

INDICE DEL VOLUME

unità 16 DAL SECONDO SETTECENTO AL PRIMO OTTOCENTO

- 830 **1.** Le architetture rivoluzionarie di Boullée e Ledoux
- 831 **LETTURA D'OPERA**
Le saline reali di Arc-et-Senans di Ledoux
- 832 **2.** L'architettura Neoclassica in Europa
- 834 **3.** I modelli neoclassici nell'architettura italiana
- 836 **4.** Monumenti trionfali in Europa
- 837 **5.** La ripresa dei modelli medievali e rinascimentali nei *Revivals*
- 841 **6.** Antonio Canova
841 La perfezione dell'ideale neoclassico
843 **LETTURA D'OPERA**
Amore e psiche che si abbracciano di Canova
845 L'interpretazione del monumento funebre
846 **LINGUAGGIO VISIVO** *La superficie. La Danzatrice con le mani sui fianchi* di Canova
- 847 **7.** Jacques-Louis David
847 Il valore della classicità
849 **LETTURA D'OPERA**
Il giuramento degli Orazi di David
851 Pittore per la storia contemporanea
- 853 **8.** Francisco Goya
- 855 **9.** Inquietudini e irrazionalità romantiche
855 Heinrich Füssli
856 William Blake
856 Caspar David Friedrich
- 858 **LETTURA D'OPERA**
Viandante sul mare di nebbia di Friedrich
- 859 **10.** Paesaggisti inglesi
859 John Constable
860 William Turner
- 861 **11.** Jean-Auguste-Dominique Ingres
861 Il ritratto borghese
862 **LETTURA D'OPERA**
La Bagnante di Valpinçon di Ingres
863 Orientalismo e compostezza classica
- 865 **12.** Théodore Géricault
865 La tendenza al Realismo
866 **LETTURA D'OPERA**
La zattera della medusa di Géricault
867 L'analisi impietosa della follia
- 868 **13.** Eugène Delacroix
868 Maestro del Romanticismo francese
869 **LETTURA D'OPERA**
La Libertà guida il popolo di Delacroix
870 Maestro dei colori
- 871 **14.** Francesco Hayez
873 **LETTURA D'OPERA**
Il Bacio di Hayez
- 874 **15.** Gustave Courbet
874 La poetica del vero
876 **LETTURA D'OPERA**
La filatrice addormentata di Courbet
877 Il padiglione del Realismo
- 878 **16.** Jean-François Millet e Honoré Daumier
880 **TECNICHE** *La litografia. Victor Hugo* di Daumier
- 881 **17.** Jean-Baptiste-Camille Corot

882 **18. La Scuola di Barbizon**

884 **19. I preraffaelliti e William Morris**

888 **TECNICHE** *La fotografia. Sarah Bernhardt di Nadar e Cavallo al galoppo di Muybridge*

