

Indice del volume

13 Il Neoclassicismo

LA STORIA E L'ARTE

DALL'ETÀ DEI LUMI ALL'EPOPEA NAPOLEONICA • COS'È IL NEOCLASSICISMO
• LA NASCITA DELL'ESTETICA • LA BELLEZZA NEOCLASSICA • LE TEORIE DI
WINCKELMANN • IL VALORE ETICO DELLA BELLEZZA • LA NASCITA DELL'ARCHEOLOGIA 2

13.1 Antonio Canova e la scultura neoclassica

13.1.1 Uno scultore pari a Fidia

13.1.2 Le opere di esordio e il successo a Roma

ANALISI D'OPERA Il *Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria* di Canova

13.1.3 Canova e l'antico

13.1.4 I ritratti imperiali

5 ONLINE
5 ANALISI GRAFICHE
6 • *Amore e Psiche*
8
10
12

13.2 Jacques-Louis David e la pittura neoclassica in Francia

13.2.1 Un pittore che scelse la storia a modello

ANALISI D'OPERA Il *giuramento degli Orazi* di David

ANALISI D'OPERA *La morte di Marat* di David

13.2.2 Dalla celebrazione di Napoleone all'esilio

13.2.3 Jean-Auguste-Dominique Ingres

13.2.4 Dal Neoclassicismo all'Accademia

14 ONLINE
14 APPROFONDIMENTI
16 • Il *giuramento della Pallacorda* di David
18 • Il *Bagno Turco* di Ingres
20 • La pittura neoclassica celebrativa
22 ANALISI GRAFICHE
24 • Il *giuramento degli Orazi*

13.3 L'architettura neoclassica

- 13.3.1 Un linguaggio architettonico universale
- 13.3.2 Gli utopisti francesi
- 13.3.3 Architettura neoclassica in Francia e in Italia
- 13.3.4 Architettura neoclassica in Germania e in Inghilterra
- 13.3.5 Utopie urbanistiche

- 26 **ONLINE**
- 26 **APPROFONDIMENTI**
  - Il Teatro della Fenice a Venezia e il San Carlo a Napoli
- 27
- 29 **ANALISI GRAFICHE**
  - Saline di Chaux
- 32
- 34 **L'ARTE DI ABITARE**
  - Lo stile Luigi XVI
  - I mobili neoclassici
  - Lo stile Impero
  - Lo stile Adam
  - Lo stile Chippendale
- I SITI UNESCO**
  - L'Isola dei musei a Berlino
  - Il villaggio operaio di Crespi d'Adda

ESPANSIONI

PER L'ESAME DI STATO

ARTE IERI OGGI 1 La bellezza senza tempo del corpo classico: Arno Breker e la scultura novecentesca di regime	36
ARTE IERI OGGI 2 Il Neoclassicismo è ancora contemporaneo: Roberto Ferri e la pittura accademica dei nostri giorni	37
OLTRE L'IMMAGINE 3 Canova e Foscolo: sui sepolcri e sulla morte	38
OLTRE L'IMMAGINE 4 Da Canova a Foscolo: <i>Le Grazie</i>	39
OLTRE L'IMMAGINE 5 Il <i>Bruto</i> di David e di Vittorio Alfieri: Neoclassicismo, Rivoluzione e immaginario giacobino	40
FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE 6 Winckelmann: una nobile semplicità e una quieta grandezza, i presupposti della vera bellezza	41
IL RACCONTO DELL'ARTE 7 <i>Di fronte al "Marat"</i> di Daniele Del Giudice	42
LABORATORIO DELLE COMPETENZE	44

14

Il Romanticismo

LA STORIA E L'ARTE

L'ETÀ DELLA RESTAUZIONE E DEI MOTI RIVOLUZIONARI • COS'È IL ROMANTICISMO
• LE TEORIE ROMANTICHE • SUBLIME E PITTORESCO • IL SUBLIME SECONDO KANT
• INFINITO E VALORE ETICO DEL SENTIMENTO • IL RUOLO DELL'IMMAGINAZIONE
• ROMANTICISMO E STORICISMO • CLASSICO E ROMANTICO

- **ONLINE**
- LEZIONI DELL'AUTORE**
  - Il Romanticismo
- AUDIOSINTESI**
  - L'arte romantica
- TEST DI AUTOVALUTAZIONE**

14.1	Il primo Romanticismo	49
14.1.1	Francisco Goya	49
	QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE <i>Le incisioni</i>	50
ANALISI D'OPERA	<i>La fucilazione</i> di Goya	52
14.1.2	Johann Heinrich Füssli	54
14.1.3	William Blake	55

14.2	Il Romanticismo inglese e tedesco	57
14.2.1	Paesaggismo in Inghilterra e in Germania	57
14.2.2	William Turner	58
ANALISI D'OPERA	<i>Bufera di neve</i> di Turner	60
14.2.3	John Constable	62
14.2.4	Caspar David Friedrich	64
ANALISI D'OPERA	<i>Monaco sulla spiaggia</i> di Friedrich	66

