

esposizione esplora quel momento cruciale per l'avvento della modernità, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, che vede scienza, cultura e arte impegnate, come mai prima di allora, a sondare l'universo delle emozioni, e che pone agli artisti la sfida di inventare un nuovo alfabeto visivo capace di portare nell'opera la materia mutevole e inafferrabile degli stati d'animo. Protagonisti della rassegna sono gli esponenti della scena artistica tra divisionismo e simbolismo, come Giovanni Segantini, Gaetano Previati, Giuseppe Pellizza da Volpedo, lo scultore Medardo Rosso, fino ai capofila dell'avanguardia futurista, come Carlo Carrà e Umberto **Boccioni**, che seppero raccogliere il testimone dalla generazione precedente per creare un linguaggio dirompente che trascina lo spettatore nella dinamica delle emozioni e nella dimensione polifonica e corale della metropoli moderna.

Le arti e la scienza insieme per comunicare nuovi stati d'animo

Percorso scuole secondarie di secondo grado

Le importanti scoperte scientifiche della fine del '800 e dell'inizio del '900 aprono le porte a nuovi "modelli" d'immagine anche nascosti dietro la superficie del mondo visibile: l'invenzione della radiografia offre la possibilità di vedere la trasparenza del corpo umano in vita, la ricerca fisiognomico-psicologica, attraverso la fotografia, rende visibili corpi contorti dalle passioni umane. La teoria della relatività di Einstein, la radiotelefonia e molte altre ancora sono le novità che danno vita a una nuova realtà che risuona nelle poetiche degli artisti dell'epoca. Le opere diventano intermediarie di una nuova sensibilità acquisita e immagini, linee e colori vogliono suscitare nello spettatore lo stato d'animo che le ha generate.

Il percorso nella mostra permette di unire l'arte, la musica, la letteratura alle ricerche filosofiche e scientifiche, restituendo così l'immagine di un periodo storico che esprime l'idea di un "arte totale".

Fernand Khnopff Acqua calma, 1894

Ambiti disciplinari: **Storia dell'arte, Letteratura**

Ambito tematico: la rappresentazione delle passioni

Approfondimenti letterari:

Dante Alighieri

La Divina Commedia, V Canto, Inferno Amor, ch'a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che, come vedi, ancor non m'abbandona.

Amor condusse noi ad una morte: Caina attende chi a vita ci spense. Queste parole da lor ci fuor porte.

Gabriele D'Annunzio

Francesca da Rimini, 1901 Tragedia in versi e in cinque atti

La scapigliatura

Movimento artistico e letterario

PASSIONE

Gaetano Previati *Paolo e Francesca*, c. 1887

Storia dell'arte, Scienze e Filosofia

Ambito tematico: l'espressione dei sentimenti tra scienza e arte

L'interesse di artisti e scienziati converge sullo studio del volto e delle sue espressioni, riconoscendovi una via di accesso alle emozioni.

Approfondimenti storici e scientifici:

Charles Darwin

(Shrewsbury, 1809 – Londra, 1882) L'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali, 1872

Cesare Lombroso

(Verona, 1835 – Torino, 1909) Fondatore dell'antropologia criminale L'uomo delinquente, 1876