890 **20. La città e gli interventi urbanistici**

ITINERARI

892 **21.** I bozzetti di Antonio Canova al Museo di Possagno

unità 17 IL SECONDO OTTOCENTO

901 **1. L'Impressionismo**

902 **TECNICHE** *La pittura di "tocco". La pittura di Monet*

903 **2. Édouard Manet**

903 Il legame con la tradizione

905 **LETTURA D'OPERA**
L'Olympia di Manet

906 Il "pittore della vita moderna"

907 **3. Claude Monet**

907 Paesaggi, luce e colore

909 **LETTURA D'OPERA**
I papaveri di Monet

910 Lo studio della luce nelle "serie"

912 **4. Pierre-Auguste Renoir**

912 L'amicizia con Monet

913 **LETTURA D'OPERA**
Il ballo al Moulin de la Galette di Renoir

914 Il "pittore della gioia"

916 **5. Camille Pissarro e Alfred Sisley**

919 **6. Edgar Degas**

921 **LETTURA D'OPERA**
La lezione di ballo di Degas

922 **LINGUAGGIO VISIVO** *L'inquadratura. L'assenzio* di Degas

923 **7. Oltre l'esperienza impressionista**

923 GEORGES SEURAT

924 PAUL SIGNAC

925 **TECNICHE** *Il puntinismo. Modella di profilo* di Seurat

926 **LETTURA D'OPERA**
La Grande Jatte di Seurat

927 **8. Paul Gauguin**

929 **LETTURA D'OPERA**
Come! Sei gelosa? di Gauguin

931 **9. Vincent Van Gogh**

931 Un carattere inquieto

933 **LETTURA D'OPERA**
Notte stellata di Van Gogh

934 La gente e i paesaggi della Provenza

935 **10. Henri de Toulouse-Lautrec**

938 **11. Paul Cézanne**

938 La struttura della realtà

941 **LETTURA D'OPERA**
Donna con caffettiera di Cézanne

942 Una ricerca solitaria

943 **12. Il Simbolismo**

943 Gustave Moreau e Odilon Redon

945 **LETTURA D'OPERA**
L'apparizione di Moreau

946 Arnold Böcklin

947 **13. Tra Simbolismo e Avanguardia**

947 James Ensor

948 Edvard Munch

949 **14. I pittori di Pont-Aven e i Nabis**

951 **15. La Scapigliatura in Italia**

951 Tranquillo Cremona

952 Daniele Ranzoni

953 **16. Pittori italiani a Parigi**

953 Giovanni Boldini

953 Giuseppe De Nittis

954 Federico Zandomenighi

955 **17. I Macchiaioli**

956 **TECNICHE** *La pittura di "macchia". L'arte dei Macchiaioli*

957 Giovanni Fattori

958 **LETTURA D'OPERA**
La rotonda Palmieri di Fattori

959 Silvestro Lega

960 **LETTURA D'OPERA**
Il pergolato di Lega

961 **18. Il Divisionismo**

961 Gaetano Previati

962 Giuseppe Pellizza da Volpedo

963 Giovanni Segantini

964 **LETTURA D'OPERA**
Le due madri di Segantini

965 **19. Le tendenze della scultura in Francia**

965 James Pradier
965 François Rude
966 Jean-Baptiste Carpeaux

967 **20. Auguste Rodin**

969 **LETTURA D'OPERA**
La Porta dell'Inferno di Rodin

971 **21. La scultura in Italia: Medardo Rosso**973 **22. Architettura in Europa**

973 L'ecllettismo
974 Viollet-le-Duc e la cultura del restauro
975 L'architettura degli ingegneri
977 **TECNICHE** Nuovi materiali per costruire

978 **LETTURA D'OPERA**
La Serra delle palme di Schönbrunn a Vienna

979 **23. La città tra ecllettismo e necessità urbanistiche****ITINERARI**

981 **22.** La Pinacoteca Giuseppe De Nittis a Barletta

unità 18

Dal 1900 al 1945

993 **1. L'Art Nouveau**995 **2. Il rinnovamento architettonico di fine secolo**

995 Il Belgio
996 La Francia
998 **TECNICHE** Il cemento armato

1000 La Scozia

1001 L'Austria

1005 **LETTURA D'OPERA**
Villa Müller di Loos

1007 **3. Gustav Klimt**

1008 **LETTURA D'OPERA**
Giuditta (II) di Klimt

1009 **4. Il Liberty in Italia**

1011 **LETTURA D'OPERA**
Il quartiere Coppedè a Roma

1013 **5. Il linguaggio ecllettico di Antoni Gaudí**

1016 **LETTURA D'OPERA**
La Sagrada Família di Gaudí

1018 **6. Le origini dell'architettura moderna negli Stati Uniti**1020 **7. L'Espressionismo e i suoi protagonisti**