14.3	Il Romanticismo francese e italiano	68
14.3.1	La celebrazione della cronaca	68
14.3.2	Théodore Géricault	69
ANALISI D'OPERA	<i>La zattera della Medusa</i> di Géricault	72
14.3.3	Eugène Delacroix	74
14.3.4	Francesco Hayez	76
ANALISI D'OPERA	<i>Il bacio</i> di Hayez	78

14.4	Il Neomedievalismo	80
14.4.1	I preraffaelliti	80
14.4.2	John Ruskin e William Morris	83
14.4.3	L'architettura neogotica in Inghilterra, Francia e Italia	85

ONLINE

APPROFONDIMENTI

- *Pioggia, vapore, velocità* di Turner
- Tre capolavori di Friedrich

ONLINE

APPROFONDIMENTI

- *La morte di Sardanapalo* di Delacroix
- Le ricerche cromatiche di Delacroix
- La pittura romantica in Italia: nazareni e puristi
- La scultura romantica in Italia e in Francia

ANALISI GRAFICHE

- *La zattera della Medusa*

ONLINE

APPROFONDIMENTI

- Beardsley
- La Mole antonelliana a Torino

I SITI UNESCO

- Carcassonne e il restauro di Viollet-le-Duc
- La facciata di Santa Croce a Firenze

ESPANSIONI

PER L'ESAME DI STATO

ARTE IERI OGGI 8	<i>La fucilazione</i> come denuncia di ogni sopruso. La lezione di Goya nella pittura del Novecento, da Sassu a Guttuso	88
ARTE IERI OGGI 9	I <i>gargoyles</i> di Notre-Dame, da Viollet-le-Duc a Walt Disney	90
ARTE IERI OGGI 10	Il bacio è sempre romantico. Dal capolavoro rivisitato al Bataclan	91
OLTRE L'IMMAGINE 11	Turner, Kant, il sublime e la Natura imprevedibile	92
OLTRE L'IMMAGINE 12	Da Friedrich a Leopardi attraverso Fichte, Schelling e Schopenhauer: <i>l'infinito</i>	93
OLTRE L'IMMAGINE 13	Dalla pittura di storia al romanzo storico: Hayez, Manzoni e la letteratura del Risorgimento	95
LABORATORIO DELLE COMPETENZE		96

15

Realismo, Impressionismo, Eclettismo

LA STORIA E L'ARTE

NUOVI ASSETTI POLITICI NELL'EUROPA DEL XIX SECOLO • ARTE, LETTERATURA, SOCIETÀ • ARTE E POSITIVISMO • L'ARTE COME DOCUMENTO DI CRONACA SOCIALE • LA PITTURA DEL VERO • L'ARTE INCONTRA LA POLITICA • IL GRUPPO IMPRESSIONISTA

ONLINE

LEZIONI DELL'AUTORE

- Realisti, veristi e macchiaioli
- Manet e la nascita dell'Impressionismo

AUDIOSINTESI

- L'arte dal Realismo al Post-Impressionismo

TEST DI AUTOVALUTAZIONE

98

15.1 Il Realismo in Francia

15.1.1 Gustave Courbet

QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE Arte e fotografia

ANALISI D'OPERA *Gli spaccapietre* di Courbet

15.1.2 Jean-François Millet

ANALISI D'OPERA *Le spigolatrici* di Millet

102

ONLINE

APPROFONDIMENTI

- Daumier
- Corot

102

106

108

110

112

15.2 Veristi e macchiaioli in Italia

15.2.1 Il Verismo in Italia

15.2.2 I macchiaioli

15.2.3 Giovanni Fattori

ANALISI D'OPERA *La rotonda di Palmieri* di Fattori

15.2.4 Silvestro Lega

15.2.5 La pittura del Risorgimento

114

ONLINE

APPROFONDIMENTI

- La Scapigliatura
- La scultura italiana dell'800
- Signorini
- De Nittis macchiaiolo

114

115

116

118

119

121

15.3 Édouard Manet

15.3.1 Un aristocratico realista

15.3.2 Le opere di esordio

ANALISI D'OPERA *Le déjeuner sur l'herbe* di Manet

ANALISI D'OPERA *L'Olympia* di Manet

15.3.3 L'incontro con gli impressionisti

123

ONLINE

ANALISI GRAFICHE

- *Le déjeuner sur l'herbe*

123

124

126

128

130

15.4 L'Impressionismo

15.4.1 Il gruppo impressionista, 1874-86

15.4.2 Claude Monet: gli anni impressionisti

ANALISI D'OPERA *Impression, soleil levant* di Monet

15.4.3 Monet: la pittura dopo il 1886

QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE L'invenzione dei colori in tubetto