COLLERA

Giovanni Segantini Autoritratto, c. 1882

Storia dell'arte, Fisica

Ambito tematico: il divisionismo tra simbolismo e futurismo

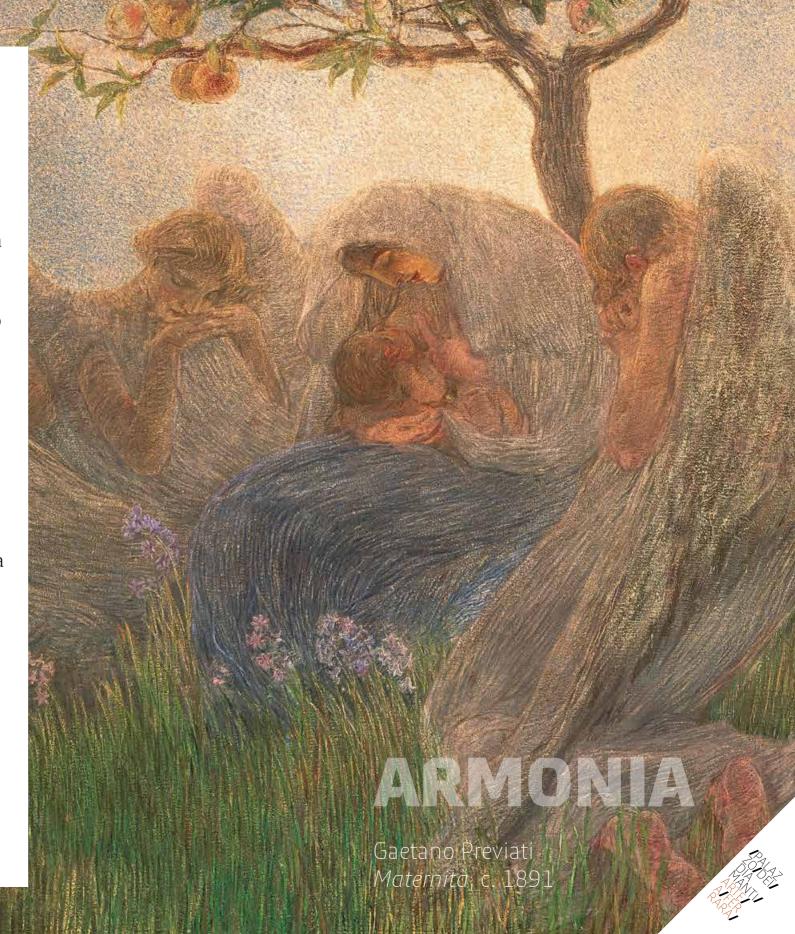
Nella conferenza di Roma del 1911 Umberto Boccioni dichiara: «Il divisionismo non è una tecnica! Il divisionismo è un atteggiamento dello spirito; è un grado a cui è giunta la sensibilità umana; è un modo di tradurre, è lo stile di un'epoca!»

Nel 1906 Previati scrive I principi scientifici del divisionismo.

L'artista teorizza la riduzione dell'oggetto a un fascio di filamenti cromatici, abolendo ogni distinzione qualitativa tra la resa della figura e quella dello sfondo. Tale tecnica stilistica riflette una concezione della materia intesa come aggregazione temporanea di particelle infinitesimali di moto continuo in sintonia con quanto i progressi della scienza in quegli anni andavano mostrando: dalla scoperta dell'atomo e della radioattività, alla teoria della relatività e delle linee forza di Faraday e Maxwell.

Approfondimento: Michael Faraday

Ricerche sperimentali, vol.3, 1855

Ambiti disciplinari: Storia dell'arte

Storia dell'arte, Letteratura

Ambito tematico: l'affinità tra le arti e l'espressione dei sentimenti

«Nella teoria del Gesamtkunstwerk (Opera d'arte totale) Wagner riconosce che ogni genere artistico - musica, poesia drammatica, arti plastiche - una volta raggiunta l'espressività massima concessa dalla propria strumentazione ha per sola risorsa quella di accostarsi, con il più rigoroso rispetto alla sfera d'azione degli altri, di modo che, per l'"unione intima" che ne deriva, ciascuna arte riesce ad esprimere con la migliore efficacia ciò che ormai non arrivava a restituire singolarmente.»

Approfondimento letterario: Charles Baudelaire

I fiori del male, 1857

Corrispondenze

È un tempio la Natura ove viventi pilastri a volte confuse parole mandano fuori; la attraversa l'uomo tra foreste di simboli dagli occhi familiari. I profumi e i colori e i suoni si rispondono come echi lunghi che di lontano si confondono in unità profonda e tenebrosa, vasta come la notte ed il chiarore.

