

Angelo Vigilante, 1939

Paul Klee (1879-1940)

Arte e Malattia

Arte e Terapia

- Arte > Ricerca < Scienza
- Terapia artistica: espressione/impressione
  - c. eterico/c. astrale (+ io)
- Immagine: sintomo/processo
- Arte come: *diagnosi* (ferite del corpo e dell'anima)
  - *igiene* (immaginazione, ispirazione, intuizione)
  - *terapia* (il lavoro degli 'intervalli', della notte)
- Elementi per un'osservazione tripartita: *forma*
  - *colore*
  - *movimento*

*“Non posso essere costretto
qui e ora, poiché vivo
insieme a chi è morto
come insieme a chi non è
ancora nato. Un po’ più
vicino del solito al cuore
della creazione, tuttavia
non abbastanza vicino.”*

Paul Klee

Dai *Diari* di Paul Klee, 1920

0-7 anni (1879-1886)

“*Sviluppai un senso estetico molto presto...(2-3 anni)*” Diari, I

- Paul nasce il 18 dicembre 1879, a Münchenbuchsee, vicino Berna
- Ida Marie, la madre, è svizzera
- Il padre Hans, tedesco, insegna musica
- Mathilde, la sorella maggiore, è nata nel 1876
- Nel 1880 la famiglia si sposta a Berna
- Dai 3 anni Paul disegna, incoraggiato dalla nonna
- *La fantasia si confonde con la realtà*

Signora con parasole, 1883-85

8-14 anni (1887-1893)

“A ogni incontro il mio cuore esultava...(7-12 anni)”

Diari, I

- Durante la scuola elementare, ricorderà nei *Diari*, è estremamente sensibile al ‘fascino femminile’
- A 9 anni, nel ristorante dello zio, disegna ispirato dal ‘labirinto di linee’ che si riflette sulle superfici di marmo del locale
- A 10 anni assiste per la prima volta all’opera, *Il Trovatore*, e si sente ‘a casa’, colpito da dolore e sofferenza

15-21 anni (1894-1900)

“Mi spavento del mio amore crescente per la musica...” Diari, I

Quintetto presso lo studio Knirr, 1900

- A 16 anni è violinista di successo, ereditando il talento e la passione musicale paterna
- A lungo indeciso fra la musica e le arti visive, a 19 anni sceglie queste, dopo il diploma in studi letterari, trasferendosi a Monaco nel 1898
- Nello stesso anno inizia la stesura dei *‘Diari’*, che redige fino al 1918, pubblicati postumi dal figlio nel 1957
- Nel 1899 incontra Lily Stumpf

Autoritratto, 1899

22-28 anni (1901-1907)

“Fiore di fuoco, di notte prendi il posto del sole per me e brilli profondamente nel silenzio del cuore umano”

Diari, I

Hans, Lily e Paul Klee, 1906

- Frequenta la stessa accademia di Kandinsky fra il 1900-1902; dal 1902-1906 un periodo di riflessione
- *Inventions* (1903-05), una serie di incisioni, è l'opera prima di P Klee, stile grafico con elementi di satira
- Nel 1901 viaggia in Italia, nel 1905 visita Parigi, nel 1906 Berlino
- Nel 1906 sposa Lily Stumpf, nel 1907 nasce il figlio Felix
- Influenzato dall'idealismo tedesco, studia l'arte classica e cristiana, che definisce *oggettiva* e *soggettiva*

Eroe alato (*Invention 2*), 1905

Giovane uomo, 1908

29-35 anni (1908-1914)

“Il colore mi possiede. Non devo inseguirlo. Mi possiederà sempre, lo so. Io e il colore siamo uno. Sono un pittore.”

Diari, III

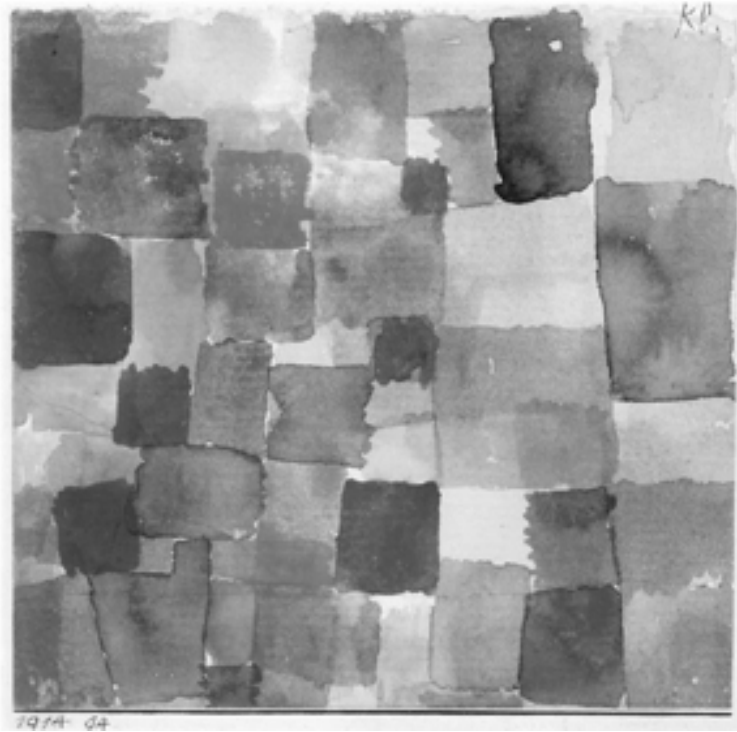

Autoritratto, 1909

- Si avvicina all'arte moderna attraverso van Gogh e Cezanne
- Per anni lavora scientificamente al rapporto fra *colore* e *tono*
- Nel 1910 la prima mostra a Berna, poi Zurigo, Wintherthur e Basilea
- Dal 1911 tiene un rigoroso archivio
- Dal 1912, a 33 anni, si unisce al gruppo *Blau Reiter* (fondato da Kandinsky e Franz Marc)
- Nel 1914 al rientro da un viaggio in Tunisia, i suoi acquarelli sono esposti alla Nuova Secessione di Monaco

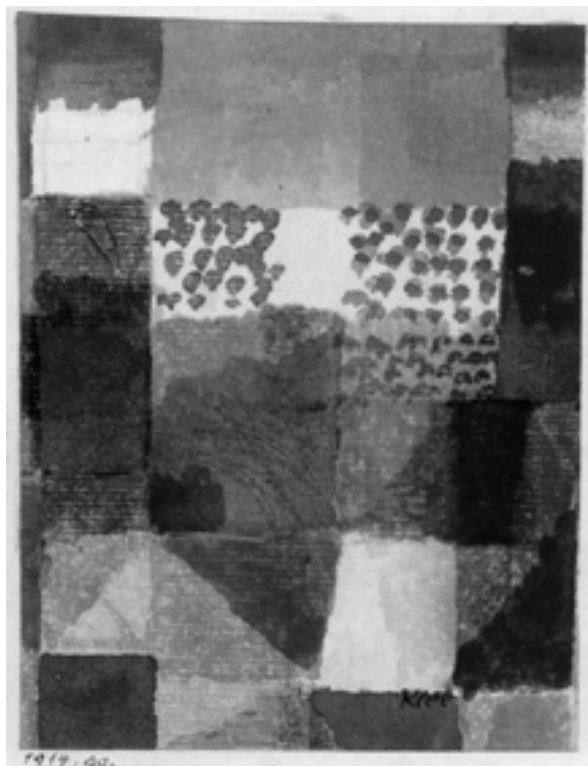
Ragazza con brocca, 1910

Acquarello, 1914

Cupole rosse e bianche, 1914

Astrazione di un motivo da Hammamet, 1914

Genesis delle Stelle, 1914

36-42 anni (1915-1921)