1020 *I Fauves e Die Brücke*
1023 Henri Matisse

1025 **LETTURA D'OPERA**
La stanza rossa di Matisse

1026 André Derain e Maurice de Vlaminck
1027 Ernst Ludwig Kirchner

1028 **LETTURA D'OPERA**
Marcella di Kirchner

1029 Egon Schiele e Oskar Kokoschka

1030 **LETTURA D'OPERA**
La sposa del vento di Kokoschka

1031 L'architettura
1032 Il teatro e il cinema

1033 **8. Il Cubismo**1037 **9. I mille volti di Pablo Picasso**

1037 Gli esordi, il "periodo blu" e il "periodo rosa"

1040 **LETTURA D'OPERA**
Les Femmes d'Alger (O. J.) di Picasso

1041 La stagione cubista
1042 Il periodo classico

1043 **LETTURA D'OPERA**
Il flauto di Pan di Picasso

1045 **LETTURA D'OPERA**
Guernica di Picasso

1047 **10. Altri protagonisti del Cubismo**

1047 Georges Braque

1048 **LETTURA D'OPERA**
Pianoforte e mandola di Braque

1049 Gris e Léger
1050 Delaunay e Gleizes

1051 **TECNICHE** *Collage, assemblage, papier collé*

1052 **11. L'Astrattismo e i suoi protagonisti**

1054 Vasilij Kandinskij

1056 **LETTURA D'OPERA**
Improvvisazione 26 (Ruder) di Kandinskij

1057 Paul Klee

1058 **LETTURA D'OPERA**
Villa R di Klee

1059 Franz Marc

1060 **12. Le Avanguardie russe**1062 **13. De Stijl**

- 1062 La nuova arte plastica olandese
1064 Piet Mondrian
- 1066 **14. Il Futurismo e i suoi protagonisti**
1066 Nascita e diversi sviluppi del movimento
1069 Umberto Boccioni
- 1071 **LETTURA D'OPERA**
Forme uniche nella continuità dello spazio di Boccioni
- 1072 Giacomo Balla, Gino Severini
- 1073 **LETTURA D'OPERA**
Ballerina in blu di Severini
- 1074 **15. La Metafisica**
1074 La nascita di un nuovo linguaggio
1076 Giorgio de Chirico
- 1077 **LETTURA D'OPERA**
Le muse inquietanti di de Chirico
- 1078 Carlo Carrà e Giorgio Morandi
- 1079 **LETTURA D'OPERA**
L'idolo ermafrodito di Carrà
- 1080 **LETTURA D'OPERA**
Natura morta metafisica di Morandi
- 1081 **16. Il Dadaismo**
1081 La contestazione dadaista
1083 Marcel Duchamp, Man Ray e Francis Picabia
1086 **TECNICHE** La rayografia e il *ready-made*
- 1087 **17. Il Surrealismo**
1087 L'ultima Avanguardia
1089 Max Ernst
1090 **TECNICHE** Il *frottage*, il *grattage* e la decalcomania
- 1091 **LETTURA D'OPERA**
L'orda di Ernst
- 1092 Joan Mirò
- 1093 **LETTURA D'OPERA**
Interno Olandese II di Miró
- 1094 René Magritte
1095 Salvador Dalí
- 1096 **LETTURA D'OPERA**
La giraffa in fiamme di Dalí
- 1097 **18. La Scuola di Parigi**
1097 Marc Chagall
1098 Amedeo Modigliani
1099 Chaim Soutine
1099 Constantin Brancusi
- 1101 **19. Arte tra le due guerre**
- 1103 **20. Nascita e sviluppi del Movimento Moderno in architettura**
1103 Un nuovo metodo di progettazione
1103 Peter Behrens
1104 Walter Gropius
- 1105 Ludwig Mies van der Rohe
1107 Le Corbusier e *I cinque punti di una nuova architettura*
- 1108 **LETTURA D'OPERA**
Ville Savoye di Le Corbusier
- 1110 L'unità d'abitazione e le opere della maturità di Le Corbusier
- 1112 Alvar Aalto
1114 Giuseppe Terragni e Marcello Piacentini
1115 Frank Lloyd Wright
- 1116 **LETTURA D'OPERA**
La casa sulla cascata di Wright
- 1118 Le opere della maturità di Wright
- 1120 **21. L'esperienza del Bauhaus e la nascita del design**
- 1124 **22. Progetti per la città del XX secolo**
- ITINERARI**
- 1127 **23.** Gli edifici di Otto Wagner a Vienna
1130 **24.** La Collezione Peggy Guggenheim a Venezia
- **unità 19**
DAL 1945 A OGGI
- 1139 **1.** L'Informale in America e in Europa
1141 *L'Action Painting*: Jackson Pollock
- 1143 **LETTURA D'OPERA**
Pali Blu di Pollock
- 1144 Altri protagonisti dell'Informale
- 1148 **2.** L'Informale in Italia
1148 Alberto Burri
1149 Emilio Vedova
1150 Giuseppe Capogrossi
1150 Lucio Fontana
- 1152 **LETTURA D'OPERA**
Concetto spaziale. Attesa di Fontana
- 1153 **3.** Artisti europei oltre le tendenze
1154 Francis Bacon
- 1156 **LETTURA D'OPERA**
Tre studi per figure alla base di una Crocifissione di Bacon
- 1157 Henry Moore
- 1160 **LETTURA D'OPERA**
Figura reclinata di Moore
- 1161 Alberto Giacometti
- 1162 **4.** Maestri in Italia tra figurazione e astrazione
- 1166 **5.** La Pop Art e il New Dada

