

Indice del volume

16

OLTRE L'IMPRESSIONISMO, VERSO IL NOVECENTO

16.1 La fine dell'Ottocento

- 16.1.1 L'Europa della *Belle Époque* 2
- 16.1.2 Dal Postimpressionismo all'*Art Nouveau* 3
- Guida allo studio 5

16.2 Paul Cézanne

- 16.2.1 Il pittore che abbandonò la prospettiva 6
- 16.2.2 L'esordio impressionista 7
- *I giocatori di carte di Cézanne* 8
- 16.2.3 Le nature morte 10
- 16.2.4 Le bagnanti e i paesaggi 11
- Guida allo studio 13

16.3 Due eredi dell'Impressionismo

- 16.3.1 Seurat e il Neoimpressionismo 14
- *Il pointillisme* 14
- *La Grande Jatte di Seurat* 16
- 16.3.2 Henri de Toulouse-Lautrec 18
- 16.3.3 Toulouse-Lautrec cartellonista 19
- La litografia 20
- Guida allo studio 21
- I SITI UNESCO²³. Parigi, gli argini della Senna 22

Due capolavori
di Seurat
■
Signac

TEST ONLINE

libro+
internet

16.4 Vincent Van Gogh

- 16.4.1 Un uomo che dipinse per disperazione 24
- 16.4.2 L'esordio e la poetica realista 24
- 16.4.3 Da Parigi ad Arles 26
- 🕒 *La Camera da letto di Van Gogh* 28
- 16.4.4 Da Saint-Rémy ad Auvers 31
- 🕒 *Campo di grano con volo di corvi di Van Gogh* 32
- 🕒 Guida allo studio 34

ONLINE

Van Gogh: ritratti e autoritratti

16.5 Paul Gauguin

- 16.5.1 Un uomo errante e inquieto 35
- 16.5.2 A Pont-Aven, il sodalizio con Émile Bernard 36
- 🕒 *La visione dopo il sermone di Gauguin* 38
- 16.5.3 Ad Arles e a Le Pouldu 40
- 16.5.4 A Tahiti, la fuga dal mondo 42
- 🕒 *Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? di Gauguin* 44
- 🕒 Guida allo studio 46

ONLINE

Due opere polinesiane di Gauguin

16.6 Il Simbolismo

- 16.6.1 Un movimento, un sentire poetico 47
- 16.6.2 Gustave Moreau e Puvis de Chavannes 48
- 16.6.3 Auguste Rodin 50
- 16.6.4 James Ensor 51
- 16.6.5 Böcklin e Hodler 53
- 🕒 *L'isola dei morti di Böcklin* 54
- 16.6.6 Il Divisionismo italiano: tra Simbolismo e Realismo 55
- 🕒 Guida allo studio 57

ONLINE

Redon

I Nabis

Due capolavori di Rodin

Il Fregio di Beethoven di Klimt

16.7 Le Secessioni

- 16.7.1 Le Secessioni di Monaco, Vienna e Berlino 58
- 16.7.2 Gustav Klimt e la Secessione viennese 59
- 🕒 *Il bacio di Klimt* 61
- 16.7.3 Edvard Munch e la Secessione di Berlino 62
- 🕒 *L'urlo di Munch* 66
- 🕒 Guida allo studio 68

ONLINE

L'Art Nouveau
in Francia
e in Italia
■
Mobili, vasi,
lampade e gioielli
art nouveau
■
Van de Velde

16.8 L'Art Nouveau

16.8.1	L'Art Nouveau: un'arte nuova, un nuovo stile	69
16.8.2	Victor Horta in Belgio	71
16.8.3	Charles Rennie Mackintosh in Gran Bretagna	72
16.8.4	Wagner, Olbrich e Hoffmann in Austria	73
16.8.5	Antoni Gaudí in Spagna	75
	 La Sagrada Familia di Gaudí	76
	 Guida allo studio	79

I SITI UNESCO **24**. Le architetture di Gaudí
a Barcellona

80

I SITI UNESCO **25**. I palazzi di Horta a Bruxelles

82

17

LE AVANGUARDIE

17.1 L'esordio del Novecento

17.1.1	L'Europa verso la prima guerra mondiale	84
17.1.2	Le avanguardie artistiche del Novecento	84
	 Guida allo studio	87

17.2 L'Espressionismo

17.2.1	Dall'impressione all'espressione	88
17.2.2	L'Espressionismo in Germania: Nolde e Kirchner	89
	 Marcella di Kirchner	92
17.2.3	Egon Schiele e l'Espressionismo austriaco	94
17.2.4	L'Espressionismo in Francia: Henri Matisse	96
	 La danza di Matisse	98
17.2.5	La Scuola di Parigi	100
	 Guida allo studio	102

