

INDICE DEL VOLUME

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 1225

L'esordio impressionista e il "periodo costruttivo"

Opera in primo piano

24.1.2 *I giocatori di carte* di Cézanne 1226

24.1.3 Le nature morte 1227

La natura ricondotta alla geometria

24.1.4 Le bagnanti e i paesaggi 1229

La natura rinnovata

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 1233

Un artista *bohémien*

TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI La litografia, p. 1236

24.2.2 Georges Seurat e il Neoimpressionismo 1236

L'arte come metodo

Opera in primo piano

24.2.3 La "*Grande Jatte*" di Seurat 1238

24.2.4 Gli studi di Seurat sulla luce 1239

Le modelle, il teatro e il circo

24.2.5 Paul Signac 1240

L'altro "padre" del Neoimpressionismo

24.3 VINCENT VAN GOGH 1242

PERCORSO BREVE, p. 1242

24.3.1 La vocazione religiosa 1243

L'esordio come pittore

24.3.2 Le prime opere 1243

La poetica realista

24.3.3 Una Parigi deludente 1245

L'esplosione dell'espressione

24.3.4 Van Gogh ad Arles 1245

Il colore come metafora

Opere in primo piano

24.3.5 *Il Caffè di notte* e *la Camera da letto* di Van Gogh 1247

24.3.6 Da Arles a Saint-Rémy 1249

L'esplosione della crisi

24.3.7 Ad Auvers, l'epilogo 1251

Oltre la superficie del vero

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 1255

L'esperienza impressionista

24.4.2 Il primo periodo bretone e la Scuola di Pont-Aven 1256

L'incontro con Émile Bernard

QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Gauguin e il Simbolismo, p. 1258

24.4.3 Il secondo periodo bretone 1259

A Le Pouldu, tra sacralità e arcaismo

24.4.4 Gauguin a Tahiti 1260

La fuga dal mondo

Opera in primo piano

24.4.5 *Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?* di Gauguin 1264

VITA E OPERE Paul Gauguin, p. 1265

24.5 IL SIMBOLISMO 1266

PERCORSO BREVE, p. 1266

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

24.6 L'ARTE DELLE SECESSIONI IN EUROPA 1281

PERCORSO BREVE, p. 1281

- 24.6.1 Le Secessioni** 1281
Monaco, Vienna e Berlino
- 24.6.2 Gustav Klimt e la Secessione viennese** 1283
Un simbolismo elegante e raffinato
- Opera in primo piano**
- 24.6.3 Il bacio di Klimt** 1286
- 24.6.4 Edvard Munch e la Secessione di Berlino** 1287
Un simbolismo oscuro
- Opera in primo piano**
- 24.6.5 L'urlo di Munch** 1289
- 24.6.6 Il mondo secondo Munch** 1290
Un ritratto dell'infelicità

24.7 L'ART NOUVEAU 1292

PERCORSO BREVE, p. 1292

- 24.7.1 La nascita dell'Art Nouveau** 1293
Un'arte nuova, un nuovo stile
- 24.7.2 Horta e Van de Velde** 1294
L'esordio belga dell'Art Nouveau
- 24.7.3 Guimard e la Parigi della Belle Époque** 1296
Uno stile puramente decorativo
- QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE** L'Art Nouveau: una reale novità?, p. 1296
- 24.7.4 Mackintosh e il Gruppo dei Quattro** 1297
Il *Modern Style* in Gran Bretagna
- 24.7.5 Wagner, Olbrich e Hoffmann** 1298
Lo *Jugendstil* austriaco
- 24.7.6 Il Liberty in Italia** 1301
L'eredità dell'Eclettismo
- 24.7.7 Gaudí e la sua architettura visionaria** 1305
Il *Modernismo* catalano
- 24.7.8 Vasi, lampade e gioielli** 1307
I protagonisti e i temi decorativi

