

INDICE DEL VOLUME

25 LE AVANGUARDIE

Le coordinate, p. 1313

25.1 L'ESPRESSIONISMO 1316

PERCORSO BREVE, p. 1316

25.1.1 La pittura espressionista
Dall'impressione all'espressione 1317

25.1.2 L'Espressionismo in Germania: *Die Brücke*
Un ponte verso il futuro 1318

25.1.3 Emil Nolde ed Ernst Ludwig Kirchner
Una pittura sgradevole e amara 1319

Opera in primo piano

25.1.4 *Marcella* di Kirchner 1321

25.1.5 Oskar Kokoschka ed Egon Schiele
L'ala della morte nell'Espressionismo austriaco 1322

25.1.6 L'Espressionismo in Francia: i *Fauves*
L'espressività del colore 1326

25.1.7 Henri Matisse
Un cromatismo gioioso 1326

Opera in primo piano

25.1.8 *La danza* di Matisse 1328

25.1.9 Maurice de Vlaminck e André Derain
La libertà delle tinte 1329

25.1.10 Amedeo Modigliani e Lorenzo Viani
La Scuola di Parigi e la risposta italiana
all'Espressionismo 1330

QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Il Primitivismo, p. 1332

25.1.11 Marc Chagall
La pittura come favola e come poesia 1333

25.1.12 L'Espressionismo in architettura
Un simbolismo architettonico 1335

25.2 PABLO PICASSO E IL CUBISMO 1337

PERCORSO BREVE, p. 1337

25.2.1 Cos'è il Cubismo?
Una grande rivoluzione artistica 1338

PABLO PICASSO

25.2.2 I periodi blu e rosa
La pittura degli esordi 1338

Opera in primo piano

25.2.3 *Les demoiselles d'Avignon* di Picasso 1340

25.2.4 Dal "Cubismo primitivo"
al "Cubismo analitico"
L'incontro con Braque 1342

25.2.5 Tre ritratti di Picasso
Un omaggio agli amici collezionisti 1344

25.2.6 Il Cubismo sintetico
Nature morte come "quadri-oggetti" 1345

25.2.7 Picasso oltre il Cubismo
La contemporaneità degli stili 1346

Opera in primo piano

25.2.8 *Guernica* di Picasso 1348

ALTRI CUBISTI

25.2.9 Georges Braque
L'altro "padre" del Cubismo 1350

25.2.10 Fernand Léger e Juan Gris
I giovani interpreti del Cubismo 1352

25.2.11 Robert Delaunay, l'Orfismo,
la *Section d'Or*
Gli "eretici" del Cubismo 1354

25.2.12 Cubismo e scultura
La forma semplificata e la forma pura 1356

25.3 IL FUTURISMO 1358

PERCORSO BREVE, p. 1358

25.3.1 I Futuristi: luce e movimento
L'elogio della modernità 1359

QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE La religione della
velocità, p. 1359

25.3.2 Umberto Boccioni
L'omaggio alla vita moderna 1360

26 IL RITORNO ALL'ORDINE

Opera in primo piano	
25.3.3 <i>Forme uniche nella continuità dello spazio</i> di Boccioni	1362
QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Le teorie di Boccioni: l'abolizione della statua chiusa, p. 1363	
25.3.4 Giacomo Balla Forme dinamiche nello spazio	1363
25.3.5 Antonio Sant'Elia Profezie architettoniche futuriste	1366
25.3.6 Carlo Carrà, Luigi Russolo e Gino Severini Gli altri Futuristi	1367
25.3.7 Il Secondo Futurismo L'arte come progettazione totale	1369
25.4 L'ASTRATTISMO	1371
PERCORSO BREVE, p. 1371	
25.4.1 La nascita dell'Astrattismo Cos'è l'arte astratta	1372
25.4.2 <i>Der Blaue Reiter</i> e Franz Marc Rinnovare la società attraverso l'arte	1372
25.4.3 Vasilij Kandinskij La pittura come musica	1374
Opera in primo piano	
25.4.4 <i>Quadro con arco nero</i> di Kandinskij	1376
25.4.5 Il "periodo freddo" di Kandinskij Gli anni di insegnamento al Bauhaus	1377
QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE I colori secondo Kandinskij, p. 1377	
25.4.6 Paul Klee Un Astrattismo non radicale	1378
25.4.7 <i>De Stijl</i> e il Neoplasticismo L'Astrattismo in Olanda	1379
25.4.8 Piet Mondrian Un percorso verso l'Astrattismo	1380
Opera in primo piano	
25.4.9 <i>Quadro I</i> di Mondrian	1382
25.4.10 L'Astrattismo in Russia Raggismo, Suprematismo e Costruttivismo	1383
25.5 IL DADAISMO	1386
PERCORSO BREVE, p. 1386	
25.5.1 Il Dadaismo e i gruppi dadaisti La negazione totale	1386
25.5.2 Marcel Duchamp Quando l'oggetto comune diventa arte	1388
QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Un nuovo modo di concepire l'arte, p. 1388	
Opera in primo piano	
25.5.3 <i>Il Grande Vetro</i> di Duchamp	1390
25.5.4 Hans Arp, Francis Picabia e Man Ray Gli altri Dadaisti	1391
TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI <i>Collage</i> , fotomontaggio, rayografia, polimaterismo, p. 1392	