- 1169 Robert Rauschenberg
 1170 Johns e Oldenburg
 1171 Roy Lichtenstein
- 1172 **LETTURA D'OPERA**
M-Maybe (A Girl's Picture) di Lichtenstein
- 1173 Andy Warhol
- 1174 **LETTURA D'OPERA**
**Barattolo di minestra Campbell
 con grande strappo di Warhol**
- 1175 **TECNICHE** La pittura a colori acrilici. Presagio di
 Siqueiros e *Disastro arancione* ≠ 5 di Warhol
- 1176 La *Pop Art* in Europa e in Italia
- 1178 **6. Le ricerche degli anni Sessanta e Settanta**
- 1178 Iperreallismo
 1179 *Optical Art* e Arte cinetica
- 1181 **7. Esperienze concettuali**
- 1183 Land Art
 1184 Body Art
 1185 Fluxus
 1186 **TECNICHE** *Happening, Environment, Performance*
- 1187 Minimal Art
 1188 Arte povera
- 1189 **8. Tendenze artistiche degli anni Ottanta**
- 1189 Transavanguardia, Neoespressionismo, Citazionismo
 1191 Graffiti Art
 1192 Arte elettronica, Video Arte, Arte in Web
- 1194 **9. L'arte nel XXI secolo**
- 1195 Le grandi rassegne d'arte
 1198 *Performance*, installazione, Video Arte
 1201 Arte documentaristica
- 1202 **10. Le sfide del design contemporaneo**
- 1205 **LETTURA D'OPERA**
Interno di un interno di Mendini
- 1206 **11. L'architettura del secondo dopoguerra**
- 1206 Kenzo Tange
 1208 Gli anni Sessanta in Italia
- 1210 **12. L'architettura di fine millennio**
- 1210 Il Postmoderno e le tendenze contemporanee
 1212 *L'High Tech*
 1213 Il Decostruttivismo
- 1214 **13. Nuove ricerche tra presente e futuro**
- 1214 L'edilizia abitativa
- 1216 **LETTURA D'OPERA**
La Casa Grotta di Meier
- 1218 Edifici per il culto
- 1221 **LETTURA D'OPERA**
La Cattedrale di Nostra Signora degli Angeli di Moneo
- 1223 Le infrastrutture per il trasporto e la comunicazione
- 1225 **LETTURA D'OPERA**
La stazione Lyon-Satolas di Calatrava
- 1227 I luoghi per l'acquisto
- 1229 **LETTURA D'OPERA**
Il Sony Center a Berlino dello Studio Murphy e Jahn
- 1231 I luoghi per il tempo libero
- 1233 **LETTURA D'OPERA**
L'Experience Music Project di Gehry
- 1235 Edifici per l'arte
- 1239 **LETTURA D'OPERA**
Il Museo dell'Acròpoli di Tschumi
- 1241 **14. La città contemporanea**
- ITINERARI**
- 1245 **25.** La Collezione Burri a Palazzo Albizzini
 di Città di Castello
- 1249 **26.** La Città delle Arti e delle Scienze a Valencia di Calatrava
- 1252 **27.** L'arte del XXI secolo al MAXXI di Roma
- IX **Glossario**
- XIII **Autori e Opere**