‘Il movimento originale è un punto che si mette in moto; una linea si forma ed esce a fare una passeggiata, così senza ragione...’ Diari, D

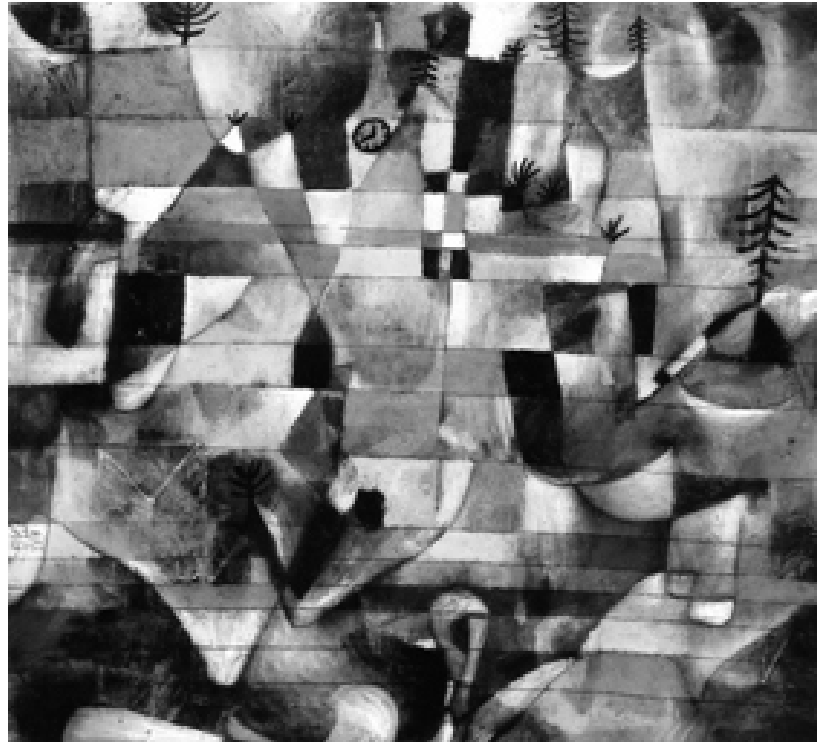

Uomo in poltrona (Paul Klee) di G. Münter, 1913

- Durante la 1a guerra mondiale Klee serve nell'esercito fino al 1918
- Nel conflitto vengono uccisi l'amico Macke e Franz Marc
- Klee scrive, disegna e dipinge, sperimentando combinazioni di *linea* e *colore*, usando insieme colori ad olio e acquarelli
- La figura umana nel suo lavoro si dissolve, e con essa ogni tendenza 'soggettiva'
- Dal 1921, insegna alla *Bauhaus*: pittura, teoria della forma, scultura, composizione tessile, rilegatura

Giardino di rose, 1920

Paesaggio con campanile giallo, 1920

Il pathos della fertilità, 1921

43-49 anni (1922-1928)

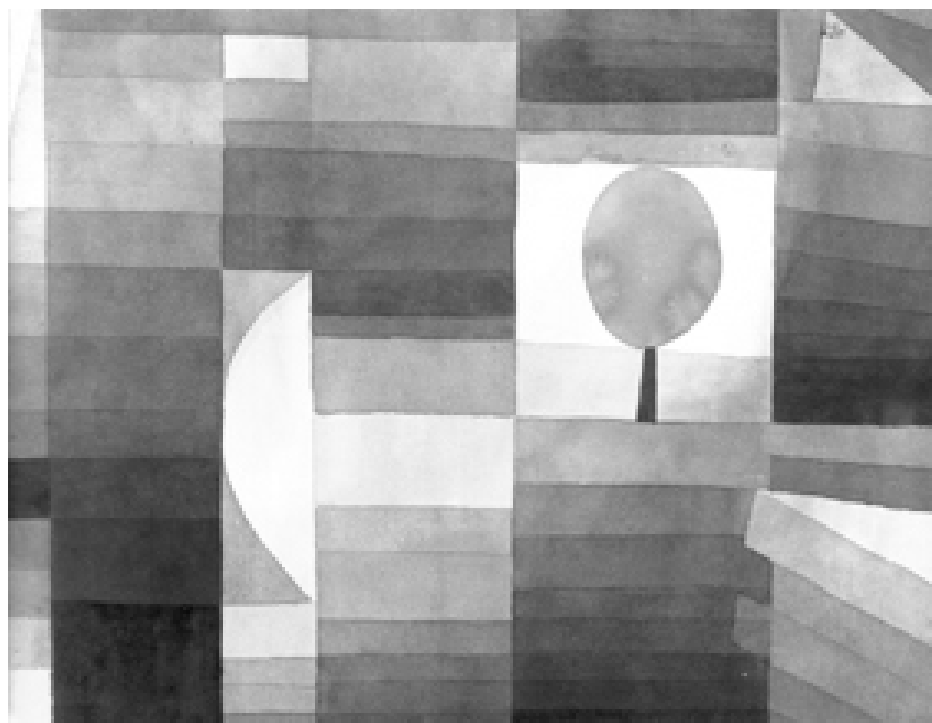
“Per l’artista il dialogo con la natura è la più essenziale condizione. L’artista è umano; egli stesso natura...”

Scritti Pedagogici, 1923

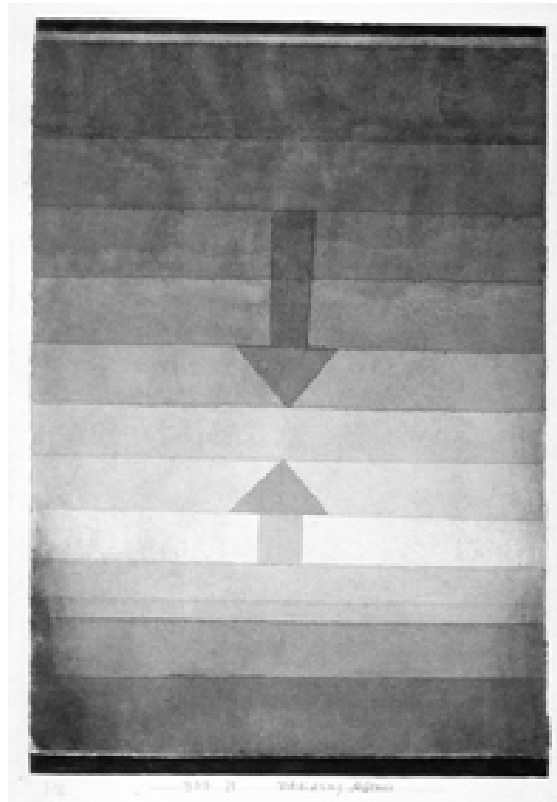

Paul Klee nello studio di Weimar, 1922

- Nel 1924 la prima mostra a New York
- Da Weimar, nel 1925, la Bauhaus si trasferisce a Dessau
- Molte conferenze e scritti pubblicati: *Studi di Natura* e *Sull'Arte Moderna*
- Nel 1925 Gropius cura l'edizione degli *Scritti Pedagogici* di Klee
- L'arte non riproduce il visibile per lui, ma 'rende visibile' (*spazio come tempo*)
- 'Equilibrio Instabile' (1922): $1+1=3$
- *Formazione invece di forma*: Klee è più interessato al processo che al risultato

