

1 GIUGNO 2025

ACCADEMIA PITAGORICA

GOLF CLUB CA' DELLA NAVE

MARTELLAGO (VE)

**L'IMPORTANZA DELL'ARTE
NELL'EVOLUZIONE PERSONALE**

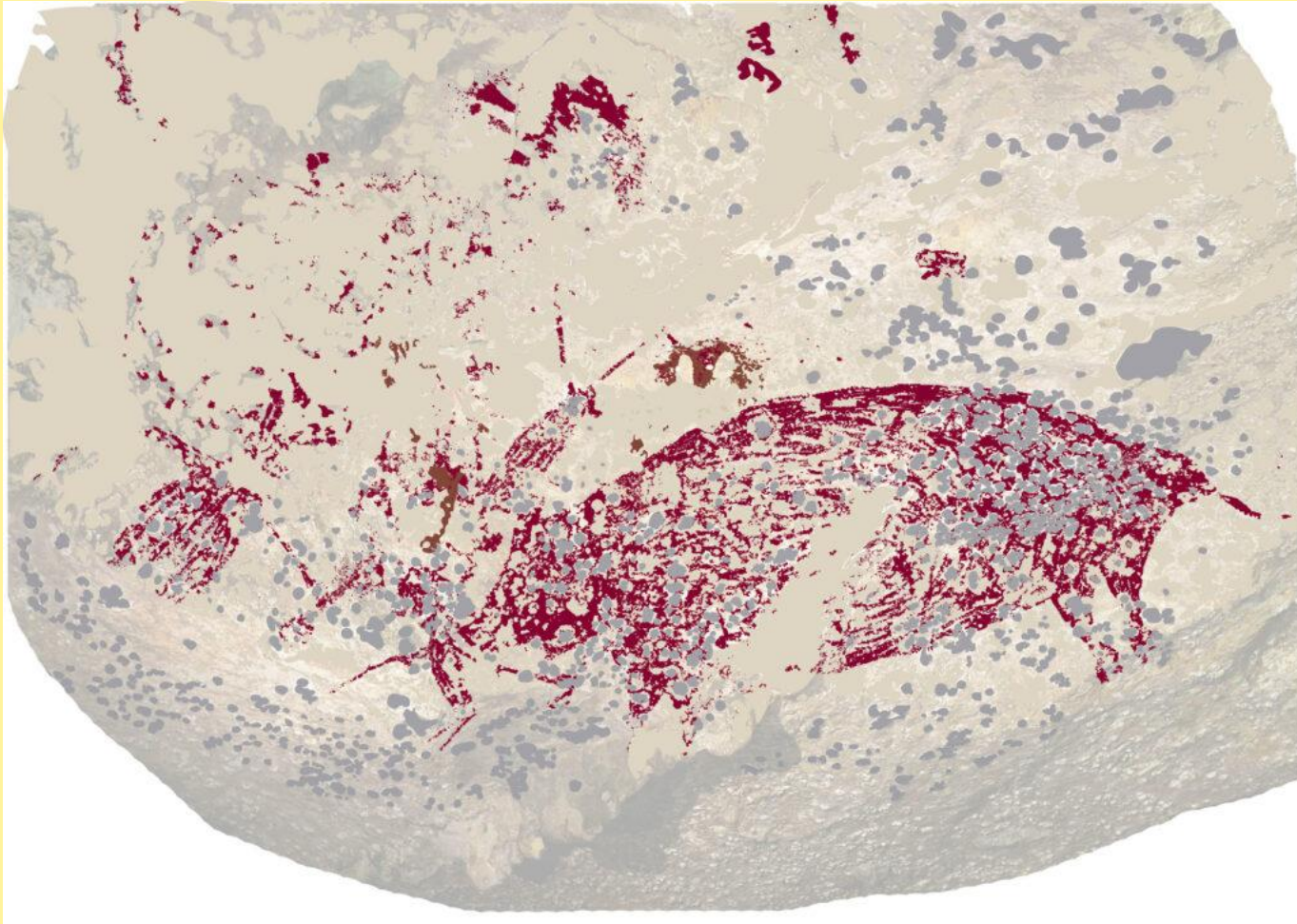

di Giancarlo Guerreri

L'ingresso nella caverna

**La più antica arte rupestre narrativa ha
almeno 51.200 anni e si trova in Indonesia**

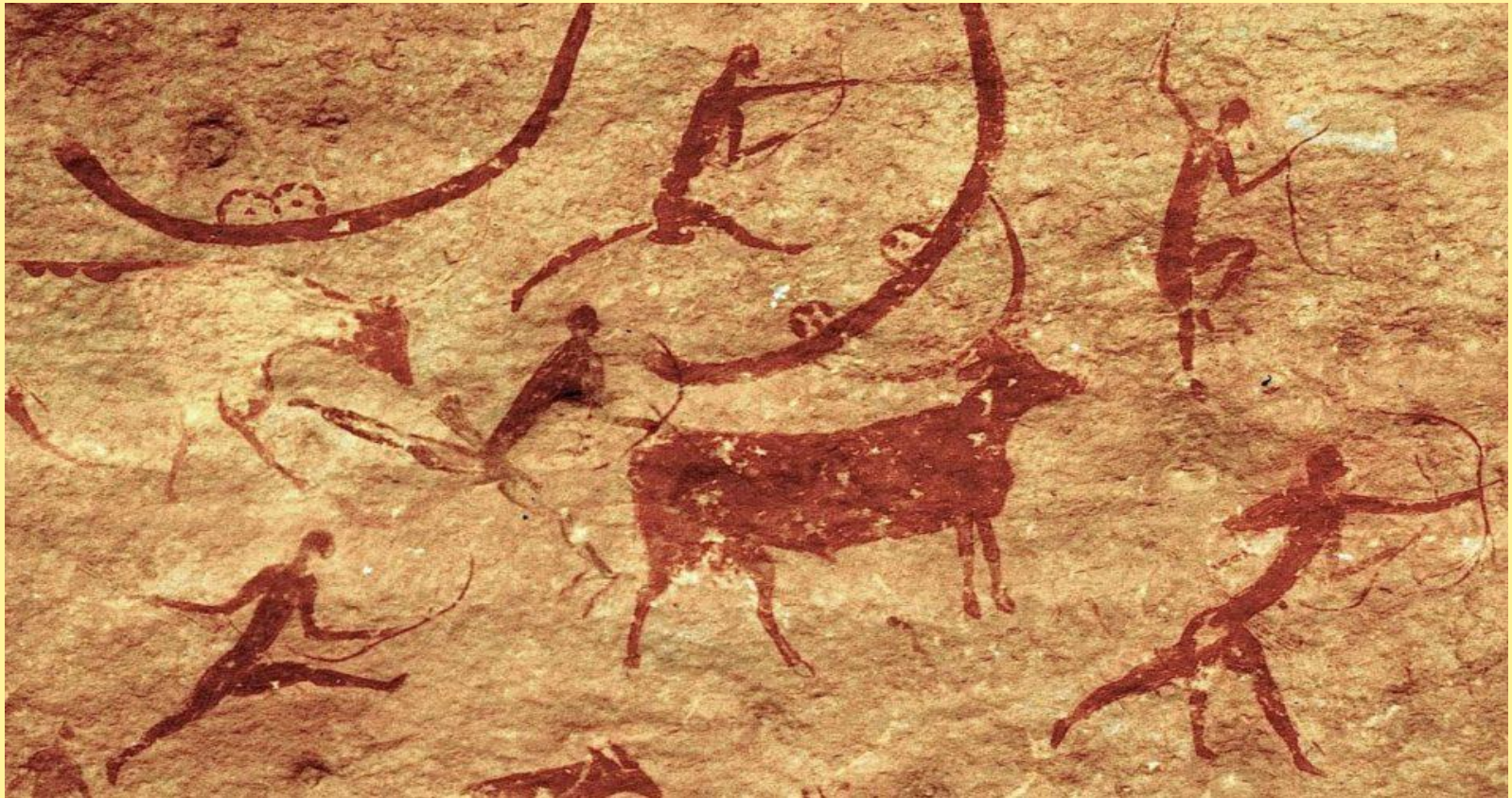
L'Arte rupestre

La caverna era il luogo magico, il mondo esterno il palcoscenico della realtà.

La divisione manichea tra esoterismo ed essoterismo nacque probabilmente in tali circostanze.

L'ocra rossa e il carbone ricoprirono le parti più buie delle caverne, creando sfondi metafisici per le loro cerimonie rituali. Le lingue di fuoco, danzando con loro, davano vita a movimenti surreali che animavano quelle forme animali che sarebbero diventate, nella realtà esterna, le loro autentiche prede.

La caverna di Platone

La caverna ci riconduce anche al mito di Platone, nel quale si narra di alcuni individui incatenati all'interno di una grotta, protetti da un muro di roccia che impedisce loro di vedere l'ingresso e l'esterno della caverna.

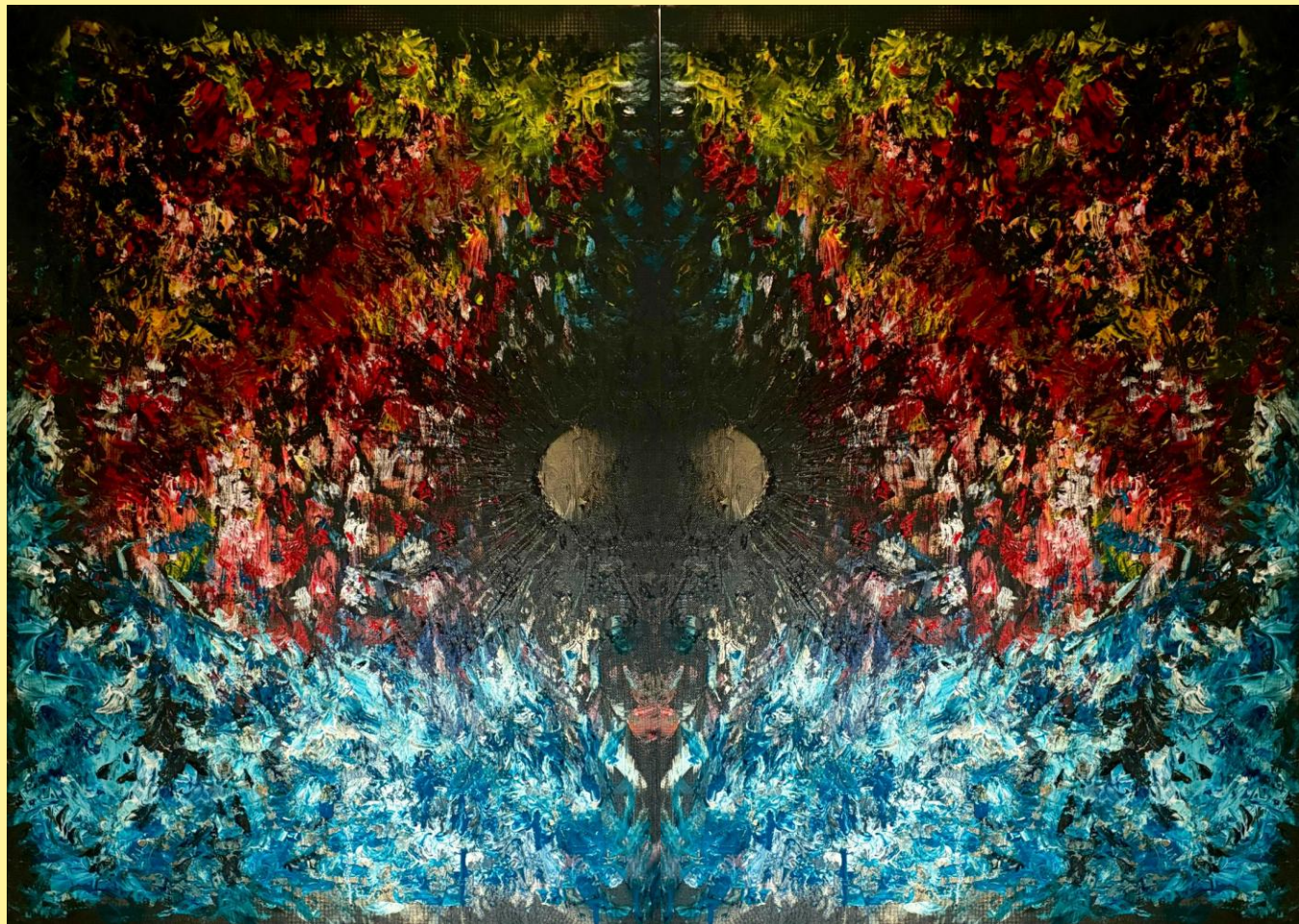
**Cos'è la
Realtà?**

Cos'è Reale?

