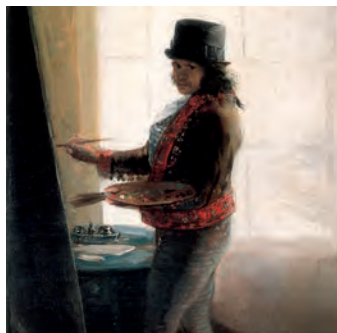

INDICE DEL VOLUME

SEZIONE 11 L'ARTE NEOCLASSICA E ROMANTICA

ONLINE

I SITI UNESCO
L'Isola dei musei a Berlino •
Carcassonne e il restauro di
Viollet-le-Duc • La facciata
di Santa Croce a Firenze • Il
villaggio operaio di Crespi d'Adda

L'ARTE DI ABITARE
Lo Stile Luigi XVI • I mobili
neoclassici • Lo Stile Impero
• Lo Stile Adam • Lo Stile
Chippendale

VITA E OPERE
Canova • David

IL TEMPO e LO SPAZIO	— TRA SETTE E OTTOCENTO	2
IL TEMPO e L'ARTE	— LA BELLEZZA EDUCA, LA STORIA INSEGNA, IL SENTIMENTO TRAVOLGE	5
CAP1	ANTONIO CANOVA	10
1	L'esordio e il successo a Roma	10
2	I monumenti funebri	11
3	Canova e l'antico	14
◆◆◆	ANALISI GRAFICA <i>Amore e Psiche di Canova</i>	15
ARTE E OGGI	La bellezza senza tempo del corpo classico. Arno Breker, scultore novecentesco e di regime	18
4	I ritratti imperiali	19
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della scultura di Canova	20
	VERSO le COMPETENZE	21
CAP2	JACQUES-LOUIS DAVID	22
1	I grandi temi storici	22
◆◆◆	ANALISI GRAFICA <i>Il giuramento degli Orazi di David</i>	24
2	L'attivismo politico	27
3	La celebrazione di Napoleone	28
ARTE E OGGI	La bellezza "collaterale" del buio. Il <i>Marat</i> di David ispira registi e fotografi contemporanei	30
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della pittura di David	32
	VERSO le COMPETENZE	33

	CAP3		34
	PITTORI E SCULTORI NEOCLASSICI		
	1 Jean-Auguste-Dominique Ingres		34
●●●	LETTURA BREVE <i>Il bagno turco di Ingres</i>		36
	2 La pittura celebrativa in Francia e in Italia		37
	3 La pittura accademica		39
ARTE E OGGI Il Neoclassicismo è ancora contemporaneo. Bouguereau e Ferri a confronto			41
	4 La scultura neoclassica in Europa		42
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'arte neoclassica del XIX secolo		43
	VERSO LE COMPETENZE		44
	CAP4		45
	IL PRIMO ROMANTICISMO		
	1 Francisco Goya		45
●●●	LETTURA BREVE <i>La fucilazione di Goya</i>		47
ARTE E OGGI La fucilazione come denuncia di ogni sopruso. La lezione di Goya nella pittura di Sassu e Guttuso			48
	2 Füssli e Blake		50
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della prima pittura romantica		52
	VERSO LE COMPETENZE		53
	CAP5		54
	PITTORI ROMANTICI TEDESCHI E INGLESI		
	1 Caspar David Friedrich		54
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>Monaco sulla spiaggia di Friedrich</i>		56
	2 William Turner		58
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>Bufera di neve di Turner</i>		60
ARTE E OGGI L'astrattismo contemporaneo è ancora romantico. Echi di Turner e Friedrich nella pittura di Pollock e Rothko			62
	3 John Constable		64
	4 Ruskin e Morris		65
	5 I Preraffaelliti		66
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri del Romanticismo tedesco e inglese		67
	VERSO LE COMPETENZE		68
	CAP6		70
	PITTORI ROMANTICI FRANCESI E ITALIANI		
	1 Théodore Géricault		70
◆ ◆ ◆	ANALISI GRAFICA <i>La zattera della Medusa di Géricault</i>		72
	2 Eugène Delacroix		75
	3 Camille Corot e la Scuola di Barbizon		76