15.4.4 Pierre-Auguste Renoir

ANALISI D'OPERA *Le Moulin de la Galette* di Renoir

15.4.5 Edgar Degas

ANALISI D'OPERA *La lezione di danza* di Degas

15.4.6 Pissarro e Sisley

15.4.7 Altre "anime" dell'Impressionismo

132

ONLINE

APPROFONDIMENTI

- Il primo Monet
- L'eredità di Monet
- Impressionismo e giapponismo
- L'ultimo Renoir
- Il primo Degas
- Degas: i temi sociali
- Pissarro e il paesaggio
- Whistler
- Zandomenighi
- *Colazione in giardino* di De Nittis

132

134

136

138

139

140

142

144

146

148

ANALISI GRAFICHE

- *Le Moulin de la Galette*

150

15.5 L'Eclettismo

- 15.5.1 I nuovi piani urbanistici per le capitali d'Europa
  - 15.5.2 L'architettura dell'Eclettismo
  - 15.5.3 La nuova architettura in ferro
  - ANALISI D'OPERA La Torre Eiffel
  - 15.5.4 La nascita del grattacielo negli Stati Uniti
- QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE Il cemento armato

153
153
155
157
160
162
163

ONLINE

APPROFONDIMENTI

- L'urbanistica dell'Italia unita
- Il Palazzaccio di Roma e il valore culturale dell'Eclettismo italiano

ESPANSIONI

PER L'ESAME DI STATO

- ARTE IERI OGGI 14** Fotogiornalismo e realismo fotografico. Da Evans a Salgado, l'immagine come denuncia sociale 164
- ARTE IERI OGGI 15** Fotografi di guerra contemporanei. Le icone fotografiche di Capa, Adams, Út, Nachtwey, Aranda e Bucciarelli 166
- OLTRE L'IMMAGINE 16** Il lavoro come alienazione: da Adolph von Menzel a Marx 168
- OLTRE L'IMMAGINE 17** Dai vinti di Patini a quelli di Verga: raccontare la miseria 169
- OLTRE L'IMMAGINE 18** A passeggio nei *boulevards*. La pittura racconta la Parigi moderna 170
- FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE 19** Louis Leroy: che impressione l'Impressionismo! 171
- IL RACCONTO DELL'ARTE 20** *A casa di Berthe Morisot* di Susan Vreeland 172
- LABORATORIO DELLE COMPETENZE 174

16

Oltre l'Impressionismo, verso il Novecento

LA STORIA

E L'ARTE

L'EUROPA DELLA BELLE ÉPOQUE • DAL POSTIMPRESSIONISMO ALL'ART NOUVEAU 176

16.1 Paul Cézanne

- 16.1.1 Il pittore che abbandonò la prospettiva
- 16.1.2 L'esordio impressionista
- ANALISI D'OPERA *I giocatori di carte* di Cézanne
- 16.1.3 Le nature morte
- 16.1.4 Le bagnanti e i paesaggi

178
178
179
180
182
183

16.2 Due eredi dell'Impressionismo

- 16.2.1 Seurat e il Neoimpressionismo
- QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE Il *pointillisme*
- ANALISI D'OPERA *La Grande Jatte* di Seurat
- 16.2.2 Henri de Toulouse-Lautrec
- 16.2.3 Toulouse-Lautrec cartellonista
- QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE La *litografia*

