

Indice del volume

17

Dalle Secessioni alle Avanguardie

LA STORIA E L'ARTE

L'EUROPA VERSO LA PRIMA GUERRA MONDIALE • DALLE SECESSIONI ALL'ART NOUVEAU • 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

- Il male di vivere di Munch
- Cubismo e quarta dimensione
- Il Futurismo e il mito della modernità

AUDIOSINTESI

- L'arte della Belle époque
- L'arte delle Avanguardie

TEST DI AUTOVALUTAZIONE

2

17.1 Le Secessioni

17.1.1 Le Secessioni di Monaco, Vienna e Berlino

17.1.2 Gustav Klimt e la Secessione viennese

ANALISI D'OPERA *Il bacio* di Klimt

17.1.3 Edvard Munch e la Secessione di Berlino

ANALISI D'OPERA *L'urlo* di Munch

7

ONLINE

APPROFONDIMENTI

- *Il Fregio di Beethoven* di Klimt

8

ANALISI GRAFICHE

- *L'urlo*

10

VIDEOANALISI

- *L'urlo*

11

14

ONLINE

L'ARTE DI ABITARE

- Mobili e oggetti *art nouveau*

16

16

18

I SITI UNESCO

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

20

21

22

24

25

28

17.2 L'Art Nouveau

17.2.1 *L'Art Nouveau*: un'arte nuova, un nuovo stile

17.2.2 Victor Horta e Henry van de Velde in Belgio

17.2.3 Hector Guimard a Parigi

17.2.4 Charles Rennie Mackintosh in Gran Bretagna

17.2.5 Wagner, Olbrich e Hoffmann in Austria

17.2.6 Antoni Gaudí in Spagna

ANALISI D'OPERA *La Sagrada Família* di Gaudí

17.2.7 *Il Liberty* in Italia

➔ 17.3 L'Espressionismo

- 17.3.1 Dall'impressione all'espressione
17.3.2 L'Espressionismo in Germania: Nolde e Kirchner
ANALISI D'OPERA *Marzella* di Kirchner
17.3.3 Franz Marc e "Il Cavaliere azzurro"
17.3.4 Le espressioniste tedesche
17.3.5 Espressionismo tedesco e scultura
17.3.6 Espressionismo e architettura
17.3.7 Egon Schiele e l'Espressionismo austriaco
17.3.8 Kokoschka
17.3.9 L'Espressionismo in Francia: Henri Matisse
ANALISI D'OPERA *La danza* di Matisse
17.3.10 La Scuola di Parigi
17.3.11 La scultura di Modigliani e Brancusi

30	ONLINE
30	APPROFONDIMENTI
31	• De Vlaminck e Derain
34	ANALISI GRAFICHE
36	• <i>La danza</i>
37	VIDEOANALISI ▶
38	• <i>Marzella</i>
39	• <i>Nudo sdraiato</i>
40	
42	
44	
46	
48	
51	

➔ 17.4 Picasso e il Cubismo

- 17.4.1 L'esordio di Picasso
17.4.2 Picasso cubista
ANALISI D'OPERA *Les demoiselles d'Avignon* di Picasso
17.4.3 Picasso oltre il Cubismo
ANALISI D'OPERA *Guernica* di Picasso
17.4.4 Georges Braque
17.4.5 Altri cubisti
17.4.6 Le artiste del Cubismo
17.4.7 Cubismo e scultura: Picasso e gli altri

52	ONLINE
52	APPROFONDIMENTI
54	• Tre ritratti di Picasso
56	ANALISI GRAFICHE
58	• <i>Guernica</i>
60	
62	
64	
66	
67	

➔ 17.5 Il Futurismo

- 17.5.1 I futuristi e l'elogio della modernità
17.5.2 Giacomo Balla
QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE *La cronofotografia e la fotografia stroboscopica*
ANALISI D'OPERA *Bambina che corre sul balcone* di Balla
17.5.3 Umberto Boccioni
ANALISI D'OPERA *La città che sale* di Boccioni
17.5.4 Futurismo e scultura: Boccioni scultore
17.5.5 Antonio Sant'Elia
17.5.6 Altri futuristi: Carrà, Russolo, Severini
17.5.7 Il Secondo Futurismo

68	ONLINE
68	ANALISI GRAFICHE
69	• <i>La città che sale</i>
71	VIDEOANALISI ▶
72	• <i>La città che sale</i>
74	
76	
78	
79	
80	
82	