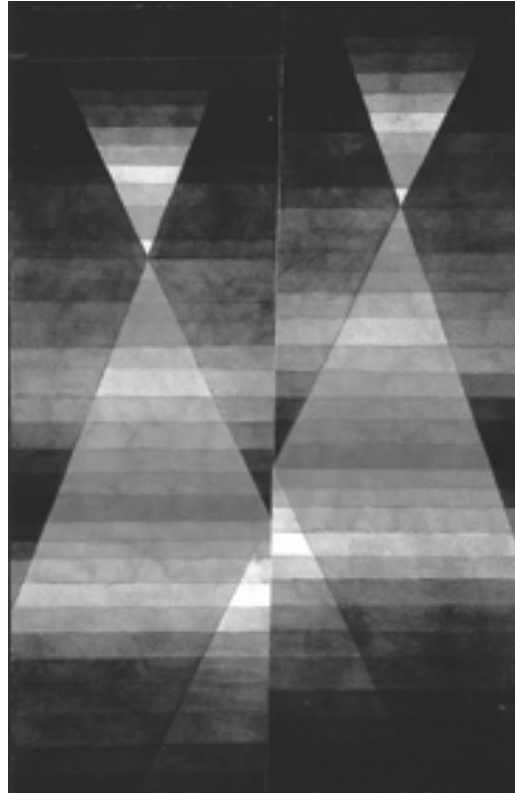

Messaggero d'autunno, 1922

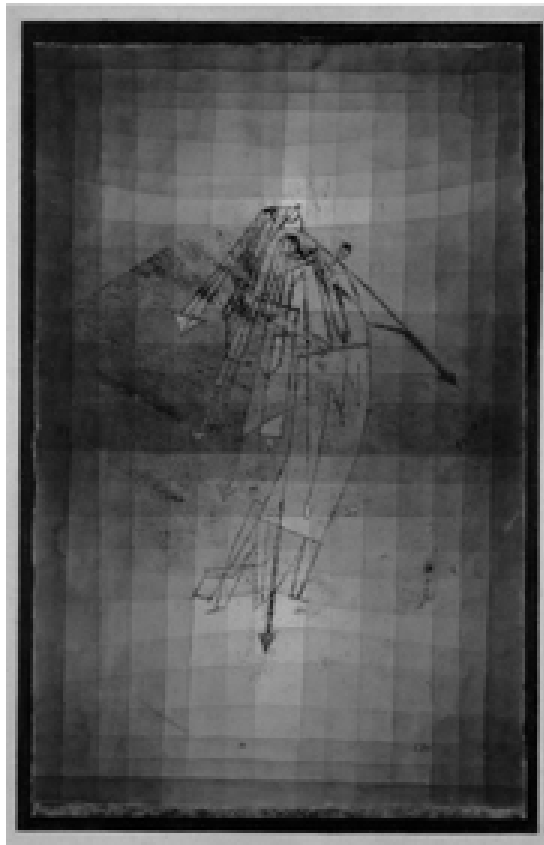

Separazione nella sera, 1922

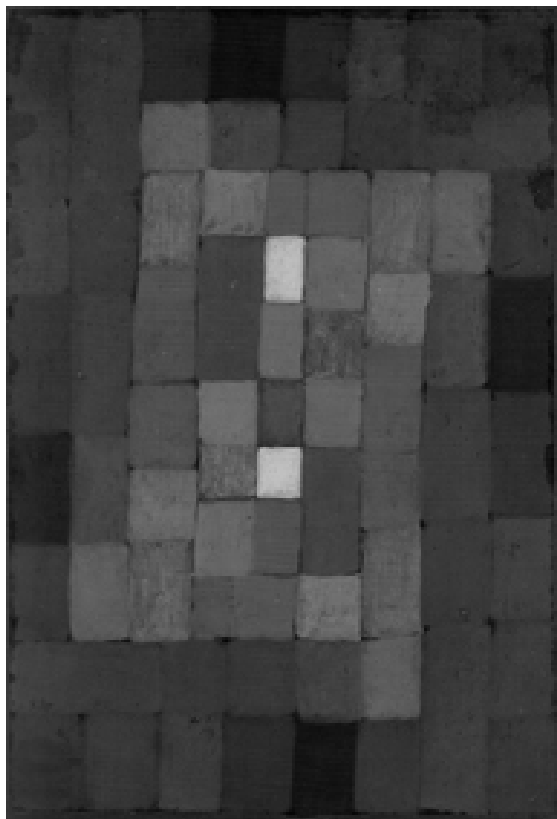

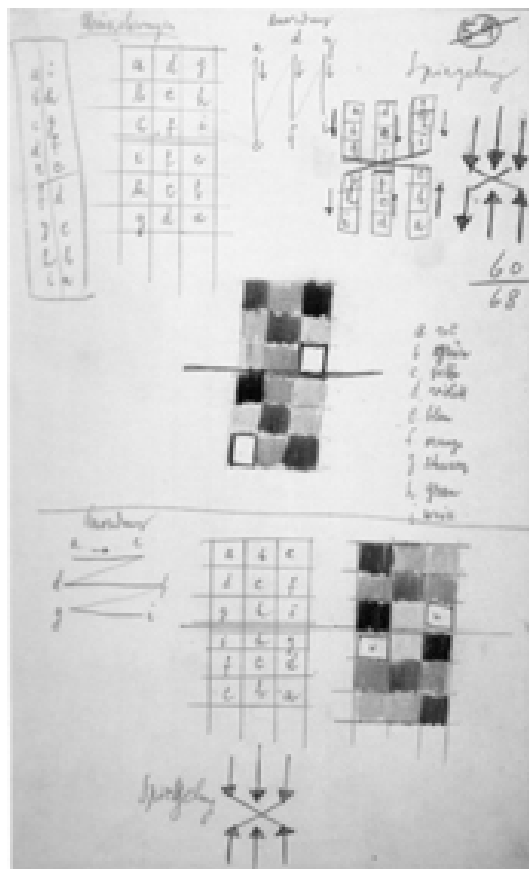
Doppia tenda, 1923

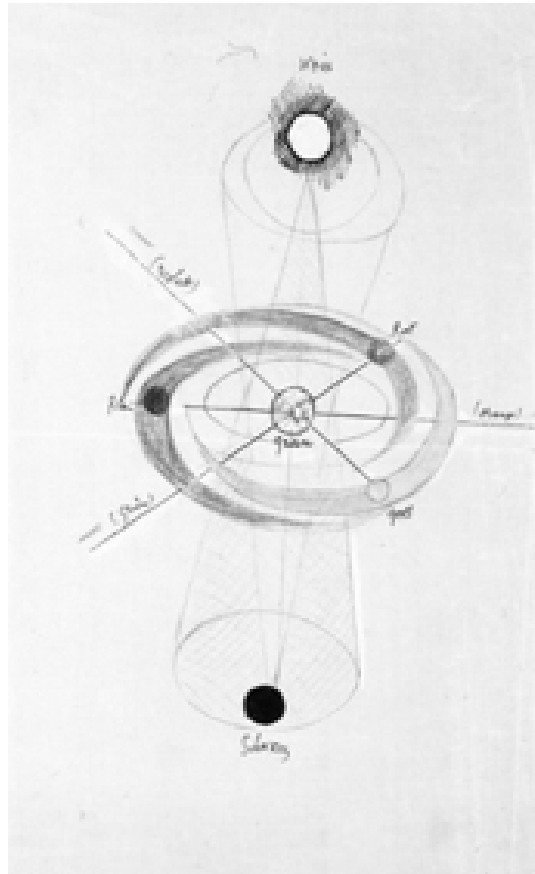
Danza della falena, 1923

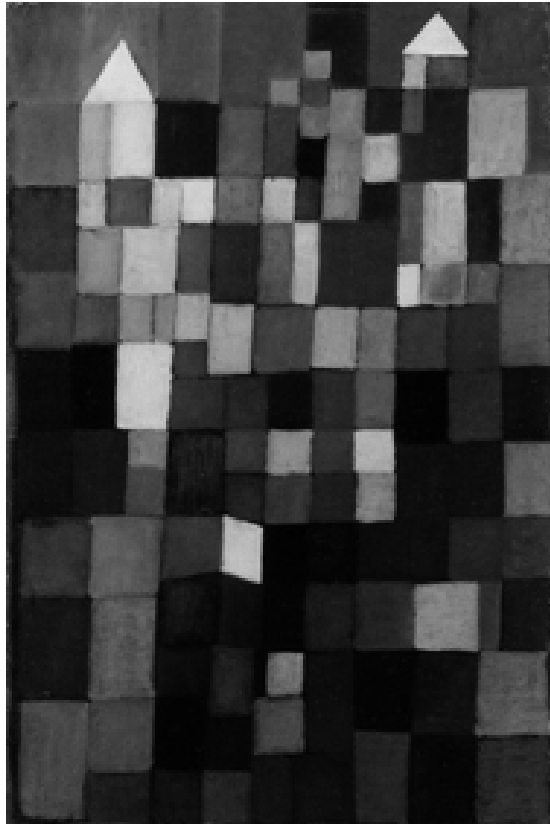
Gradazione statico-dinamica, 1923

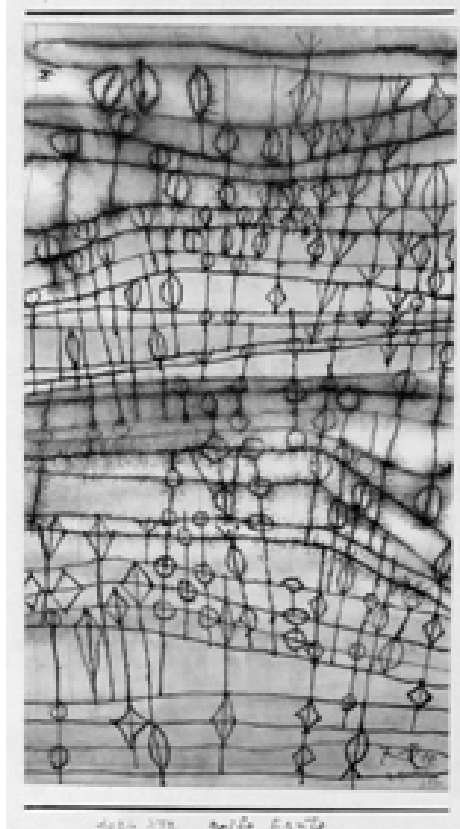