25 LE AVANGUARDIE

Le coordinate, p. 1313

25.1 L'ESPRESSIONISMO 1316

PERCORSO BREVE, p. 1316

- 25.1.1 La pittura espressionista** 1317
Dall'impressione all'espressione
- 25.1.2 L'Espressionismo in Germania: Die Brücke** 1318
Un ponte verso il futuro
- 25.1.3 Emil Nolde ed Ernst Ludwig Kirchner** 1319
Una pittura sgradevole e amara
- Opera in primo piano**
- 25.1.4 Marcella di Kirchner** 1321
- 25.1.5 Oskar Kokoschka ed Egon Schiele** 1322
L'ala della morte nell'Espressionismo austriaco
- 25.1.6 L'Espressionismo in Francia: i Fauves** 1326
L'espressività del colore
- 25.1.7 Henri Matisse** 1326
Un cromatismo gioioso
- Opera in primo piano**
- 25.1.8 La danza di Matisse** 1328
- 25.1.9 Maurice de Vlaminck e André Derain** 1329
La libertà delle tinte
- 25.1.10 Amedeo Modigliani e Lorenzo Viani** 1330
La Scuola di Parigi e la risposta italiana all'Espressionismo
- QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE** Il Primitivismo, p. 1332
- 25.1.11 Marc Chagall** 1333
La pittura come favola e come poesia
- 25.1.12 L'Espressionismo in architettura** 1335
Un simbolismo architettonico

25.2 PABLO PICASSO E IL CUBISMO 1337

PERCORSO BREVE, p. 1337

- 25.2.1 Cos'è il Cubismo?** 1338
Una grande rivoluzione artistica
- PABLO PICASSO**
- 25.2.2 I periodi blu e rosa** 1338
La pittura degli esordi
- Opera in primo piano**
- 25.2.3 Les demoiselles d'Avignon di Picasso** 1340
- 25.2.4 Dal "Cubismo primitivo" al "Cubismo analitico"** 1342
L'incontro con Braque
- 25.2.5 Tre ritratti di Picasso** 1344
Un omaggio agli amici collezionisti
- 25.2.6 Il Cubismo sintetico** 1345
Nature morte come "quadri-oggetti"
- 25.2.7 Picasso oltre il Cubismo** 1346
La contemporaneità degli stili
- 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