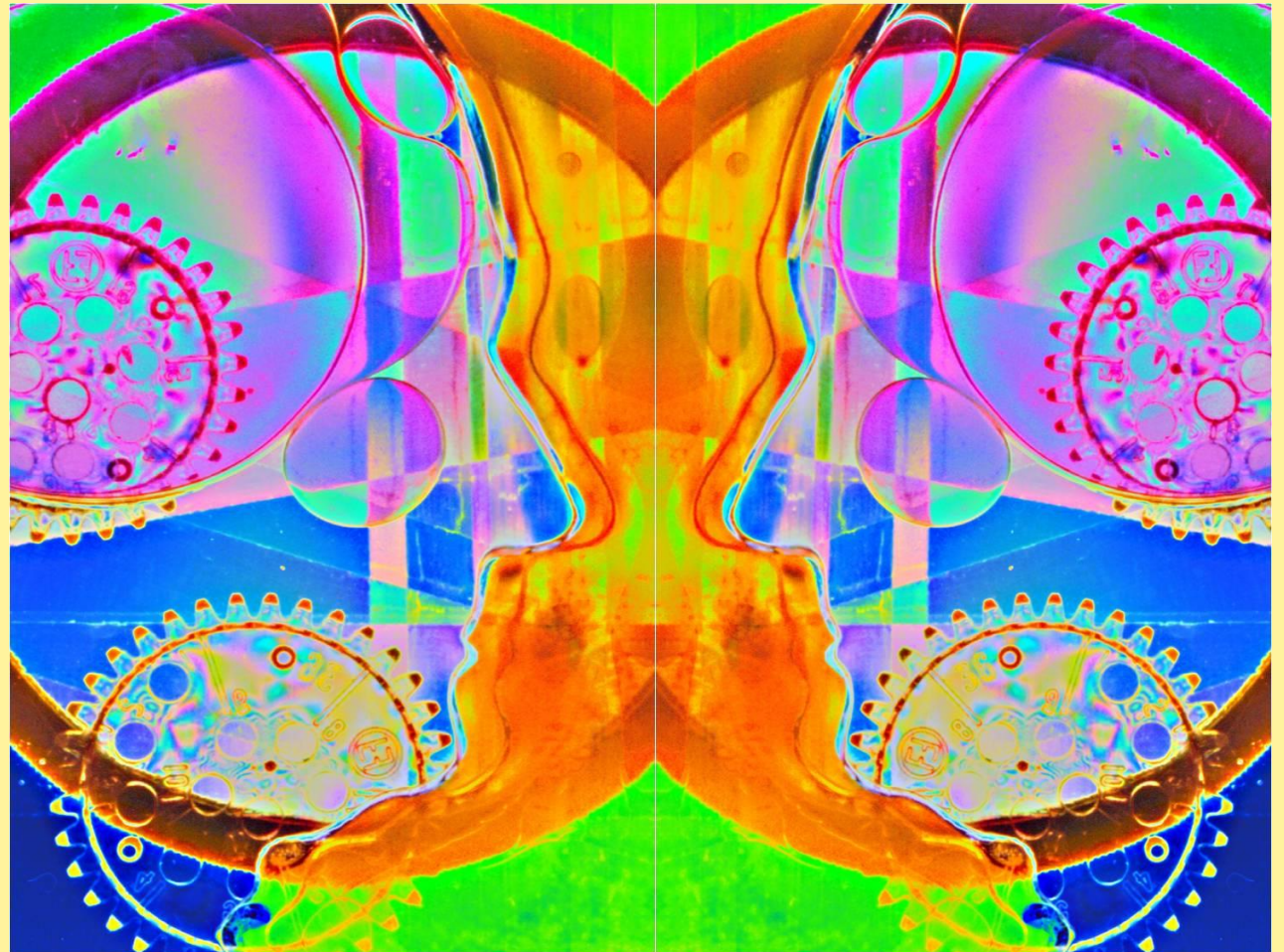
Un compito dell'artista è quello di svelare il mistero dell'apparenza delle cose e regalarci differenti prospettive che possano aprire la mente.

**Da dove
giungono le
idee?**

Dove sono le idee
che non abbiamo
ancora?

Dove sono le
immagini che non
abbiamo ancora
dipinto o le melodie
che non abbiamo
ancora composto?
Dove sono le forme
che non abbiamo
ancora scolpito, i libri
che non abbiamo
ancora scritto e le
poesie che non
abbiamo ancora
creato?

Anna Achmatova, La Musa (da *Il giunco*, 1925)

Amedeo Modigliani

Quando la notte attendo il
suo arrivo,
la vita sembra sia appesa a
un filo.
Che cosa sono onori, libertà,
giovinezza
di fronte all'ospite dolce
col flauto nella mano? Ed
ecco è entrata.
Levato il velo, mi guarda
attentamente.

**Le chiedo:
«Dettasti a Dante
tu le pagine
dell'Inferno?»
Risponde: «lo».**

A. Achmatova, La Musa
(da *Il giunco*, 1925)

Come percepiamo la Realtà?

Oltre il diaframma

L'Arte, intesa
come somma di
tutte le
manifestazioni
artistiche, diventa
un ponte tra il
mondo magico e
quello della
quotidianità.

**Cosa percepiamo
della Realtà?**

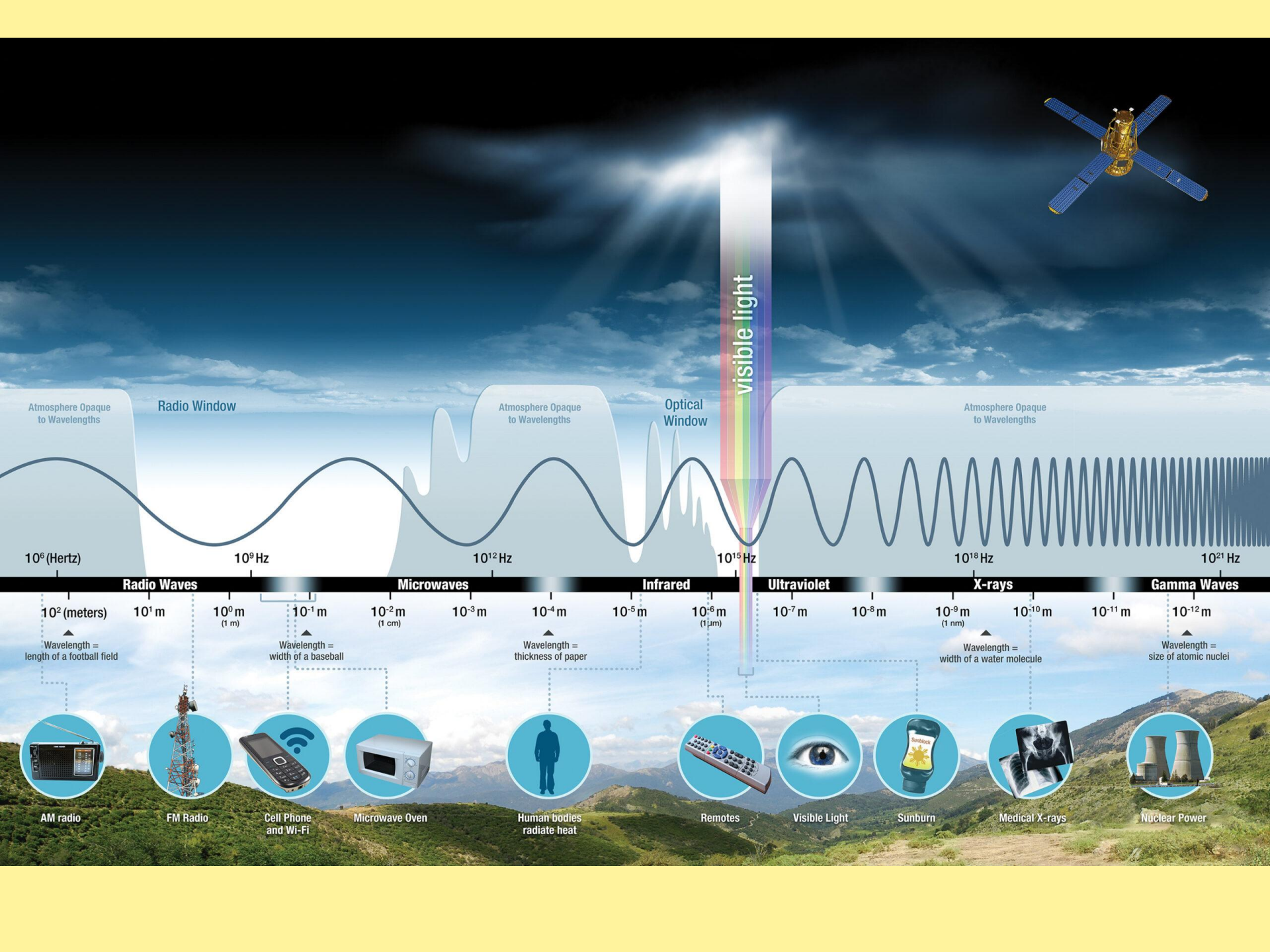
La nostra percezione della Realtà

**Ciò che ci appare della
cosiddetta realtà non
coincide con
l'autentica Realtà.**

I nostri cinque sensi
sono limitati dalla loro
struttura e
percepiscono
solamente una parte
infinitesimale delle
radiazioni
elettromagnetiche
emesse nello spazio.

Arte.Go
Joaquin Morodo.
V.I.T.R.I.O.L.

Lo spazio interstellare

Comprendere che ciò che siamo abituati a percepire con i nostri cinque sensi non corrisponda necessariamente alla cosiddetta Realtà, può essere scioccante e forse pericoloso, ma è altrettanto vero che, ad esempio, le immagini dello Spazio non esisterebbero senza la tecnologia dei telescopi sensibili a frequenze che non potremmo mai vedere con i nostri occhi.

Piccola nube di Magellano

La Realtà interiore

V.I.T.R.I.O.L.

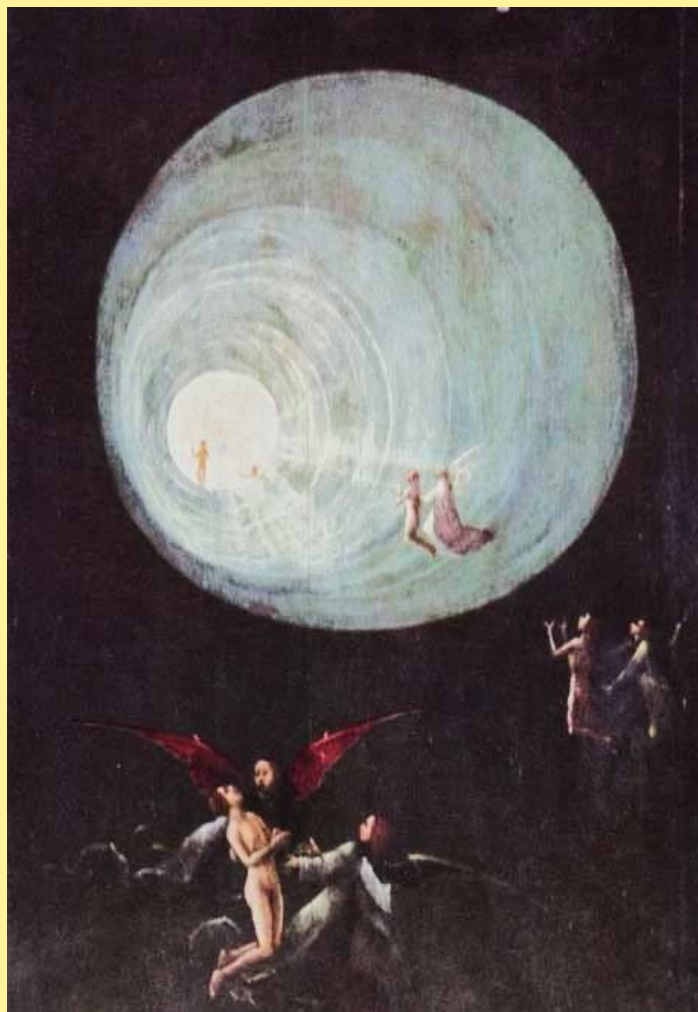
L'Artista, autentico, assurge al ruolo di intermediario tra le due realtà, ovvero colui che "vede" il mondo trascendente con gli occhi dello spirito, oppure che "ode" i suoni che si compongono in nuove armonie nella propria mente.