185
185
185
188
190
192
193

ONLINE

APPROFONDIMENTI

- Signac

I SITI UNESCO

- Parigi, gli argini della Senna

16.3 Vincent Van Gogh

16.3.1 Un uomo che dipinse per disperazione

16.3.2 L'esordio e la poetica realista

16.3.3 Da Parigi ad Arles

ANALISI D'OPERA *La Camera da letto* di Van Gogh

16.3.4 Da Saint-Rémy ad Auvers

ANALISI D'OPERA *Campo di grano con volo di corvi* di Van Gogh

194

ONLINE

194

APPROFONDIMENTI

• Van Gogh: ritratti e autoritratti

194

196

ANALISI GRAFICHE

• *La Camera da letto*

198

200

202

16.4 Paul Gauguin

16.4.1 Un uomo errante e inquieto

16.4.2 A Pont-Aven, il sodalizio con Émile Bernard

ANALISI D'OPERA *La visione dopo il sermone* di Gauguin

16.4.3 Ad Arles e a Le Pouldu

16.4.4 A Tahiti, la fuga dal mondo

204

ONLINE

204

APPROFONDIMENTI

• Due opere polinesiane di Gauguin

205

207

ANALISI GRAFICHE

• *La visione dopo il sermone*

210

212

16.5 Il Simbolismo

16.5.1 Un movimento, un sentire poetico

16.5.2 Gustave Moreau e Puvis de Chavannes

16.5.3 Auguste Rodin

16.5.4 James Ensor

16.5.5 Böcklin e Hodler

ANALISI D'OPERA *L'isola dei morti* di Böcklin

16.5.6 Il Divisionismo italiano: tra Simbolismo e Realismo

215

ONLINE

215

APPROFONDIMENTI

• Redon
• I Nabis
• Due capolavori di Rodin

216

218

219

221

222

223

16.6 Le Secessioni

16.6.1 Le Secessioni di Monaco, Vienna e Berlino

16.6.2 Gustav Klimt e la Secessione viennese

ANALISI D'OPERA *Il bacio* di Klimt

16.6.3 Edvard Munch e la Secessione di Berlino

ANALISI D'OPERA *L'urlo* di Munch

225

ONLINE

225

APPROFONDIMENTI

• *Il Fregio di Beethoven* di Klimt

226

228

ANALISI GRAFICHE

• *L'urlo*

229

232

16.7 L'Art Nouveau

16.7.1 L'Art Nouveau: un'arte nuova, un nuovo stile

16.7.2 Victor Horta in Belgio

16.7.3 Charles Rennie Mackintosh in Gran Bretagna

16.7.4 Wagner, Olbrich e Hoffmann in Austria

16.7.5 Antoni Gaudí in Spagna

ANALISI D'OPERA *La Sagrada Familia* di Gaudí

234

ONLINE

234

APPROFONDIMENTI

• L'Art Nouveau in Francia e in Italia
• Van de Velde

236

237

L'ARTE DI ABITARE

• Mobili e oggetti *art nouveau*

238

240

I SITI UNESCO

• I palazzi di Horta a Bruxelles
• Le architetture di Gaudí a Barcellona

241

ESPANSIONI

PER L'ESAME DI STATO

ARTE IERI OGGI **21** Da Van Gogh ai manga: la luce, i colori, il vento della vita...

244

ARTE IERI OGGI **22** I colori sontuosi di certi paesaggi. Dai dipinti di Gauguin alle fotografie creative di Chaipuck e Fontana

246

ARTE IERI OGGI 23 Quando un'opera diventa icona (e anche <i>emoticon</i>). Da Munch ai social	247
OLTRE L'IMMAGINE 24 Da Cézanne a Edmund Husserl: vedere oltre i fenomeni del mondo	248
OLTRE L'IMMAGINE 25 Van Gogh e Kierkegaard: il paradosso della fede	249
OLTRE L'IMMAGINE 26 La Natura tra metafore e simboli: dalla pittura alla poesia di Pascoli	250
OLTRE L'IMMAGINE 27 La maschera e la follia: da Ensor a Nietzsche a Pirandello	251
OLTRE L'IMMAGINE 28 Il piacere dell'esteta: da Klimt a D'Annunzio	252
OLTRE L'IMMAGINE 29 La rassegnazione dell'inetto: da Munch a Svevo	253
IL RACCONTO DELL'ARTE 30 <i>Gauguin e Van Gogh, la tragedia di Arles</i> di John Rewald	254
LABORATORIO DELLE COMPETENZE	256

17

Le Avanguardie

LA STORIA E L'ARTE

L'EUROPA VERSO LA PRIMA GUERRA MONDIALE • LE AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL NOVECENTO • IL FENOMENO DEL PRIMITIVISMO • COME GUARDARE ALL'ARTE PRIMITIVA • L'ESTETICA DEL BRUTTO • IL BRUTTO COME STRUMENTO DI DENUNCIA

ONLINE

LEZIONI DELL'AUTORE

- Cubismo e quarta dimensione
- Il Futurismo e il mito della modernità

AUDIOSINTESI

- L'arte delle Avanguardie

TEST DI AUTOVALUTAZIONE

17.1 L'Espressionismo

- 17.1.1 Dall'impressione all'espressione
- 17.1.2 L'Espressionismo in Germania: Nolde e Kirchner
- ANALISI D'OPERA** *Marzella* di Kirchner
- 17.1.3 Egon Schiele e l'Espressionismo austriaco
- 17.1.4 L'Espressionismo in Francia: Henri Matisse
- ANALISI D'OPERA** *La danza* di Matisse
- 17.1.5 La Scuola di Parigi

262 **ONLINE**

262 **APPROFONDIMENTI**

- Kokoschka
- De Vlaminck e Derain
- Due capolavori di Chagall

266 **ANALISI GRAFICHE**

- *La danza*

268 **I SITI UNESCO**

- La Torre-osservatorio Einstein a Potsdam

17.2 Picasso e il Cubismo

- 17.2.1 L'esordio di Picasso
- 17.2.2 Picasso cubista
- ANALISI D'OPERA** *Les demoiselles d'Avignon* di Picasso
- 17.2.3 Picasso oltre il Cubismo
- ANALISI D'OPERA** *Guernica* di Picasso
- 17.2.4 Georges Braque
- 17.2.5 Altri cubisti

276 **ONLINE**

276 **APPROFONDIMENTI**

- Tre ritratti di Picasso
- Cubismo e scultura

280 **ANALISI GRAFICHE**

- *Guernica*

284

286

288

17.3 Il Futurismo

17.3.1 I futuristi e l'elogio della modernità

17.3.2 Giacomo Balla

QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE La cronofotografia e la fotografia stroboscopica

