittura elementi come la tridimensionalità di personaggi e ambienti e quindi segnando con la ripresa del realismo la transizione dal Gotico al Rinascimento. La sua arte è dedicata interamente all'ambito religioso, le sue opere più famose sono i cicli di affreschi nella Basilica di San Francesco ad Assisi e a Padova nella Cappella degli Scrovegni. Giotto è un artista molto richiesto e per soddisfare i suoi committenti, fra gli altri il re di Napoli e il Papa, viaggia con i suoi allievi ripetutamente in tutta Italia, contribuendo così a una diffusione capillare del nuovo stile. Accanto alla pittura è attivo anche come scultore e architetto: il suo capolavoro in questo campo è il campanile del Duomo di Firenze. La sua fama presso i posteri viene presto assicurata anche in ambito letterario grazie alla benevola menzione di Giotto da parte dei suoi grandi contemporanei Dante e Boccaccio nelle loro opere principali.

ARCHIV • • • ARCHIVIO

März marzo 2013: Man Ray

* 1890 Philadelphia † 1976 Paris *Parigi*

Fotografie setzt Emmanuel Rudnitzky zunächst nur für Reproduktionen eigener Gemälde und Portraits seiner Künstlerfreunde, sehr bald aber für experimentelle Aufnahmen ein: abstrahierende Lichtbilder ohne Kamera (nach seinem Künstlernamen „Rayographien“) sowie suggestive, mehrfach belichtete und solarisierte Akte und Portraits. Von alternativen, oft humorvollen Welten mit metaphysisch verfremdeten Menschen und Gegenständen fasziniert, beschäftigt sich Man Ray mit kreativen Arrangements auch im Film und in der Objektkunst. Neben vielen Avantgarde-Kollegen in New York und Paris verewigt er ab der Mitte der 1920er Jahre auch Protagonisten des internationalen Jet-Sets. Ein Standbein schafft er sich bewusst mit Modefotografie (seine raffinierten Inszenierungen bilden einen neuen Stil und werden zu absoluten Klassikern), daneben findet er Förderer und Sammler für seine freie Arbeit. Der US-Amerikaner litauischen Ursprungs trägt mit seinem unkonventionellen Umgang mit dem fotografischen Medium nicht nur zu einer technischen Weiterentwicklung, sondern auch zu einer ästhetischen Aufwertung der neuen Kunst bei.

Emmanuel Rudnitzky ricorre inizialmente alla fotografia solo per riprodurre propri dipinti e ritrarre amici artisti, poi anche per riprese sperimentali: immagini di luce astratteggianti e realizzate senza apparecchi ("rayografie", dal suo nome d'arte) nonché suggestivi nudi e ritratti con esposizioni multiple e solarizzate. Affascinato da mondi alternativi e spesso comici, abitati da persone e oggetti straniati metafisicamente, Man Ray si dedica a composizioni creative anche nel cinema e nella scultura (con ready-made). Oltre a molti colleghi dell'avanguardia a New York e Parigi, a partire dalla metà degli anni Venti immortala anche protagonisti del jet-set internazionale. Si guadagna da vivere con la fotografia di moda (le sue messe in scena sofisticate danno vita a un nuovo stile e diventano assoluti classici), inoltre trova mecenati e collezionisti per i suoi lavori indipendenti. Lo statunitense di origine lituana contribuisce con un uso anticonvenzionale del mezzo fotografico non solo al suo ulteriore sviluppo tecnico, ma anche a una rivalutazione estetica della nuova arte.