I SITI UNESCO **26**. La Torre-osservatorio Einstein
a Potsdam

103

ONLINE

Kokoschka
■
De Vlaminck
e Derain
■
Due capolavori
di Chagall
■
Il primitivismo

TEST ONLINE

ONLINE

17.3 Picasso e il Cubismo

17.3.1	L'esordio di Picasso	104
17.3.2	Picasso cubista	106
	● <i>Les demoiselles d'Avignon di Picasso</i>	108
17.3.3	Picasso oltre il Cubismo	110
	● <i>Guernica di Picasso</i>	112
17.3.4	Georges Braque	114
17.3.5	Altri cubisti	116
	🌀 Guida allo studio	118

ONLINE

Tre ritratti di Picasso
Cubismo e scultura

17.4 Il Futurismo

17.4.1	I futuristi e l'elogio della modernità	119
17.4.2	Giacomo Balla	120
	● La cronofotografia e la fotografia stroboscopica	120
	● <i>Bambina che corre sul balcone di Balla</i>	122
17.4.3	Umberto Boccioni	124
	● <i>La città che sale di Boccioni</i>	126
17.4.4	Antonio Sant'Elia	128
	🌀 Guida allo studio	129

ONLINE

Carrà, Russolo e Severini
Il Secondo Futurismo

17.5 L'Astrattismo

17.5.1	Cos'è l'arte astratta	130
17.5.2	Il Cavaliere azzurro	131
17.5.3	Vasilij Kandinskij	132
	● <i>Quadro con arco nero di Kandinskij</i>	135
17.5.4	Paul Klee	136
17.5.5	Mondrian e il Neoplasticismo	137
	● <i>Quadro I di Mondrian</i>	138
17.5.6	L'Astrattismo in Russia	139
	🌀 Guida allo studio	141

ONLINE

Mondrian: il percorso verso l'Astrattismo

17.6 Il Dadaismo

17.6.1	Il Dadaismo come negazione totale dell'arte	142
17.6.2	Marcel Duchamp	143
	● <i>Fontana di Duchamp</i>	145

ONLINE

Il Grande Vetro di Duchamp
Arp e Picabia

 Collage, fotomontaggio, rayografia, polimaterismo	146
17.6.3 Man Ray	147
 Guida allo studio	148

18

IL RITORNO ALL'ORDINE

18.1 L'Europa dei regimi

18.1.1 L'Europa dal primo al secondo dopoguerra	150
18.1.2 L'arte europea dal 1912 al 1945	151
 Guida allo studio	153

L'Art Déco

18.2 La Metafisica

18.2.1 Metafisica, cioè pittura "al di là della fisica"	154
18.2.2 Giorgio de Chirico: dalle logge alle piazze	155
 <i>La torre rossa di de Chirico</i>	156
18.2.3 De Chirico: dalle statue ai manichini	157
 <i>Le Muse inquietanti di de Chirico</i>	158
18.2.4 Altri pittori metafisici	159
 Guida allo studio	161

Due capolavori di de Chirico

Capolavori metafisici

18.3 Il Surrealismo

18.3.1 L'arte come voce dell'inconscio	162
18.3.2 René Magritte	163
18.3.3 Salvador Dalí	164
 <i>La persistenza della memoria di Dalí</i>	166
18.3.4 Joan Miró	168
18.3.5 Max Ernst	169
 Il frottage e il grattage	170
 Guida allo studio	171

Freud e le parole-chiave della psicoanalisi

TEST ONLINE

libro+internet

18.4 Il Movimento Moderno

18.4.1	Che cos'è il Movimento Moderno	172
18.4.2	I precursori del Movimento Moderno	173
18.4.3	Walter Gropius e il Bauhaus	175
18.4.4	Ludwig Mies van der Rohe	177
18.4.5	Le Corbusier	179
	 La Ville Savoye di Le Corbusier	182
18.4.6	Terragni e Michelucci in Italia	184
18.4.7	Frank Lloyd Wright	186
	 La Casa sulla cascata di Wright	188
18.4.8	L'architettura organica in Europa: Alvar Aalto	190
	 Guida allo studio	191
	 I SITI UNESCO27. Le sedi del Bauhaus a Weimar e Dessau	192

ONLINE

	Il Movimento Moderno in Olanda
	Il mobile razionalista
ANALISI GRAFICA	Bauhaus a Dessau
	Due progetti di Mies van der Rohe
ANALISI GRAFICA	Ville Savoye
ANALISI GRAFICA	Casa del Fascio a Como
ANALISI GRAFICA	Chiesa dell'Autostrada
ANALISI GRAFICA	Guggenheim Museum di New York

18.5 Arte e regimi

18.5.1	Un moderno classicismo	194
18.5.2	Il Realismo magico	196
18.5.3	Marcello Piacentini e l'architettura fascista	197
18.5.4	L'arte del dissenso in Germania	198
	 Guida allo studio	200

ONLINE

	Il Ritorno all'ordine in Europa
	Consenso e dissenso in Italia
	L'arte della seconda guerra mondiale