4 Francesco Hayez 77

●●● **LETTURA BREVE** *Il bacio di Hayez* 78

ARTE E OGGI *Il bacio è sempre romantico. Dal capolavoro rivisitato al Bataclan* 79

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE
Caratteri del Romanticismo francese e italiano 80

VERSO LE COMPETENZE 81

■ **CAP 7** 82

L'ARCHITETTURA DEL PRIMO OTTOCENTO,
FRA STORICISMO E UTOPIA

1 L'architettura neoclassica in Europa 82

ARTE E OGGI *Il cinema entra nel museo: storie e persone fra passato e presente* 84

2 L'architettura neogotica in Inghilterra, Francia e Italia 86

3 Gli utopisti francesi 88

4 La città immaginata 89

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE
Caratteri dell'architettura storicistica 91

VERSO LE COMPETENZE 92

LE FONTI & LA CRITICA

Il sublime romantico 93

Friedrich Schiller, *Il sublime*

Giulio Carlo Argan, *Pittoresco e sublime* 94

LABORATORIO DELLE COMPETENZE 96

SEZIONE 12 L'ARTE DEL REALISMO E DELL'IMPRESSIONISMO

 ONLINE
VITA E OPERE
Edouard Manet

IL TEMPO E LO SPAZIO — L'OTTOCENTO 102

IL TEMPO E L'ARTE — GLI ARTISTI RACCONTANO,
DENUNCIANO, SCANDALIZZANO 104

	CAP1	108
	IL REALISMO IN FRANCIA	
	1 Gustave Courbet: i temi sociali	108
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>Gli spaccapietre</i> di Courbet	110
	ARTE E RITRATTO Fotogiornalismo e realismo fotografico. Da Evans a Salgado, l'immagine come denuncia sociale	112
	2 Gustave Courbet: i nudi e i paesaggi	114
	3 Jean-François Millet	116
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>Le spigolatrici</i> di Millet	118
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della pittura realista in Francia	120
	VERSO LE COMPETENZE	121
	CAP2	122
	L'ARTE DEL VERO IN ITALIA	
	1 Il Verismo a Napoli	122
● ● ●	LETTURA BREVE <i>Vanga e latte</i> di Patini	123
	2 I macchiaioli	124
	3 Giovanni Fattori	125
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>La rotonda di Palmieri</i> di Fattori	127
	4 Silvestro Lega	128
	5 Altri macchiaioli	130
	6 La pittura del Risorgimento	133
	ARTE E RITRATTO Fotografi di guerra contemporanei. Le icone fotografiche di Capa, Adams, Út, Nachtwey, Aranda e Bucciarelli	134
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della pittura verista in Italia	136
	VERSO LE COMPETENZE	137
	CAP3	138
	ÉDOUARD MANET	
	1 Le opere di esordio	138
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>Le déjeuner sur l'herbe</i> di Manet	140
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>L'Olympia</i> di Manet	142
	2 L'incontro con gli impressionisti	144
	ARTE E RITRATTO Manet, Hitchcock e Antonioni: una questione di sguardi	146
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della pittura di Manet	148
	VERSO LE COMPETENZE	149
	CAP4	150
	GLI IMPRESSIONISTI	
	1 Claude Monet: gli anni impressionisti	150
	2 Claude Monet: la pittura dopo il 1886	152

