

INDICE DEL VOLUME

21 IL NEOCLASSICISMO

Le coordinate, p. 1041

21.1 IL NEOCLASSICISMO E CANOVA 1044

PERCORSO BREVE, p. 1044

21.1.1 L'estetica del Neoclassicismo 1045

La ricerca della forma ideale

21.1.2 Le teorie estetiche del Neoclassicismo 1045

Winckelmann, Mengs e il ruolo della scultura

QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Bellezze in bianco, p. 1046

ARTE E SOCIETÀ La nascita dell'archeologia: gli scavi di Ercolano e Pompei, p. 1047

21.1.3 L'ideale neoclassico nella scultura di Antonio Canova 1047

Le prime opere

LE FONTI DELL'ARTE Dedalo e Icaro, p. 1048

21.1.4 I sepolcri di Canova 1049

Il successo romano

Opera in primo piano

21.1.5 Il Monumento a Maria Cristina d'Austria di Canova 1051

21.1.6 Canova e l'antico 1052

I modelli classici

LE FONTI DELL'ARTE Amore e Psiche, p. 1054

QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Il processo creativo: dai bozzetti alle statue, p. 1055

21.1.7 I ritratti imperiali 1056

L'ideale sublimato di bellezza

VITA E OPERE Antonio Canova, p. 1057

21.2 DAVID E LA PITTURA NEOCLASSICA 1058

PERCORSO BREVE, p. 1058

21.2.1 Arte e propaganda: la storia come modello 1059

La pittura etica e celebrativa

21.2.2 Jacques-Louis David 1059

La storia come insegnamento di vita

Opera in primo piano

21.2.3 *Il giuramento degli Orazi* di David 1060

QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE David e le donne, p. 1061

21.2.4 L'attivismo politico di David 1062

Gli anni della Rivoluzione

21.2.5 David e Napoleone 1064

I ritratti di Stato

21.2.6 La pittura neoclassica celebrativa 1066

Gros, Benvenuti, Appiani

21.2.7 Jean-Auguste-Dominique Ingres 1067

L'ultimo maestro neoclassico

Opere in primo piano

21.2.8 *La bagnante di Valpinçon* e *La grande odalisca* di Ingres 1068

21.2.9 L'ultimo capolavoro 1070

L'omaggio estremo alla bellezza femminile

21.3 L'ARCHITETTURA NEOCLASSICA 1071

PERCORSO BREVE, p. 1071

21.3.1 Un linguaggio architettonico universale 1072

Le costanti neoclassiche

21.3.2 Gli utopisti francesi 1073

L'architettura di Boullée e Ledoux

21.3.3 Urbanistica, architettura e arredamento nella Francia napoleonica 1075

Uno stile per l'imperatore

TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI Dallo Stile Luigi XVI allo Stile Impero: i mobili neoclassici, p. 1076

21.3.4 L'architettura e l'urbanistica in Italia 1077

Un'interpretazione del Neoclassicismo

21.3.5 Il Neoclassicismo tedesco 1080

Un'architettura "austera"

21.3.6 L'architettura in Inghilterra 1082

Neoclassicismo ed eclettismo

TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI I mobili in Stile Chippendale, p. 1083

- 21.3.7 Utopie urbanistiche
Modelli ideali per una società ideale 1085

22 IL ROMANTICISMO

Le coordinate, p. 1087

22.1 IL PRIMO ROMANTICISMO E I SUOI PROTAGONISTI 1090

PERCORSO BREVE, p. 1090

- 22.1.1 La poetica romantica
Premesse letterario-filosofiche e caratteri del movimento 1091

- 22.1.2 Francisco Goya
L'ironia e la denuncia 1092

Opera in primo piano

- 22.1.3 *La fucilazione* di Goya 1094

- 22.1.4 La pittura della maturità di Goya
Il tormento della "pittura nera" 1096

LE FONTI DELL'ARTE Saturno, p. 1096

- 22.1.5 Johann Heinrich Füssli
La pittura dell'inquietudine 1097

- 22.1.6 William Blake
Una pittura visionaria 1098

22.2 IL ROMANTICISMO IN INGHILTERRA E IN GERMANIA: IL PAESAGGIO 1100

PERCORSO BREVE, p. 1100

- 22.2.1 Il paesaggio sublime e pittoresco
Paesaggismo in Inghilterra e in Germania 1101

IN INGHILTERRA

- 22.2.2 William Turner
La lotta incessante tra realtà e natura 1101

QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Turner e l'essenza della pittura, p. 1102