Februar febbraio 2013: Felice Casorati

* 1883 Novara † 1963 Turin *Torino*

Nach einer musikalischen Ausbildung und einem Jura-Studium orientiert sich der junge Felice in Richtung bildender Kunst und mit wenig mehr als 20 Jahren wird er bereits für drei Biennalen von Venedig ausgewählt. Zwischen den Kriegen verlässt er den dekorativen Symbolismus für Avantgarde-Erkundungen, um zu einem Magischen Realismus mit Renaissance-Nostalgie zu gelangen. In Turin eröffnet Casorati eine antiakademische Malerschule und erweitert er gleichzeitig die eigene Aktivität mit Beiträgen zur Innenarchitektur sowie Bühnenbildern und Kostümen für verschiedene Theater. 1923 kosten ihn seine antifaschistischen Beziehungen eine kurze Inhaftierung, seitdem ist er zu Kompromissen bereit (Teilnahme an zwei vom Regime gewollten Ausstellungen des *Novecento italiano*), behält er aber seine Unabhängigkeit (Präsentationen abstrakter Kunst aus Italien und Förderung von Schauern internationaler Künstler). Ab den Dreissigern bekommt er zahlreiche Preise in Italien, Frankreich und in den USA; Vom Werk des Felice Casorati denkt man heute vor allem an enigmatische Porträts und zarte weibliche Akte in zeitloser Stimmung.

Dopo studi di musica e giurisprudenza, il giovane Felice si orienta verso l'arte visiva e già a poco più di vent'anni viene selezionato per tre Biennali di Venezia. Nel Primo Dopoguerra abbandona il simbolismo decorativo per esplorazioni avanguardistiche, approdando infine a un Realismo Magico intriso di nostalgie rinascimentali. Casorati apre a Torino una scuola di pittura antiaccademica e amplia nel contempo la sua attività con contributi di design di interni nonché scenografie e costumi per diversi teatri. Nel 1923 le sue frequentazioni antifasciste gli costano una breve detenzione, da allora è disposto a fare compromessi (partecipa a due mostre del Novecento italiano volute dal Regime) pur mantenendo la propria indipendenza (presenta arte astratta italiana e promuove mostre di artisti internazionali). A partire dagli anni Trenta riceve numerosi premi in Italia, Francia e negli Stati Uniti; dell'opera di Felice Casorati si ricordano oggi specialmente ritratti enigmatici e nudi femminili soavi e immersi in un'atmosfera atemporale.

ARCHIV • • • ARCHIVIO

Januar *gennaio* 2013: Alexej Jawlensky

* 1865 Torschok † 1941 Wiesbaden

Als junger Offizier bildet sich Alexej Jawlensky zunächst als Autodidakt und an der Russischen Kunstakademie aus, später wird er von der Malerin Marianne von Werefkin Jahrzehnte lang gefördert. Beide ziehen zusammen nach München um, sind in internationalen Netzwerken eingebunden und unternehmen Studienreisen. Jawlensky findet den Weg zum Expressionismus; typisch an seinen bunten Portraits, Stilleben und Landschaften sind dicke, schwarze Umrisse. Der Maler gründet 1909 die *Neue Künstler-Vereinigung* München mit und ist ab 1912 im *Blauen Reiter* aktiv. Mit dem ersten Weltkrieg endet die beruflich-private Beziehung mit der Baronin und beginnt eine neue künstlerische Phase, in der ihn weitere Frauen unterstützen und die Serien mystischer und abstrakter Köpfe entstehen. Nach erfolgreichen Ausstellungen u.a. in der Gruppe *Die Blaue Vier* (mit Kandinsky, Klee und Feininger) beginnt die absteigende Phase des „Ikonenmalers des 20. Jahrhunderts“, die durch eine krankheitsbedingte Behinderung seiner Hände und die nationalsozialistische Verfolgung gezeichnet ist. Jawlenskys einst farbenfrohe Bilder werden immer dunkler und thematisieren oft sein Leiden.

Giovane ufficiale, Alexej Jawlensky studia prima da autodidatta e all'Accademia Russa d'Arte; viene poi per decenni sostenuto dalla pittrice Marianne Werefkin. I due si trasferiscono insieme a Monaco di Baviera dove intrecciano reti di contatti internazionali e intraprendono viaggi di studio. Jawlensky approda all'Espressionismo; spessi contorni neri sono tipici dei suoi ritratti, paesaggi e nature morte dai colori vivaci. Il pittore è cofondatore, nel 1909, della Nuova Associazione Artistica Monaco e dal 1912 è attivo nel Cavaliere Azzurro. Con la prima guerra mondiale finisce la relazione con la sua promotrice e inizia una nuova fase artistica in cui lo assistono altre donne e nascono le serie di teste mistiche e astratte. Dopo il successo di mostre fra l'altro nel gruppo Quattro blu (con Kandinsky, Klee e Feininger), comincia la fase di declino del "pittore di icone del XX secolo" segnata da una malattia che gli blocca le mani e dalla persecuzione nazista. I quadri di Jawlensky, un tempo tanto brillanti, diventano sempre più scuri e parlano della sua sofferenza.