Esistono profumi freschi come carni di bimbo, dolci come gli òboi, e verdi come praterie; e degli altri corrotti, ricchi e trionfanti, che hanno l'espansione propria alle infinite cose, come l'incenso, l'ambra, il muschio, il benzoino, e cantano dei sensi e dell'anima i lunghi rapimenti

RÊVERIE

Gaetano Previati Chiaro di luna, 1888-92

Storia dell'arte, Letteratura inglese

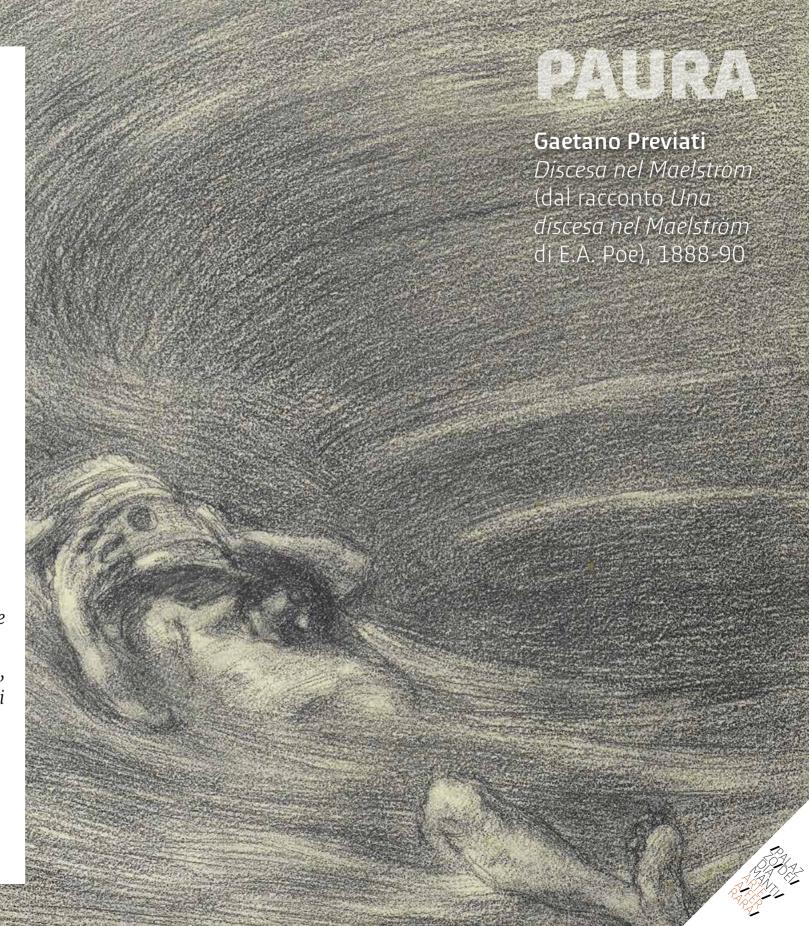
Ambito tematico: l'immagine della paura tra parola e segno

Approfondimento letterario: Edgar Allan Poe

Una discesa nel Maelström, in Racconti, 1833

Sentendomi salire la nausea per l'effetto della rapida discesa aveva avuto l'istinto di avvinghiarmi più forte al barile, e di chiudere gli occhi.

- [...] Mi meravigliavo di non essere già nelle spine mortali dell'acqua.
- [...] Non dimenticherò mai la sensazione di spavento, orrore e ammirazione con cui mi guardai intorno.. Il battello sembrava sospeso, quasi per magia, a metà della discesa, sulla superficie interna di un imbuto prodigiosamente vasto e profondo, dalle pareti perfettamente lisce che si sarebbero potute prendere per ebano, se non fosse stata la rapidità sbalorditiva con cui rotavano, e il barlume spettrale che riflettevano sotto i raggi della luna piena, che, da quello squarcio circolare tra le nuvole già descritto, piovevano in un diluvio di luce dorata, lungo le nere pareti, e giù giù nei più segreti recessi dell'abisso.