Dagli *Scritti Pedagogici* (Rispecchiamenti Inversi), senza data

Dagli *Scritti Pedagogici* (Canone della Totalità), senza data

Architettura, 1923

Muro di mattoni, 1924

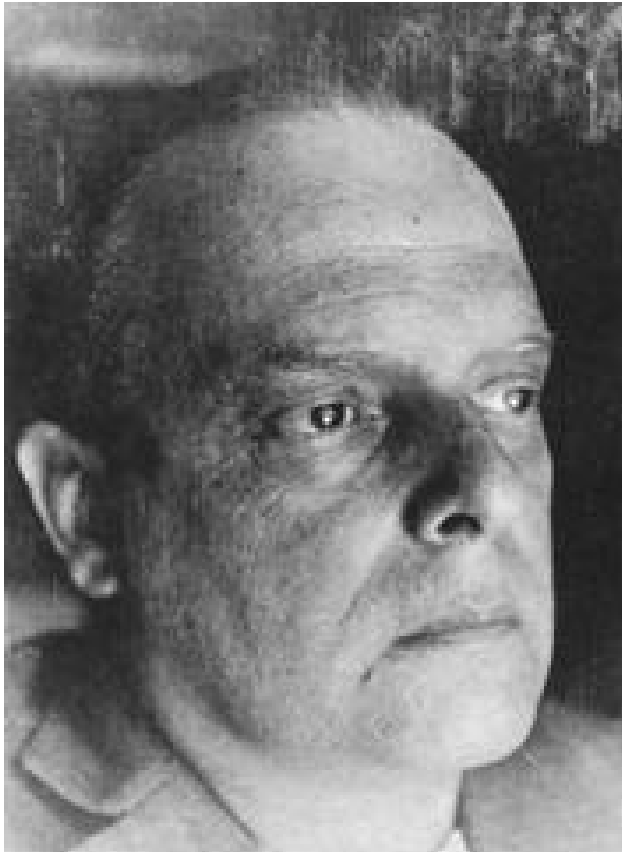

Barche a vela, viaggiando leggero, 1927

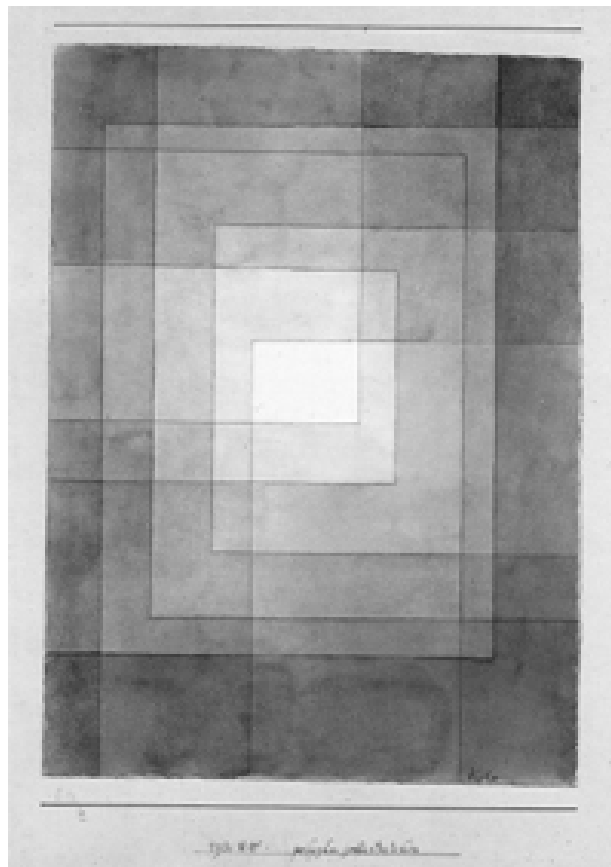
50-56 anni (1929-1935)

“La questione fra ciò che è dividuale e ciò che è individuale, implica l’esistenza di una relazione.”

