

L'OTTOCENTO

MAPPA DI SEZIONE

Il contesto

2

1 Il Neoclassicismo

SINTESI DI CAPITOLO

Canova	4
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Amore e Psiche</i> di Canova	5
Canova e l'antico	6
I monumenti funebri	7
GUIDA AL CAPOLAVORO Il Monumento a Maria Cristina di Canova	8
David	10
GUIDA AL CAPOLAVORO Il Giuramento degli Orazi di David	11
David dalla Rivoluzione a Napoleone	12
Ingres	14
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>La grande odalisca</i> di Ingres	15
Dal Neoclassicismo all'Accademia	16

2 Il Romanticismo

SINTESI DI CAPITOLO

Goya	18
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>La fucilazione</i> di Goya	19
Fusli	20
Constable	21
Turner	22
Capire l'arte Gli acquerelli	22
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Bufera di neve</i> di Turner	23
Friedrich	24

GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Il viandante sul mare di nebbia</i> di Friedrich	26
Géricault	27
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>La zattera della Medusa</i> di Géricault	28
Delacroix	30
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>La Libertà che guida il popolo</i> di Delacroix	31
Hayez	32
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Il bacio</i> di Hayez	33

3 L'architettura neoclassica e neogotica

SINTESI DI CAPITOLO

L'architettura neoclassica	34
L'architettura utopistica	35
GUIDA AL CAPOLAVORO La Chiesa de La Madeleine a Parigi	36
GUIDA AL CAPOLAVORO Piazza del Plebiscito a Napoli	37
NEL TERRITORIO L'Isola dei musei a Berlino	38
NEL TERRITORIO Le Saline di Chaux	40
NEL TERRITORIO Villaggi operai in Lombardia	42
L'architettura neogotica	44
GUIDA AL CAPOLAVORO Il Parlamento di Londra	45
NEL TERRITORIO Le facciate di Santa Maria del Fiore e di Santa Croce a Firenze	46
Viollet-le-Duc	47
GUIDA AL CAPOLAVORO Carcassonne	48

4 Il Realismo

SINTESE DI
CAPITOLO

Courbet	50
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Gli spaccapietre</i> di Courbet	51
Millet	52
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Le spigolatrici</i> di Millet	53
Daumier	54
In Germania e in Russia	55
In Italia: veristi e macchiaioli	56
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>La rotonda di Palmieri</i> di Fattori	58
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Il Pergolato</i> di Lega	59
La Scapigliatura	60
La scultura italiana dell'Ottocento	61
NEL MUSEO La Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti	62
I pittori del Risorgimento	64

5 L'Impressionismo

SINTESE DI
CAPITOLO

La rivoluzione impressionista	66
Manet	67
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>La colazione sull'erba</i> di Manet	68
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>L'Olympia</i> di Manet	70
Manet e l'Impressionismo	71
Monet	72
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Impression, soleil levant</i> di Monet	73
Le cattedrali e le ninfee di Monet	74
Capire l'arte L'invenzione dei colori in tubetto	75
Degas	76
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>La lezione di danza</i> di Degas	77
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>L'Assenzio</i> di Degas	78
Renoir	79
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Ballo al Moulin de la Galette</i> di Renoir	80
Pissarro e Sisley	82
Berthe Morisot e Mary Cassat	83

I TEMI DELL'ARTE

La bellezza neoclassica	84
Il sentimento romantico	86
Arte e patriottismo	88
Arte e lavoro	89
Arte come documento	90

IL TARDO OTTOCENTO

MAPPA DI
SEZIONE

Il contesto	92
-------------	----

6 Il Postimpressionismo

SINTESE DI
CAPITOLO

Cézanne	94
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>I giocatori di carte</i> di Cézanne	96

GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Natura morta con mele e arance</i> di Cézanne	97
Seurat	98
Capire l'arte Il puntinismo	98
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>La Grande Jatte</i> di Seurat	99
Toulouse-Lautrec	100
Capire l'arte La litografia	100

GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Al Moulin Rouge</i> di Toulouse-Lautrec	101
Il Divisionismo italiano	102
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Il Quarto Stato</i> di Pellizza da Volpedo	104
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Un Natale</i> di Morbelli	105
NEL MUSEO La Galleria d'Arte Moderna GAM di Milano	106

7 Il Simbolismo

Il Simbolismo francese	108
Il simbolismo tedesco	109
Arnold Böcklin	110
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>L'isola dei morti</i> di Böcklin	111
Ensor	112
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Autoritratto con maschere</i> di Ensor	113
Gauguin	114
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>La visione dopo il sermone</i> di Gauguin	116
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Come! Sei gelosa?</i> di Gauguin	117
Rodin	118
Camille Claudel	119

8 Van Gogh

Dall'Olanda a Parigi	120
Da Arles ad Auvers	122
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>La Camera da letto</i> di Van Gogh	124
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>I girasoli</i> di Van Gogh	125
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Notte stellata</i> di Van Gogh	126

GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Autoritratto</i> di Van Gogh	128
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Campo di grano con volo di corvi</i> di Van Gogh	129