ARTE E OGGI		L'Impressionismo verso l'Astrattismo. L'influenza di Monet sulla pittura moderna	154
	3	Pierre-Auguste Renoir: gli anni impressionisti	155
◆◆◆	ANALISI GRAFICA	<i>Le Moulin de la Galette</i> di Renoir	157
	4	Edgar Degas: le ballerine, i temi sociali, i nudi	160
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA	<i>La lezione di danza</i> di Degas	162
	5	Altri pittori impressionisti	164
ARTE E OGGI		Immagini di città sotto la pioggia. L'Impressionismo contemporaneo di Jeremy Mann e di Eduard Gordeev	166
	RIPILOGANDO	LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della pittura impressionista	168
	VERSO LE COMPETENZE		169

LE FONTI E LA CRITICA	Impressionismo, nascita di un movimento Louis Leroy, <i>Che impressione l'Impressionismo!</i> John Rewald, <i>La prima mostra impressionista</i>	170 171
------------------------------	---	--------------------------

LABORATORIO DELLE COMPETENZE	174
---	------------

SEZIONE_13

ARTE E ARCHITETTURA FRA OTTO E NOVECENTO

ONLINE

I SITI UNESCO

- Parigi, gli argini della Senna
- I palazzi di Horta a Bruxelles
- La sede del Bauhaus a Weimar
- Le architetture di Gaudí a Barcellona

L'ARTE DI ABITARE

Mobili e oggetti *art nouveau*

VITA E OPERE

Cézanne • Van Gogh • Gauguin

IL TEMPO E LO SPAZIO	FRA OTTOCENTO E NOVECENTO	180
IL TEMPO E L'ARTE	UNA BREVE MA INTENSA STAGIONE DI RICERCA	183
CAP1	PAUL CÉZANNE	185
	1 L'esordio impressionista e il "periodo costruttivo"	185
● ● ●	LETTURA BREVE <i>Nudo sdraiato con pere</i> di Cézanne	187
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>I giocatori di carte</i> di Cézanne	188

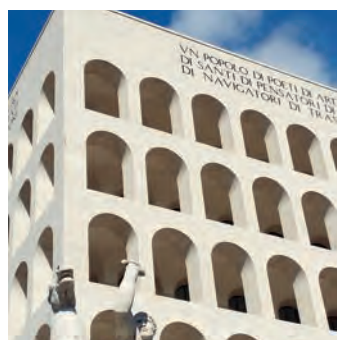
ARTE ER OGGI		L'essenza del colore. Il Mediterraneo trasfigurato di Cézanne e quello, contemporaneo, di Guccione	190
	2	Le nature morte e il "periodo sintetico"	191
	3	Le bagnanti e gli ultimi paesaggi	193
	R E P I O G A N D O	LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della pittura di Cézanne	195
	V E R S O L E C O M P E T E N Z E		196
	CAP2	GLI EREDI DELL'IMPRESSIONISMO	197
	1	Georges Seurat e il Neoimpressionismo	197
	LETTURA BREVE	La <i>Grande Jatte</i> di Seurat	199
	2	Paul Signac	200
	3	Henri de Toulouse-Lautrec	201
ARTE ER OGGI		Quando l'arte incontra la grafica. Dai manifesti di Lautrec ai <i>décollages</i> di Rotella	203
	R E P I O G A N D O	LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della pittura di Seurat e Lautrec	204
	V E R S O L E C O M P E T E N Z E		205
	CAP3	VINCENT VAN GOGH	206
	1	Dall'Olanda a Parigi	206
	2	Ad Arles: la ricerca della luce	208
	ANALISI GRAFICA	La <i>Camera da letto</i> di Van Gogh	209
	3	Da Saint-Rémy ad Auvers: l'epilogo	212
ARTE ER OGGI		Da Van Gogh ai <i>manga</i>: la luce, i colori, il vento della vita...	214
	R E P I O G A N D O	LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della pittura di Van Gogh	216
	V E R S O L E C O M P E T E N Z E		217
	CAP4	PAUL GAUGUIN	218
	1	L'esperienza impressionista	218
	2	A Pont-Aven, il sodalizio con Émile Bernard	219
	ANALISI GRAFICA	La <i>visione dopo il sermone</i> di Gauguin	220
	3	Da Arles a Tahiti: la fuga dal mondo	222
ARTE ER OGGI		I colori sontuosi di certi paesaggi. Dai dipinti di Gauguin alle fotografie creative di Chaipuck e Fontana	225
	R E P I O G A N D O	LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della pittura di Gauguin	226
	V E R S O L E C O M P E T E N Z E		227