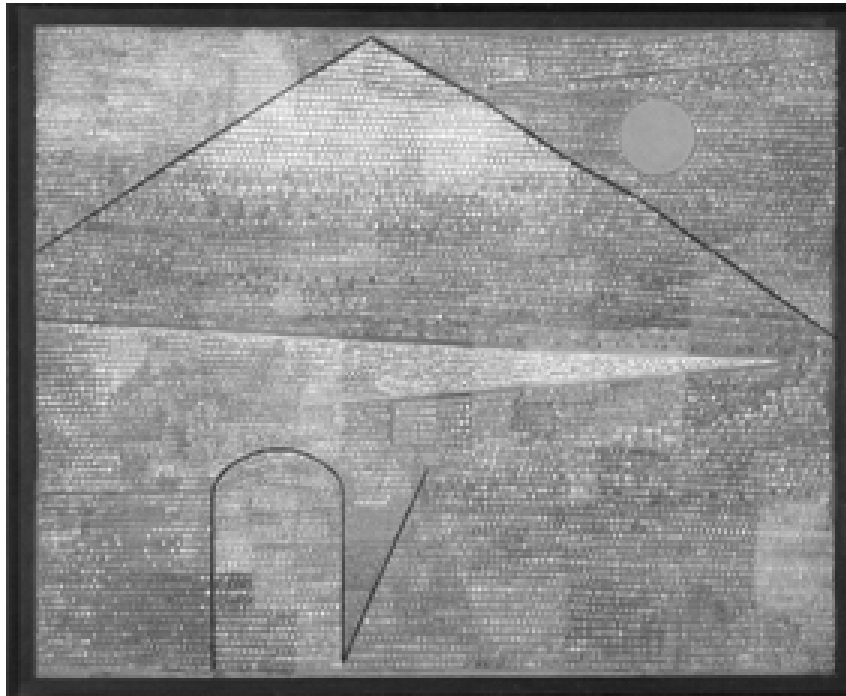

Paul Klee, Dessau 1933

- Nel 1929 espone a Dresda, Parigi e Berlino, nel 1930 al MOMA (NY)
- Nel 1931 lascia la Bauhaus
- Nel 1933 I nazisti perquisiscono la sua casa; deve lasciare l’Accademia d’Arte di Düsseldorf; rientra a Berna
- Nel 1934 i suoi lavori sono a Londra
- Espansione e contrazione di *linea e spazio*, alla ricerca del **‘movimento universale’**
- ‘Genesi’ non è un flusso illimitato ma una forza che si muove tra *formazione e soluzione* (dividuale/individuale)
- Nel 1935 contrae il morbillo