9 Le Secessioni

Klimt 130	
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Il bacio</i> di Klimt	132
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Woman in Gold</i> di Klimt	133
Munch: le donne	134
Munch: la ricerca di sé	136
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>L'urlo</i> di Munch	138

10 L'architettura tra XIX e XX secolo

I nuovi piani urbanistici per le capitali d'Europa	140
NEL TERRITORIO Le rive della Senna, nella pittura francese	142
L'architettura in ferro	144
GUIDA AL CAPOLAVORO La Torre Eiffel	145
L'architettura eclettica in Francia	146
L'architettura dell'Italia unita	147
GUIDA AL CAPOLAVORO Il Vittoriano	148
GUIDA AL CAPOLAVORO La Mole Antonelliana	149
Le Gallerie italiane	150
La nascita del grattacielo negli Stati Uniti	152
L'Art Nouveau	154
GUIDA AL CAPOLAVORO La Sagrada Família di Gaudí	158
NEL TERRITORIO Le architetture di Gaudí a Barcellona	160
NEL TERRITORIO I palazzi di Horta a Bruxelles	162

I TEMI DELL'ARTE

Dal paesaggio romantico a quello simbolista	164
Il Giapponismo	166
Il folle, l'inetto e l'esteta	168
Poeti e artisti maledetti	170

11 L'Espressionismo

SINTESE DI CAPITOLO

Dall'impressione all'espressione	174
In Germania e in Francia	175
Kirchner	176
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Marzella</i> di Kirchner	 177
Matisse	178
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>La danza</i> di Matisse	179
La Scuola di Parigi	180
Chagall	181
Modigliani	182
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Nudo sdraiato</i> di Modigliani	 183
Schiele	184
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Autoritratto nudo</i> di Schiele	185
Paula Modersohn-Becker e Gabriele Münter	186
La scultura espressionista	187

12 Il Cubismo e il Futurismo

SINTESE DI CAPITOLO

Il Cubismo	188
Picasso prima del Cubismo	189
Le tre fasi del Cubismo	190
Capire l'arte Il collage	191
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Guernica</i> di Picasso	192
Picasso oltre il Cubismo	194
Braque	195
Gli altri cubisti	 196
Le artiste del Cubismo	197
La scultura cubista	198
Il Futurismo	199
Balla	200
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Bambina che corre sul balcone</i> di Balla	201
Boccioni	202

GUIDA AL CAPOLAVORO *La città che sale* di Boccioni

Gli altri futuristi	 203
Il Secondo Futurismo	 204
NEL MUSEO Il Museo del Novecento a Milano	205
	206

13 L'Astrattismo e il Dadaismo

SINTESE DI CAPITOLO

Il Cavaliere azzurro	208
Kandinskij prima dell'Astrattismo	209
Kandinskij e l'Astrattismo lirico	210
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Quadro con arco nero</i> di Kandinskij	 211
Klee	212
Mondrian prima dell'Astrattismo	213
Mondrian e l'Astrattismo geometrico	214
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Quadro I</i> di Mondrian	215
Malevič e l'Astrattismo russo	216
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Quadrato nero su fondo bianco</i> di Malevič	217
Le avanguardiste russe	218
Il Dadaismo	219
Duchamp	220
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Fontana</i> di Duchamp	221
Man Ray	 222
Gli altri dadaisti	223
Capire l'arte Il fotomontaggio	223

14 La Metafisica e il Surrealismo

SINTESE DI CAPITOLO

La Metafisica	224
De Chirico	225

GUIDA AL CAPOLAVORO <i>La torre rossa di de Chirico</i>	226
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Le muse inquietanti di de Chirico</i>	227
Il Surrealismo	228
Dalí	229
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>La persistenza della memoria di Dalí</i>	230
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Le tentazioni di Sant'Antonio di Dalí</i>	231
Magritte	232
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>La condizione umana di Magritte</i>	233
Miró	234
Max Ernst	235
Le surrealiste	236
Georgia O'Keeffe	237
Tamara de Lempicka	238
Frida Kahlo	239

15 Il Ritorno all'Ordine SINTESE DI CAPITOLO

L'arte in Italia sotto il fascismo	240
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Il Ritratto di Silvana Cenni di Casorati</i>	241
La scultura italiana degli anni Trenta	242
L'architettura in Italia sotto il fascismo	244
NEL TERRITORIO Edifici fascisti all'EUR di Roma	246
Dix e Grosz	248
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Il Trittico della guerra di Dix</i>	249
La condanna nazista dell'arte "degenerata"	250
La pittura italiana contro il regime	251
La pittura di guerra	252

La fotografia di guerra	253
NEL MUSEO Il Museo Mart di Rovereto	254

16 L'architettura moderna

SINTESE DI CAPITOLO

L'architettura espressionista	256
L'architettura futurista	257
Verso una nuova architettura	258
Il Movimento Moderno	260
Walter Gropius	261
Capire l'architettura Il cemento armato	261
NEL TERRITORIO Le sedi del Bauhaus a Weimar e Dessau	262
Mies Van der Rohe	264
I grattacieli di Mies van der Rohe	265
Le Corbusier	266
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>La Cappella di Ronchamps di Le Corbusier</i>	267
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Villa Savoy di Le Corbusier</i>	268
Il Razionalismo italiano	270
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>La Casa del fascio di Terragni</i>	271
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>La Chiesa dell'Autostrada di Michelucci</i>	272
F.L. Wright	273
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>La Casa sulla cascata di Wright</i>	274
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Il Guggenheim di Wright</i>	276
L'International style	278
La città moderna	279