Opera in primo piano

- 25.3.3** *Forme uniche nella continuità dello spazio* 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, polimerismo, 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	<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		
	PERCORSO BREVE , p. 1431			
26.4.1	I precursori del Movimento Moderno Il rifiuto dell'ornamento	1432		
26.4.2	La nascita del Movimento Moderno Il nuovo ruolo dell'architetto	1435		
26.4.3	Walter Gropius Il fondatore del Movimento Moderno	1435		
	Opera in primo piano			
26.4.4	La Sede del Bauhaus a Dessau di Gropius	1438		
26.4.5	Mies van der Rohe Un grande maestro del Movimento Moderno	1440		
26.4.6	Le Corbusier I cinque punti dell'architettura	1442		
	Opera in primo piano			
26.4.7	La Ville Savoye di Le Corbusier	1443		
26.4.8	La città secondo Le Corbusier L'urbanistica e le opere del dopoguerra	1445		
26.4.9	Gerrit Thomas Rietveld e Pieter Oud Il Movimento Moderno in Olanda	1448		
26.4.10	Il Razionalismo: il "Gruppo 7" e Giovanni Michelucci Il Movimento Moderno in Italia	1450		
	QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE Le mostre razionaliste in Italia, p. 1452			
26.4.11	Frank Lloyd Wright Gli Stati Uniti e l'architettura organica	1454		
	Opera in primo piano			
26.4.12	La Casa sulla cascata di Wright	1455		
26.4.13	Wright nel dopoguerra Il Guggenheim, tempio della cultura moderna	1456		
26.4.14	Alvar Aalto Un maestro dell'architettura organica europea	1458		
26.4.15	Il mobile razionalista Un nuovo modo di concepire gli arredi	1460		
26.5	L'ARTE ITALIANA DEGLI ANNI VENTI E TRENTA: IL "RITORNO ALL'ORDINE"	1462		
	PERCORSO BREVE , p. 1462			
26.5.1	Il gruppo "Novecento" Il concetto di Ritorno all'ordine	1463		
26.5.2	I pittori di "Novecento" Sironi, Funi, Campigli e De Pisis	1463		
26.5.3	Il Realismo magico Felice Casorati e Antonio Donghi	1465		
26.5.4	L'opposizione a "Novecento" La Scuola di Via Cavour: Scipione e Mario Mafai	1467		
26.5.5	La scultura italiana Arturo Martini e Marino Marini	1468		
26.6	L'ORDINE MONUMENTALE IN EUROPA	1469		
	PERCORSO BREVE , p. 1469			
26.6.1	L'arte e i regimi Architettura e propaganda	1470		
26.6.2	L'architettura del Terzo Reich L'espressione del potere	1470		
26.6.3	Nazismo e classicismo L'esaltazione del mito nazista e la condanna dell'arte "degenerata"	1471		
26.6.4	L'architettura "fascista" in Italia Piacentini architetto e urbanista	1473		
26.6.5	Comunismo e monumentalismo I rapporti con il Moderno	1475		
	ARTE E SOCIETÀ Retorica e modernità, p. 1476			
26.6.6	Architettura in Inghilterra negli anni Trenta Il monumentalismo britannico	1477		
26.6.7	Architettura in Francia negli anni Trenta Il nuovo classicismo francese	1480		
26.7	L'ARTE DEL DISSENSO	1482		
	PERCORSO BREVE , p. 1482			
26.7.1	La Nuova oggettività: George Grosz e Otto Dix L'arte del dissenso nella Germania degli anni Venti	1483		
26.7.2	Le inquietudini degli intellettuali Il dissenso e la denuncia negli anni Trenta	1485		
26.7.3	Aligi Sassu e Renato Guttuso Pittura italiana e antifascismo	1487		
26.7.4	Lo scoppio del conflitto Carlo Levi e la denuncia dell'orrore	1488		