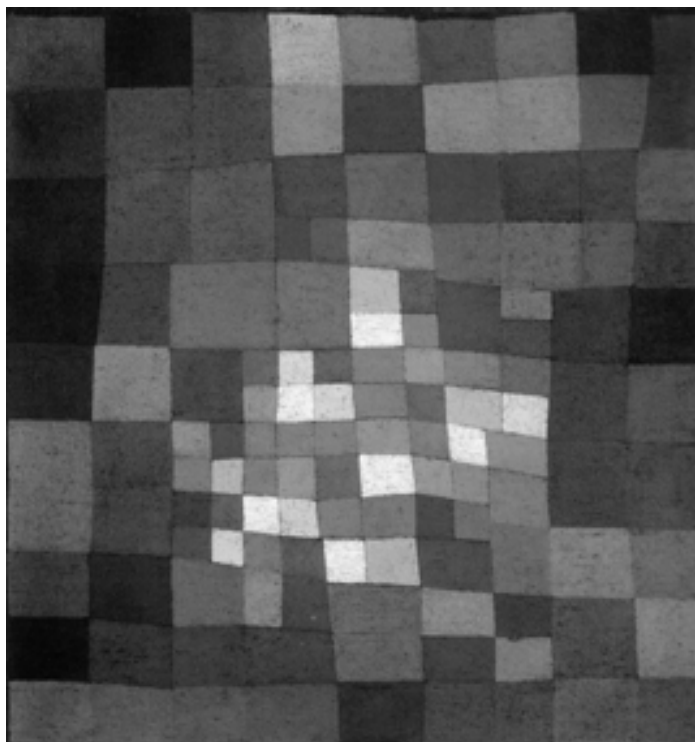
Bianco polifonico racchiuso, 1930

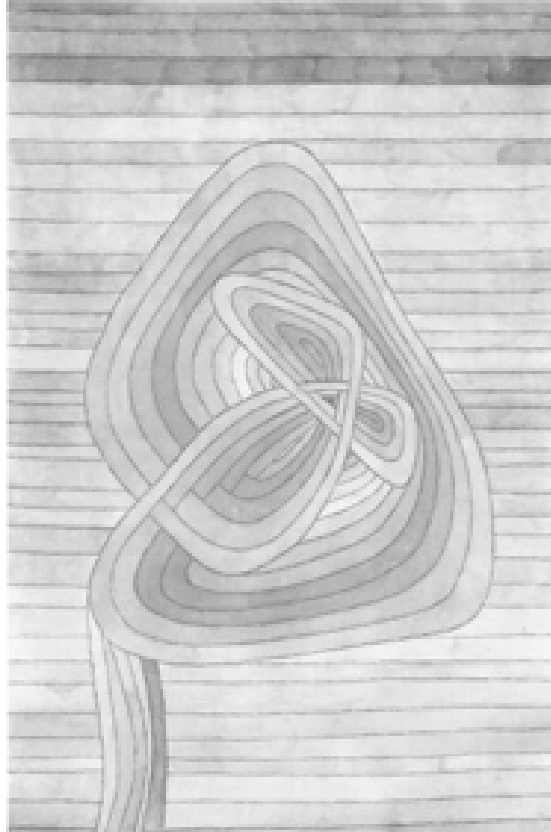
Ad Parnassum, 1932

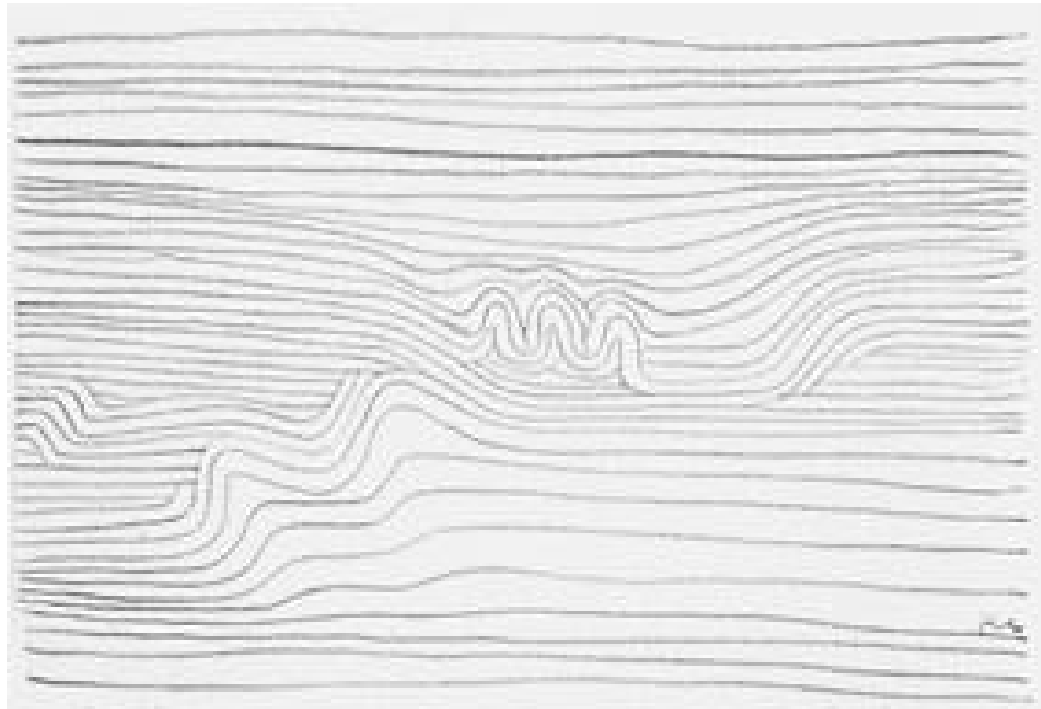
Autunno, 1934

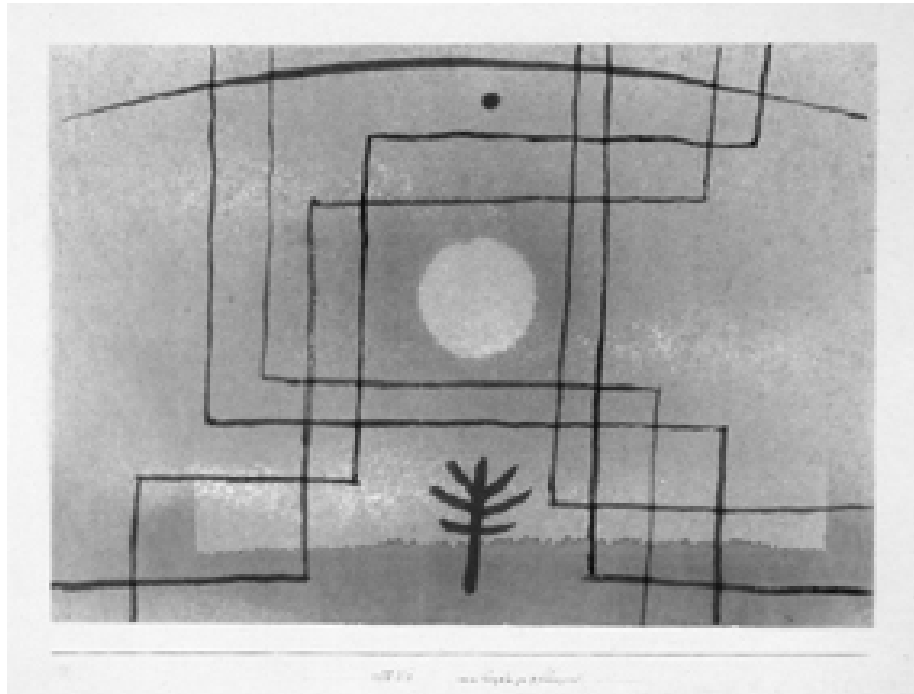
In fiore, 1934

Fiore solitario, 1934

Sorgente nella corrente, 1934

Piantare secondo le regole, 1935

57- 60 anni (1936-1940)

“Non definite l’oggi...” insegnava ai suoi studenti, *“...definite avanti e indietro, spaziale e multilaterale”*.

Paul Klee, Berna, dicembre 1938

- Nel 1936 nuovi sintomi portano alla diagnosi della **sclerodermia**
- Anno difficile, cataloga solo 25 opere
- La linea si inspessisce, si spezza o scompare: la malattia limita i movimenti
- Dopo il 1937 rinnovamento e grande ripresa dell’attività creativa, funzione ‘positiva’ dei negativi
- Paradosso: ‘indurimento’ e ‘umorismo’
- Alla *costruzione* si affianca la *ristruzione*
- Nel 1939, 1253 opere e mostra a Zurigo