Opera in primo piano

- 22.2.3 *Pioggia, vapore, velocità* di Turner 1104

- 22.2.4 John Constable
Il pittore del cielo 1105

IN GERMANIA

- 22.2.5 Caspar David Friedrich
La pittura intimista del Romanticismo tedesco 1107

Opera in primo piano

- 22.2.6 *Monaco sulla spiaggia* di Friedrich 1108

- 22.2.7 La religiosità di Friedrich
Una disperata ricerca di Dio 1109

22.3 IL ROMANTICISMO IN FRANCIA E IN ITALIA: L'UOMO E LA STORIA 1111

PERCORSO BREVE, p. 1111

- 22.3.1 La celebrazione della cronaca
La riscossa dell'uomo qualunque 1112

IN FRANCIA

- 22.3.2 Théodore Géricault
La visione romantica del quotidiano 1112

Opera in primo piano

- 22.3.3 *La zattera della Medusa* di Géricault 1113

- 22.3.4 Géricault anticipatore del Realismo
L'uomo comune come soggetto artistico 1115

- 22.3.5 Eugène Delacroix
La luce e i colori d'Oriente 1117

Opera in primo piano

- 22.3.6 *La Libertà che guida il popolo* di Delacroix 1119

- 22.3.7 Le nuove ricerche cromatiche di Delacroix
Una pittura intensa e luminosa 1121

IN ITALIA

- 22.3.8 La pittura romantica in Italia
Nazareni e Puristi 1122

- 22.3.9 Francesco Hayez
Il caposcuola del Romanticismo italiano 1123

LE FONTI DELL'ARTE Giulietta e Romeo, p. 1125

- 22.3.10 La scultura romantica in Italia e in Francia
Il ritorno ai maestri del passato 1125

22.4 IL NEOMEDIEVALISMO. DAI PRERAFFAELLITI AL NEOGOTICO 1128

PERCORSO BREVE, p. 1128

- 22.4.1 I Preraffaelliti
L'espressione inglese del tardo Romanticismo 1129

LE FONTI DELL'ARTE Ofelia, p. 1131

- 22.4.2 Le teorie di Ruskin e le *Arts and Crafts* di Morris
La riforma delle arti applicate 1132

- 22.4.3 Il Neogotico nell'architettura inglese
La teorizzazione del Neomedievalismo architettonico 1134

- 22.4.4 Il Neogotico nell'architettura francese
Classico e Gotico. Due stili contrapposti 1136

- 22.4.5 Il Neogotico nell'architettura italiana
Monumenti neogotici a Firenze e a Torino 1138