I TEMI DELL'ARTE

Il primitivismo e il brutto come forma d'arte	280
Il mal di vivere	282
Il doppio	283
Relatività e quarta dimensione	284
Le parolibere futuriste	285
Il sogno e l'inconscio	286
Tempo cronologico e tempo interiore	287
Architettura fascista e classicismo semplificato	288

17 L'architettura della ricostruzione

SINTESE DI CAPITOLO

L'architettura del dopoguerra	292
NEL TERRITORIO Il nuovo centro storico di Le Havre	294
GUIDA AL CAPOLAVORO Il Palazzo dell'Opera di Sydney di Utzon	296
Gli anni Sessanta: l'architettura purista	297
Il dopoguerra in Italia	298
Il Neorealismo architettonico	299

18 L'arte degli anni Cinquanta

SINTESE DI CAPITOLO

Figurazione, Astrattismo, Informale	300
Hopper	302
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Mattina a Cape Code</i> di Hopper	303
Bacon	304
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Innocenzo X</i> di Bacon 	305
Moore	306
Giacometti	307
Pollock	308
Capire l'arte Il dripping	308
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Pali blu</i> di Pollock	309
Rothko	310
GUIDA AL CAPOLAVORO La Rothko Chapel	311
Fontana	312
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Concetto spaziale. Attese</i> di Fontana	313
Burri	314

GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Sacco 5P</i> di Burri	315
NEL TERRITORIO Gibellina Nuova e il Grande Cretto di Burri	316
<i>Il New Dada</i>	318
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Bed</i> di Rauschenberg	319
<i>Il Nouveau Réalisme</i>	320
Yves Klein	321
Manzoni	322
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>La Merda d'artista</i> di Manzoni	323
NEL MUSEO La Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea a Roma	324

19 L'arte degli anni Sessanta e Settanta

SINTESE DI CAPITOLO

<i>La Pop Art</i>	326
Lichtenstein	327
Warhol 	328
Capire l'arte La serigrafia	329
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>La Marilyn</i> di Warhol	330
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Green Coca-Cola Bottles</i> di Warhol	331
L'Iperrealismo	332
George Segal	333
Minimal Art, Arte Concettuale, Arte Povera	334
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Una e tre sedie</i> di Kosuth	336
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>La Venere degli stracci</i> di Pistoletto	337
<i>La Land Art</i>	338
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Valley Curtain</i> di Christo	339
<i>La Body Art</i>	340

20 L'arte dagli anni Ottanta a oggi

SINTESE DI
CAPITOLO

Marina Abramović	342
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>The Artist Is Present</i> di Abramović	343
Lucian Freud	344
La <i>Street Art</i> : Haring e Basquiat	345
La Transavanguardia italiana	346
Koons	348
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Balloon dog</i> di Koons	349
Cattelan	350
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>La nona ora</i> di Cattelan	351
González-Torres	352
Mueck	353
Hirst	354
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Lo Squalo</i> di Hirst	355
La fotografia contemporanea	356
La <i>Video Art</i>	 357
Banksy	358
GUIDA AL CAPOLAVORO <i>Baloon girl</i> di Banksy	359
Le installazioni contemporanee: l'arte come denuncia	360

Le installazioni contemporanee: l'arte come esperienza	362
NEL MUSEO Il Museo MAXXI di Roma	364
NEL MUSEO Il Museo MADRE di Napoli	366
NEL TERRITORIO La Linea 1 della Metropolitana di Napoli	368

21 L'architettura tra XX e XXI secolo

SINTESE DI
CAPITOLO

Il Postmoderno	372
Nuova Monumentalità e Utopia tecnologica	374
GUIDA AL CAPOLAVORO La Grande Arche a Parigi	378
GUIDA AL CAPOLAVORO Il Marina Bay Sands a Singapore	379
Il Decostruttivismo	380
GUIDA AL CAPOLAVORO Il Guggenheim a Bilbao di Gehry	382
Guardando al futuro: meraviglie architettoniche nel mondo	384
Guardando al futuro: meraviglie architettoniche in Italia	388

I TEMI DELL'ARTE

Dal Romanticismo all'Astrattismo, una ricerca di Infinito	390
Novecento ed Esistenzialismo	392
Gesti d'artista	393
Arti nuove per tempi nuovi	394
La banalità del male	396
La morte nell'arte contemporanea	397
Nuove tecniche per l'arte	398
Il mercato dell'arte contemporanea	399
L'arte e l'emigrazione (l'arte non è razzista)	100

GLOSSARIO E TERMINI ARTISTICI	402
--------------------------------------	-----

INDICE DEI NOMI, DEGLI AUTORI E DELLE OPERE	000
--	-----

ELENCO DELLE IMMAGINI DI APERTURA DI SEZIONE	000
---	-----