Le coordinate, p. 1395	
26.1 LA METAFISICA	1398
PERCORSO BREVE, p. 1398	
26.1.1 Il linguaggio metafisico La pittura "al di là della fisica"	1399
26.1.2 Giorgio de Chirico Tra malinconia e memoria	1399
Opere in primo piano	
26.1.3 <i>La torre rossa e Mistero e malinconia di una strada</i> di de Chirico	1401
26.1.4 De Chirico e il modello classico I misteriosi manichini	1402
26.1.5 Carlo Carrà, Giorgio Morandi, Alberto Savinio Gli altri pittori metafisici	1404
26.2 IL SURREALISMO	1408
PERCORSO BREVE, p. 1408	
26.2.1 L'arte come voce dell'inconscio L'automatismo psichico	1409
ARTE E SOCIETÀ Freud e le parole-chiave della psicoanalisi, p. 1409	
26.2.2 I precedenti dell'arte surrealista Le radici romantiche, metafisiche e dadaiste	1411
26.2.3 René Magritte La pittura dell'assurdo	1411
26.2.4 Salvador Dalí La paranoia critica	1413
Opera in primo piano	
26.2.5 <i>La persistenza della memoria</i> di Dalí	1415
26.2.6 Joan Miró Una spontaneità infantile	1416
26.2.7 Max Ernst Chimere e paesaggi cosmici	1418
TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI Il <i>frottage</i> , il <i>grattage</i> e il <i>dripping</i> , p. 1419	
Opera in primo piano	
26.2.8 <i>La vestizione della sposa</i> di Ernst	1420
26.3 L'ART DÉCO	1421
PERCORSO BREVE, p. 1421	
26.3.1 L'Art Déco Un nuovo stile decorativo	1421
26.3.2 La donna <i>déco</i> Erté, Cliparius, Tamara de Lempicka	1424
26.3.3 Le architetture <i>déco</i> I nuovi grattacieli americani	1425
26.3.4 Mobili e mobiliari Forme semplici e materiali preziosi	1427
26.3.5 Lampade, ceramiche, oggetti Dai vetri agli elettrodomestici	1428