23 REALISMO, IMPRESSIONISMO, ECLETTISMO

Le coordinate, p. 1139

23.1 GUSTAVE COURBET E IL REALISMO FRANCESE 1143

PERCORSO BREVE, p. 1143

- 23.1.1 Gustave Courbet
Un pittore anticonformista 1144

Opera in primo piano

- 23.1.2 *L'atelier* di Courbet 1146

23.1.3	Le donne di Courbet La scandalosa immagine del corpo reale	1147		
23.1.4	L'influenza di Courbet La cosiddetta "scuola" realista	1148		
23.1.5	Honoré Daumier L'arte come denuncia politica	1149		
23.1.6	Camille Corot La Scuola di Barbizon e il paesaggio realista	1151		
23.1.7	Jean-François Millet Il pittore-contadino	1152		
	Opera in primo piano			
23.1.8	Le spigolatrici di Millet	1154		
23.2	I MACCHIAIOLI E LA PITTURA DEL VERO IN ITALIA PERCORSO BREVE , p. 1155	1155		
23.2.1	I Macchiaioli Gli effetti del vero	1156		
23.2.2	Giovanni Fattori L'esordio con i Macchiaioli	1157		
	Opera in primo piano			
23.2.3	La rotonda di Palmieri di Fattori	1158		
23.2.4	I paesaggi di Fattori Il confronto a distanza con la pittura francese	1158		
23.2.5	Lega e Signorini Le altre espressioni della "Macchia"	1160		
23.2.6	La Scapigliatura Un gruppo di artisti ribelli	1163		
23.2.7	Il Verismo meridionale Morelli e Patini, due modi di accostarsi al vero	1165		
23.2.8	La scultura di metà Ottocento in Italia Adriano Cecioni e Medardo Rosso	1166		
23.3	MANET E I PRESUPPOSTI DELL'IMPRESSIONISMO PERCORSO BREVE , p. 1168	1168		
23.3.1	Manet contro la pittura accademica La pittura dello scandalo	1169		
	Opera in primo piano			
23.3.2	Le déjeuner sur l'herbe di Manet	1170		
23.3.3	Le altre opere di Manet Il confronto con gli accademici	1172		
	QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE L'arte accademica e le Veneri dei <i>Pompier</i> , p. 1174			
	VITA E OPERE Édouard Manet, p. 1176			
23.4	DA MONET A DE NITTIS, LA RIVOLUZIONE IMPRESSIONISTA PERCORSO BREVE , p. 1177	1177		
23.4.1	La nascita del gruppo impressionista Sulla scia di Manet e della pittura realista	1178		
	CLAUDE MONET			
23.4.2	Monet, gli anni giovanili L'omaggio a Manet e i primi paesaggi	1178		
	Opera in primo piano			
23.4.3	Regate ad Argenteuil di Monet	1182		
23.4.4	Impression, soleil levant La nascita di un gruppo	1183		
	TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI L'invenzione dei colori in tubetto, p. 1184			
23.4.5	La tecnica pittorica di Monet Dai <i>boulevards</i> alle ninfee	1184		
	QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE L'eredità di Monet: una grande lezione per i pittori moderni, p. 1188			
	AUGUSTE RENOIR			
23.4.6	Renoir, il pittore delle feste Nudi sensuali e balli domenicali	1189		
	QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Dall'arte di concetto all'arte di percezione, p. 1190			
	Opera in primo piano			
23.4.7	La colazione dei canottieri a Bougival di Renoir	1192		
23.4.8	Le bagnanti di Renoir Il richiamo della grande pittura e la ricerca del successo	1193		
	EDGAR DEGAS			
23.4.9	Degas, il pittore della società moderna La formazione e i primi ritratti	1193		
23.4.10	Le ballerine di Degas La grazia che nasconde la fatica	1195		
	Opera in primo piano			
23.4.11	L'assenzio di Degas	1196		
23.4.12	Degas, i temi sociali e il nudo Cantanti, lavandaie e stiratrici	1197		
	QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Arte e fotografia, p. 1198			
	ALTRI IMPRESSIONISTI			
23.4.13	Camille Pissarro e Alfred Sisley Due grandi paesaggisti	1200		
23.4.14	Le molte anime dell'Impressionismo Una pluralità espressiva	1203		
	QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Impressionismo e giapponismo, p. 1206			
23.4.15	Zandomeneghi e De Nittis Due impressionisti italiani a Parigi	1207		
	Opera in primo piano			
23.4.16	Colazione in giardino di De Nittis	1208		
23.5	LA CITTÀ DELL'OTTOCENTO E L'ARCHITETTURA DELL'ECLETTISMO PERCORSO BREVE , p. 1210	1210		
23.5.1	Nuovi piani urbanistici per le capitali d'Europa Parigi e Vienna	1211		
23.5.2	L'urbanistica dell'Italia unita Torino, Firenze e Roma: tre capitali per il nuovo Regno	1212		

23.5.3 L'architettura dell'Eclettismo Il <i>Revival</i> , libertà di stile	1213
23.5.4 L'Eclettismo italiano L'architettura dell'Unità	1214
QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Il valore culturale dell'Eclettismo italiano, p. 1215	
23.5.5 L'architettura in ferro Il Palazzo di Cristallo e la Torre Eiffel	1216
23.5.6 L'architettura in cemento armato La nascita del grattacielo americano	1219

24 OLTRE L'IMPRESSIONISMO, VERSO IL NOVECENTO

Le coordinate, p. 1221

24.1 PAUL CÉZANNE	1224
PERCORSO BREVE , p. 1224	
24.1.1 Le prime opere L'esordio impressionista e il "periodo costruttivo"	1225
Opera in primo piano	
24.1.2 <i>I giocatori di carte</i> di Cézanne	1226
24.1.3 Le nature morte La natura ricondotta alla geometria	1227
24.1.4 Le bagnanti e i paesaggi La natura rinnovata	1229
VITA E OPERE Paul Cézanne, p. 1231	
24.2 L'EREDITÀ DELL'IMPRESSIONISMO	1232
PERCORSO BREVE , p. 1232	
24.2.1 Henri de Toulouse-Lautrec Un artista <i>bohémien</i>	1233
TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI La litografia, p. 1236	
24.2.2 Georges Seurat e il Neoimpressionismo L'arte come metodo	1236
Opera in primo piano	
24.2.3 La " <i>Grande Jatte</i> " di Seurat	1238
24.2.4 Gli studi di Seurat sulla luce Le modelle, il teatro e il circo	1239
24.2.5 Paul Signac L'altro "padre" del Neoimpressionismo	1240
24.3 VINCENT VAN GOGH	1242
PERCORSO BREVE , p. 1242	
24.3.1 La vocazione religiosa L'esordio come pittore	1243
24.3.2 Le prime opere La poetica realista	1243
24.3.3 Una Parigi deludente L'esplosione dell'espressione	1245
24.3.4 Van Gogh ad Arles Il colore come metafora	1245