Notte blu, 1937

Lettere segrete, 1937

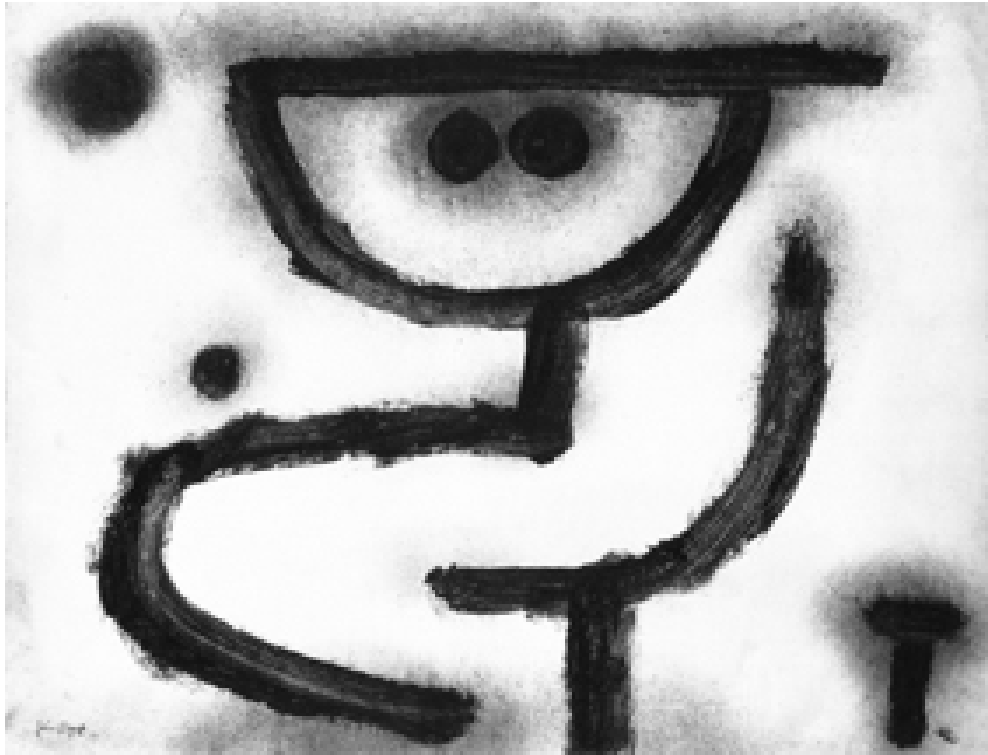
Chiave rotta, 1938

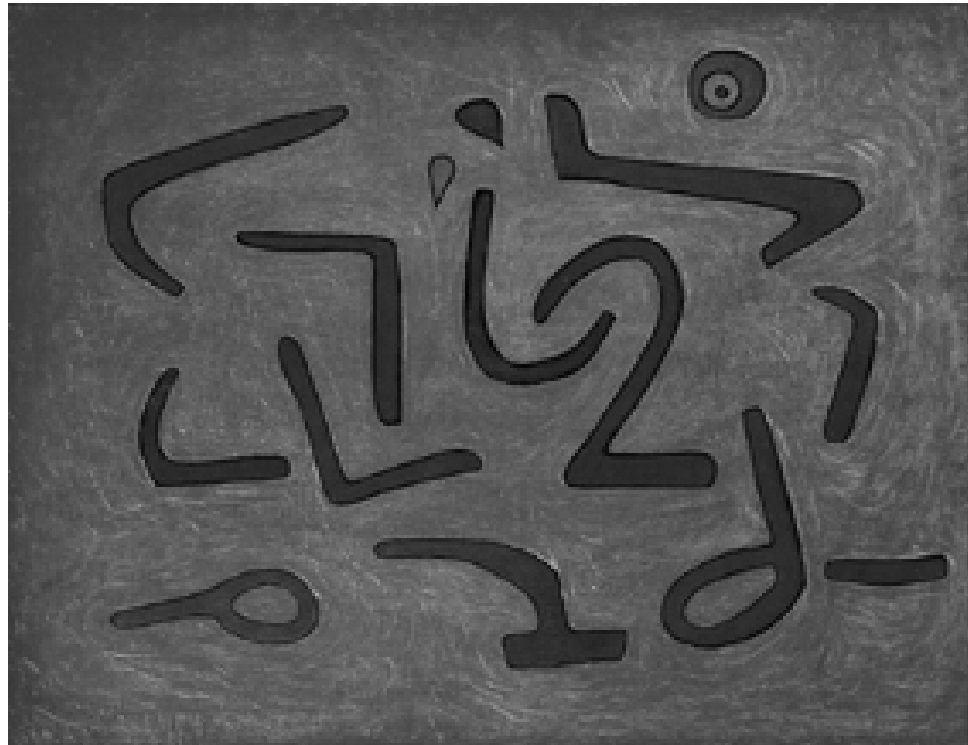
Selvaggio timido, 1938

Intenzione, 1938

Presca, 1939

Labirinto distrutto, 1939

Explosione di paura, 1939

Morte e fuoco, 1940

Guardiano superiore, 1940

3 fasi della malattia:

1935-38: *Bronchite, infiammazioni polmonari, debolezza cardiaca*

- Cattiva tolleranza del freddo alle mani (dal '33)
- '35 malattia esantematica (4 sett febbre + derma)
- '36 rx torace: infiam. polmonare; cuore normale
- '37 influenza; emorragia gastrica per ulcera (trattato con ferro per anemia); proibito il violino; artrite + Raynaud's + sclerosi esofago
- In generale: crescente depressione e astenia; dispnea da sforzo; dolori articolari; disturbi della deglutizione
- Terapie aspecifiche (bagni termali, stop al fumo...)

1938-40: *latenza dei sintomi*

1940: *8 settimane, maggio-giugno*

- Aumento della dispnea
- Morte per insufficienza cardiaca acuta

Paul Klee, Berna, dicembre 1939

Paul Klee (1879-1940)

muore il 29 giugno 1940 nell'ospedale Sant' Agnese di Muralto-Locarno

“Visse solo per la sua arte”

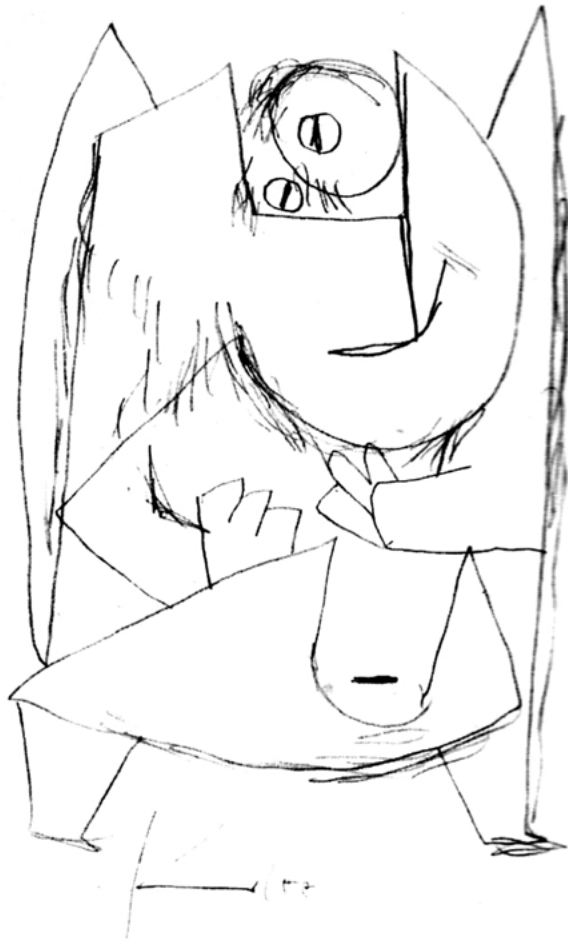
il figlio Felix Klee, nei *Diari* da lui editi