■	CAP5		228
	IL SIMBOLISMO EUROPEO		
	1 Cos'è il Simbolismo		228
	2 Moreau e Puvis de Chavannes		229
	3 Gauguin, Van Gogh e il Simbolismo		230
	4 I <i>nabis</i> in Francia		231
	5 Auguste Rodin		232
●●●	LETTURA BREVE <i>Il bacio di Rodin</i>		233
	6 James Ensor in Belgio		234
	7 Böcklin e Hodler in Germania		235
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>L'isola dei morti di Böcklin</i>		236
	8 Il Divisionismo italiano: tra Simbolismo e Realismo		237
ARTE IERI OGGI		La massa dei consumatori avanza. Il quarto stato rivisitato dalla grafica contemporanea	239
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della pittura simbolista		240
	VERSO LE COMPETENZE		241
■	CAP6		242
	LE SECESSIONI		
	1 Franz von Stuck e la Secessione di Monaco		242
	2 Gustav Klimt e la Secessione di Vienna		243
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>Il bacio di Klimt</i>		245
	3 Edvard Munch e la Secessione di Berlino		246
◆ ◆ ◆	ANALISI GRAFICA <i>L'urlo di Munch</i>		248
ARTE IERI OGGI		Quando un'opera diventa icona (e anche emoticon). Da Munch ai social	250
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della pittura secessionista		251
	VERSO LE COMPETENZE		252
■	CAP7		253
	CONSERVATORISMI E SPERIMENTAZIONI ARCHITETTONICHE DI FINE OTTOCENTO		
	1 I nuovi piani urbanistici per le capitali d'Europa		253
	2 L'architettura eclettica		255
	3 L'architettura in ferro		257
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>La Torre Eiffel</i>		258
	4 La nascita del grattacielo negli Stati Uniti		260
ARTE IERI OGGI		Evoluzione del grattacielo. Il prisma si deforma e si trasforma	261
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'architettura del ferro e del cemento armato		262
	VERSO LE COMPETENZE		263

CAP8	L'ART NOUVEAU	264
1	L'Art Nouveau: un'arte nuova, un nuovo stile	264
2	Victor Horta e Henry van de Velde a Bruxelles	265
● ● ●	LETTURA BREVE La scala di Casa Tassel di Horta	267
3	Hector Guimard a Parigi	268
4	Charles Rennie Mackintosh a Glasgow	269
5	Secessione austriaca e <i>Jugendstil</i>	270
6	Antoni Gaudí a Barcellona	271
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA La <i>Sagrada Familia</i> di Gaudí	272
ARTE E RITRAGGI	L'ultima grande cattedrale. Il cantiere aperto di Gaudí, attraverso il Novecento, nel ricordo del Gotico europeo	274
7	Il <i>Liberty</i> in Italia	276
RIEPILOGANDO	LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE	
	Caratteri dell'architettura <i>art nouveau</i>	277
	VERSO LE COMPETENZE	278

LE FONTI E LA CRITICA	Van Gogh, vivere e morire per l'arte	
	Vincent Van Gogh, <i>Il colore arbitrario</i>	279
	Rainer Metzger, <i>Il suicidio di Van Gogh</i>	280

LABORATORIO DELLE COMPETENZE	282
-------------------------------------	------------

SEZIONE_14

L'ARTE DEL NOVECENTO TRA AVANGUARDIE E REGIMI

 ONLINE

L'ARTE DI ABITARE
Il mobile razionalista • Gli oggetti d'autore *Art Déco* • Mobili e mobiliari degli anni Trenta