26.4 IL MOVIMENTO MODERNO	1431	26.6.2 L'architettura del Terzo Reich	1470
PERCORSO BREVE, p. 1431		L'espressione del potere	
26.4.1 I precursori del Movimento Moderno	1432	26.6.3 Nazismo e classicismo	1471
Il rifiuto dell'ornamento		L'esaltazione del mito nazista e la condanna dell'arte "degenerata"	
26.4.2 La nascita del Movimento Moderno	1435	26.6.4 L'architettura "fascista" in Italia	1473
Il nuovo ruolo dell'architetto		Piacentini architetto e urbanista	
26.4.3 Walter Gropius	1435	26.6.5 Comunismo e monumentalismo	1475
Il fondatore del Movimento Moderno		I rapporti con il Moderno	
Opera in primo piano		ARTE E SOCIETÀ Retorica e modernità, p. 1476	
26.4.4 La Sede del Bauhaus a Dessau di Gropius	1438	26.6.6 Architettura in Inghilterra negli anni Trenta	1477
26.4.5 Mies van der Rohe	1440	Il monumentalismo britannico	
Un grande maestro del Movimento Moderno		26.6.7 Architettura in Francia negli anni Trenta	1480
26.4.6 Le Corbusier	1442	Il nuovo classicismo francese	
I cinque punti dell'architettura		26.7 L'ARTE DEL DISSENSO	1482
Opera in primo piano		PERCORSO BREVE, p. 1482	
26.4.7 La Ville Savoye di Le Corbusier	1443	26.7.1 La Nuova oggettività:	1483
26.4.8 La città secondo Le Corbusier	1445	George Grosz e Otto Dix	
L'urbanistica e le opere del dopoguerra		L'arte del dissenso nella Germania degli anni Venti	
26.4.9 Gerrit Thomas Rietveld e Pieter Oud	1448	26.7.2 Le inquietudini degli intellettuali	1485
Il Movimento Moderno in Olanda		Il dissenso e la denuncia negli anni Trenta	
26.4.10 Il Razionalismo: il "Gruppo 7" e Giovanni Michelucci	1450	26.7.3 Aligi Sassu e Renato Guttuso	1487
Il Movimento Moderno in Italia		Pittura italiana e antifascismo	
QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Le mostre razionaliste in Italia, p. 1452		26.7.4 Lo scoppio del conflitto	1488
26.4.11 Frank Lloyd Wright	1454	Carlo Levi e la denuncia dell'orrore	
Gli Stati Uniti e l'architettura organica			
Opera in primo piano		27 L'ARTE MODERNA	
26.4.12 La Casa sulla cascata di Wright	1455	Le coordinate, p. 1491	
26.4.13 Wright nel dopoguerra	1456	27.1 IL NUOVO ASTRATTISMO E LA NUOVA FIGURAZIONE	1494
Il Guggenheim, tempio della cultura moderna		PERCORSO BREVE, p. 1494	
26.4.14 Alvar Aalto	1458	27.1.1 Il Nuovo Astrattismo	1495
Un maestro dell'architettura organica europea		Il gesto, il segno, la materia	
26.4.15 Il mobile razionalista	1460	IL NUOVO ASTRATTISMO IN AMERICA	
Un nuovo modo di concepire gli arredi		27.1.2 L'Action Painting negli Stati Uniti	1496
26.5 L'ARTE ITALIANA DEGLI ANNI VENTI E TRENTA: IL "RITORNO ALL'ORDINE"	1462	Willem de Kooning e l'arte del gesto	
PERCORSO BREVE, p. 1462		27.1.3 Jackson Pollock	1497
26.5.1 Il gruppo "Novecento"	1463	Un grande maestro della pittura moderna	
Il concetto di Ritorno all'ordine		ARTE E SOCIETÀ Jung, gli archetipi e l'inconscio collettivo, p. 1498	
26.5.2 I pittori di "Novecento"	1463	Opera in primo piano	
Sironi, Funi, Campigligi e De Pisis		27.1.4 Pali blu di Pollock	1499
26.5.3 Il Realismo magico	1465	27.1.5 Il Color Field e la Post painterly abstraction	1500
Felice Casorati e Antonio Donghi		Rothko, Newman, Reinhardt, Louis	
26.5.4 L'opposizione a "Novecento"	1467	27.1.6 L'Arte cinetica	1502
La Scuola di Via Cavour: Scipione e Mario Mafai		Calder e i <i>mobiles</i>	
26.5.5 La scultura italiana	1468	IL NUOVO ASTRATTISMO IN EUROPA	
Arturo Martini e Marino Marini		27.1.7 Gli Informali francesi	1502
26.6 L'ORDINE MONUMENTALE IN EUROPA	1469	Fautrier e Mathieu	
PERCORSO BREVE, p. 1469			
26.6.1 L'arte e i regimi	1470		
Architettura e propaganda			