Dezember *dicembre* 2012: Vincent van Gogh

* 1853 Groot-Zundert † 1890 Auvers-sur-Oise

Nach ersten Beschäftigungen als Kunsthändler und Laienprediger bildet sich Vincent mit 27 Jahren autodidaktisch als Künstler aus und legt eine fulminante Entwicklung zurück, bis er noch im letzten Abschnitt seines kurzen Lebens zu einem Vorbild für die fortschrittlichsten Maler wird. Der ständig umsiedelnde Niederländer ist offen für thematische und stilistische Anregungen aus nahen und fernen Ländern: Er verarbeitet u.a. impressionistische und japanische Elemente zu einer eigenen, unverwechselbaren Sprache aus lebhaften Pinselstrichen, flackernden Formen und kontrastreichen Farben. Van Gogh stellt Menschen und Natur so gefühlsintensiv dar, dass sich seine Bilder zu verselbständigen scheinen. Bei seinen Versuchen, mit der Familie oder in einer Künstlergemeinschaft friedlich zu leben und arbeiten, scheitert er systematisch. Von Nervenleiden geplagt, stirbt er unter mysteriösen Umständen und hinterlässt neben zahlreichen, sehr bald erfolgreichen und oft imitierten Gemälden und Zeichnungen auch viele aufschlussreiche Texte zu seiner Kunst in Form der Korrespondenz mit seinem Bruder Theo, der ihn lange unterstützt hatte.

Dopo aver iniziato ad operare come mercante d'arte e predicatore laico, Vincent a 27 anni diventa artista autodidatta e si sviluppa a velocità fulminante fino a diventare un modello per i pittori più avanzati già nell'ultimo periodo della sua breve vita. Il giovane olandese, che cambia spesso dimora, attinge impulsi tematici e stilistici da paesi vicini e lontani: fra l'altro rielabora elementi impressionistici e giapponesi in una sua lingua inconfondibile fatta di pennellate vivaci, forme guizzanti e colori fortemente contrasti. Van Gogh rappresenta persone e natura con tanta intensità di sentimenti che i suoi quadri sembrano acquistare una vita propria. I suoi tentativi di vivere e lavorare pacificamente in famiglia o in una comunità artistica falliscono sistematicamente. Assillato da sofferenze di origine nervosa, il pittore muore in circostanze misteriose e, accanto a numerosi dipinti e disegni, ben presto di successo e spesso imitati, lascia anche, nella corrispondenza con suo fratello Theo, che lo aveva sostenuto a lungo, molti testi informativi sulla sua arte.

ARCHIV • • • ARCHIVIO

November novembre 2012: Gabriele Münter

* 1877 Berlin *Berlino* † 1962 Murnau

In der Münchener *Phalanx-Malschule* lernt Gabriele ihren Lehrer Wassily Kandinsky kennen, mit dem sie bald beruflich und sentimental verbunden ist. Münters „Russenhaus“ in Murnau wird Treffpunkt internationaler Künstler. Nach Mittelmeer-Reisen und einem intensiven Austausch mit anderen Mitgliedern der *Neuen Künstler-Vereinigung München* entwickelt sie sich zur Expressionistin weiter. Ihre stilisierten und ausdrucksstarken Portraits, Landschaften und Stilleben bleiben auch während der Zeit im *Blauen Reiter* eher gegenständlich. Die Bekanntheit ihrer Mal- und Grafikkunst leidet unter dem Ruhm Kandinskys, dessen Geschäfte sie konsequent unterstützt. Nach ihrer Flucht in die Schweiz 1914 trennen sich beide und Gabriele siedelt mehrmals um, bis sie nach Murnau zurückkehrt, wo sie 1931 heiratet. 1937 erhält sie Ausstellungsverbot, vor den Nazis kann sie jedoch Kandinskys hinterlassene Kunst erfolgreich verstecken. In der Nachkriegszeit erlebt sie eine Aufwertung und mit der Schenkung zahlreicher Werke von sich, Kandinsky und Marc an die Städtische Galerie im Lenbachhaus legt sie den Grundstein der heute berühmtesten Kunstsammlung des *Blauen Reiters*.