➔ 17.6 L'Astrattismo

- 17.6.1 Cos'è l'arte astratta
17.6.2 Vasilij Kandinskij
ANALISI D'OPERA *Quadro con arco nero* di Kandinskij
17.6.3 Paul Klee
17.6.4 Mondrian e il Neoplasticismo
ANALISI D'OPERA *Quadro I* di Mondrian
17.6.5 L'Astrattismo in Russia
17.6.6 Le avanguardiste russe
17.6.7 Astrattismo e scultura: il caso inglese

83	ONLINE
83	APPROFONDIMENTI
84	• Mondrian: il percorso verso l'astrattismo
87	VIDEOANALISI ▶
88	• <i>Quadro con arco nero</i>
89	
91	
92	
95	
97	

17.7 Il Dadaismo

- 17.7.1** Il Dadaismo come negazione totale dell'arte
- 17.7.2** Marcel Duchamp
ANALISI D'OPERA *Fontana di Duchamp*
QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE *Collage, fotomontaggio, rayografia, polimaterismo*
- 17.7.3** Man Ray
- 17.7.4** Dadaisti e dadaiste

98	ONLINE
98	APPROFONDIMENTI
99	• Il <i>Grande Vetro</i> di Duchamp
101	
102	
103	
104	

ESPANSIONI

PER L'ESAME DI STATO

ARTE IERI OGGI 1	Quando un'opera diventa icona (e anche <i>emoticon</i>). Da Munch ai social	106
ARTE IERI OGGI 2	Le sculture di Subirachs per l'ultima grande cattedrale. La <i>Sagrada Familia</i> attraverso il Novecento	107
ARTE IERI OGGI 3	Dalle Avanguardie alla pubblicità come forma d'arte. La grafica e i personaggi di Armando Testa	108
ARTE IERI OGGI 4	La frammentazione della realtà nell'era dello spazio-tempo, tra arte e cinema	109
ARTE IERI OGGI 5	Immaginare la città del futuro. Dalle utopie di Sant'Elia all'architettura contemporanea	112
FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE 6	Il <i>Manifesto del Futurismo</i> e i due <i>Manifesti della pittura futurista</i>	114
FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE 7	Il <i>Manifesto</i> di Umberto Boccioni: l'abolizione della statua chiusa	115
FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE 8	Il <i>Manifesto dell'architettura futurista</i> di Sant'Elia	116
FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE 9	Vasilij Kandinskij: verso un'arte nuova e spirituale	117
FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE 10	Marcel Duchamp: a proposito del <i>ready-made</i>	118
OLTRE L'IMMAGINE 11	Il piacere dell'esteta: da Klimt a D'Annunzio	119
OLTRE L'IMMAGINE 12	La rassegnazione dell'inetto: da Munch a Svevo	120
OLTRE L'IMMAGINE 13	Le parolibere futuriste: dalla letteratura all'arte	121
OLTRE L'IMMAGINE 14	Schiele, Montale e il male di vivere	122
OLTRE L'IMMAGINE 15	Chagall come Nietzsche: il vero superuomo è chi sa dire di sì alla vita	123
OLTRE L'IMMAGINE 16	La relatività tra arte e scienza, da Einstein a Picasso: la quarta dimensione	124
IL RACCONTO DELL'ARTE 17	<i>Matisse e Picasso, amici rivali</i> di Sebastian Smee	125
LABORATORIO DELLE COMPETENZE		127