**Dante Inferno
XXXVIII Lucifero**

V.I.T.R.I.O.L.

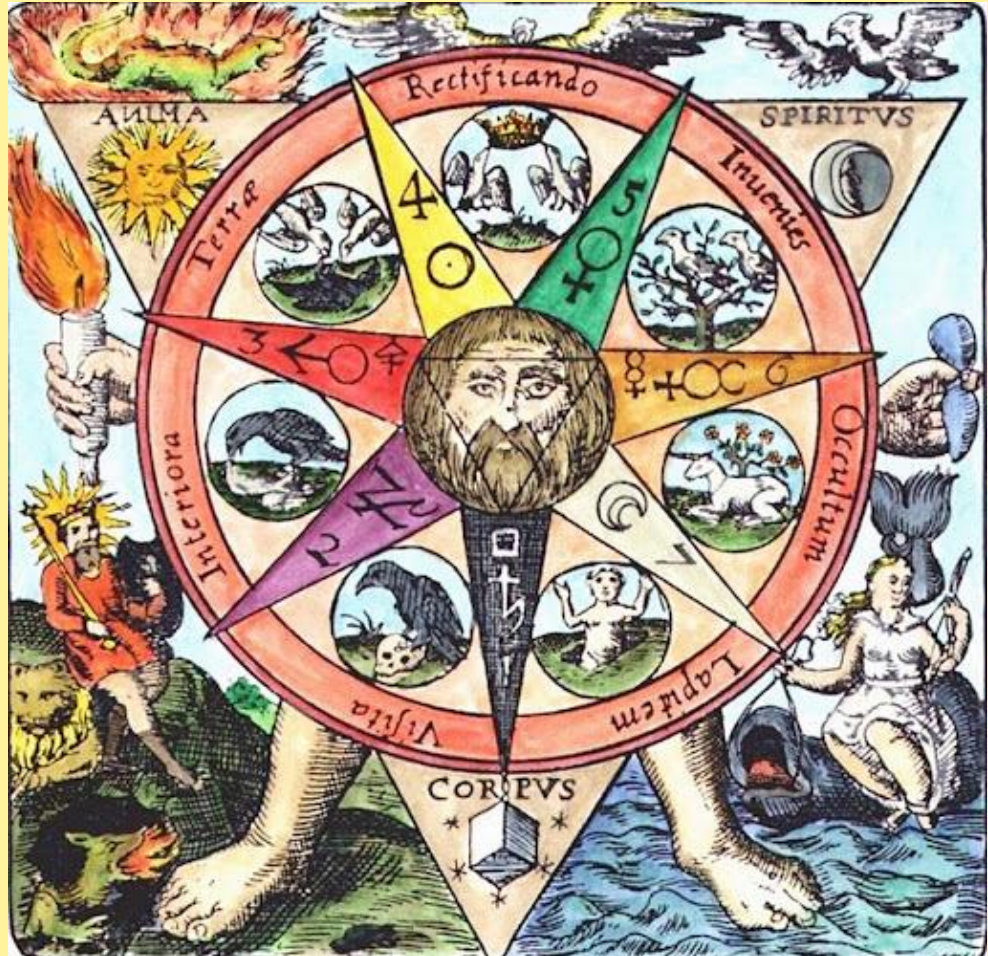
L'Artista opera alchemicamente su se stesso per rivelare e condividere il proprio Mondo interiore, entrando nella oscura dimensione del buio e raggiungere la Luce dopo aver compiuto i necessari cambiamenti.

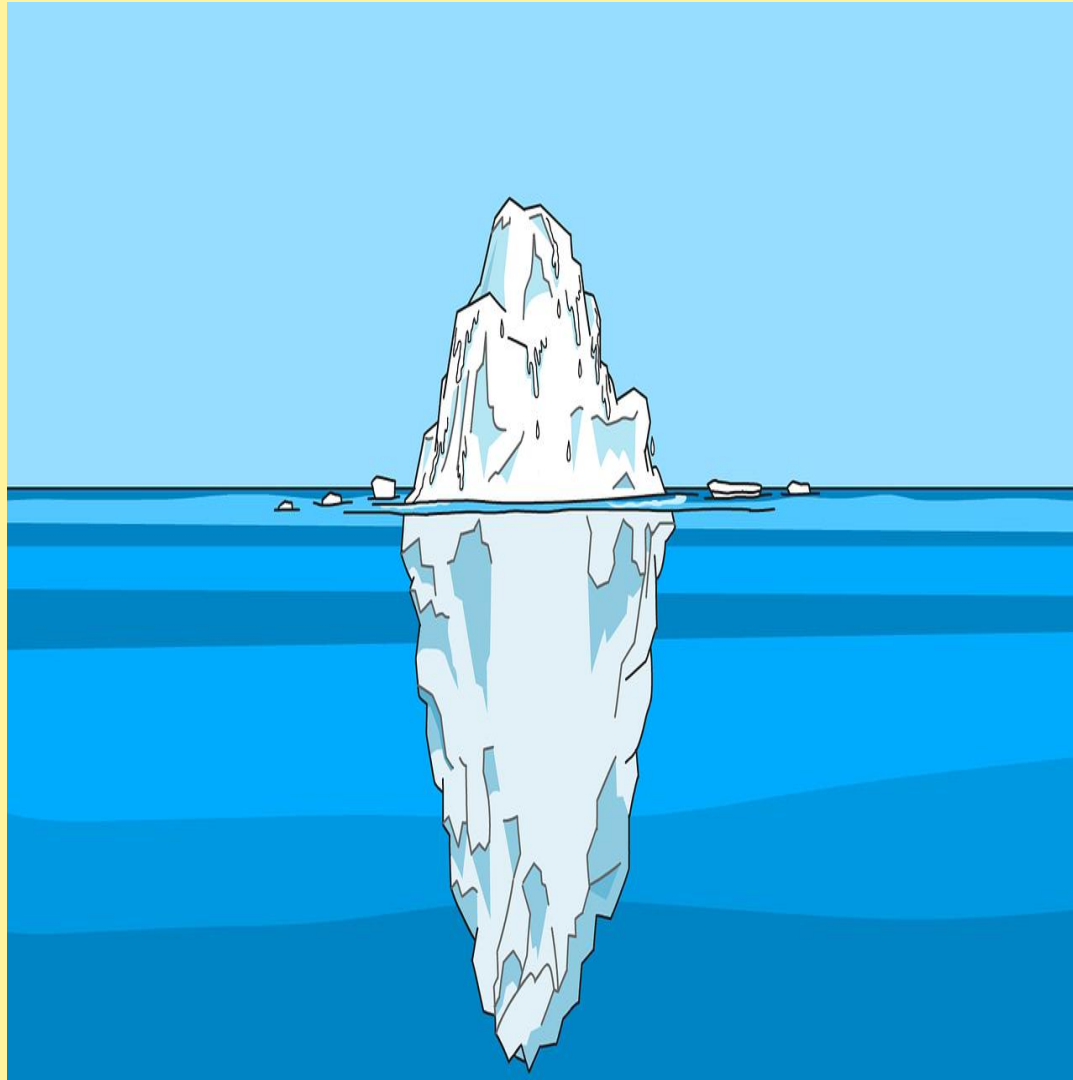
V.I.T.R.I.O.L.

Tramite questa alchimia interiore il noto acronimo di Basilio Valentino, il **V.I.T.R.I.O.L.**, Visita Interiora Terrae Rectificandoque Invenies Occultum Lapidem, diventerà l'effettivo catalizzatore del processo di realizzazione interiore che farà comprendere, anche all'Artista stesso, l'autentico significato del proprio Lavoro.

**La Psicanalisi
investiga
sull'inconscio**

Arte, Fisica e Psicanalisi

Frida Kahlo

Dipingo i fiori per non farli morire.

La rivoluzione è l'armonia della forma e del colore e tutto esiste, e si muove, sotto una sola legge: la vita.

Sono felice, fino a quando potrò dipingere.

Ho sempre dipinto la mia realtà, non i miei sogni.

Dipingo autoritratti perché sono la persona che conosco meglio.

"Non far caso a me. Io vengo da un altro pianeta. Io ancora vedo orizzonti dove tu disegni confini."

FEDERICO FAGGIN

Andare oltre il visibile significa capire che

la realtà più profonda non è la realtà che possiamo studiare con gli strumenti.

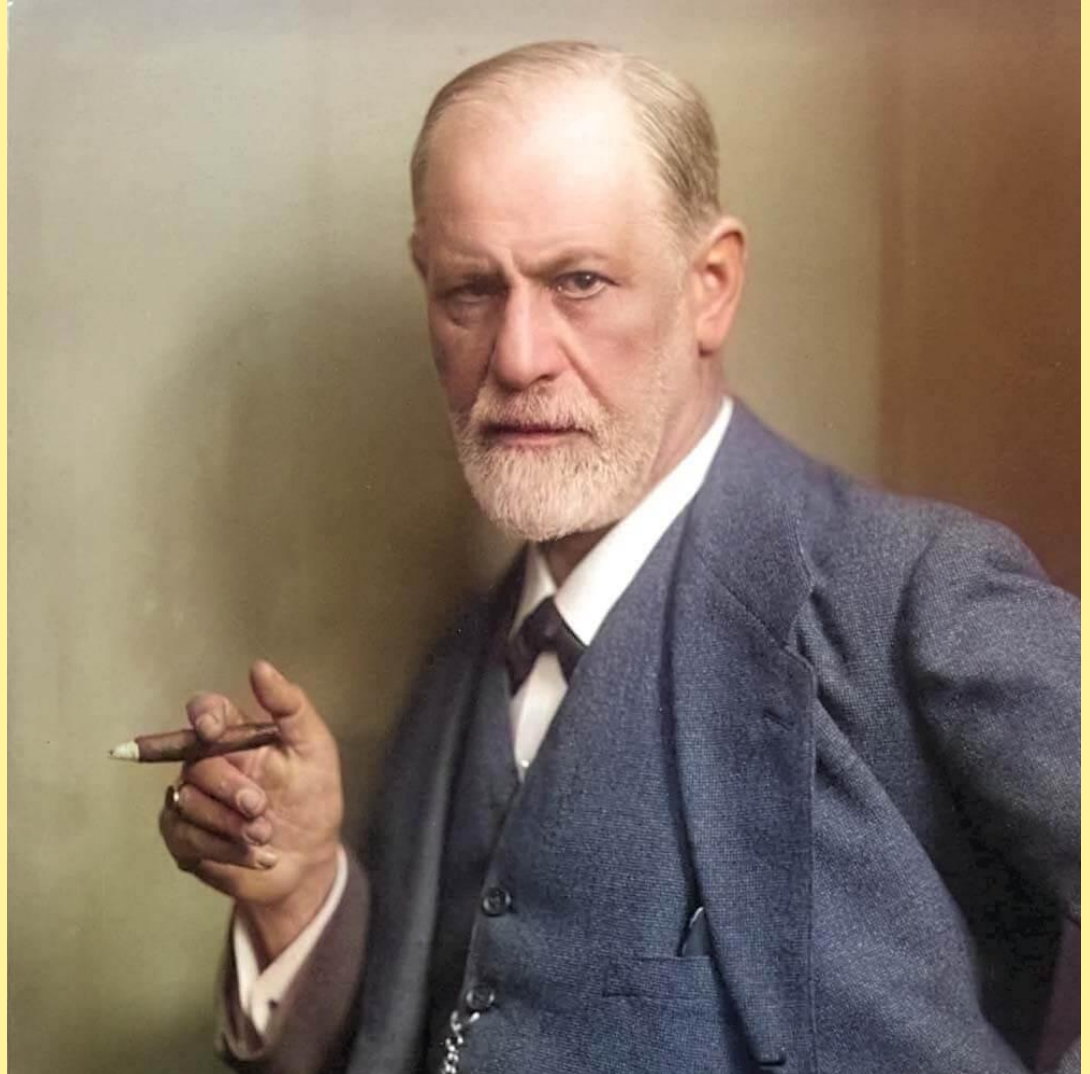
La realtà indagabile ha unicamente a che fare con ciò che esiste nello spaziotempo.

Per i fisici tutto ciò che esiste, esiste solo nello spaziotempo.