Nella Scuola di Pittura Phalanx di Monaco di Baviera Gabriele conosce il suo maestro Wassily Kandinsky, cui la unisce presto una relazione professionale e sentimentale. La "casa russa" della Münter a Murnau diventa punto d'incontro di artisti internazionali. Dopo viaggi nel Mediterraneo e uno scambio intenso con altri membri della Nuova Associazione Artistica Monaco evolve verso l'Espressionismo. Ritratti, nature morte e paesaggi stilizzati e fortemente espressivi mantengono anche durante l'appartenenza al Cavaliere Azzurro la loro concretezza. La notorietà dei suoi dipinti e stampe soffre nel confronto con Kandinsky, che lei assiste costantemente nei suoi affari. Dopo la fuga in Svizzera nel 1914, i due si separano e Gabriele si trasferisce più volte per poi tornare a Murnau, dove nel 1931 si sposa. Dal 1937 le è vietato allestire mostre; riesce però a nascondere ai nazisti le opere lasciate da Kandinsky. Nel dopoguerra assiste a una sua rivalutazione e dona numerose opere proprie, di Kandinsky e Marc alla Städtische Galerie im Lenbachhaus, prima pietra della collezione del Cavaliere Azzurro oggi più famosa.

Oktober ottobre 2012: Arnold Schönberg

* 1874 Wien *Vienna* † 1951 Los Angeles

Schönbergs sehr früh begonnene musikalische Karriere wird dank seiner vielfältigen Interessen für alle bildenden und darstellenden Künste immer experimenteller. Ab 1907 beschäftigt er sich intensiv mit der Malerei und der synästhetischen Verbindung von Klängen und Farben. Dem Expressionismus in seinen Bildern entspricht die Atonalität in seiner Musik. Um 1911-1912 ist er in der Ausstellung und dem *Almanach* des Blauen Reiters involviert, eine weitere Zusammenarbeit im Bauhaus ist jedoch aus ideologischen Gründen unmöglich. 1923 revolutioniert Schönberg mit der Dodekaphonie (Zwölftonmusik) den traditionellen Harmoniebegriff. In diesen Jahren ist der Österreicher in seinen verschiedenen europäischen Stationen zwar international angesehen, aber immer wieder Opfer antisemitischer Episoden. Der längst zum Protestantismus konvertierte Komponist kehrt 1933 zum jüdischen Glauben zurück und beschäftigt sich zunehmend mit seiner Religion auf künstlerischer und politischer Ebene. Schliesslich emigriert er mit der Familie in die USA, wo er große Anerkennung genießt und seine Musiktheorie mit zahlreichen Schriften und Vorlesungen propagiert.

La carriera musicale di Schönberg, iniziata molto presto, grazie ai suoi molteplici interessi per tutte le arti visive e dello spettacolo diventa sempre più sperimentale. A partire dal 1907 si occupa intensamente di pittura e del collegamento sinestetico di suoni e colori. L'espressionismo dei suoi quadri corrisponde all'atonalità della sua musica. Intorno al 1911-1912 è coinvolto nella mostra e nell'Almanacco del Cavaliere Azzurro, una continuazione di questa collaborazione al Bauhaus però è impossibile per motivi ideologici. Nel 1923 Schönberg rivoluziona con la dodecafonia il concetto tradizionale di armonia. In questi anni l'austriaco, che vive in diversi paesi europei, è un'autorità riconosciuta a livello internazionale ma è anche vittima di episodi antisemiti. Il compositore, da lungo convertito al protestantesimo, nel 1933 torna all'ebraismo e si occupa della sua religione sia nell'arte che nella politica. Infine emigra con la famiglia negli USA, dove i suoi meriti vengono ampiamente riconosciuti e diffonde la sua teoria musicale con numerosi scritti e lezioni.