19

L'ARTE MODERNA

19.1 L'arte del secondo dopoguerra

19.1.1	Il mondo dopo la seconda guerra mondiale	202
19.1.2	L'arte moderna: una difficile definizione	203
	 Guida allo studio	205
	 I SITI UNESCO28. Il nuovo centro storico di Le Havre	206

ONLINE

	Il fotogiornalismo come arte
---	------------------------------

TEST ONLINE

19.2 Il Nuovo Astrattismo e la nuova figurazione

19.2.1	Nuovo Astrattismo e <i>Action Painting</i>	209
19.2.2	Jackson Pollock	210
	 <i>Il dripping</i>	210
	 <i>Pali blu di Pollock</i>	212
19.2.3	Mark Rothko	213
19.2.4	Lucio Fontana	214
	 <i>Concetto spaziale. Attese di Fontana</i>	215
19.2.5	Alberto Burri	216
	 <i>Sacco 5P di Burri</i>	218
19.2.6	La nuova figurazione in pittura: Bacon e Freud	219
19.2.7	La nuova figurazione in scultura: Moore e Giacometti	221
	 <i>Guida allo studio</i>	222

ONLINE

Willem de Kooning
La <i>Op Art</i>
Astrattismo e scultura
Il Nuovo Astrattismo americano
L'Arte cinetica
L'Informale in Europa
La pittura segnica
La nuova figurazione in Francia e in Inghilterra
Hopper

19.3 Il *New Dada* e il *Nouveau Réalisme*

19.3.1	Il Nuovo Dadaismo	223
19.3.2	<i>New Dada</i> in America	224
19.3.3	Il <i>Nouveau Réalisme</i> in Francia	225
19.3.4	Piero Manzoni	228
	 <i>La Merda d'artista di Manzoni</i>	229
	 <i>Guida allo studio</i>	230

ONLINE

Opere <i>new dada</i> in America e in Europa
--

19.4 La *Pop Art* e l'Iperrealismo

19.4.1	Il prodotto di consumo come oggetto d'arte	231
19.4.2	Andy Warhol	232
	 <i>La serigrafia</i>	232
	 <i>Green Coca-Cola Bottles di Warhol</i>	234
19.4.3	Roy Lichtenstein	236
19.4.4	Altri artisti <i>pop</i>	237
19.4.5	L'Iperrealismo americano	238
	 <i>Guida allo studio</i>	240

ONLINE

La <i>Pop Art</i> in Italia
Il <i>design</i> del boom economico
<i>Pop Art</i> e <i>Rock Music</i>

20.1 Dagli anni Settanta a oggi

20.1.1	Il mondo negli ultimi cinquant'anni	242
20.1.2	L'arte è cambiata	243
	Guida allo studio	245

20.2 Esperienze concettuali e *Body Art*

20.2.1	La <i>Minimal Art</i>	246
20.2.2	L'Arte Concettuale	247
	Una e tre sedie di Kosuth	248
20.2.3	L'Arte Povera	249
20.2.4	La <i>Land Art</i>	250
	Valley Curtain di Christo	252
20.2.5	La <i>Body Art</i> : <i>happenings</i> e <i>performances</i>	253
	Guida allo studio	255

ONLINE

Opere *minimal*,
concettuali, *land*
e povere

Burden, Nauman,
Horn

20.3 L'arte dagli anni Ottanta a oggi

20.3.1	Il Graffitismo	256
20.3.2	Citazionismo	258
20.3.3	L'arte negli anni Ottanta e Novanta	259
20.3.4	Tra XX e XXI secolo. L'arte oggi	261
	Lo squalo di Hirst	265
	La nona ora di Cattelan	266
	Guida allo studio	267

ONLINE

La Transavanguardia

Mass-design,
High-tech, Neo-pop:
mobili e oggetti
dagli anni '80 a oggi

Arte e kitsch

Fotografia d'autore
e arte contemporanea

20.4 L'architettura dal Postmoderno a oggi

20.4.1	L'architettura postmoderna	268
20.4.2	Una nuova monumentalità	270
20.4.3	L'utopia tecnologica	271
20.4.4	Il Decostruttivismo	274
	Il Guggenheim a Bilbao di Gehry	276
	Il Museo Ebraico a Berlino di Libeskind	278

ONLINE

Architettura italiana
del dopoguerra

La nuova architettura
organica

Dal design all'*antidesign*:
gli arredi degli architetti
contemporanei

TEST ONLINE

20.4.5 Le architetture del XXI secolo	280
Guida allo studio	282
Glossario e termini notevoli	283
Autori e opere	284

ONLINE

ANALISI
GRAFICHE

ANALISI GRAFICHE ONLINE

- Il **Bauhaus a Dessau** di Gropius
- La **Ville Savoye** di Le Corbusier
- La **Casa del Fascio a Como** di Terragni
- La **Chiesa dell'Autostrada** a Firenze di Michelucci
- Il **Guggenheim Museum di New York** di Wright