ANALISI D'OPERA *Bambina che corre sul balcone* di Balla

17.3.3 Umberto Boccioni

ANALISI D'OPERA *La città che sale* di Boccioni

17.3.4 Antonio Sant'Elia

290

ONLINE

290 **APPROFONDIMENTI**

- Carrà, Russolo e Severini
- Il Secondo Futurismo

291

ANALISI GRAFICHE

- *La città che sale*

293

294

296

298

300

17.4 L'Astrattismo

17.4.1 Cos'è l'arte astratta

17.4.2 Il Cavaliere azzurro

17.4.3 Vasilij Kandinskij

ANALISI D'OPERA *Quadro con arco nero* di Kandinskij

17.4.4 Paul Klee

17.4.5 Mondrian e il Neoplasticismo

ANALISI D'OPERA *Quadro I* di Mondrian

17.4.6 L'Astrattismo in Russia

301

ONLINE

APPROFONDIMENTI

- Mondrian: il percorso verso l'astrattismo

301

302

303

306

307

308

309

310

17.5 Il Dadaismo

17.5.1 Il Dadaismo come negazione totale dell'arte

17.5.2 Marcel Duchamp

ANALISI D'OPERA *Fontana* di Duchamp

QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE Collage, fotomontaggio, rayografia, polimaterismo

17.5.3 Man Ray

312

ONLINE

APPROFONDIMENTI

- Il *Grande Vetro* di Duchamp
- Arp e Picabia

312

313

315

316

317

ESPANSIONI

PER L'ESAME DI STATO

ARTE IERI OGGI 31 Dalle Avanguardie alla pubblicità come forma d'arte. La grafica e i personaggi di Armando Testa

318

OLTRE L'IMMAGINE 32 Le parolibere futuriste: dalla letteratura all'arte

319

OLTRE L'IMMAGINE 33 Schiele, Montale e il male di vivere

320

OLTRE L'IMMAGINE 34 Chagall come Nietzsche: il vero superuomo è chi sa dire di sì alla vita

321

OLTRE L'IMMAGINE 35 La relatività tra arte e scienza, da Einstein a Picasso: la quarta dimensione

322

FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE 36 Il *Manifesto del Futurismo* e i due *Manifesti della pittura futurista*

323

FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE 37 Vasilij Kandinskij: verso un'arte nuova e spirituale

324

FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE 38 Marcel Duchamp: a proposito del *ready-made*

325

IL RACCONTO DELL'ARTE 39 *Matisse e Picasso, amici rivali* di Sebastian Smee

326

LABORATORIO DELLE COMPETENZE

328

18

Il ritorno all'ordine

LA STORIA

E L'ARTE

L'EUROPA DAL PRIMO AL SECONDO DOPOGUERRA • L'ARTE EUROPEA DAL 1912 AL 1945 • L'ARTE SENZA AURA SECONDO BENJAMIN

ONLINE

LEZIONI DELL'AUTORE

• Surrealismo, psicologia e filosofia

AUDIOSINTESI

• L'arte delle Avanguardie
• L'architettura del Novecento

TEST DI AUTOVALUTAZIONE

18.1 La Metafisica

- 18.1.1 Metafisica, cioè pittura "al di là della fisica"
- 18.1.2 Giorgio de Chirico: dalle logge alle piazze
- 18.1.3 De Chirico: dalle statue ai manichini
- 18.1.4 Altri pittori metafisici

ANALISI D'OPERA

Le Muse inquietanti di de Chirico

330

333

ONLINE

APPROFONDIMENTI

333

334

336

337

338

• Due capolavori di de Chirico
• Capolavori metafisici

ANALISI GRAFICHE

• *Le Muse inquietanti*

18.2 Il Surrealismo

- 18.2.1 L'arte come voce dell'inconscio
- 18.2.2 René Magritte
- 18.2.3 Salvador Dalí
- 18.2.4 Joan Miró
- 18.2.5 Max Ernst

ANALISI D'OPERA

La persistenza della memoria di Dalí

QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE *Il frottage e il grattage*

340

340

341

342

344

346

347

347

ONLINE

APPROFONDIMENTI

• Freud e le parole-chiave della psicoanalisi

18.3 Il Movimento Moderno

- 18.3.1 Che cos'è il Movimento Moderno
- 18.3.2 I precursori del Movimento Moderno
- 18.3.3 Walter Gropius e il Bauhaus
- 18.3.4 Ludwig Mies van der Rohe
- 18.3.5 Le Corbusier
- 18.3.6 Terragni e Michelucci in Italia
- 18.3.7 Frank Lloyd Wright
- 18.3.8 L'architettura organica in Europa: Alvar Aalto

ANALISI D'OPERA

La Villa Savoye di Le Corbusier

ANALISI D'OPERA

La Casa sulla cascata di Wright

349

349

350

352

355

357

360

362

364

366

368

ONLINE

APPROFONDIMENTI

• Il Movimento Moderno in Olanda
• Due progetti di Mies van der Rohe

ANALISI GRAFICHE

• Il Bauhaus di Dessau
• Villa Savoye
• Casa del Fascio a Como
• Chiesa dell'Autostrada
• Guggenheim Museum di New York