SIGMUND FREUD

Freud ha riconosciuto nell'artista una capacità di sublimazione in quanto in grado di ***"trasformare le sue fantasie in una creazione artistica invece che in sintomi."*** In altre parole, Freud ha avuto il merito di intuire un potenziale curativo all'arte.

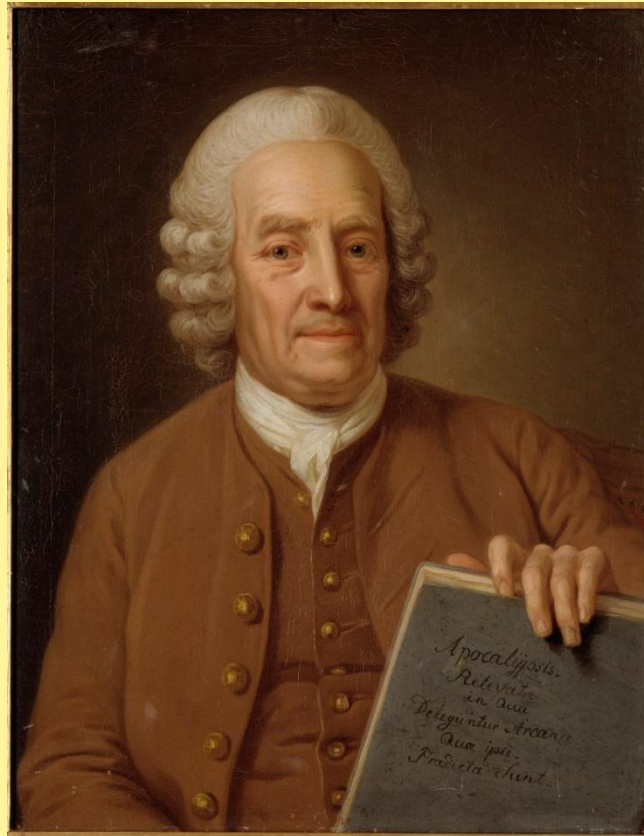
Emanuel Swedenborg e Novalis

"Tutte le apparenze e tutte le forme materiali sono solo maschere e gusci che ci fanno intravedere le fonti più profonde della natura".

**Emanuel Swedenborg
(1688-1772)**

"Non esiste niente in cielo e in terra che non sia anche nell'uomo".

**Novalis, Friedrich von
Hardenberg (1772-1801)**

Sogni e Immaginazione nel pensiero di Jung

...Per questo Jung invitava i suoi pazienti a rappresentare con figure quanto sognato, immaginato e sentito. Questo metodo dell'espressione aiutava a rendere visibili i contenuti interni e a comprenderli.

Le figure emerse durante il sogno costituivano il materiale con cui poter interagire nel dialogo tra conscio e inconscio...

(Patrizia Battaglia – Jung: arte e psicologia)

L'Ombra e l'Arte secondo Gustav Jung

L'Ombra è qualcosa che esiste solo in presenza della luce, poiché un corpo immerso nel buio non ha parti oscure, non ha Ombra.

Secondo Jung l'espressione artistica non è la manifestazione di una malattia da curare attraverso la conoscenza delle cause.

Davanti ad un'opera d'arte non va cercato l'antecedente ma il senso dell'opera stessa

Per Carl Gustav Jung l'arte fu l'amorosa compagna segreta di tutta la vita. Disegnò, dipinse, scolpì, intagliò il legno, progettò architetture con la maestria e la versatilità di un artista rinascimentale.

Il Libro Rosso di Jung

*"La poesia serve per nutrire
quel granello di pazzia che tutti
portiamo dentro e senza il
quale è imprudente vivere."
(F. Garcia Lorca)*

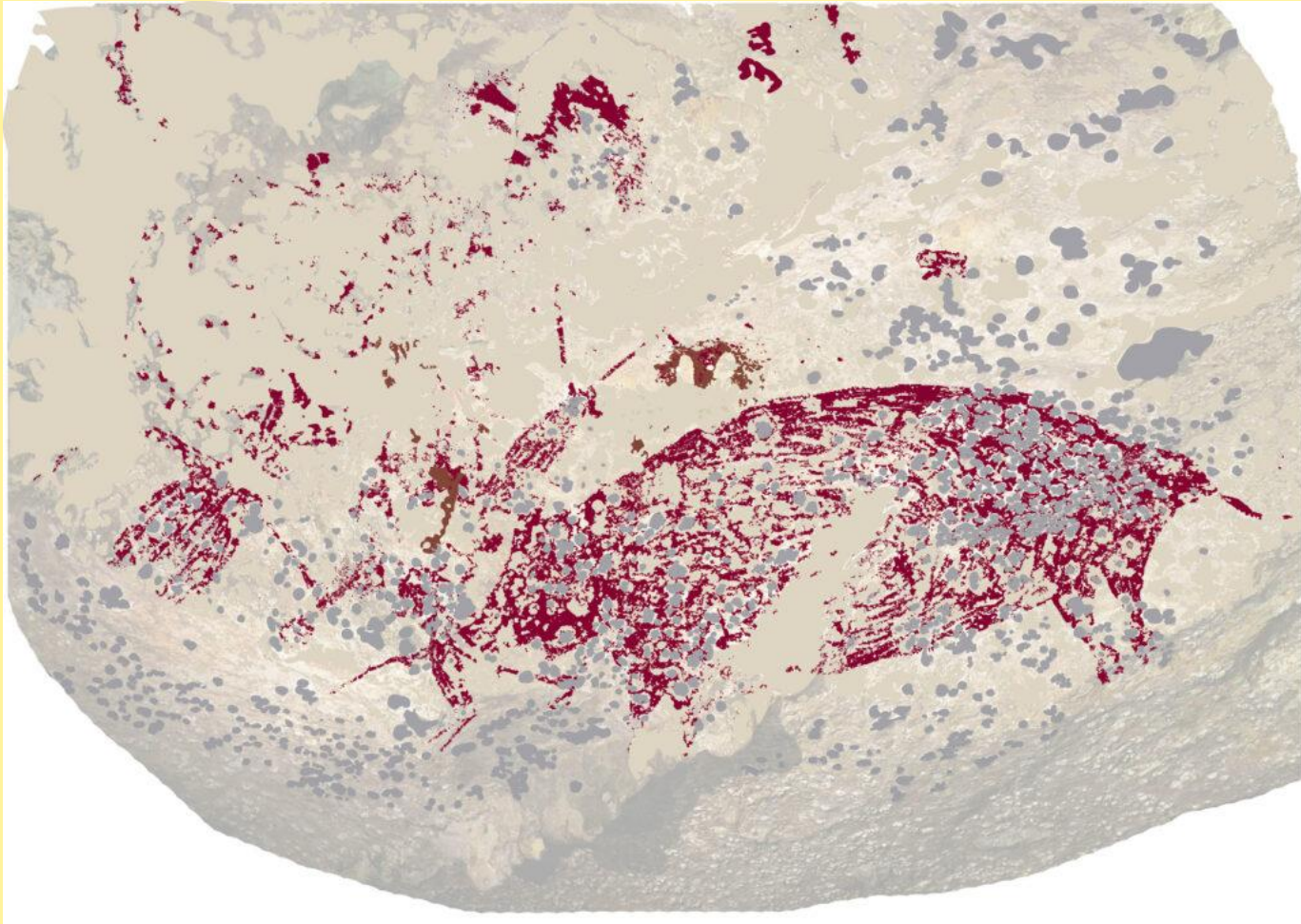
**L'opera d'arte ha un
senso che non deriva
dalle condizioni umane
che l'hanno preceduta,
anzi essa ha utilizzato
l'uomo e le proprie
abilità come "Terreno
nutritivo".**

Evoluzione del significato dell'Arte

**La più antica arte rupestre narrativa ha
almeno 51.200 anni e si trova in Indonesia**

*Cristo Pantocratore, 1180-90.
Mosaico absidale. Duomo di
Monreale (Palermo).*

Arte Romanica e Arte Gotica

*Wiligelmo, Dio Padre, La
creazione di Adamo e di
Eva, Il peccato originale,
dalle Storie della Genesi,
Duomo di Modena,
prima lastra. XI-XII sec*

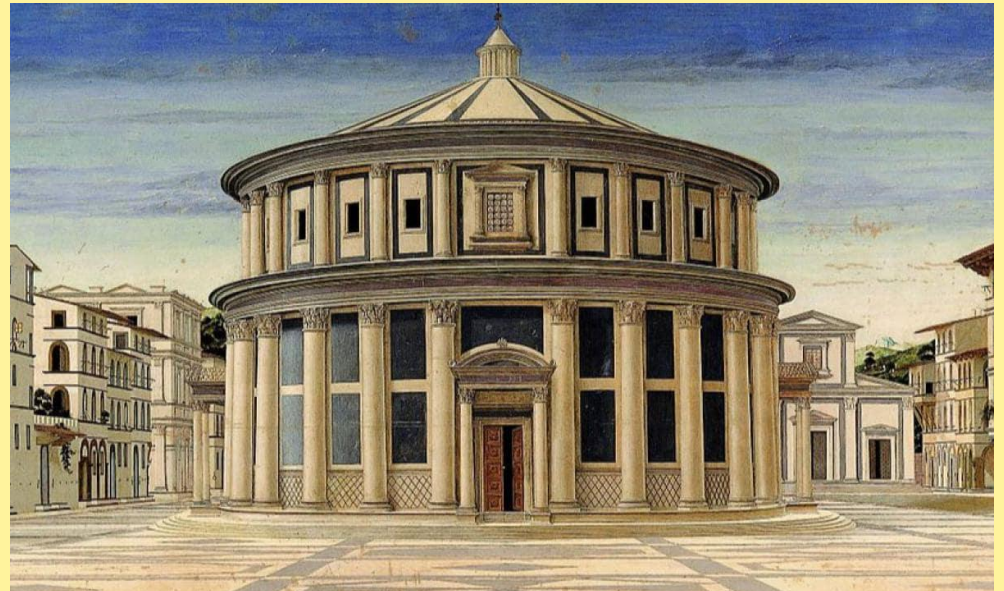

II RINASCIMENTO

Leonardo da Vinci: Donna con Ermellino, ritratto di Cecilia Gallerani 1488-90

Leon Battista Alberti, *Città ideale*, 1450 ca.
Tempera su tavola,. Urbino, Galleria Nazionale delle Marche.

Hieronymus Bosch

Hieronymus Bosch, il pittore fiammingo (1453-1516) fu, secondo molti critici, l'antesignano sia dell'**espressionismo**, che voleva svelare il lato mostruoso della società, che del **surrealismo** che ha dipinto i sogni e gli incubi dell'essere umano.

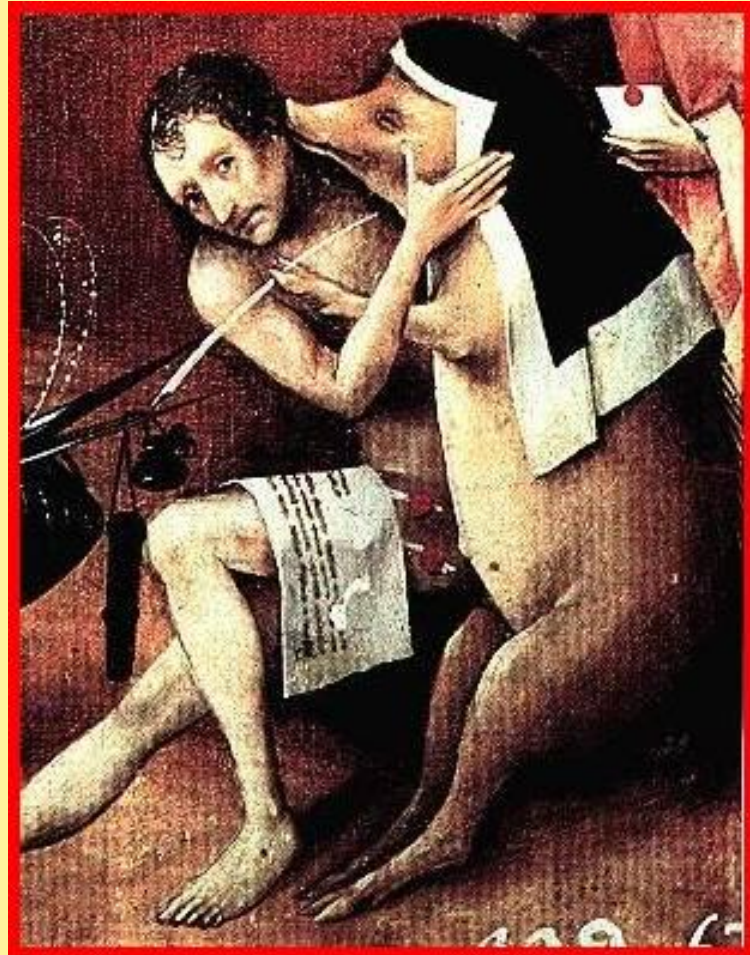

Il Giardino delle delizie è un trittico a olio su tavola di **Hieronymus Bosch**, databile tra 1490 - 1510 circa e conservato nel Museo del Prado di Madrid.