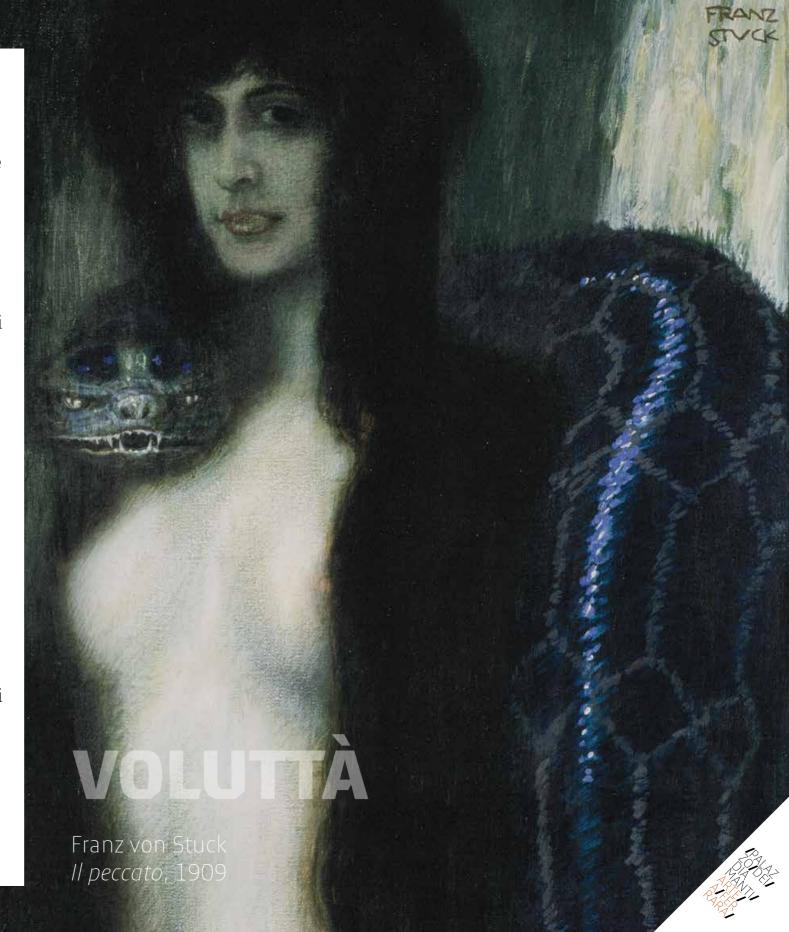
Storia dell'arte, Letteratura, Storia

Ambito tematico: stereotipi femminili ed emancipazione, tra simbolismo e secessione