IL TEMPO e LO SPAZIO	IL PRIMO NOVECENTO	288
IL TEMPO e L'ARTE	RIVOLUZIONARI E CONSERVATORI	291
CAP1	L'ESPRESSIONISMO IN GERMANIA E AUSTRIA	296
1	L'Espressionismo in Germania: <i>Die Brücke</i>	296

●●●	LETTURA BREVE <i>La Bambina in piedi</i> di Heckel	297
	2 Ernst Ludwig Kirchner	298
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>Marzella</i> di Kirchner	300
	3 Franz Marc e il Cavaliere azzurro	302
	4 Kokoschka, Schiele e l'Espressionismo austriaco	303
ARTE E OGGI <i>Esprimere il dolore attraverso il corpo. Da Schiele alla Body Art</i>		
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'Espressionismo tedesco e austriaco	307
	VERSO le COMPETENZE	308
■	CAP2 L'ESPRESSIONISMO IN FRANCIA	309
	1 <i>I fauves</i>	309
	2 Henri Matisse: i dipinti con figure	310
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>La danza di Matisse</i>	312
	3 Henri Matisse: le scene d'interni e i <i>papiers découpés</i>	314
	4 La Scuola di Parigi: Soutine e Chagall	316
ARTE E OGGI <i>Figure eteree, in bilico tra realtà e sogno. Da Chagall a Folon, ai grandi fotografi del Novecento</i>		
	5 Amedeo Modigliani	318
●●●	LETTURA BREVE <i>Nudo sdraiato</i> di Modigliani	319
	6 Primitivismo e scultura: Modigliani e Brancusi	320
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'Espressionismo francese	321
	VERSO le COMPETENZE	322
■	CAP3 PICASSO E IL CUBISMO	323
	1 L'esordio di Picasso: i periodi blu e rosa	323
●●●	LETTURA BREVE <i>La vita di Picasso</i>	324
	2 <i>Les demoiselles d'Avignon</i> e l'invenzione del Cubismo	325
	3 Le tre fasi del Cubismo picassiano	326
	4 Picasso oltre il Cubismo	328
◆◆◆	ANALISI GRAFICA <i>Guernica</i> di Picasso	329
	5 Georges Braque	333
	6 Altri cubisti	335
ARTE E OGGI <i>La frammentazione della realtà nell'era dello spazio-tempo</i>		
	7 Cubismo e scultura	340
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'arte cubista	341
	VERSO le COMPETENZE	342

■	CAP4	343
	IL FUTURISMO	
	1 I futuristi e l'elogio della modernità	343
	2 Giacomo Balla	344
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>Bambina che corre sul balcone</i> di Balla	346
	3 Umberto Boccioni	348
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>La città che sale</i> di Boccioni	350
ARTE IERI OGGI <i>La città non sale più. Boccioni rivisitato da Cesare Peverelli</i>		352
	4 Boccioni scultore	353
	5 Gli altri futuristi: Carrà, Russolo, Severini	354
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'arte futurista	356
	VERSO le COMPETENZE	357
■	CAP5	358
	L'ASTRATTISMO	
	1 Cos'è l'arte astratta	358
	2 Vasilij Kandinskij	359
● ● ●	LETTURA BREVE <i>Quadro con arco nero</i> di Kandinskij	361
	3 Paul Klee	362
	4 Piet Mondrian	363
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>Quadro I</i> di Mondrian	365
	5 L'Astrattismo in Russia	366
ARTE IERI OGGI <i>Dalle avanguardie alla pubblicità come forma d'arte. La grafica e i personaggi di Armando Testa</i>		368
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della pittura astratta	369
	VERSO le COMPETENZE	370
■	CAP6	371
	IL DADAISMO	
	1 Il Dadaismo come negazione totale dell'arte	371
	2 Marcel Duchamp	372
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>Fontana</i> di Duchamp	374
ARTE IERI OGGI <i>Quando l'opera d'arte è effimera, come la vita, e racconta di amore, perdita, sofferenza. I poetici ready-made di Félix González-Torres</i>		375
	3 Man Ray	376
	4 Arp e Picabia	377
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri del Dadaismo	378
	VERSO le COMPETENZE	379
■	CAP7	380
	LA METAFISICA	
	1 Metafisica, cioè pittura "al di là della fisica"	380

