

IL SEICENTO

Il tempo, lo spazio	2
Epoca e cultura	4

Architettura e spazio urbano

Gian Lorenzo Bernini: l'architetto dei papi	8
Francesco Borromini: un architetto fuori dalle regole	11
Guarino Guarini e l'architettura barocca a Torino	14
Baldassarre Longhena e l'architettura barocca a Venezia	16
Città scenografiche	17

Lettura d'opera | La Chiesa dei Santi Luca e Martina di Pietro da Cortona, p. 18

Pittura, scultura, arti minori

I Carracci e la riforma della pittura bolognese	20
Caravaggio: il pittore della realtà	23
I grandi maestri della pittura europea: Pieter Paul Rubens, Diego Velázquez, Rembrandt van Rijn	27
Gian Lorenzo Bernini scultore dell'illusione	30
Scultori tra Classicismo e Barocco	33

Lettura d'opera | L'«Estasi di Santa Teresa» di Gian Lorenzo Bernini, p. 34

Lettura d'opera | La volta di Palazzo Barberini di Pietro da Cortona, p. 36

Incroci influenze e tecniche

Il dibattito sulle immagini sacre, p. 38 ■ Il Classicismo e l'idea del bello, p. 39

Antichi/Moderni	40
-----------------	----

IL PRIMO SETTECENTO

Il tempo, lo spazio	42
Epoca e cultura	44

Architettura e spazio urbano

Filippo Juvarra e Luigi Vanvitelli: scenografiche invenzioni	48
Palazzi e chiese in Germania	50
Dimore, padiglioni, giardini	51

Lettura d'opera | Blenheim Palace di Sir John Vanbrugh e Nicholas Hawksmoor, p. 52

Pittura, scultura, arti minori

Decorati e stucchi per interni preziosi	54
Jean-Antoine Watteau maestro della pittura Rococò	55
Giambattista Tiepolo: figure in scena	56
L'immagine di un'epoca nei ritratti	58
Canaletto e Francesco Guardi tra veduta e capriccio	60
William Hogarth e Pietro Longhi: satira e ironia	62

Lettura d'opera | «L'altalena» di Jean-Honoré Fragonard, p. 64

Antichi/Moderni	66
-----------------	----

DAL SECONDO SETTECENTO AL PRIMO OTTOCENTO

Il tempo, lo spazio	68
Epoca e cultura	70

Architettura e spazio urbano

Étienne-Louis Boullée e Claude-Nicolas Ledoux: architetti rivoluzionari	76
L'architettura neoclassica in Europa	77
L'interpretazione dei modelli classici in Italia: Giuseppe Piermarini e Leopold Pollack	79
Monumenti del Neoclassicismo	80
La ripresa dei modelli medievali	81
Progetti e trasformazioni urbanistiche	82

Lettura d'opera | Le Saline Reali di Arc-et-Senans di Claude-Nicolas Ledoux, p. 84

Pittura, scultura, arti minori

Antonio Canova: la perfezione dell'ideale neoclassico	86
La scultura neoclassica in Europa e in Italia	89
Jacques-Louis David: la classicità come valore morale	90
Francisco Goya, Heinrich Füssli, William Blake: inquietudini e irrazionalità romantiche	93
Caspar David Friedrich: l'anima romantica della pittura	97
John Constable, William Turner: il sentimento del paesaggio	98
I preraffaelliti e le «Arts and Crafts»	100
Jean-Auguste-Dominique Ingres: la purezza della forma	104
Théodore Géricault, Eugène Delacroix: le forme e la passione	106
Jean-Baptiste-Camille Corot e la Scuola di Barbizon	110
Gustave Courbet: la poetica del vero	112
Francesco Hayez: il realismo storico in Italia	114

Lettura d'opera | «Amore e Psiche che si abbracciano» di Antonio Canova, p. 116

Lettura d'opera | «Il giuramento degli Orazi» di Jacques-Louis David, p. 118

Lettura d'opera | «Viandante sul mare di nebbia» di Caspar David Friedrich, p. 120

Incroci influenze e tecniche

Piranesi e l'interpretazione dell'antico, p. 122 ■ Pittura e fotografia, p. 122

Antichi/Moderni	124
-----------------	-----

IL SECONDO OTTOCENTO

Il tempo, lo spazio	126
Epoca e cultura	128

Architettura e spazio urbano

L'architettura degli ingegneri	134
L'architettura e i «revivals»	136
La città tra gli stili del passato e le necessità del presente	138