18

Il ritorno all'ordine

ONLINE

LEZIONI DELL'AUTORE
 • Surrealismo, psicologia e filosofia

AUDIOSINTESI

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

TEST DI AUTOVALUTAZIONE

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

130

	18.1 La Metafisica	133	 ONLINE
	18.1.1 Metafisica, cioè pittura “al di là della fisica”	133	APPROFONDIMENTI
	18.1.2 Giorgio de Chirico: dalle logge alle piazze	134	• Due capolavori di de Chirico
	18.1.3 De Chirico: dalle statue ai manichini	136	• Capolavori metafisici
	ANALISI D'OPERA <i>Le Muse inquietanti</i> di de Chirico	137	ANALISI GRAFICHE
	18.1.4 Altri pittori metafisici	138	• <i>Le Muse inquietanti</i>
	18.2 Il Surrealismo	140	
	18.2.1 L'arte come voce dell'inconscio	140	
	18.2.2 René Magritte	141	
	18.2.3 Salvador Dalí	143	
	ANALISI D'OPERA <i>La persistenza della memoria</i> di Dalí	144	
	18.2.4 Joan Miró	146	
	18.2.5 Max Ernst	147	
	QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE <i>Il frottage e il grattage</i>	147	
	18.2.6 Le surrealiste	149	
	18.2.7 Surrealismo e scultura	151	
	18.3 Il Movimento Moderno	152	 ONLINE
	18.3.1 Che cos'è il Movimento Moderno	152	APPROFONDIMENTI
	18.3.2 I precursori del Movimento Moderno	153	• Due progetti di Mies van der Rohe
	18.3.3 Walter Gropius e il Bauhaus	156	ANALISI GRAFICHE
	18.3.4 Ludwig Mies van der Rohe	159	• Il Bauhaus di Dessau
	18.3.5 Le Corbusier	161	• Villa Savoye
	ANALISI D'OPERA <i>La Villa Savoye</i> di Le Corbusier	164	• Casa del Fascio a Como
	18.3.6 Rietveld e Oud in Olanda	166	• Chiesa dell'Autostrada
	18.3.7 Terragni e Michelucci in Italia	168	• Guggenheim Museum di New York
	18.3.8 Frank Lloyd Wright	170	L'ARTE DI ABITARE
	ANALISI D'OPERA <i>La Casa sulla cascata</i> di Wright	172	• Il mobile razionalista
	18.3.9 L'architettura organica in Europa: Alvar Aalto	174	I SITI UNESCO
			• La sede del Bauhaus a Weimar
			VIDEOANALISI
			• Casa del Fascio a Como
			• Chiesa dell'Autostrada
	18.4 Gli anni Venti, Trenta e Quaranta	175	 ONLINE
	18.4.1 <i>L'Art Déco</i>	175	APPROFONDIMENTI
	18.4.2 Clarice Cliff	177	• Il Ritorno all'ordine in Europa
	18.4.3 Tamara de Lempicka	178	L'ARTE DI ABITARE
	18.4.4 Georgia O'Keeffe	179	• Mobili e mobili Anni Trenta
	18.4.5 Un moderno classicismo	180	
	18.4.6 Il Realismo magico	182	
	18.4.7 La scultura italiana degli anni Trenta	183	
	18.4.8 L'opposizione a “Novecento”	185	
	18.4.9 Marcello Piacentini e l'architettura fascista	187	
	18.4.10 L'urbanistica fascista	188	
	18.4.11 L'arte del dissenso in Germania	189	
	18.4.12 La condanna nazista dell'“arte degenerata”	191	
	18.4.13 Il cinema muto d'avanguardia	192	
	18.4.14 In Messico: Realismo sociale e Muralismo	193	

18.4.15	Frida Kahlo	194
18.4.16	La pittura di guerra	195
18.4.17	La fotografia di guerra	196

ESPANSIONI

PER L'ESAME DI STATO

ARTE IERI OGGI 18	Quando l'arte incontra il cinema. Dalí e la collaborazione con Walt Disney	198
ARTE IERI OGGI 19	Quando il corpo deforme diventa etico. Dai "diversi" di Sander agli "eroi del quotidiano" di Quinn	200
ARTE IERI OGGI 20	Da de Chirico a Francesca Woodman e David Lynch: la realtà sommersa delle cose	202
ARTE IERI OGGI 21	Una modernità che cerca la tradizione: Marini e la riscoperta italiana della scultura etrusca	204
ARTE IERI OGGI 22	Architettura e monumentalismo. Le piazze fasciste come i fori romani	205
FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE 23	Giorgio de Chirico: cosa si intende, veramente, per Metafisica e pittura	206
FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE 24	Piacentini e Foschini sul classicismo semplificato: una "grande arte tradizionalista e moderna"	207
OLTRE L'IMMAGINE 25	Da de Chirico a Heidegger: l'arte come disvelamento della realtà	208
OLTRE L'IMMAGINE 26	Il sogno come fonte di conoscenza: Dalí, Freud e il concetto di inconscio	209
OLTRE L'IMMAGINE 27	Magritte, pittore-filosofo. Dipingere il pensiero: i legami con Foucault e Schopenhauer	210
OLTRE L'IMMAGINE 28	Ungaretti: nel dolore della trincea, la ricerca d' <i>infinito</i>	212
LABORATORIO DELLE COMPETENZE		213

