

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

- 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 1132
La riforma delle arti applicate

- 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	<i>Le spigolatrici</i> 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	<i>La rotonda di Palmieri</i> 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	<i>Le déjeuner sur l'herbe</i> 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	<i>Regate ad Argenteuil</i> di Monet	1182		
23.4.4	<i>Impression, soleil levant</i> 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	<i>La colazione dei canottieri a Bougival</i> 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	<i>L'assenzio</i> 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	<i>Colazione in giardino</i> 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	Il <i>Caffè di notte</i> e la <i>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? 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 Pregressi 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		
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 <i>L'Art Nouveau: una reale novità?</i> , 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'Eclettismo	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

25 LE AVANGUARDIE

Le coordinate, p. 1313

25.1 L'ESPRESSIONISMO		
PERCORSO BREVE, p. 1316		
25.1.1	La pittura espressionista Dall'impressione all'espressione	1317
25.1.2	L'Espressionismo in Germania: <i>Die Brücke</i> 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	<i>Marcella</i> 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 <i>Fauves</i> L'espressività del colore	1326
25.1.7	Henri Matisse Un cromatismo gioioso	1326
Opera in primo piano		
25.1.8	<i>La danza</i> 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 <i>Il Primitivismo</i> , 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

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	<i>Les demoiselles d'Avignon</i> 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	<i>Guernica</i> 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 <i>Section d'Or</i> Gli "eretici" del Cubismo	1354
---------	--	------

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

25.3 IL FUTURISMO

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
--------	---	------

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** *Der Blaue Reiter* 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** *Quadro con arco nero* 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** *De Stijl* 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** *Quadro 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** *Il Grande Vetro* di Duchamp 1390
- 25.5.4** Hans Arp, Francis Picabia e Man Ray
Gli altri Dadaisti 1391

TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI *Collage*, fotomontaggio,
rayografia, polimaterismo, p. 1392

26 IL RITORNO ALL'ORDINE

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** *La torre rossa e Mistero e malinconia
di una strada* 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** *La persistenza della memoria* 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 *frottage*, il *grattage* e il
dripping, p. 1419

Opera in primo piano

- 26.2.8** *La vestizione della sposa* 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 déco*
Erté, Cliparius, Tamara de Lempicka 1424
- 26.3.3** Le architetture *déco*
I nuovi grattacieli americani 1425
- 26.3.4** Mobili e mobiliari
Forme semplici e materiali preziosi 1427

IL NUOVO ASTRATTISMO IN EUROPA

- 27.1.7** Gli Informali francesi
Fautrier e Mathieu 1502
- 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** *Concetto spaziale. Attese* di Fontana 1509
- 27.1.12** La pittura materica
Antoni Tàpies e Alberto Burri 1510

Opere in primo piano

- 27.1.13** *Cretto G 1 e Grande Cretto*
di Alberto Burri 1512
- 27.1.14** *La Op Art*
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 1522

PERCORSO BREVE, p. 1522

- 27.2.1** Il Nuovo Dadaismo
La poetica dell'oggetto 1522
- 27.2.2** *New Dada* in America
Robert Rauschenberg e Jasper Johns 1523
- 27.2.3** Il *Nouveau Réalisme* 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** *La Merda d'artista* di Manzoni 1531

27.3 LA POP ART E L'IPERREALISMO 1532

PERCORSO BREVE, p. 1532

- 27.3.1** *La Pop Art*
Il prodotto di consumo elevato
a oggetto d'arte 1532
- 27.3.2** Andy Warhol
La figurazione del banale 1533

ARTE E SOCIETÀ *Pop Art e Rock Music*, p. 1533

Opera in primo piano

- 27.3.3** *Green Coca-Cola Bottles* di Warhol 1535
- 27.3.4** Altri artisti *pop*
Lichtenstein, Oldenburg, Wesselmann, Segal 1536

TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI La serigrafia, p. 1536

- 27.3.5** *La Pop Art* in Italia
Pascali, Adami, Schifano 1539
- 27.3.6** L'iperrealismo americano
Cottingham, de Andrea, Hanson 1540

TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI Il *design* del Boom economico,
p. 1541

28 L'ARTE CONTEMPORANEA

Le coordinate, p. 1543

28.1 ESPERIENZE CONCETTUALI E BODY ART 1547

PERCORSO BREVE, p. 1547

- 28.1.1** *La Minimal Art*
LeWitt, Judd, Serra, Andre 1547
- 28.1.2** L'Arte Concettuale
Kosuth, Darboven, Hesse 1549
- 28.1.3** *La Land Art*
Smithson, Long, Christo 1551
- 28.1.4** L'Arte Povera
Merz, Penone, Pistoletto, Ceroli 1553
- 28.1.5** *La Body Art: happenings e performances*
Abramovic, Nitsch, Pane, Burden, Horn,
Nauman, Gilbert & George 1554

28.2 L'ARTE DAGLI ANNI OTTANTA A OGGI 1558

PERCORSO BREVE, p. 1558

- 28.2.1** Il Postconcettuale e il Graffitismo
Schnabel, Fabre e Haring 1559
- TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI** *Mass-design, High-tech,*
Neo-pop: mobili e oggetti dagli anni Ottanta a oggi,
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 *Pop* negli anni Ottanta e Novanta
Steinbach, Fritsch e Koons 1564

ARTE E SOCIETÀ Il *kitsch*, p. 1566

- 28.2.5** Tra XX e XXI secolo
Abramovic, Cattelan, Hirst 1566

QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Ma come fa uno squalo
a valere 12 milioni di dollari?, p. 1568

28.3 L'ARCHITETTURA DAL POSTMODERNO A OGGI 1570

PERCORSO BREVE, p. 1570

- 28.3.1** L'architettura postmoderna
Il superamento del Moderno 1571

28.3.2 Architetti postmoderni Johnson, Stirling, Rossi, Portoghesi	1571	28.3.8 Capolavori del Decostruttivismo Gehry, Hadid, Libeskind	1585
28.3.3 Una nuova monumentalità Kahn, Botta, Aulenti	1574	28.3.9 Le architetture del Duemila Nouvel, Koolhaas, Herzog & de Meuron	1589
28.3.4 L'utopia tecnologica L'architettura per la città del futuro	1577	TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI Dal <i>design</i> all' <i>antidesign</i> : gli arredi degli architetti contemporanei, p. 1590	
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		

GLOSSARI E TERMINI NOTEVOLI AUTORI E OPERE