ARCHIV • • • ARCHIVIO

September *settembre* 2012: Edvard Munch

* 1863 Løten † 1944 Ekely

Die Kunst des zu Depressionen neigenden Edwards ist anfangs eher melancholisch. 1885 bricht er mit dem Realismus und knüpft an den französischen Impressionismus an, bis er zu einer entscheidenden Erkenntnis gelangt: „Die Natur wird von einer Gemütsstimmung geformt“. Sein visionärer *Lebensfries* ist ein Zyklus kosmisch-symbolischer Motive rund um Liebe, Natur und Tod, zu dem der berühmte *Schrei* zählt. Sein umstrittener Stil wird als „psychischer Realismus“ bezeichnet, französische und deutsche Expressionisten sehen in Munch ein Vorbild. Zwischen Deutschland, Frankreich und seiner Heimat Norwegen lebend, widmet er sich zunehmend der Grafik und erfreut sich interessanter Aufträge. Seine Malerei wird farbenfroher und dekorativ, seine Thematiken umfassen natürliche bis metaphysische Szenen. Nach einer erfolgreichen Nervenkur erfährt er in seinen letzten, sehr produktiven Jahrzehnten internationale Anerkennung und viele Ehrungen. Der von den Nazis als „entartet“ diffamierte Künstler wird heute gerade aufgrund seiner charakteristischen Formverzerrungen und irrealen Farben (stimmungsvollen Ausdrucks obsessiv wiederholter, existenzieller Themen) besonders geschätzt.

L'arte del tendenzialmente depresso Edvard è agli inizi piuttosto malinconica. Nel 1885 rompe col Realismo e si aggancia all' Impressionismo francese, finché non raggiunge una consapevolezza decisiva: "La natura viene modellata da uno stato d'animo". Il suo visionario Fregio della Vita è un ciclo di motivi cosmico-simbolici sulla vita, natura e morte, di cui fa parte il famoso Grido. Il suo stile discusso viene definito "Realismo psichico", gli espressionisti vedono in Munch un modello. Diviso fra Germania, Francia e la sua patria, la Norvegia, si dedica anche alla grafica e ottiene incarichi interessanti. La sua pittura diventa più vivace e decorativa, le sue tematiche abbracciano scene sia naturali che metafisiche. Dopo una riuscita cura psichiatrica, negli ultimi decenni della sua vita, molto produttivi, riceve riconoscimenti internazionali e molte onorificenze. L'artista diffamato dal Nazismo come "degenerato" è oggi apprezzato proprio per le sue caratteristiche deformazioni e per i colori irreali, suggestiva espressione di temi esistenziali ripetuti ossessivamente.

Juli-August *luglio-agosto* 2012: Anselm Kiefer

* 1945 Donaueschingen

Zur Ausbildung des Malers und Bildhauers zählen neben dem Studium auch mehrere ausgedehnte Reisen in Europa, Amerika und Asien. 1969 provoziert Kiefers erste Einzelausstellung einen Skandal wegen des schonungslos behandelten Tabuthemas des Nationalsozialismus. Nach einer konsequenten Beschäftigung mit der Geschichte seiner Heimat widmet sich der deutsche Künstler der jüdischen Mystik und weiteren geistigen Bereichen. Besonders bekannt sind seine Objekte aus Blei (Flugzeuge, Raketen, Bücher), einem traditionell mit Saturn assoziierten Metall, das für ihn die Verbindung zwischen Himmel und Erde symbolisiert. Ab den späten 1970er Jahren erleben Kiefers oft monumentale Werke Präsentationen in internationalen Ausstellungen und Museen, ab 1990 erhält der Künstler zahlreiche wichtige Ehrungen, u.a. wegen seines Engagements für den Frieden, die deutsch-jüdische Aussöhnung und den kulturellen Dialog zwischen Deutschland und Frankreich. Seine Kunst, die philosophisch-religiöse und konkret-alltägliche Elemente in eindrucksvollen, kosmisch anmutenden Kompositionen kombiniert, versteht er als Beitrag zur Heilung von den Wunden der Vergangenheit.