	2	Giorgio de Chirico: dalle logge alle piazze	381
	3	De Chirico: dalle statue ai manichini	382
ARTE ERIOGGI Da de Chirico a David Lynch: la realtà sommersa delle cose			384
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA	<i>Le Muse inquietanti</i> di de Chirico	386
	4	Altri pittori metafisici: Carrà, Morandi, Savinio	387
	RIEPILOGANDO	LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della Pittura Metafisica	389
	VERSO le COMPETENZE		390
	CAP8		391
		IL SURREALISMO	
	1	L'arte come voce dell'inconscio	391
	2	René Magritte	392
	3	Salvador Dalí	393
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA	<i>La persistenza della memoria</i> di Dalí	394
ARTE ERIOGGI Quando l'arte incontra il cinema. Dalí e la collaborazione con Walt Disney			396
	4	Joan Miró	398
	5	Max Ernst	399
● ● ●	LETTURA BREVE	<i>La vestizione della sposa</i> di Ernst	400
	RIEPILOGANDO	LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della pittura surrealista	401
	VERSO le COMPETENZE		402
	CAP9		403
		L'ARTE EUROPEA DEGLI ANNI VENTI, TRENTA E QUARANTA	
	1	L'Art Déco	403
	2	In Germania: la pittura di Stato	404
	3	In Italia: Novecento e Realismo magico	405
● ● ●	LETTURA BREVE	<i>Il Ritratto di Silvana Cenni</i> di Casorati	406
	4	La scultura italiana	407
	5	Arte e antinazismo in Germania	408
● ● ●	LETTURA BREVE	<i>I pilastri della società</i> di Grosz	410
	6	La condanna nazista dell'arte "degenerata"	411
ARTE ERIOGGI Quando il corpo deforme diventa etico. Dai "diversi" di Sander agli "eroi del quotidiano" di Quinn			412
	7	Arte e antifascismo in Italia	414
	8	In Messico: Realismo sociale e Muralismo	415
	RIEPILOGANDO	LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'arte degli anni Venti e Trenta	416
	VERSO le COMPETENZE		417
	CAP10		418
		LA NUOVA ARCHITETTURA, DALLE AVANGUARDIE AL MOVIMENTO MODERNO	
	1	Espressionismo e architettura	418

2 Antonio Sant'Elia e l'architettura futurista 419

ARTE E RITMO Immaginare la città del futuro. Dalle utopie di Sant'Elia all'architettura contemporanea 420

3 Una ricerca di essenzialità 422

4 Il Movimento Moderno 423

5 Walter Gropius 424

◆◆◆ **ANALISI GRAFICA** Il Bauhaus di Gropius 425

6 Ludwig Mies van der Rohe 429

7 In Francia: Le Corbusier 431

●●● **LETTURA BREVE** La Cappella di Ronchamps di Le Corbusier 433

8 In Olanda: Rietveld e Oud 434

9 In Italia: Terragni e Michelucci 435

10 In America: Wright e l'architettura organica 436

■ ■ ■ **LETTURA D'OPERA** La Casa sulla cascata di Wright 438

11 L'architettura organica in Europa 440

12 Due proposte per la città moderna 441

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE
Caratteri dell'architettura del Movimento Moderno 443