L'ARTE DI ABITARE

• Il mobile razionalista

I SITI UNESCO

• La sede del Bauhaus a Weimar

18.4 Arte e regimi

- 18.4.1 Un moderno classicismo
- 18.4.2 Il Realismo magico
- 18.4.3 L'opposizione a "Novecento"
- 18.4.4 Marcello Piacentini e l'architettura fascista
- 18.4.5 L'arte del dissenso in Germania

369

369

371

372

373

374

ONLINE

APPROFONDIMENTI

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

L'ARTE DI ABITARE

• Mobili e mobili Anni Trenta

ESPANSIONI

PER L'ESAME DI STATO

ARTE IERI OGGI 40 Quando l'arte incontra il cinema. Dalí e la collaborazione con Walt Disney	376
ARTE IERI OGGI 41 Quando il corpo deforme diventa etico. Dai "diversi" di Sander agli "eroi del quotidiano" di Quinn	378
OLTRE L'IMMAGINE 42 Da de Chirico a Heidegger: l'arte come disvelamento della realtà	380
OLTRE L'IMMAGINE 43 Il sogno come fonte di conoscenza: Dalí, Freud e il concetto di inconscio	381
OLTRE L'IMMAGINE 44 Magritte, pittore-filosofo. Dipingere il pensiero: i legami con Foucault e Schopenhauer	382
OLTRE L'IMMAGINE 45 Ungaretti: nel dolore della trincea, la ricerca d' <i>infinito</i>	384
FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE 46 Giorgio de Chirico: cosa si intende, veramente, per Metafisica e pittura	385
LABORATORIO DELLE COMPETENZE	386

19

L'arte moderna

ONLINE

AUDIOSINTESI

• L'arte contemporanea

TEST DI AUTOVALUTAZIONE

LA STORIA

E L'ARTE

IL MONDO DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE • IL NEOREALISMO
ARCHITETTONICO IN ITALIA • BOOM ECONOMICO E MANIFESTI PUBBLICITARI
• L'ARTE MODERNA: UNA DIFFICILE DEFINIZIONE

388

19.1 Il Nuovo Astrattismo e la nuova figurazione

19.1.1 Nuovo Astrattismo e <i>Action Painting</i>	392
QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE Il <i>dripping</i>	392
19.1.2 Jackson Pollock	393
ANALISI D'OPERA <i>Pali blu</i> di Pollock	393
19.1.3 Mark Rothko	395
19.1.4 Lucio Fontana	396
ANALISI D'OPERA <i>Concetto spaziale. Attese</i> di Fontana	397
19.1.5 Alberto Burri	398
ANALISI D'OPERA <i>Sacco 5P</i> di Burri	399
19.1.6 Il Realismo americano: Hopper	401
19.1.7 La nuova figurazione in pittura: Bacon e Freud	402
19.1.8 La nuova figurazione in scultura: Moore e Giacometti	403
	405

ONLINE

APPROFONDIMENTI

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

➔ 19.2 Il New Dada e il Nouveau Réalisme

- 19.2.1 Il Nuovo Dadaismo
- 19.2.2 *New Dada* in America
- 19.2.3 Il *Nouveau Réalisme* in Francia
- 19.2.4 Piero Manzoni

ANALISI D'OPERA La *Merda d'artista* di Manzoni

406
406
407
408
411
412

ONLINE

APPROFONDIMENTI

- Il fotogiornalismo come arte
- Opere *new dada* in America e in Europa

➔ 19.3 La Pop Art e l'Iperrealismo

- 19.3.1 Il prodotto di consumo come oggetto d'arte
- 19.3.2 Andy Warhol

QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE La serigrafia

ANALISI D'OPERA *Green Coca-Cola Bottles* di Warhol

- 19.3.3 Roy Lichtenstein
- 19.3.4 Altri artisti *pop*
- 19.3.5 L'Iperrealismo americano

413
413
414
414
416
418
419
420

➔ 19.4 L'architettura dagli anni Quaranta ai Sessanta

- 19.4.1 L'architettura del dopoguerra
- 19.4.2 Il dopoguerra in Italia
- 19.4.3 Nel mondo: l'eredità del Movimento Moderno
- 19.4.4 L'architettura purista

ANALISI D'OPERA Il Palazzo dell'Opera di Sydney di Utzon

422
422
423
424
426
428

ONLINE

L'ARTE DI ABITARE

- Il design del boom economico

I SITI UNESCO

- Il nuovo centro storico di Le Havre

ESPANSIONI

PER L'ESAME DI STATO

ARTE IERI OGGI 47 La *Pop Art* incontra la *pop music* e la *rock music*: capolavori in copertina 429

ARTE IERI OGGI 48 La comunicazione grafica fra pubblicità e avanguardia: Max Huber e il ritmo della modernità 430

FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE 49 I "cinque punti" del Nuovo Astrattismo americano: la nascita di una nuova Avanguardia 432

FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE 50 Franck Maubert: conversazione con Francis Bacon 433

OLTRE L'IMMAGINE 51 Fontana, Montale, Schopenhauer: cercare un varco, squarciare il velo 435

OLTRE L'IMMAGINE 52 Giacometti, Sartre e l'Esistenzialismo: la nausea del vivere 436

OLTRE L'IMMAGINE 53 Le *Brillo Box* di Warhol e la "fine dell'arte" secondo Danto (ed Hegel) 437

LABORATORIO DELLE COMPETENZE 438

20

L'arte contemporanea

 ONLINE

AUDIOSINTESI

• L'arte contemporanea

TEST DI AUTOVALUTAZIONE

LA STORIA

E L'ARTE

IL MONDO NEGLI ULTIMI CINQUANT'ANNI • L'ARTE È CAMBIATA • UN PAIO DI OCCHIALI PER TERRA • COSA RENDE UN ARTISTA TALE, OGGI • UNA NUOVA AURA PER L'ARTE

440

→ 20.1 Esperienze concettuali e *Body Art*

20.1.1 La *Minimal Art*

20.1.2 L'Arte Concettuale

ANALISI D'OPERA *Una e tre sedie* di Kosuth

20.1.3 L'Arte Povera

20.1.4 La *Land Art*

ANALISI D'OPERA *Valley Curtain* di Christo

20.1.5 *La Body Art: happenings e performances*

444

 ONLINE

APPROFONDIMENTI

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

• Burden, Nauman, Horn

444

445

446

447

448

450

451

→ 20.2 L'arte dagli anni Ottanta ai Novanta

20.2.1 Il Graffitismo

20.2.2 Citazionismo

20.2.3 L'arte negli anni Ottanta e Novanta

20.2.4 Jeff Koons

ANALISI D'OPERA *Balloon dog* di Koons

453

 ONLINE

APPROFONDIMENTI

• La Transavanguardia

• Arte e *kitsch*

• Fotografia d'autore e arte contemporanea

453

455

456

459

460

→ 20.3 L'architettura dagli anni Ottanta ai Novanta

20.3.1 L'architettura postmoderna

20.3.2 Una nuova monumentalità

20.3.3 L'utopia tecnologica

20.3.4 Il Decostruttivismo

ANALISI D'OPERA Il Guggenheim a Bilbao di Gehry

ANALISI D'OPERA Il Museo Ebraico a Berlino di Libeskind

461

 ONLINE

L'ARTE DI ABITARE

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

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

461

463

464

466

468

470

→ 20.4 L'arte e l'architettura del XXI secolo

20.4.1	Abramović	472
20.4.2	Mueck	473
20.4.3	Hirst	474
ANALISI D'OPERA	<i>Lo squalo</i> di Hirst	476
20.4.4	Cattelan	477
ANALISI D'OPERA	<i>La nona ora</i> di Cattelan	479
20.4.5	Banksy	480
20.4.6	L'Arte elettronica	481
20.4.7	Le installazioni contemporanee: l'arte come denuncia	482
20.4.8	Le installazioni contemporanee: l'arte come esperienza	484
20.4.9	Si fa con tutto: le tecniche dell'arte contemporanea	486
20.4.10	Guardando al futuro: meraviglie architettoniche in Italia	487
20.4.11	Guardando al futuro: meraviglie architettoniche nel mondo	489

→ ESPANSIONI

PER L'ESAME DI STATO

ARTE IERI OGGI 54	L'arte e l'emigrazione (l'arte non è razzista)	494
OLTRE L'IMMAGINE 55	<i>Rhythm 0</i> . Dalla Abramović ad Hannah Arendt: la banalità del male	496
OLTRE L'IMMAGINE 56	Le Torri Gemelle, simboli di un mondo ferito	497
FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE 57	Gordon Burn e Damien Hirst: conversazioni sull'arte contemporanea	498
FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE 58	Marina Abramović: l'arte è incontro, l'arte è vita	499
IL RACCONTO DELL'ARTE 59	Il "concetto di sedialità" di Aldo, Giovanni e Giacomo	501
LABORATORIO DELLE COMPETENZE		503

→ Le parole e i termini notevoli

504

→ Indice dei nomi, degli autori e delle opere

505

Elenco delle immagini di apertura di sezione

Sez. 13, p. 1

Antonio Canova, *Cinque danzatrici con ghirlande di fiori*, 1799. Particolare. Tempera su carta. Possagno, Museo Antonio Canova.

Sez. 14, p. 45

Joseph M.W. Turner, *Il porto di Calais*, 1803. Particolare. Londra, National Gallery.

Sez. 15, p. 97

Mary Cassat, *Sara con la cuffia verde*, 1901 ca. Particolare. Washington, Smithsonian American Art Museum.