La formazione del pittore e scultore, oltre agli studi specifici, si deve anche a diversi lunghi viaggi in Europa, America e Asia. Nel 1969 la prima personale di Kiefer scandalizza perché tratta l'argomento nazista senza veli. Dopo essersi occupato coerentemente della storia della sua patria, l'artista tedesco si dedica alla mistica ebraica e ad altri settori spirituali. Particolarmente noti sono i suoi oggetti in piombo (aerei, razzi, libri), un metallo tradizionalmente associato a Saturno e che per lui simboleggia il collegamento fra terra e cielo. A partire dai tardi anni '70 le opere di Kiefer, spesso monumentali, vengono presentate in mostre e musei internazionali. Dal 1990 l'artista riceve numerosi importanti riconoscimenti, fra l'altro per il suo impegno per la pace, per la riappacificazione tedesco-ebraica e per il dialogo culturale franco-tedesco. La sua arte combina elementi filosofico-religiosi e concreto-quotidiani in grandiose composizioni di carattere cosmico, ed è intesa come un contributo alla guarigione delle ferite del passato.

ARCHIV • • • ARCHIVIO

Juni giugno 2012: El Greco (Dominikos Theotokopoulos) * 1541 Kreta Creta † 1614 Toledo

Nach seinen künstlerischen Anfängen in Kreta als Ikonenmaler byzantinischer Tradition wandert Meister Dominikos nach Italien aus und verbringt entscheidende Ausbildungsjahre in Venedig und Rom. Ab 1577 ist der inzwischen als El Greco bekannte Maler von Portraits und religiösen Themen in Spanien aktiv und sehr gefragt. Mit seiner Werkstatt in Toledo liefert er bei übergreifenden Aufträgen auch Bilderrahmen, Skulpturen und sogar architektonische Entwürfe. Unverwechselbares Markenzeichen seiner visionären und ausdrucksstarken Malerei sind länglich verzerrte, spirituelle Gestalte aus Fleisch und Licht in einer hoch dramatischen Inszenierung. Mit seinem exzentrischen Stil, der sich in den damaligen katholischen Mystizismus fügt, genießt er zwar großen Erfolg bereits unter den Zeitgenossen, bleibt aber auf der Kunstszene eher isoliert und schafft den gewünschten Durchbruch als Hofmaler nicht. El Greco gilt heute als ein herausragender Künstler der Spätrenaissance, genialer Interpret entgegen gesetzter Tendenzen der ost- und westeuropäischen Malerei und als ein wichtiges Vorbild zahlreicher Avantgardisten der Klassischen Moderne.

Dopo gli inizi a Creta come pittore di icone di tradizione bizantina, il Maestro Dominikos emigra in Italia e trascorre decisivi anni di formazione a Venezia e Roma. A partire dal 1577 il pittore di ritratti e temi religiosi ormai noto come El Greco è attivo in Spagna ed è molto richiesto. Con la sua scuola a Toledo soddisfa incarichi più ampi realizzando anche cornici, sculture e perfino progetti architettonici. Marchio inconfondibile della sua pittura visionaria e fortemente espressiva sono le figure deformate in lunghezza, creature spirituali di carne e luce messe in scena in modo altamente drammatico. Col suo stile eccentrico, ben inserito nel misticismo cattolico dell'epoca, gode di un grande successo già fra i suoi contemporanei, ma rimane piuttosto isolato nella scena artistica e non riesce a diventare il pittore di corte come aveva sperato. El Greco viene oggi considerato un artista straordinario del tardo Rinascimento, interprete geniale delle opposte tendenze pittoriche europee fra Oriente e Occidente e importante modello per numerosi esponenti delle avanguardie storiche.

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 Künstler, 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.

Nata in una nobile famiglia, Marianne riceve lezioni di disegno già da bambina e dispone presto di ben due studi. Ha talento e diventa famosa come "Rembrandt russo", ma poi evolve come impressionista. Nel 1896 si trasferisce con Alexej Jawlensky a Monaco di Baviera e ne diventa mecenate a scapito 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 cui 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. Durante la prima guerra mondiale peggiorano sempre più le condizioni economiche della baronessa ma anche la sua relazione con Jawlensky, fino a che i due artisti si separano definitivamente. Marianne Werefkin trascorre i suoi ultimi anni in Svizzera, membro ancora attivo e influente della scena artistica internazionale.

ARCHIV • • • ARCHIVIO

April aprile 2012: Franz Marc

* 1880 München *Monaco di Baviera* † 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 Freiwilliger 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 in 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, costruisce un recinto per daini. Gli animali sono il suo motivo preferito: con colori simbolici e forme sempre più geometriche rappresentano 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 dell'arte. Alcuni dei suoi quadri vengono esibiti nella mostra nazista Arte degenerata e dal 1945 sono andati dispersi.