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

216

19.1 Il Nuovo Astrattismo e la nuova figurazione

19.1.1	Nuovo Astrattismo e <i>Action Painting</i>	220
	QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE <i>Il dripping</i>	220
19.1.2	Jackson Pollock	221
ANALISI D'OPERA	<i>Pali blu</i> di Pollock	221
19.1.3	De Kooning e Kline	223
19.1.4	Mark Rothko	224
		225

ONLINE
APPROFONDIMENTI
 • La nuova figurazione in Francia e in Inghilterra

ANALISI D'OPERA	La Rothko Chapel di Rothko	226
19.1.5	Newman e Reinhardt	227
ANALISI D'OPERA	I <i>Black Paintings</i> di Reinhardt	228
19.1.6	L'Informale in Europa	229
19.1.7	Lucio Fontana	231
ANALISI D'OPERA	<i>Concetto spaziale. Attese</i> di Fontana	232
19.1.8	Alberto Burri	233
ANALISI D'OPERA	<i>Sacco 5P</i> di Burri	235
19.1.9	Pittura segnica e <i>Op Art</i>	236
19.1.10	L'Arte cinetica: Alexander Calder	237
19.1.11	La scultura non figurativa	238
19.1.12	Il Realismo americano: Hopper	239
19.1.13	La nuova figurazione in pittura: Bacon e Freud	240
19.1.14	La nuova figurazione in scultura: Moore e Giacometti	242
19.1.15	Escher e i mondi impossibili	243

	19.2 <i>Il New Dada e il Nouveau Réalisme</i>	244
19.2.1	Il Nuovo Dadaismo	244
19.2.2	<i>New Dada</i> in America	245
19.2.3	Il <i>Nouveau Réalisme</i> in Francia	246
19.2.4	Piero Manzoni	249
ANALISI D'OPERA	<i>La Merda d'artista</i> di Manzoni	250

	19.3 <i>La Pop Art e l'Iperrealismo</i>	251
19.3.1	Il prodotto di consumo come oggetto d'arte	251
19.3.2	Andy Warhol	252
	QUESTIONI TECNICHE E ARTISTICHE <i>La serigrafia</i>	252
ANALISI D'OPERA	<i>Green Coca-Cola Bottles</i> di Warhol	254
19.3.3	La <i>Pop Art</i> americana	256
19.3.4	George Segal	258
19.3.5	Artiste <i>pop</i>	259
19.3.6	La <i>Pop Art</i> italiana	260
19.3.7	L'Iperrealismo americano	261

	19.4 <i>L'architettura dagli anni Quaranta ai Sessanta</i>	262
19.4.1	L'architettura del dopoguerra	262
19.4.2	Il dopoguerra in Italia	263
19.4.3	Nel mondo: l'eredità del Movimento Moderno	264
19.4.4	L'architettura purista	266
ANALISI D'OPERA	Il Palazzo dell'Opera di Sydney di Utzon	268

 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 29 Buono (e bello) come il pane. Gli <i>Achromes</i> di Manzoni, nature morte trasfigurate, tra realtà e concetto	269
ARTE IERI OGGI 30 La comunicazione grafica fra pubblicità e avanguardia: Max Huber e il ritmo della modernità	270
ARTE IERI OGGI 31 «La luce del sole sul lato di una casa» per raccontare l'America: Edward Hopper e i linguaggi visivi contemporanei	272
ARTE IERI OGGI 32 La <i>Pop Art</i> incontra la <i>pop music</i> e la <i>rock music</i> : capolavori in copertina	274
FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE 33 I “cinque punti” del Nuovo Astrattismo americano: la nascita di una nuova Avanguardia	275
FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE 34 Pier Paolo Pasolini: la dittatura del consumismo	276
FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE 35 Franck Maubert: conversazione con Francis Bacon	277
OLTRE L'IMMAGINE 36 Fontana, Montale, Schopenhauer: cercare un varco, squarciare il velo	278
OLTRE L'IMMAGINE 37 Giacometti, Sartre e l'Esistenzialismo: la nausea del vivere	279
OLTRE L'IMMAGINE 38 Le <i>Brillo Box</i> di Warhol e la “fine dell'arte” secondo Danto (e Hegel)	280
LABORATORIO DELLE COMPETENZE	281