Opere in primo piano	
24.3.5 <i>Il Caffè di notte</i> e <i>la Camera da letto</i> di Van Gogh	1247
24.3.6 Da Arles a Saint-Rémy L'esplosione della crisi	1249
24.3.7 Ad Auvers, l'epilogo Oltre la superficie del vero	1251
ARTE E SOCIETÀ Pittori all'asta. Quanto si può pagare il genio?, p. 1251	
VITA E OPERE Vincent Van Gogh, p. 1253	

24.4 PAUL GAUGUIN 1254

PERCORSO BREVE, p. 1254

24.4.1 La formazione L'esperienza impressionista	1255
24.4.2 Il primo periodo bretone e la Scuola di Pont-Aven L'incontro con Émile Bernard	1256
QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Gauguin e il Simbolismo, p. 1258	
24.4.3 Il secondo periodo bretone A Le Pouldu, tra sacralità e arcaismo	1259
24.4.4 Gauguin a Tahiti La fuga dal mondo	1260
Opera in primo piano	
24.4.5 <i>Da dove veniamo? Chi siamo?</i> <i>Dove andiamo?</i> di Gauguin	1264

VITA E OPERE Paul Gauguin, p. 1265

24.5 IL SIMBOLISMO 1266

PERCORSO BREVE, p. 1266

24.5.1 Il Simbolismo Un movimento, un sentire poetico	1267
24.5.2 Gustave Moreau, Pierre Puvis de Chavannes e Odilon Redon Progressi simbolisti in Francia	1267
24.5.3 I <i>Nabis</i> in Francia Gli sviluppi del Simbolismo	1270
24.5.4 Auguste Rodin Il Simbolismo in scultura	1272
24.5.5 James Ensor Il Simbolismo in Belgio	1274
24.5.6 Arnold Böcklin e Ferdinand Hodler Il Simbolismo mitteleuropeo	1276
24.5.7 Il Divisionismo italiano Tra Simbolismo e Realismo	1278

24.6 L'ARTE DELLE SECESSIONI IN EUROPA 1281

PERCORSO BREVE, p. 1281

24.6.1 Le Secessioni Monaco, Vienna e Berlino	1281
24.6.2 Gustav Klimt e la Secessione viennese Un simbolismo elegante e raffinato	1283
Opera in primo piano	
24.6.3 <i>Il bacio</i> di Klimt	1286

24.6.4 Edvard Munch e la Secessione di Berlino Un simbolismo oscuro	1287
Opera in primo piano	
24.6.5 <i>L'urlo</i> di Munch	1289
24.6.6 Il mondo secondo Munch Un ritratto dell'infelicità	1290
24.7 L'ART NOUVEAU	1292
PERCORSO BREVE , p. 1292	
24.7.1 La nascita dell' <i>Art Nouveau</i> Un'arte nuova, un nuovo stile	1293
24.7.2 Horta e Van de Velde L'esordio belga dell' <i>Art Nouveau</i>	1294
24.7.3 Guimard e la Parigi della <i>Belle Époque</i> Uno stile puramente decorativo	1296

QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE *L'Art Nouveau*:
una reale novità?, p. 1296

24.7.4 Mackintosh e il Gruppo dei Quattro Il <i>Modern Style</i> in Gran Bretagna	1297
24.7.5 Wagner, Olbrich e Hoffmann Lo <i>Jugendstil</i> austriaco	1298
24.7.6 Il <i>Liberty</i> in Italia L'eredità dell'Ecclettismo	1301
24.7.7 Gaudí e la sua architettura visionaria Il <i>Modernismo</i> catalano	1305
24.7.8 Vasi, lampade e gioielli I protagonisti e i temi decorativi	1307

GLOSSARI E TERMINI NOTEVOLI

AUTORI E OPERE