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 flancierender, 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 studia pittura 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 insieme un effetto tranquillizzante e inquietante. Senza preoccupazioni finanziarie grazie a un'eredità della moglie Elisabeth e al sostegno da parte di uno zio di lei, Macke si impegna anche come curatore di mostre 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 con Paul Klee nel 1914. Lo stesso anno muore al fronte da volontario. Solo in epoca nazista non hanno luogo mostre su Macke, che si erano invece svolte regolarmente durante la sua vita.

ARCHIV • • • ARCHIVIO

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 figurazione. Il pittore, disegnatore e scultore rimane fortemente attaccato all' elemento testuale e presenta spesso le sue opere accompagnandole con proprie poesie. Nello spirito dell' Arte Cifra i suoi lavori tendono a fornire messaggi in codice, quasi indovinelli, ma nessuna soluzione. La sua firma all'interno dell'ecllettismo tematico e stilistico (tanto popolare fra gli anni Settanta e Ottanta) è costituita dalla visionarietà dell'immaginazione e dall'instancabilità della sperimentazione tecnica.*

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 allestita insieme a Münter, Franz Marc e August Macke. È la nascita del Cavaliere Azzurro (der Blaue Reiter), accompagnata dalla pubblicazione del libro di Kandinsky Lo spirituale nell'arte e suggellata dal leggendario Almanacco con testi e grafiche di diversi autori. In seguito allo scoppio della 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.

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

ARCHIV • • • ARCHIVIO

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, grazie al talento e all'educazione musicale, segue la propria bravura di disegnatore e studia arti grafiche a Monaco di Baviera. Dopo prime mostre presso gruppi artistici avanzati, 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 i 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 dove 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 dell'arte. L'arte di Paul Klee unisce natura e fantasia, visioni e musica, poesia e ironia e, perfino quando diventa più geometrica, non dà mai l'impressione di essere troppo astratta.

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. Fuggono dal loro isolamento attraverso il lavoro collettivo. Con la 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.

ARCHIV • • • ARCHIVIO

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 di quanto vedono grazie all'uso 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 assolti 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.*

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 cui Antonio Canova. A Napoli riceve i suoi primi incarichi importanti, a 31 anni diventa docente, poi professore ordinario all'Accademia di Brera, a Milano. Formatosi all'epoca del Neoclassicismo, Hayez entra presto a far parte dei 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 suoi illustri contemporanei (per esempio dello scrittore Alessandro Manzoni, del compositore Gioacchino Rossini e di diversi politici), molto amate fino ad oggi è 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 ai suoi giorni come realistico e quindi rivoluzionario.

ARCHIV • • • ARCHIVIO

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") la sua arte inizia a essere recepita positivamente e godere di una lunga serie di onorificenze internazionali. A capo di associazioni artistiche come la Secessione Berlinese e come 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.

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 c'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, Boccioni muore in guerra 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.

ARCHIV • • • ARCHIVIO

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 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 neorealisticomisticizzante delle borgate romane, costa all' autore diversi processi. Sofisticati elementi letterari, pittorici e musicali danno al suo stile ricchezza di contrasti e pathos. Con le versioni cinematografiche originali del Nuovo Testamento, di miti greci e racconti medievali nonché con documentari impegnati, Pasolini affronta il tema dei 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 completamente chiariti.

Februar *febbraio* 2011: Claude Monet

* 1840 Paris *Parigi* † 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 visibile 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.

ARCHIV • • • ARCHIVIO

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. L'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 riceve numerose onorificenze.

Dezember *dicembre* 2010: Nadar (Gaspard-Félix Tournachon) * 1820 † 1910 Paris *Parigi*

Der multitalentierte und experimentierfreudige Nadar erfindet das Fotoportrait durch psychologische Feinheit neu und revolutioniert die Fotoreportage durch Luftaufnahmen aus einem Heißluftballon heraus. Mit einem großen, selbst konstruierten Schraubenluftschiff inspiriert er seinen Freund Jules Verne zum Roman *Fünf Wochen im Ballon*. Kunstgeschichte schreibt 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, die er 1874 in seinem Atelier organisiert.

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