27 L'ARTE MODERNA

Le coordinate, p. 1491

27.1 IL NUOVO ASTRATTISMO E LA NUOVA FIGURAZIONE 1494

PERCORSO BREVE, p. 1494

27.1.1 Il Nuovo Astrattismo 1495

Il gesto, il segno, la materia

IL NUOVO ASTRATTISMO IN AMERICA

27.1.2 L'Action Painting negli Stati Uniti 1496

Willem de Kooning e l'arte del gesto

27.1.3 Jackson Pollock 1497

Un grande maestro della pittura moderna

ARTE E SOCIETÀ Jung, gli archetipi e l'inconscio collettivo, p. 1498

Opera in primo piano

27.1.4 Pali blu di Pollock 1499

27.1.5 Il Color Field e la Post painterly abstraction 1500

Rothko, Newman, Reinhardt, Louis

27.1.6 L'Arte cinetica 1502

Calder e i *mobiles*

IL NUOVO ASTRATTISMO IN EUROPA

27.1.7 Gli Informali francesi 1502

Fautrier e Mathieu

27.1.8 Gli Informali tedeschi e italiani 1504

Wols, Hartung e Vedova

27.1.9 La pittura segnica 1506

Giuseppe Capogrossi ed Emilio Scanavino

27.1.10 Lo Spazialismo 1507

Lucio Fontana ed Enrico Castellani

Opera in primo piano

27.1.11 Concetto spaziale. Attese di Fontana 1509

27.1.12 La pittura materica 1510

Antoni Tàpies e Alberto Burri

Opere in primo piano

27.1.13 Cretto G 1 e Grande Cretto di Alberto Burri 1512

27.1.14 La Op Art 1513

Victor Vasarely e M.C. Escher

LA NUOVA FIGURAZIONE

27.1.15 La nuova arte figurativa in Francia 1514

Il Gruppo Cobra e Jean Dubuffet

27.1.16 La nuova figurazione in Inghilterra 1516

Francis Bacon e Graham Sutherland

LA SCULTURA

27.1.17 Le molte forme della scultura 1518

Moore, Giacometti, Munari, Pomodoro

27.2 IL NEW DADA 1522

PERCORSO BREVE, p. 1522

27.2.1 Il Nuovo Dadaismo 1522

La poetica dell'oggetto

27.2.2 New Dada in America 1523

Robert Rauschenberg e Jasper Johns

27.2.3 Il Nouveau Réalisme in Francia 1525

Klein, Arman, Christo, César, Rotella e Spoerri

27.2.4 Il Neodadaismo in Italia 1529

Enrico Baj e Piero Manzoni

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 1532

Il prodotto di consumo elevato a oggetto d'arte

27.3.2 Andy Warhol 1533

La figurazione del banale

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 1536

Lichtenstein, Oldenburg, Wesselmann, Segal

TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI La serigrafia, p. 1536

27.3.5 La Pop Art in Italia 1539

Pascali, Adami, Schifano

27.3.6 L'iperrealismo americano 1540

Cottingham, de Andrea, Hanson

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 1547

LeWitt, Judd, Serra, Andre

28.1.2 L'Arte Concettuale 1549

Kosuth, Darboven, Hesse

28.1.3 La Land Art 1551

Smithson, Long, Christo

28.1.4 L'Arte Povera 1553

Merz, Penone, Pistoletto, Ceroli

28.1.5 La Body Art: happenings e performances 1554

Abramovic, Nitsch, Pane, Burden, Horn, Nauman, Gilbert & George

28.2 L'ARTE DAGLI ANNI OTTANTA A OGGI	1558		
<i>PERCORSO BREVE</i> , p. 1558			
28.2.1 Il Postconcettuale e il Graffitismo	1559		
Schnabel, Fabre e Haring			
<i>TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI</i> <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	1561		
Chia, Paladino, Mariani			
28.2.3 La scultura degli anni Ottanta e Novanta	1563		
Klingelhöller, Armajani, Bourgeois, Mitoraj			
28.2.4 Il nuovo <i>Pop</i> negli anni Ottanta e Novanta	1564		
Steinbach, Fritsch e Koons			
<i>ARTE E SOCIETÀ</i> <i>Il kitsch</i> , p. 1566			
28.2.5 Tra XX e XXI secolo	1566		
Abramovic, Cattelan, Hirst			
<i>QUESTIONI ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE</i> <i>Ma come fa uno squalo a valere 12 milioni di dollari?</i> , p. 1568			
28.3 L'ARCHITETTURA DAL POSTMODERNO A OGGI	1570		
<i>PERCORSO BREVE</i> , p. 1570			
28.3.1 L'architettura postmoderna	1571		
Il superamento del Moderno			
28.3.2 Architetti postmoderni	1571		
Johnson, Stirling, Rossi, Portoghesi			
28.3.3 Una nuova monumentalità	1574		
Kahn, Botta, Aulenti			
28.3.4 L'utopia tecnologica	1577		
L'architettura per la città del futuro			
28.3.5 Grattacieli, piramidi, tensostrutture	1577		
Tange, Ming Pei e Foster			
28.3.6 Le grandi strutture	1580		
Piano, Calatrava e Jahn			
28.3.7 Il Decostruttivismo	1584		
Architetture irrazionali e fantastiche			
28.3.8 Capolavori del Decostruttivismo	1585		
Gehry, Hadid, Libeskind			
28.3.9 Le architetture del Duemila	1589		
Nouvel, Koolhaas, Herzog & de Meuron			
<i>TECNICHE, STRUTTURE, MATERIALI</i> <i>Dal design all'antidesign: gli arredi degli architetti contemporanei</i> , p. 1590			

GLOSSARI E TERMINI NOTEVOLI AUTORI E OPERE