20

L'arte contemporanea

 ONLINE

AUDIOSINTESI

• L'arte contemporanea

TEST DI AUTOVALUTAZIONE

LA STORIA

E L'ARTE

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

284

20.1 Esperienze concettuali e *Body Art*

20.1.1	La <i>Minimal Art</i>	288
20.1.2	L'Arte Concettuale	288
ANALISI D'OPERA	<i>Una e tre sedie</i> di Kosuth	289
20.1.3	L'Arte Povera	290
20.1.4	La <i>Land Art</i>	291
ANALISI D'OPERA	<i>Valley Curtain</i> di Christo	292
20.1.5	La <i>Body Art</i> : <i>happenings</i> e <i>performances</i>	294
20.1.6	Le <i>performers</i>	295

288

 ONLINE

APPROFONDIMENTI

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

• *Burden*, Nauman, Horn

291

292

294

295

297

→ 20.2 L'arte dagli anni Ottanta ai Novanta

20.2.1	Il Graffitismo	299
20.2.2	Citazionismo	299
20.2.3	La Transavanguardia italiana	301
20.2.4	Artiste neopop e neosurrealiste	302
20.2.5	Félix González-Torres	304
20.2.6	Lucian Freud	306
20.2.7	Jeff Koons	307
ANALISI D'OPERA	<i>Balloon dog</i> di Koons	308
20.2.8	Il mercato dell'arte contemporanea	309
		310

ONLINE

APPROFONDIMENTI

• Arte e *kitsch*

→ 20.3 L'architettura dagli anni Settanta ai Novanta

20.3.1	L'architettura postmoderna	311
20.3.2	Una nuova monumentalità	311
20.3.3	L'utopia tecnologica	313
20.3.4	Il Decostruttivismo	314
ANALISI D'OPERA	Il Guggenheim a Bilbao di Gehry	316
ANALISI D'OPERA	Il Museo Ebraico a Berlino di Libeskind	318
		320

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

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

20.4.1	Abramović	322
20.4.2	Mueck	322
20.4.3	Gli <i>Young British Artists</i>	323
20.4.4	Hirst	324
ANALISI D'OPERA	<i>Lo squalo</i> di Hirst	325
20.4.5	Cattelan	327
ANALISI D'OPERA	<i>La nona ora</i> di Cattelan	328
20.4.6	Banksy	330
20.4.7	L'Arte elettronica	331
20.4.8	Nudo fotografico e classicismo contemporaneo	332
20.4.9	La fotografia contemporanea come forma d'arte	333
20.4.10	Le installazioni contemporanee: l'arte come denuncia	335
20.4.11	Le installazioni contemporanee: l'arte come esperienza	338
20.4.12	Si fa con tutto: le tecniche dell'arte contemporanea	340
20.4.13	Guardando al futuro: meraviglie architettoniche in Italia	342
20.4.14	Guardando al futuro: meraviglie architettoniche nel mondo	343
		345

ESPANSIONI

PER L'ESAME DI STATO

ARTE IERI OGGI 39 Capolavori da indossare. Moda e arte nella “società dello spettacolo”	350
ARTE IERI OGGI 40 L'arte e l'emigrazione (l'arte non è razzista)	352
ARTE IERI OGGI 41 Il carattere arcaico e magico dei cerchi di pietra. Richard Long nel ricordo della cultura megalitica	354
OLTRE L'IMMAGINE 42 <i>Rhythm 0</i> . Dalla Abramović a Hannah Arendt: la banalità del male	355
OLTRE L'IMMAGINE 43 Le Torri Gemelle, simboli di un mondo ferito	356
FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE 44 Gordon Burn e Damien Hirst: conversazioni sull'arte contemporanea	357
FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE 45 Marina Abramović: l'arte è incontro, l'arte è vita	358
IL RACCONTO DELL'ARTE 46 Banksy: la vera arte è non farsi beccare	360
IL RACCONTO DELL'ARTE 47 Il “concetto di sedialità” di Aldo, Giovanni e Giacomo	361
LABORATORIO DELLE COMPETENZE	363

Le parole e i termini notevoli 365

Indice dei nomi, degli autori e delle opere 366