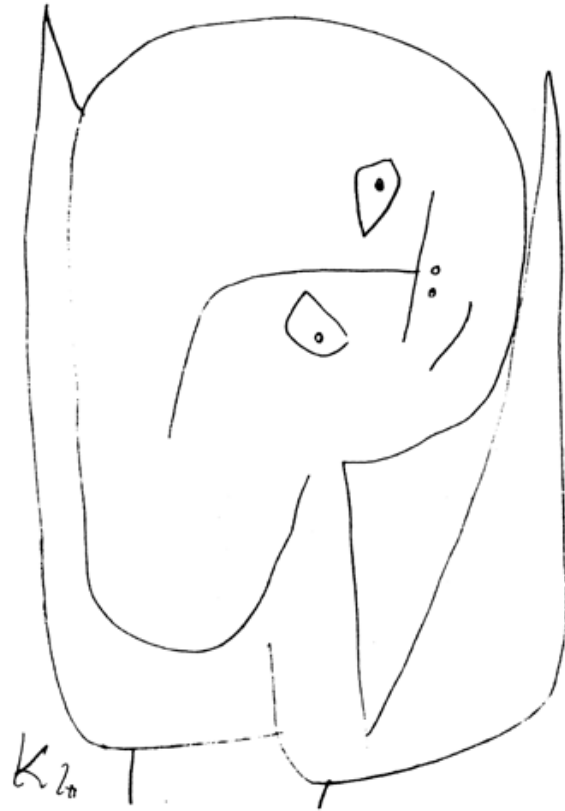
Signora con parasole, 1883-85

Wander-Artist, 1940

Angelo ancora brutto, 1939

Angelo pieno di speranza, 1939

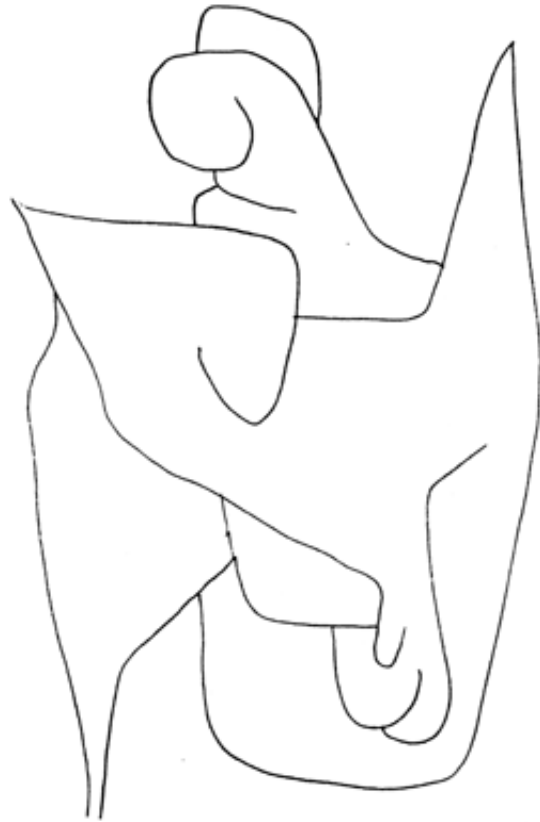

Angelo all'asilo, 1939

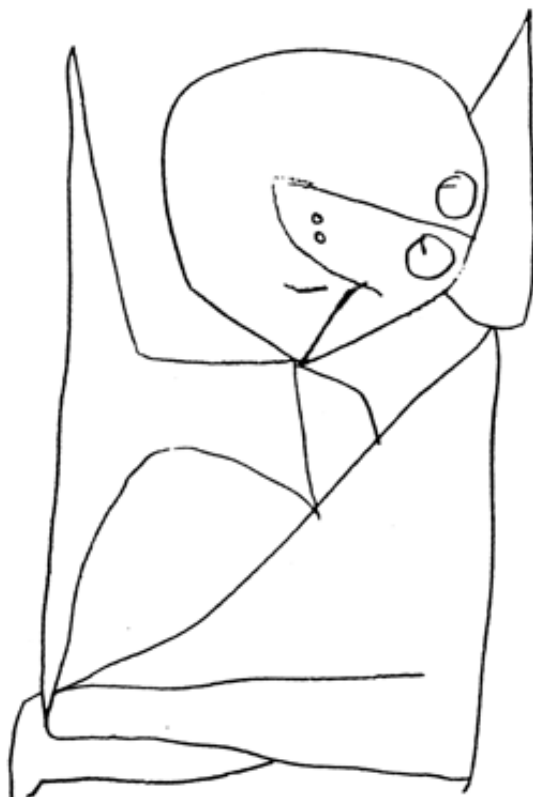
Angelo campanella, 1939

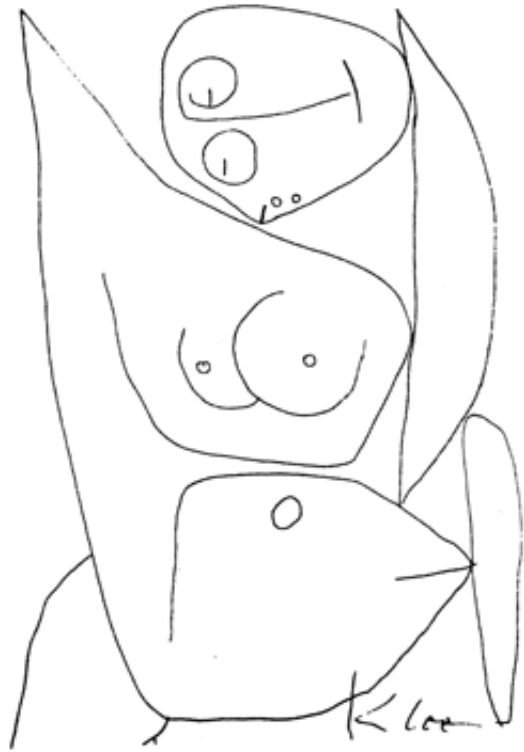
Approssimazione di Lucifero, 1939

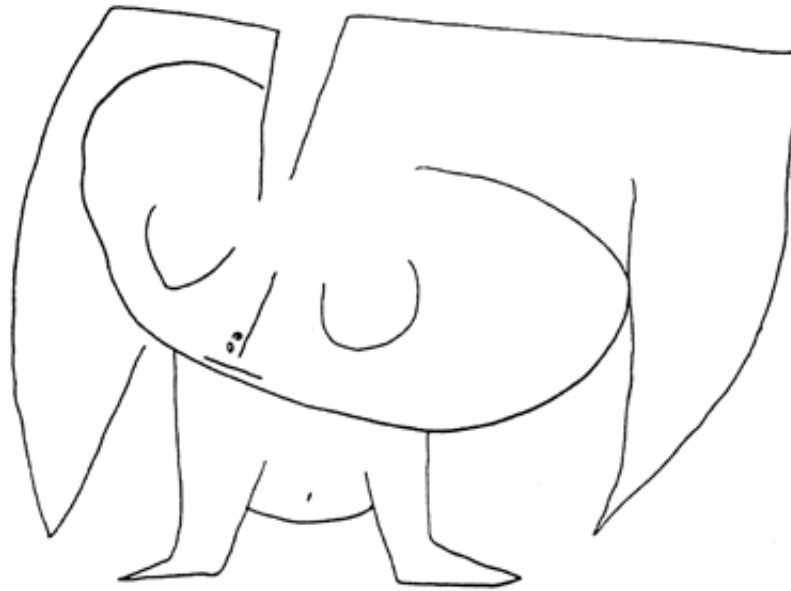
Come se piovesse..., 1939

Crisi di un Angelo, 1939

Miss Angelo, 1939

Più un uccello (...che un angelo), 1939

Angelo immemore, 1939

Angelo precoce, 1939

Torre di Angeli, 1939

Bibliografia:

- The Diaries of Paul Klee 1898-1918, edited by Felix Klee, University of California Press, Berkley and Los Angeles, 1964
- Guggenheim, P., Art of this Century, Arno Press, New York, 1968
- Paul Klee - exh. cat., The Nature of Creation: works 1914-1940, R. Kudielka, Hayward Gallery & Lund Humphries, 2002
- Paul Klee - Pedagogical Sketchbook, Introduction and Translation by Sibyl Moholy-Nagy, Faber and Faber Ltd, 1986
- Paul Klee - exh. cat., The Museum of Modern Art, New York, Edited by Jane Fluegel, 1987
- Paul Klee - His Work and Thought, Chicago-London, 1991

fine