28 L'ARTE CONTEMPORANEA

27.1.8	Gli Informali tedeschi e italiani Wols, Hartung e Vedova	1504
27.1.9	La pittura segnica Giuseppe Capogrossi ed Emilio Scanavino	1506
27.1.10	Lo Spazialismo Lucio Fontana ed Enrico Castellani	1507
	Opera in primo piano	
27.1.11	<i>Concetto spaziale. Attese</i> di Fontana	1509
27.1.12	La pittura materica Antoni Tàpies e Alberto Burri	1510
	Opere in primo piano	
27.1.13	<i>Cretto G 1 e Grande Cretto</i> di Alberto Burri	1512
27.1.14	<i>La Op Art</i> Victor Vasarely e M.C. Escher	1513
	LA NUOVA FIGURAZIONE	
27.1.15	La nuova arte figurativa in Francia Il Gruppo Cobra e Jean Dubuffet	1514
27.1.16	La nuova figurazione in Inghilterra Francis Bacon e Graham Sutherland	1516
	LA SCULTURA	
27.1.17	Le molte forme della scultura Moore, Giacometti, Munari, Pomodoro	1518
27.2	IL NEW DADA PERCORSO BREVE , p. 1522	1522
27.2.1	Il Nuovo Dadaismo La poetica dell'oggetto	1522
27.2.2	<i>New Dada</i> in America Robert Rauschenberg e Jasper Johns	1523
27.2.3	Il <i>Nouveau Réalisme</i> in Francia Klein, Arman, Christo, César, Rotella e Spoerri	1525
27.2.4	Il Neodadaismo in Italia Enrico Baj e Piero Manzoni	1529
	Opera in primo piano	
27.2.5	<i>La Merda d'artista</i> di Manzoni	1531
27.3	LA POP ART E L'IPERREALISMO PERCORSO BREVE , p. 1532	1532
27.3.1	<i>La Pop Art</i> Il prodotto di consumo elevato a oggetto d'arte	1532
27.3.2	Andy Warhol La figurazione del banale	1533
	ARTE E SOCIETÀ <i>Pop Art e Rock Music</i> , p. 1533	
	Opera in primo piano	
27.3.3	<i>Green Coca-Cola Bottles</i> di Warhol	1535
27.3.4	Altri artisti <i>pop</i> Lichtenstein, Oldenburg, Wesselmann, Segal	1536
	TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI <i>La serigrafia</i> , p. 1536	
27.3.5	<i>La Pop Art</i> in Italia Pascali, Adami, Schifano	1539
27.3.6	L'iperrealismo americano Cottingham, de Andrea, Hanson	1540
	TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI <i>Il design del Boom economico</i> , p. 1541	

Le coordinate, p. 1543

28.1	ESPERIENZE CONCETTUALI E BODY ART PERCORSO BREVE , p. 1547	1547
28.1.1	<i>La Minimal Art</i> LeWitt, Judd, Serra, Andre	1547
28.1.2	L'Arte Concettuale Kosuth, Darboven, Hesse	1549
28.1.3	<i>La Land Art</i> Smithson, Long, Christo	1551
28.1.4	L'Arte Povera Merz, Penone, Pistoletto, Ceroli	1553
28.1.5	<i>La Body Art: happenings e performances</i> Abramović, Nitsch, Pane, Burden, Horn, Nauman, Gilbert & George	1554
28.2	L'ARTE DAGLI ANNI OTTANTA A OGGI PERCORSO BREVE , p. 1558	1558
28.2.1	Il Postconcettuale e il Graffitismo Schnabel, Fabre e Haring	1559
	TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI <i>Mass-design, High-tech, Neo-pop: mobili e oggetti dagli anni Ottanta a oggi</i> , p. 1560	
28.2.2	Transavanguardia e Citazionismo nell'Italia degli anni Ottanta Chia, Paladino, Mariani	1561
28.2.3	La scultura degli anni Ottanta e Novanta Klingelhöller, Armajani, Bourgeois, Mitoraj	1563
28.2.4	Il nuovo <i>Pop</i> negli anni Ottanta e Novanta Steinbach, Fritsch e Koons	1564
	ARTE E SOCIETÀ <i>Il kitsch</i> , p. 1566	
28.2.5	Tra XX e XXI secolo Abramović, Cattelan, Hirst	1566
	QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE <i>Ma come fa uno squalo a valere 12 milioni di dollari?</i> , p. 1568	
28.3	L'ARCHITETTURA DAL POSTMODERNO A OGGI PERCORSO BREVE , p. 1570	1570
28.3.1	L'architettura postmoderna Il superamento del Moderno	1571
28.3.2	Architetti postmoderni Johnson, Stirling, Rossi, Portoghesi	1571
28.3.3	Una nuova monumentalità Kahn, Botta, Aulenti	1574
28.3.4	L'utopia tecnologica L'architettura per la città del futuro	1577
28.3.5	Grattacieli, piramidi, tensostrutture Tange, Ming Pei e Foster	1577
28.3.6	Le grandi strutture Piano, Calatrava e Jahn	1580
28.3.7	Il Decostruttivismo Architetture irrazionali e fantastiche	1584

- 28.3.8** Capolavori del Decostruttivismo
Gehry, Hadid, Libeskind 1585
- 28.3.9** Le architetture del Duemila
Nouvel, Koolhaas, Herzog & de Meuron 1589

TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI Dal *design* all'*antidesign*:
gli arredi degli architetti contemporanei, p. 1590

GLOSSARI E TERMINI NOTEVOLI AUTORI E OPERE