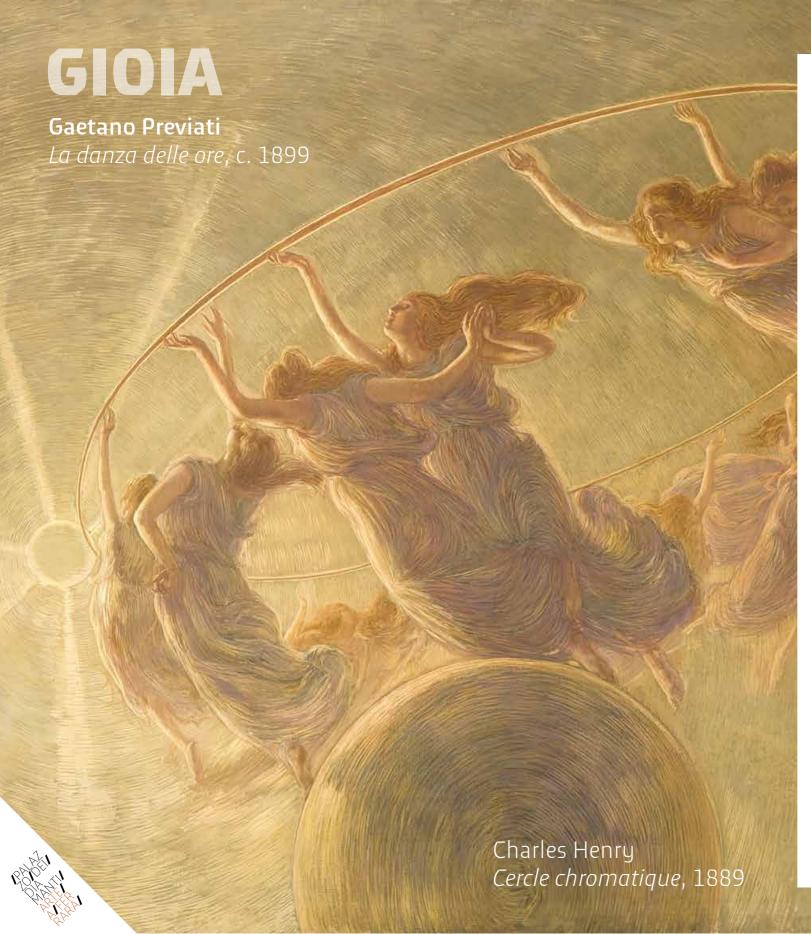
«La donna di un tempo non studiava, non fumava, non beveva liquori, e l'uomo avvicinandosi a lei trovava come un fresco rifugio, come un prato verde in cui adagiarsi e riposare i nervi stanchi della vita febbrile a cui era condannato. L'astemia e l'analfabetismo delle nostre donne erano come una piscina fresca in cui si guariva del nostro nervosismo. Oggi anche la donna studia, anche la donna fuma e ahimè anch'essa si inebria coll'alcool, con caffè e colla morfina. Anche il ventre dell'umana famiglia è divenuto cervello e il ventre nevrotico genera all'infinito uomini sempre più nevrotici. Le donne che hanno a che fare con gli uomini oggi fornicano coi libri, coi giornali e coi drammi strazianti e le dita delicate e bianche destinate alle carezze e all'ago si tingono d'altri inchiostri e sfogliano i codici e commentano l'eguaglianza dei diritti e la disuguaglianza dei doveri!» Paolo Mantegazza, Il secolo nevrosico, 1887

Approfondimento letterario: Gabriele D'Annunzio

Il piacere, 1889

Ambito disciplinare:

Storia dell'arte

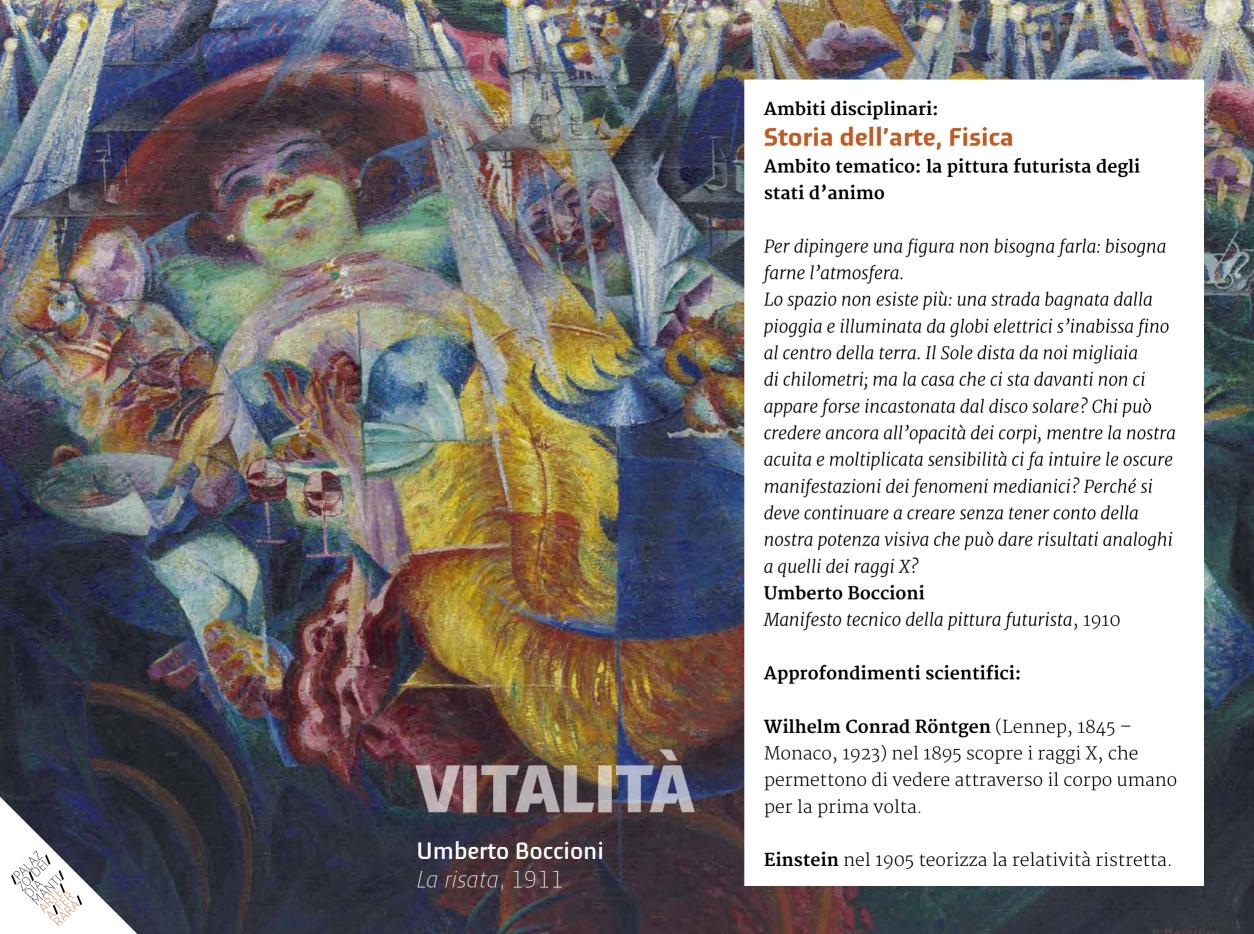
Ambito tematico: percezione visiva e teorie del colore

Michel Eugène Chevreul, James Clerk Maxwell, Ogden Rood, Charles Henry

Dopo i lavori di Chevreul sul contrasto dei colori, il fisico scozzese James Clerk Maxwell scoprì che i colori possono essere mescolati non solo sulla tavolozza ma anche «nell'occhio dell'osservatore». Nel 1879 lo scienziato americano Ogden Rood descrisse un effetto ottico simile: quando linee o punti di colori differenti sono molto ravvicinati, l'osservatore posto a una certa distanza vede una sola sfumatura di colore, risultato della fusione dei colori presenti nelle linee e nei punti.

Secondo Charles Henry le linee circolari e in genere le strutture dinamiche

permettono un libero dispiegamento di energia e quindi predispongono il ricettore a reazioni gioiose.

STATI D'ANIMO Arte e psiche tra Previati e Boccioni

3 marzo / 10 giugno 2018

Palazzo dei Diamanti

Corso Ercole I d'Este 21 Ferrara

Informazioni e prenotazioni mostre e musei

Tel. 0532 244949 diamanti@comune.fe.it palazzodiamanti.it

Seguici sui social network: **f y o P** #StatiDAnimo

Organizzatori

Fondazione Ferrara Arte Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara

Orari di apertura

Aperto tutti i giorni: 9.00 – 19.00 La biglietteria chiude 30 minuti prima

Aperto anche Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno

Tariffe

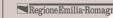
€ 5,00 (radioguide o audioguide comprese nel biglietto) Gratuito: 2 insegnanti per ogni classe, disabili ed eventuale insegnante di sostegno

Visite guidate speciali per le scuole secondarie di I e Il grado: € 74,00 (radioguida obbligatoria)