Giardino delle delizie particolari

La suora maiale:

Il maiale con il velo da suora, che sembra stia seducendo l'uomo intento a stipulare un contratto, per il pittore fiammingo stava a simboleggiare il forte decadimento del clero.

Giardino delle delizie particolari

Demone blu su poltrona da notte: *Un* mostro dal volto di uccello con un calderone come copricapo che ingurgita o espelle un corpo umano è diventato molto ricorrente tra i *memers* più affermati. In realtà, secondo alcuni critici, pare che Bosch fosse a conoscenza della *Visio Tugdali*.

La visione di Tugdäl, che narra di ciò che apparve ad un nobile bello e forte ma moralmente indegno, dedito al furto e al saccheggio (infatti nell'aldilà espierà il furto di una vacca).

Giardino delle delizie particolari

Uccello in uovo blu:

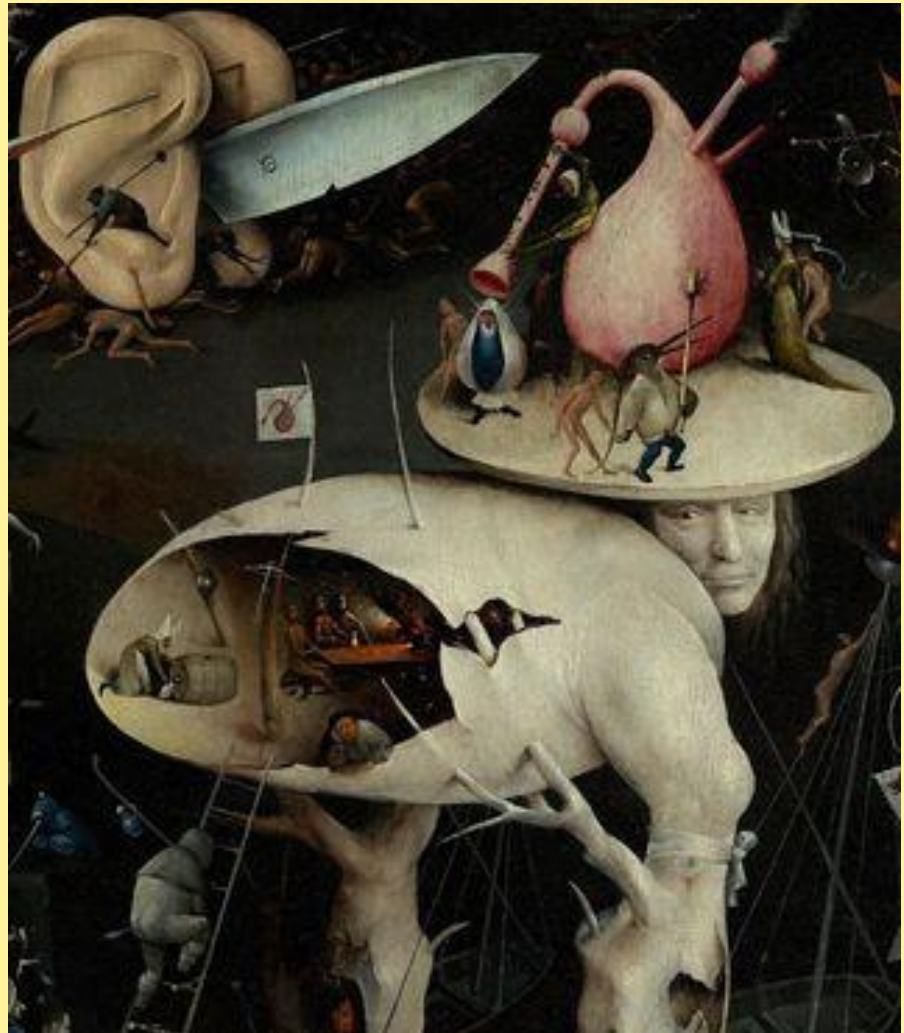
Gusci rotti, vuoti o
bucati da cui
fuoriescono gambe
umane sono un motivo
ricorrente nell'opera
dell'artista fiammingo,
che dalle *Tentazioni di
Sant'Antonio* al ***Trittico
del Giardino delle
Delizie*** ne declina i
simbolismi ogni volta in
maniera differente. In
questo caso l'uovo blu
sorretto dagli uomini
sarebbe segno di
impurità.

Giardino delle delizie particolari

L'uomo albero

Uno dei più famosi: nello stomaco ha **un pub**, e non scherziamo. Si vede una donna che spilla qualcosa da una botte, mentre altri bevono più in fondo. Lo storico dell'arte tedesco Hans Belting ha ipotizzato che questa figura fosse un autoritratto di Bosch, anche se per altri interpreti come Falkenburg "Il giardino delle Delizie", in cui è contenuto questo dettaglio, si tratta di un'opera pensata per non essere volutamente interpretabile.

Giardino delle delizie particolari

Orecchie con un coltello:

Le orecchie
giganti perforate
da più armi,
secondo molte
interpretazioni
dovrebbero
rappresentare un
monito del dolore
eterno.

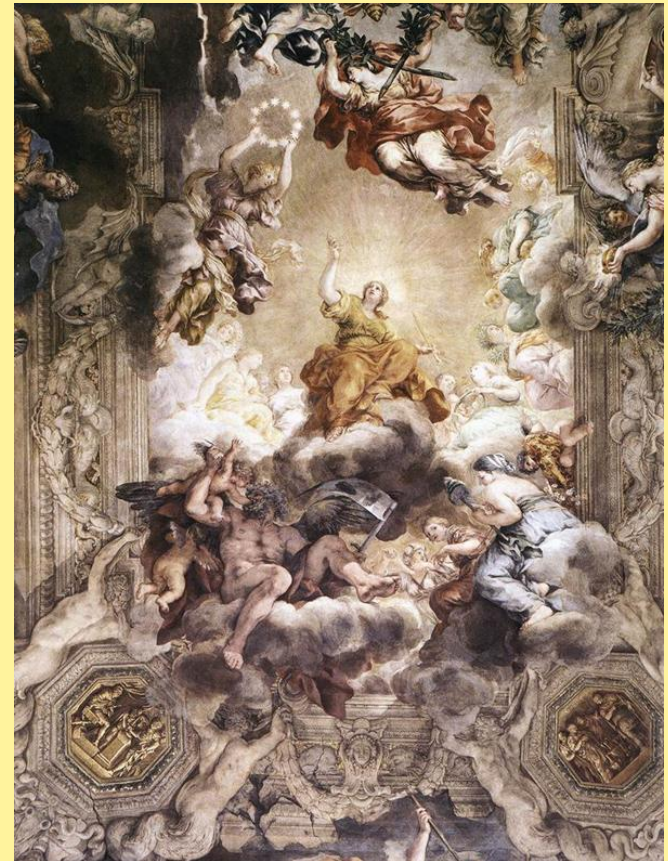

Manierismo e Barocco

Arcimboldo (Il Vertumno. Ritratto di Rodolfo II - 1591)

Piero da Cortona (Il Trionfo della Divina Provvidenza, Palazzo Barberini - 1633-39)

Il Barocco Velázquez

Diego Velázquez (1599-1660): Questo pittore spagnolo è considerato uno dei grandi maestri del Barocco e uno degli artisti più importanti della storia. I suoi capolavori, come "Las Meninas" e "Il trionfo di Bacco", combinano il realismo con una sottile rappresentazione della psicologia umana.

Trionfo di Bacco
1628-1629

Il Barocco Caravaggio

Le novità assolute introdotte da Caravaggio (1571-1610) in pittura sono lo studio del vero, contro ogni regola accademica, e l'impiego violento della luce, come metafora della grazia divina. La luce del pittore lombardo squarcia le tenebre e arriva improvvisa agli uomini.

Giuditta e Oloferne
1599

L'arte come immaginazione e scoperta del profondo

Impressionismo a Parigi, dopo il 1850. Claude Monet

Futurismo Italia fine del 1800 e l'inizio del 1900, Filippo Marinetti del 1909.

Astrattismo primi anni XX secolo in Germania, Vasilij Kandinskij, Paul Klee...

Cubismo

Parigi XX secolo. Il manifesto del Cubismo è generalmente considerato "**Les Femmes d'Alger (O. J. R. M.)**" di Pablo Picasso, realizzato tra giugno e luglio del 1907

Metafisica nasce in Italia, più precisamente a Ferrara, nel 1917, grazie all'incontro tra Giorgio de Chirico e Carlo Carrà.

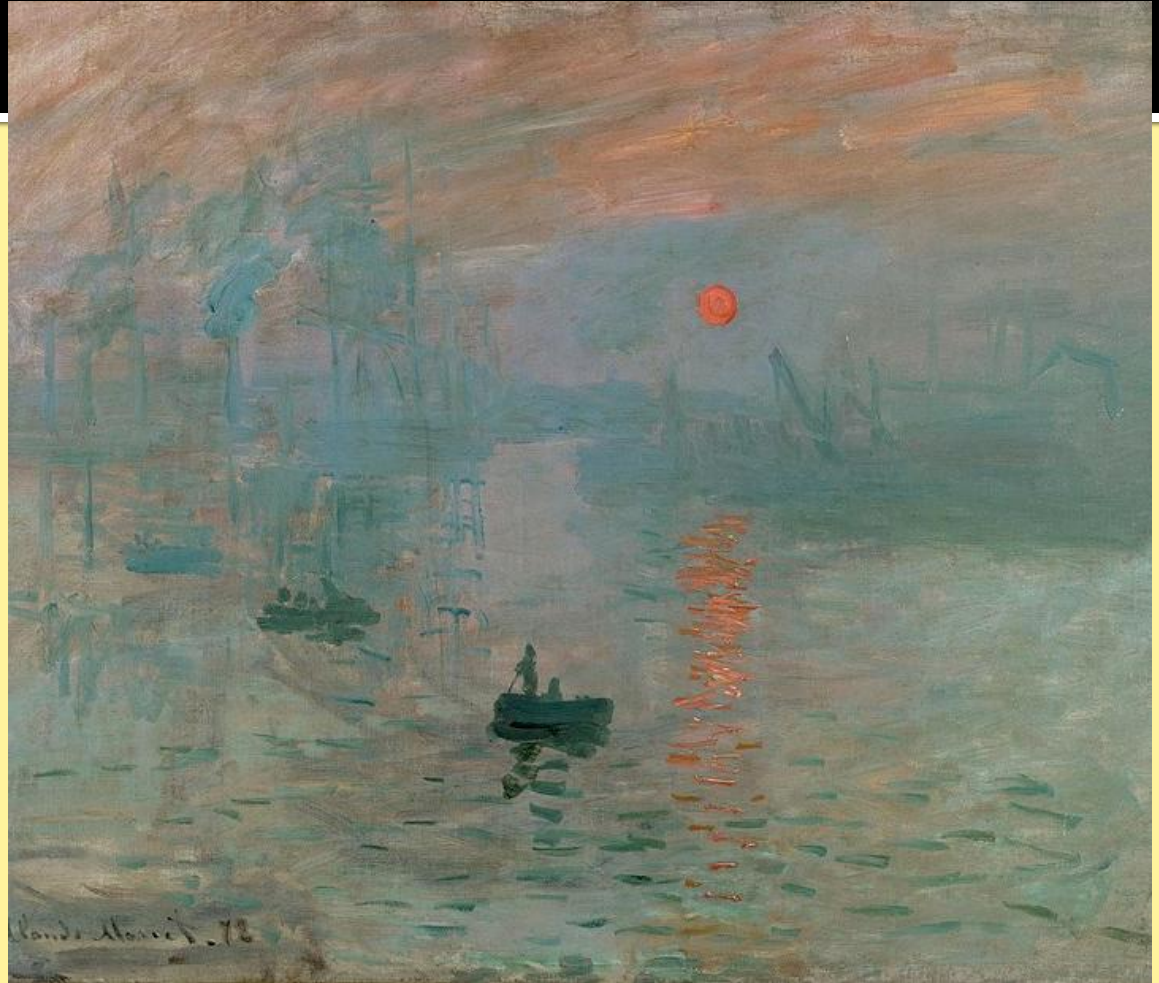
Espressionismo fu un movimento artistico europeo d'avanguardia che si diffuse dal 1920 inizialmente in Germania, van Gogh, Ensor, Munch e

Surrealismo nasce ufficialmente a Parigi nel 1924, con la pubblicazione del "**Manifesto del Surrealismo**" di André Breton.