Sez. 16, p. 175

Henri de Toulouse-Lautrec, *Il palco col mascherone dorato*, 1893. Particolare. Litografia a colori, 50,3 x 32,8 cm. Parigi, Bibliothèque Nationale.

Sez. 17, p. 257

Emil Nolde, *Gente all'osteria di paese*, 1912. Particolare. Olio su tela, 100,5 x 90,5 cm. Seebüll, Fondazione Ada e Emil Nolde.

Sez. 18, p. 329

George Grosz, *Giornata grigia*, 1921. Particolare. Neue Nationalgalerie, Berlino.

Sez. 19, p. 387

Tom Wesselmann, *Bathtub collage n. 3*, 1963. Particolare. Polimaterico, 213 x 270 x 45 cm. Colonia, Ludwig Museum.

Sez. 20, p. 439

Norman Foster, Great Court del British Museum, 2000. Particolare. Londra.

Referenze iconografiche

© by SIAE 2021

13: figg. 52-53 Arno Breker; **14:** figg. 61, 65 Renato Guttuso; figg. 62-63 Aligi Sassu; **16:** figg. 4, 75 Henry Van de Veld; fig. 110 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Inc; **17:** fig. 2 Oskar Kokoschka; figg. 3, 43-45 Georges Braque; fig. 6 Hans Arp; fig. 7 Karl Schmidt-Rottluff; fig. 10 Erich Heckel; fig. 19 Maurice de Vlaminck; figg. 20-24 Succession H. Matisse; figg. 27, 106 © Chagall®; figg. 28-38, 41, 107, 110-111 Succession Picasso; figg. 49, 82, 84-87, 109 Association Marcel Duchamp; fig. 89 Max Ernst; figg. 90, 92-93 Man Ray; fig. 104 Estate of Roy Lichtenstein; **18:** fig. a p. 329, fig. 89 George Grosz; figg. 3, 6-11, 108, 114 Giorgio de Chirico; figg. 4, 19-22, 98, 109 Salvador Dalí, Gala-Salvador Dalí Foundation; fig. 12 Carlo Carrà; figg. 13-14 Giorgio Morandi; fig. 15 Alberto Savinio; figg. 16-18, 110-111 René Magritte; fig. 23 Successió Miró; figg. 24-27 Max Ernst; fig. 28 Gerrit Thomas Rietveld; figg. 35-36, 38-39 Walter Gropius; fig. 41 Marianne Brandt; figg. 43-44, 47-48 Ludwig Mies van der Rohe; figg. 49-54, 56-59 FLC; figg. 66-68, 72-73 Frank Lloyd Wright Foundation; figg. 77-78 Mario Sironi; fig. 80 Felice Casorati; fig. 81 Antonio Donghi; fig. 88 Otto Dix; fig. 90 John Heartfield; figg. 101-104 Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur - August Sander Archiv, Cologne; **19:** fig. a p. 387, fig. 52 Tom Wesselmann; fig. 7 Daniel Spoerri; figg. 8, 12-13 Pollock-Krasner Foundation/ARS, New York; figg. 9, 17-20 Fondazione Palazzo Albizzini - Collezione Burri, Città di Castello®; figg. 10, 44-49, 89 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Inc; fig. 14 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko/ARS, New York; figg. 15-16 Fondazione Lucio Fontana, Milano; fig. 21 Edward Hopper; figg. 22-23 The Estate of Francis Bacon; figg. 27-28, 88 Alberto Giacometti Estate; fig. 30 Mimmo Rotella; fig. 31, fig. 1 p. 438 Robert Rauschenberg Foundation; fig. 32 Jasper Johns; fig. 33 Arman; fig. 35 César; fig. 36 Succession Yves Klein; figg. 37-39 Fondazione Piero Manzoni; fig. 42 Valerio Adami; figg. 50-51 Estate of Roy Lichtenstein; fig. 54 George Segal; figg. 56-57 Duane Hanson; fig. 61 Oscar Niemeyer; fig. 62 Walter Gropius; fig. 83 Barnett Newman; fig. 84 Adolph and Esther Gottlieb Foundation; **20:** fig. 2 Richard Serra; fig. 3 Bruce Nauman; fig. 7 Sol LeWitt; fig. 8 Art ©Judd Foundation; figg. 9-10 Joseph Kosuth; fig. 11 Mario Merz; fig. 13 Robert Smithson; figg. 16, 60-61, 115-116, 120 Marina Abramović; figg. 17-18 Hermann Nitsch; fig. 19 Gina Pane; fig. 24 Carlo Maria Mariani; fig. 25 Igor Mitoraj; fig. 26 The Easton Foundation/Licensed by VAGA, New York; fig. 27 Katharina Fritsch; figg. 44, 94, 102 Santiago Calatrava Valls; figg. 63-66 Damien Hirst and Science Ltd. All rights reserved; fig. 80 Chiharu Shiota; fig. 92 Jean Nouvel; fig. 105 Rem Koolhaas; fig. 119 Fondazione Piero Manzoni.