PROPOSTE TURISTICHE

MyFE Ferrara Tourist Card

MyFE è la carta turistica di Ferrara, un pass che permette di vivere un'esperienza unica, risparmiando tempo e denaro. MuFE Card per una città che vale sempre il biglietto! Esenzione dall'imposta di soggiorno; ingresso a tutta la rete museale: biglietto ridotto alle mostre di Palazzo dei Diamanti; biglietto ridotto ai concerti di Ferrara Musica, agli spettacoli in programma al Teatro Comunale e alle iniziative del Jazz Club Ferrara; sconti presso strutture ricettive, ristoranti e negozi convenzionati; riduzioni navetta Bus & Fly; offerte speciali in occasione di eventi e manifestazioni www.myfecard.it Per conoscere tutti gli sconti e le riduzioni: www.myfecard.it

MyFEFerrara tourist card

Consorzio Visit Ferrara

Sul sito www.visitferrara.eu inserendo il codice STATIDANIMO18 è possibile prenotare un soggiorno a Ferrara ad un prezzo scontato del 10% sulle migliori tariffe disponibili. Sono acquistabili inoltre pacchetti turistici, visite guidate, attività ed escursioni Tel. 0532 783944 mostre@visitferrara.eu

Get A Ride! Bus & Fly

Collegamenti tra l'aeroporto di Bologna e il centro storico di Ferrara Tempo di percorrenza 60 minuti; biglietto € 15,00 acquistabile a bordo www.ferrarabusandfly.it

In copertina

Giuseppe Pellizza da Volpedo, Ricordo di un dolore (Ritratto di Santina Negri), 1889 Bergamo, Accademia Carrara

Umberto Boccioni Stati d'animo I: quelli che restano, 1911 Milano, Museo del Novecento

Gaetano Previati *Discesa nel Maelström*, 1888-90 Collezione privata

Gaetano Previati Paolo e Francesca, c. 1887 Bergamo, Accademia Carrara

Gaetano Previati

Il Giorno, trittico, 1907

Camera di Commercio Metropolitana di
Milano-Monza-Brianza-Lodi

Umberto Boccioni La risata, 1911 New York, Museum of Modern Art. Dono di Herbert e Nannette Rothschild, 1959

Gaetano Previati Aurora, 1884 Collezione privata, courtesy Galleria Bottegantica, Milano

Gaetano Previati Paolo e Francesca, 1909 Ferrara, Museo dell'Ottocento Luigi Russolo *Profumo*, 1910 Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, Collezione VAF-Stiftung

Giovanni Segantini Ave Maria a trasbordo, 1886 St. Moritz, Segantini Museum, Otto Fischbacher-Giovanni Segantini Stiftung

Umberto Boccioni Stati d'animo I: gli addii, 1911 Milano, Museo del Novecento

Giuseppe Pellizza da Volpedo Autoritratto, 1899 Firenze, Galleria degli Uffizi

Gaetano Previati *Il sogno*, 1912 Collezione privata

Gaetano Previati Cleopatra, 1903 Collezione privata

Dante Gabriel Rossetti Beata Beatrix, 1880 Edimburgo, National Galleries of Scotland. Dono di A.E. Anderson in memoria del fratello Frank, 1928

Giovanni Segantini *Dea dell'amore*, 1894-97 Milano, Galleria d'Arte Moderna

Fernand Khnopff Acqua calma, 1894 Vienna, Belvedere

Giovanni Segantini
Autoritratto, c. 1882
St. Moritz, Segantini Museum,
Eidg. Kommission der Gottfried
Keller-Stiftung

Gaetano Previati Hashish o Le fumatrici d'oppio, 1887 Piacenza, Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi

Franz von Stuck *Il peccato*, 1909 Palermo, Galleria d'Arte Moderna "Empedocle Restivo"

Umberto Boccioni Autoritratto, 1909 Milano, Castello Sforzesco, Civico Gabinetto dei Disegni

Giuseppe Pellizza da Volpedo Tramonto o Il roveto, 1900-02 Piacenza, Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi

Copyright

Giorgio de Chirico © by SIAE 2018