Impressionismo

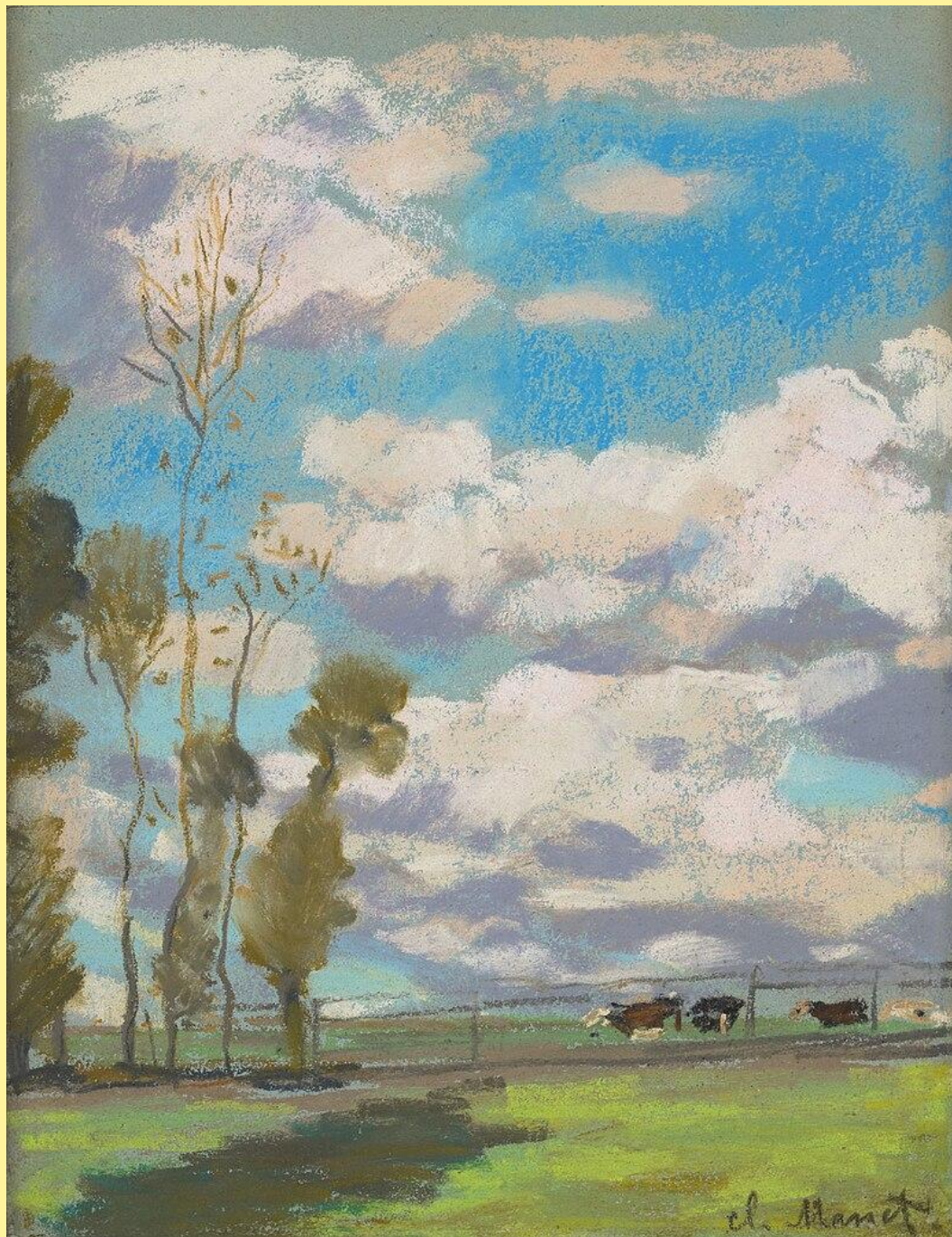
1850 circa

L'impressionismo è una corrente artistica che si caratterizza sia per il trionfo della luce e del colore, che per la volontà di **catturare l'impressione fuggevole di un momento**, o l'aspetto effimero di una scena o di un soggetto. L'obiettivo non era rappresentare la realtà statica, ma piuttosto **l'impressione fugace che una scena o un momento poteva suscitare**.

Claude Monet - Impressione levar del sole

**Claude Monet
Tre mucche al
pascolo**

Claude Monet
Colazione sull'erba

Impressionismo

Edouard Manet
Colazione sull'erba

Avvicinandosi al quadro infatti non si intravedevano più i dettagli, che apparivano come ammasso di colori sovrapposti e si stentava così a riconoscerne le forme:
rappresentazione della realtà inconcepibile per quel tempo.

Il Futurismo 1909

Filippo Tommaso Marinetti e pubblicato

Bisogna che il poeta si prodighi, con ardore, sfarzo e munificenza, per aumentare l'entusiastico fervore degli elementi primordiali. Non v'è più bellezza, se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere un capolavoro.

Il Cubismo 1907

Pablo Picasso

Les demoiselles d'Avignon, realizzato da Pablo Picasso tra giugno e luglio del 1907, è universalmente riconosciuto come il **manifesto pittorico del Cubismo**. L'opera lasciò un segno indelebile non solo nell'ambito della storia dell'arte, ma anche nella maturazione personale di Picasso come artista.

Il Cubismo

Pablo Picasso

"Guernica" è un famoso dipinto di **Pablo Picasso**, realizzato nel 1937 in risposta al bombardamento della città basca di Guernica da parte della Legione Condor, composta da elementi della Luftwaffe nazista e dell'Aviazione Legionaria Fascista d'Italia, durante la guerra civile spagnola.

Pittura Metafisica di De Chirico

1911

Giorgio de Chirico (Volos, 1888 - Roma, 1978), che soggiornò a Parigi tra il 1911 e il 1915 proprio mentre la capitale francese era anche la... capitale dell'arte europea.

De Chirico è considerato il padre della **pittura metafisica**, che nasceva come reazione alle avanguardie cubiste e futuriste e si pose come una delle esperienze più innovative della prima parte del secolo.

Giorgio de Chirico

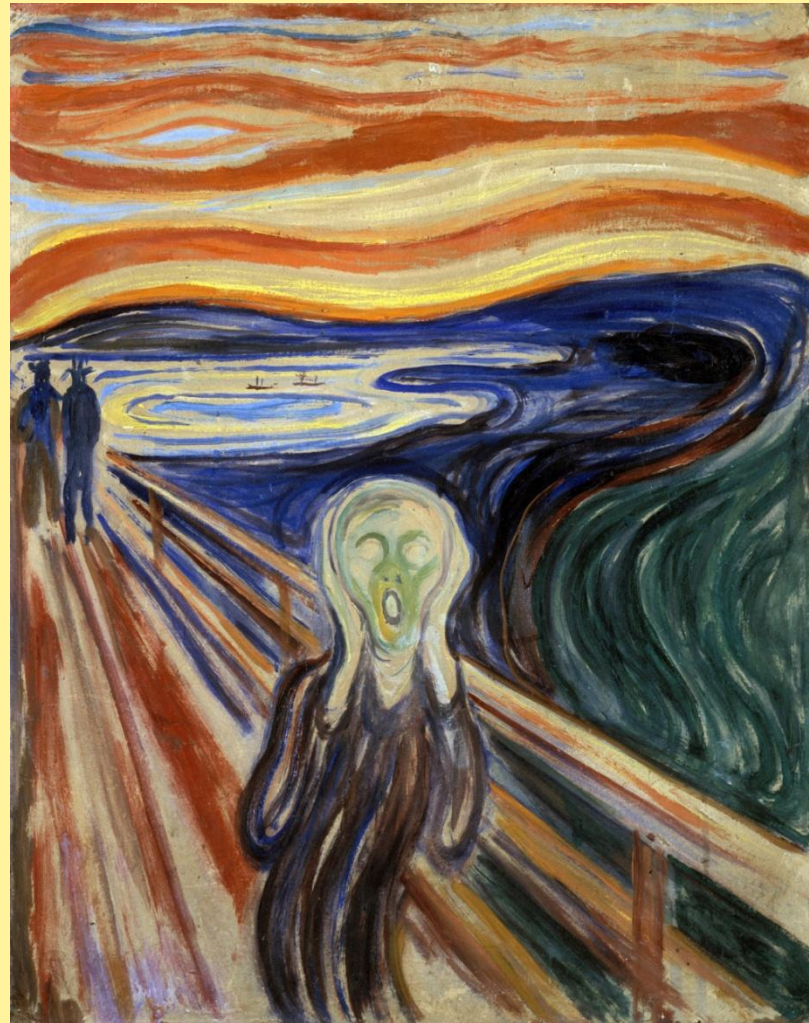
Giorgio De Chirico

L'Espressionismo

1900-1920

L'**Espressionismo** esprime l'esaltazione intensa delle emozioni umane, **cercando di trasferire sulla tela sensazioni come la paura, l'angoscia, la rabbia e la gioia**. Nato nel primo ventennio del '900 L'Espressionismo rappresenta queste suggestioni in modo crudo e sincero attraverso l'arte. L'**Espressionismo** costituisce il moto inverso, **dall'interno verso l'esterno**, dove le emozioni dell'artista piovono direttamente sulla tela.

Edvard Munch, l'Urlo

L'Espressionismo

Gli artisti espressionisti spesso impiegavano pennellate vorticosi, ondeggianti ed eseguite in modo esagerato nella rappresentazione dei loro soggetti. Queste tecniche avevano lo scopo di trasmettere lo stato emotivo dell'artista che reagiva alle ansie del mondo moderno.

Gli espressionisti, secondo Matejcek, cercavano solo di esprimere la vita interiore, spesso attraverso la pittura di soggetti aspri e realistici.

Vincent Van Gogh
Notte stellata

L' Astrattismo di Wassily Kandinsky

Vasilij Vasil'evič Kandinskij (Mosca, 16 dicembre 1866, 4 dicembre 1944) è stato un pittore russo naturalizzato francese, anche germanizzato come **Wassily Kandinsky**, precursore e fondatore della pittura astratta.

In *Lo Spirituale nell'Arte*, parla di una nuova epoca di grande spiritualità e del contributo che le dà la pittura.