Lettura d'opera | La Serra delle palme nel parco di Schönbrunn a Vienna, p. 140

Pittura, scultura, arti minori

La scultura in Francia: James Pradier, François Rude, Jean-Baptiste Carpeaux	142
Auguste Rodin: il rinnovamento della plastica francese	144
Medardo Rosso, scultura di luce e spazio	146
L'Impressionismo e la pittura di Édouard Manet	148
Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley: il trionfo della luce e del colore	152
Edgar Degas: uno sguardo moderno	157
Dopo l'Impressionismo: Georges Seurat e Paul Signac	160
Paul Gauguin: l'emozione nella semplicità primitiva	162
Vincent Van Gogh: la pittura come espressione di vita	165
Henri de Toulouse-Lautrec: l'ironia della vita moderna	168
Paul Cézanne: la struttura della realtà	170
Il Simbolismo, Pont-Aven e i Nabis	174
I Macchiaioli: Giovanni Fattori, Silvestro Lega, Telemaco Signorini	178
Il Divisionismo: Gaetano Previati, Giovanni Segantini, Giuseppe Pellizza da Volpedo	181

Lettura d'opera | La «Porta dell'Inferno» di Auguste Rodin, p. 184

Lettura d'opera | «La Cattedrale di Rouen» di Claude Monet, p. 186

Lettura d'opera | «I giocatori di carte» di Paul Cézanne, p. 188

Incrociinflussiformetecniche

La moda dell'arte giapponese, p. 190 ■ L'arte Pompier, p. 190 ■ Alcune lettere di Vincent Van Gogh al fratello Theo, p. 191 ■ «L'Opera» di Émile Zola: un «quadro» della Parigi degli impressionisti, p. 193

Antichi/Moderni	194
-----------------	-----

DAL 1900 AL 1945

Lo spazio, il tempo	196
Epoca e cultura	198

Architettura e spazio urbano

L'Art Nouveau	204
---------------	-----

Antoni Gaudí: un maestro oltre le tendenze	213
La Scuola di Chicago	216
Dagli anni Venti alla seconda guerra mondiale: la nascita del Movimento Moderno	218
Progetti per la città del XX secolo	228

Lettura d'opera | Gli uffici della Österreichische Postsparkasse di Vienna di Otto Wagner, p. 232

Lettura d'opera | Le Corbusier: Ville Savoye a Poissy, p. 234

Pittura, scultura, arti minori

Il gusto decorativo di Gustav Klimt	236
L'Espressionismo	238
Il Cubismo	244
L'Astrattismo	252
Il Futurismo	256
Le Avanguardie russe	262
De Stijl	264
La Metafisica	266
Il Dadaismo	268
Il Surrealismo	270
La «Scuola di Parigi»	272
L'arte tra le due guerre: l'Europa e l'Italia	274

Lettura d'opera | «Marcella» di Ernst Ludwig Kirchner, p. 276

Lettura d'opera | «Guernica» di Pablo Picasso, p. 278

Lettura d'opera | «Il flauto di Pan» di Pablo Picasso, p. 280

Lettura d'opera | «Forme uniche nella continuità dello spazio» di Umberto Boccioni, p. 282

Incrociinflussiformetecniche

Lo stile Art Nouveau, p. 284 ■ L'esperienza del Bauhaus, p. 285 ■ La nascita del «design» moderno, p. 286

Antichi/Moderni	288
-----------------	-----

DAL 1945 A OGGI

Il tempo, lo spazio	290
Epoca e cultura	292

Architettura e spazio urbano

La diffusione dell'«International Style» e la ricostruzione postbellica	298
Il dopoguerra in Italia	299
Le tendenze dell'architettura contemporanea	300
Progetti per le città di fine millennio	310

Lettura d'opera | Il Museo Guggenheim a Bilbao di Frank Owen Gehry, p. 312

Lettura d'opera | La Tate Modern a Londra di Herzog & de Meuron, p. 314

Pittura, scultura, arti minori

L'Informale in America e in Europa	316
Oltre le tendenze: Francis Bacon e Henry Moore	321

La Pop Art	326
Optical Art e Arte Cinetica	330
Minimal Art e Arte Povera	331
Arte Concettuale	332
Land Art e Body Art	333
L'Iperrrealismo	335
Transavanguardia e Citazionismo	336
Arte e computer, Graffiti Art, video installazioni	337
Lettura d'opera «Figura reclinata» di Henry Moore, p. 340	
Lettura d'opera «Tre studi per figure alla base di una Crocifissione» di Francis Bacon, p. 342	

Incroci influssi forme tecniche

Il «design» industriale in Italia, p. 343 ■ Gallerie e galleristi del secondo Novecento, p. 344 ■ «Happening», «Performance», «Environment», p. 344

Antichi/Moderni	346
------------------------	-----

Bibliografia	348
---------------------	-----

Esercizi	354
-----------------	-----

Glossario	412
------------------	-----

Indice dei nomi e delle opere	420
--------------------------------------	-----