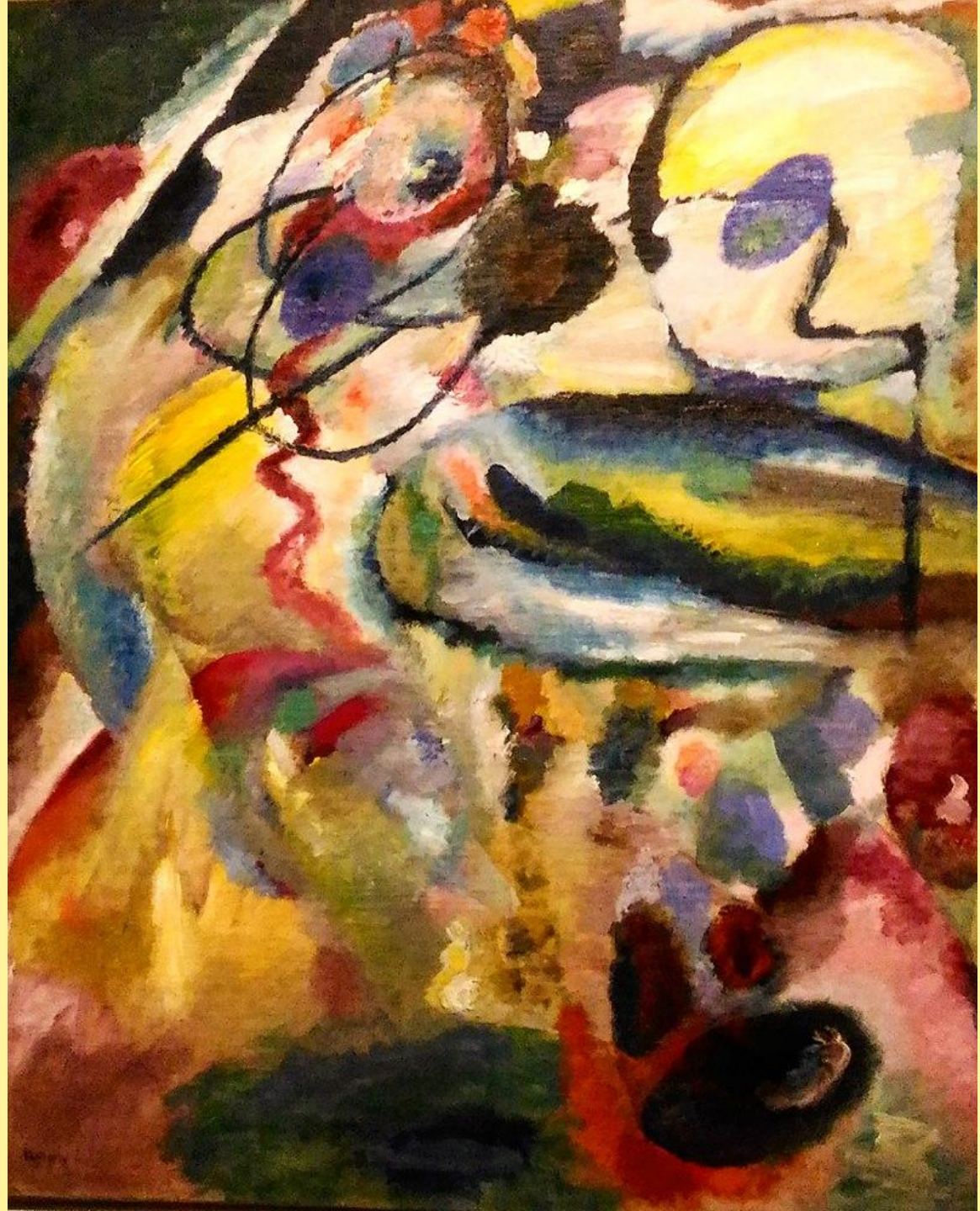

L' Astrattismo di Wassily Kandinsky

Kandinskij, nelle sue opere, espone le sue teorie sull'uso del colore, intravedendo un nesso strettissimo tra opera d'arte e dimensione spirituale. Il colore può avere due possibili effetti sullo spettatore: un **"effetto fisico"**, superficiale e basato su sensazioni momentanee, determinato dalla registrazione da parte della retina di un colore piuttosto che di un altro; un **"effetto psichico"** dovuto alla vibrazione spirituale (prodotta dalla forza psichica dell'uomo) attraverso cui il colore raggiunge l'anima

**Wassily
Kandinsky
1866 - 1944**

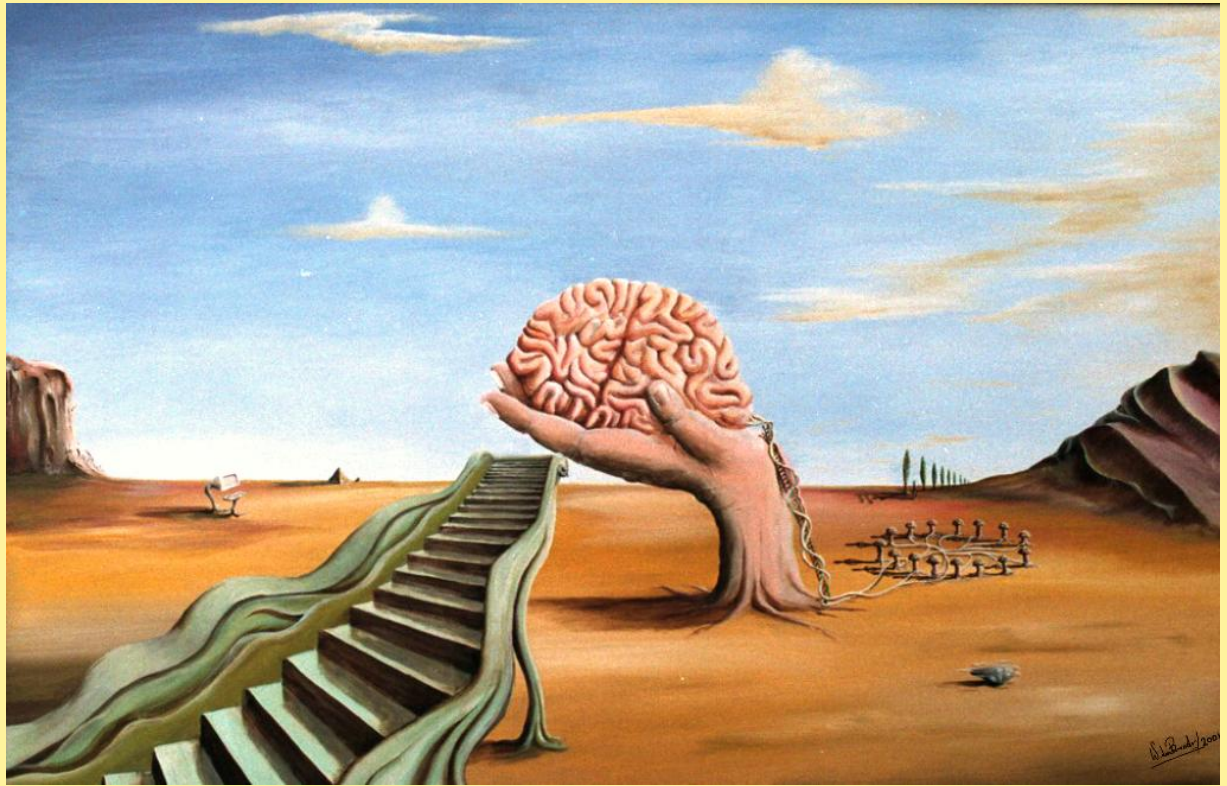

Il Surrealismo

1924

Surrealismo: è quel processo in cui l'inconscio, quella parte di noi che emerge durante i sogni, emerge anche quando siamo svegli e ci permette di associare libere parole, pensieri e immagini senza freni inibitori e scopi preordinati, nati dalla parte razionale della psiche.

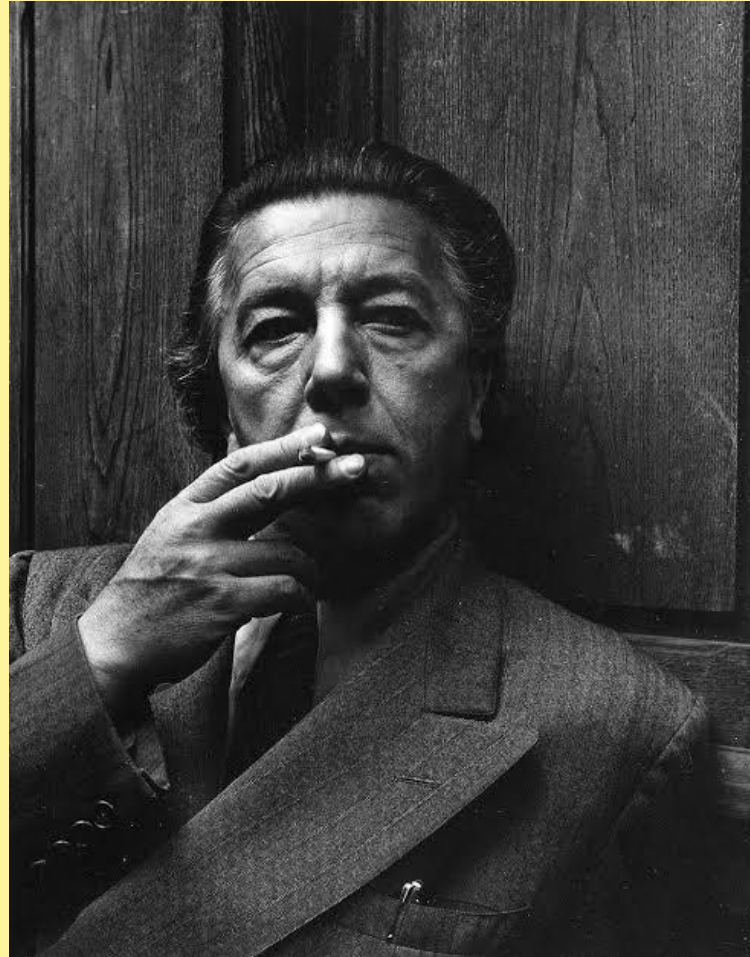
Willem den Broeder
BrainChain 2001

André Breton

L'arte ha veramente
il potere magico di
cambiare la vita?

André Breton è il
poeta e il teorico
del Surrealismo

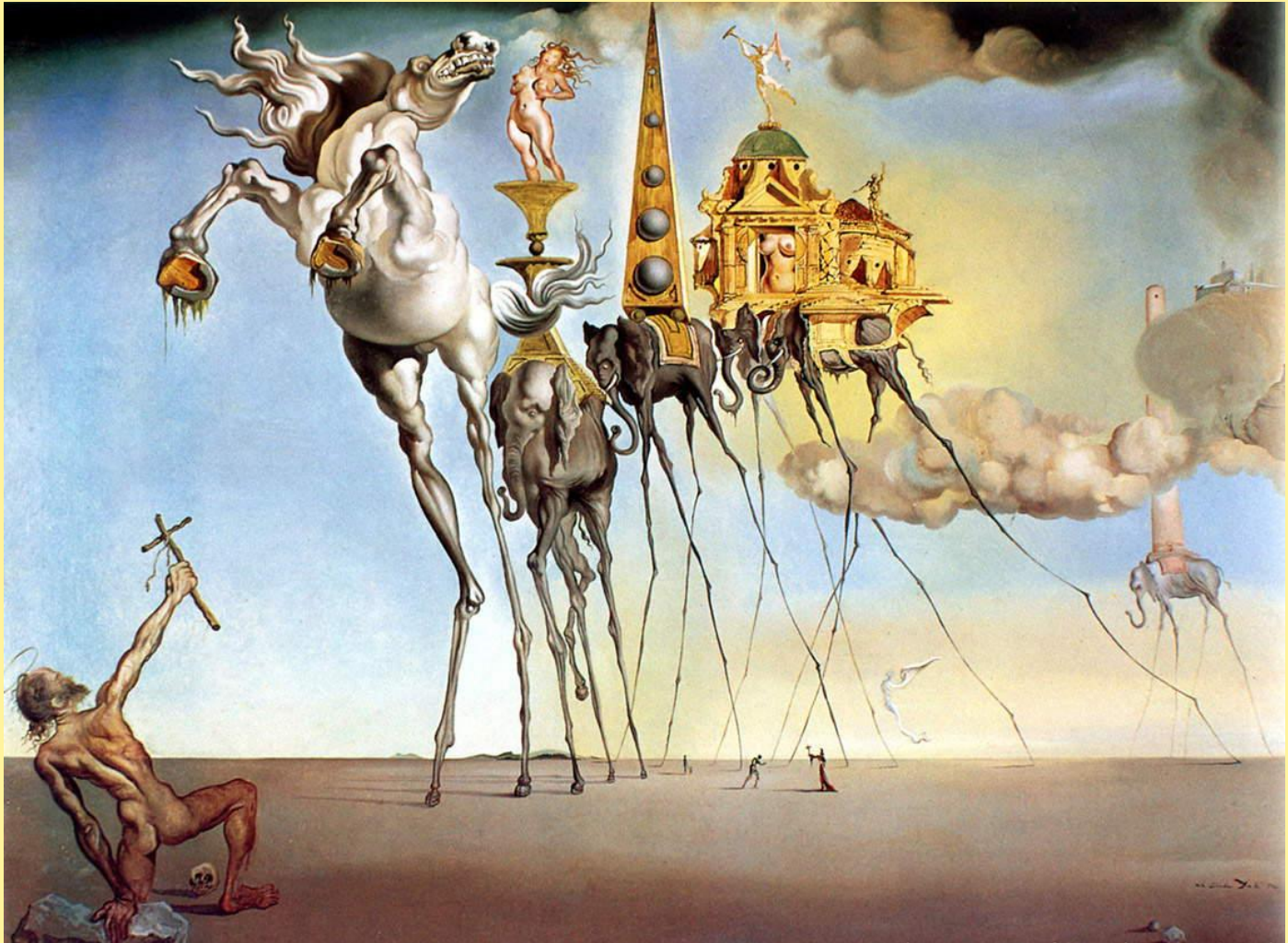

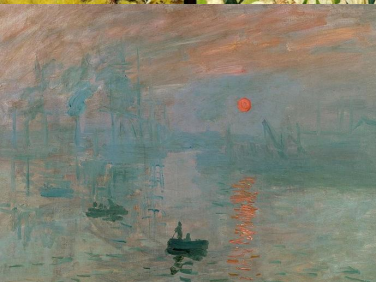
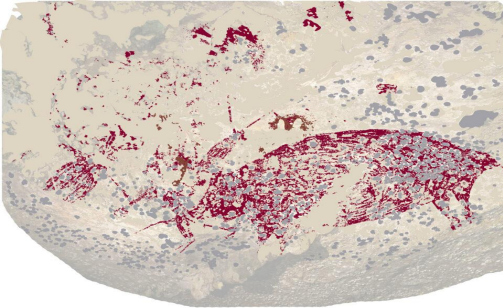
Il Surrealismo di Salvador Dalí

Salvador Dalí

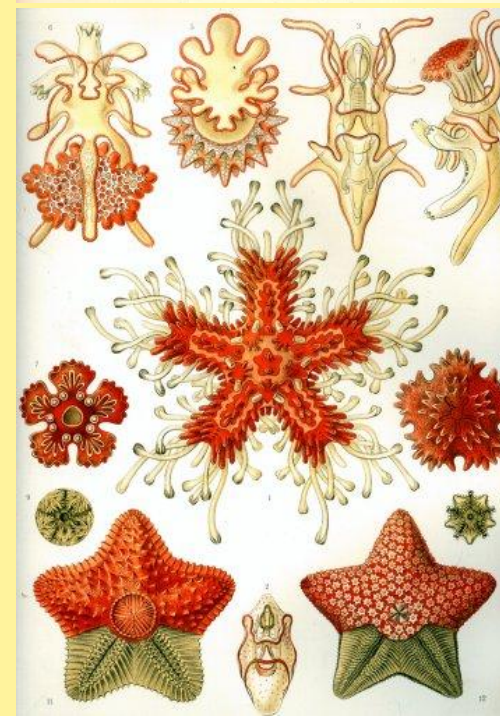
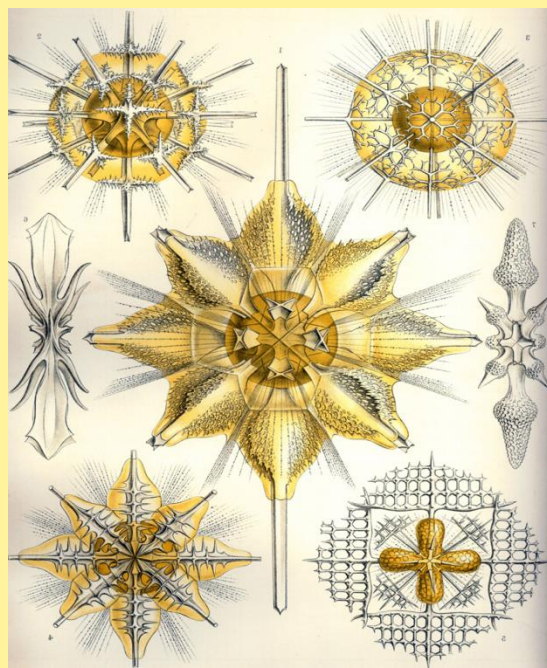
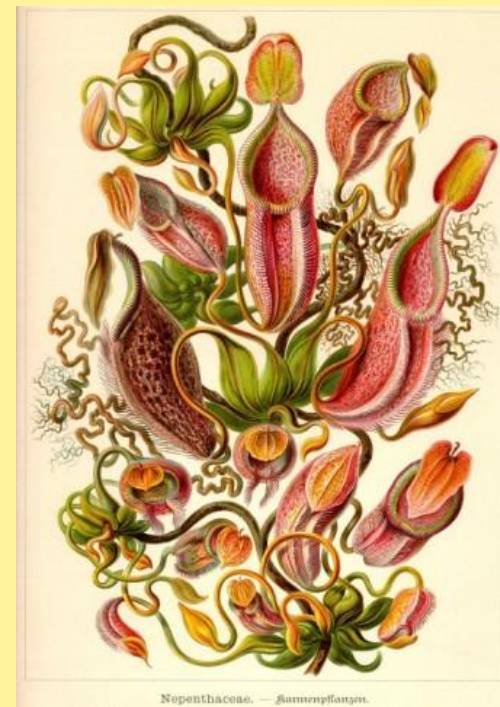
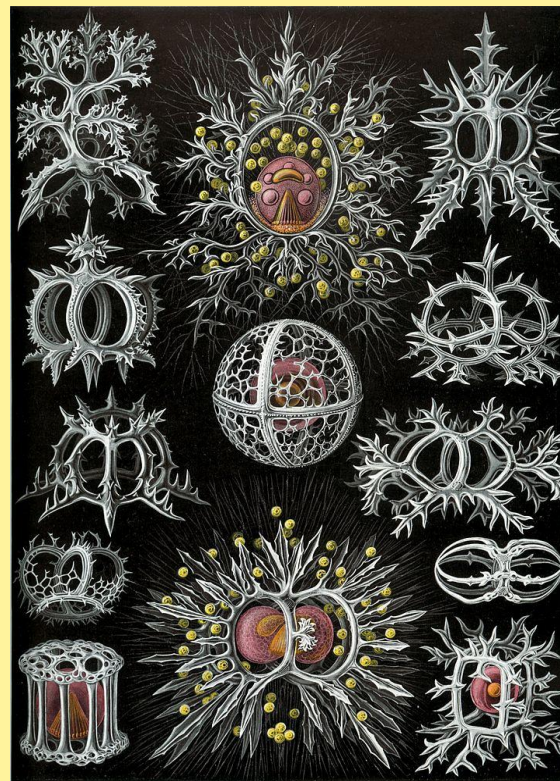

Salvador Dalí

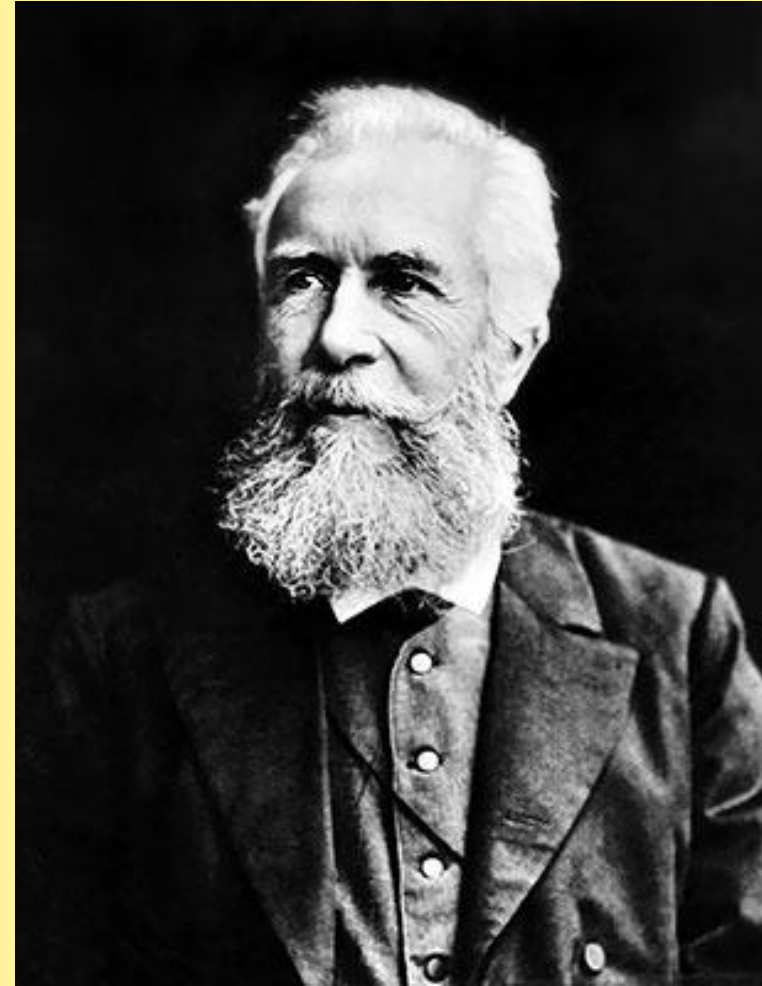

... una considerazione conclusiva...

- Nome poco noto nel panorama scientifico contemporaneo, **Ernst Haeckel** era considerato a fine Ottocento «**il più noto, attivo e chiassoso darwinista di Germania**», un biologo marino di fama internazionale e un artista, i cui disegni naturalistici, realizzati come supporto grafico alle sue opere, avevano conquistato lo stesso **Darwin** ed erano divenute fonte d'ispirazione per i più noti rappresentanti dell'**Art Nouveau** francese e in Germania dello *Jugendstil*.

Ernst Haeckel: l'Ontogenesi ricapitola la Filogenesi

Una domanda conclusiva...

L'evoluzione
dell'Arte... potrebbe
ricapitolare le fasi
dello sviluppo
psicologico
dell'Uomo?
... Ovvero la sua
“*Visione del Mondo*”?

GRAZIE!

Impressionismo è un movimento artistico sviluppato in Francia, a Parigi, **dopo il 1850. Claude Monet**, Impressione, levar del sole, olio su tela (1872; Parigi, Musée Marmottan Monet). Il gruppo degli impressionisti si formò nel **1860**. Si diffuse sull'intero continente europeo attraverso le opere di pittori come Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Berthe Morisot, Alfred Sisley, Franz Bunke, Ivan Grohar, Francisco Llorens-Diaz...

Futurismo è stato un movimento artistico e culturale italiano che, tra la **fine del 1800 e l'inizio del 1900**, ha rivoluzionato l'arte e la cultura italiana, influenzando anche la cultura europea. Nasce con il manifesto di **Filippo Marinetti del 1909**. Ha portato ad un rinnovamento della pittura, della scultura, dell'architettura, della musica, del teatro e del cinema, con un'attenzione particolare alla velocità, al dinamismo e al movimento.

Cubismo è un movimento artistico di avanguardia del **XX secolo**. Il manifesto del Cubismo è generalmente considerato "**Les Demoiselles d'Avignon**" di Pablo Picasso, realizzato tra giugno e luglio del **1907** caratterizzato dalla scomposizione delle figure in forme geometriche e dalla sovrapposizione di diversi punti di vista. Questo movimento, spesso associato a Pablo Picasso e Georges Braque, ha rivoluzionato la rappresentazione dello spazio e delle forme, introducendo nuove tecniche come il collage e l'assemblage.

Metafisica nasce in Italia, più precisamente a Ferrara, nel **1917**, grazie all'incontro tra **Giorgio de Chirico** e **Carlo Carrà**. L'arte metafisica è un movimento artistico che si sviluppa dopo il futurismo e si caratterizza per la rappresentazione di spazi e oggetti in modo enigmatico e surreale, spesso con una forte componente simbolica e spirituale.

Espressionismo fu un movimento artistico europeo d'avanguardia che si diffuse dal **1920** inizialmente in **Germania**, come reazione al naturalismo e all'impressionismo e influenzato da artisti come van Gogh, Ensor, Munch e Gauguin e dalla corrente del fauvismo.

Surrealismo nasce ufficialmente a **Parigi nel 1924**, con la pubblicazione del "**Manifesto del Surrealismo**" di **André Breton**. È un movimento d'avanguardia che si diffonde rapidamente in tutta Europa e oltre, influenzando vari campi artistici come letteratura, pittura e cinema.

L'Art Nouveau è un movimento artistico che nasce in Francia tra la fine dell'Ottocento e il primo decennio del Novecento, ossia durante il periodo della Belle Époque, imponendosi subito in tutta Europa e assumendo nomi diversi nelle diverse nazioni: in Italia, viene chiamato appunto **Stile Liberty**.

Déco (arts déco) Termine usato per designare lo stile diffuso in Europa e negli Stati Uniti dagli anni 1920, caratterizzato da forme classiche e misurate, di gusto modernista, geometrico e prezioso.

L'Art Nouveau nasce in Francia, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, ed è un movimento artistico che si diffonde velocemente in tutta Europa (con nomi diversi in ogni nazione). In Italia è conosciuta come "Stile Liberty", in Germania "Jugendstil".