VERSO LE COMPETENZE 444

■ **CAP 11**
L'ARCHITETTURA CLASSICISTICA DEGLI ANNI VENTI,
TRENTA E QUARANTA 445

1 In Europa: architettura e regimi 445

2 In Germania e in Italia: il Classicismo semplificato 446

3 In Russia: comunismo e monumentalismo 448

4 L'architettura del primo dopoguerra in Inghilterra 449

ARTE E RITMO Ciminiere come colonne. La Battersea Power Station di Scott, nel ricordo dell'architettura greca e con una proiezione nel futuro 450

5 Negli Stati Uniti: l'architettura *déco* 452

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE
Caratteri dell'architettura classicistica del Novecento 453

VERSO LE COMPETENZE 454

LE FONTI E LA CRITICA L'Espressionismo tra poesia e protesta
Marc Chagall, *Scoprire l'arte a Parigi* 455
Mario De Micheli, *La protesta dell'Espressionismo* 456

LABORATORIO DELLE COMPETENZE 458

SEZIONE_15

L'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

ONLINE

I SITI UNESCO
Il nuovo centro storico di Le Havre

L'ARTE DI ABITARE
Il *design* del boom economico: dagli anni Cinquanta ai Settanta
• *Mass-design, high-tech, neo pop*: mobili e oggetti degli anni Ottanta • Dal *design* all'*anti-design*: gli arredi degli architetti contemporanei

IL TEMPO e LO SPAZIO	DAL XX AL XXI SECOLO	464
IL TEMPO e L'ARTE	IL MONDO È CAMBIATO, L'ARTE È CAMBIATA	467
CAP1	L'ARCHITETTURA DELLA RICOSTRUZIONE	469
1	L'architettura del dopoguerra	469
2	Il dopoguerra in Italia	470
ARTE E OGGI	Ricominciare dal passato. Il Neorealismo architettonico in Italia e l'edilizia rurale antica	471
3	Nel mondo: l'eredità del Movimento Moderno	472
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA Il Palazzo dell'Opera di Sydney di Utzon	474
RIPILOGANDO	LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'architettura della Ricostruzione	475
	VERSO LE COMPETENZE	476
CAP2	ASTRATTISMO E FIGURAZIONE DEGLI ANNI CINQUANTA	477
1	L'Espressionismo astratto	477
2	Jackson Pollock	479
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>Pali blu</i> di Pollock	480
3	Il <i>Color Field</i> e la <i>Post painterly abstraction</i>	481
4	Mark Rothko	482
5	L'Arte cinetica: Alexander Calder	483
ARTE E OGGI	La comunicazione grafica fra pubblicità e avanguardia: Max Huber e il ritmo della modernità	484
6	L'Informale in Europa	486
7	Pittura segnica e <i>Op Art</i>	488
8	Lo Spazialismo: Lucio Fontana	489
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>Concetto spaziale. Attese</i> di Fontana	490
9	Pittura materica	491
10	Alberto Burri	492
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>Sacco 5P</i> di Burri	493
11	Il Realismo Americano: Hopper	494
ARTE E OGGI	«La luce del sole sul lato di una casa» per raccontare l'America: Edward Hopper e i linguaggi visivi contemporanei	496

	12 La Nuova Figurazione europea: Francis Bacon	498
● ● ●	LETTURA BREVE Il <i>Ritratto di Innocenzo X</i> di Bacon	500
	13 La scultura: Giacometti e Moore	501
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della pittura astratta americana	503
	VERSO le COMPETENZE	504
	CAP3	505
	GLI ANNI SESSANTA: DAL NEW DADA ALLA POP ART	
	1 Il <i>New Dada</i> in America: Rauschenberg e Johns	505
	2 Il <i>Nouveau Réalisme</i> in Francia	507
	3 Yves Klein	509
	4 Piero Manzoni	510
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>La Merda d'artista</i> di Manzoni	511
ARTE IERI OGGI Buono (e bello) come il pane. Gli <i>Achromes</i> di Manzoni, nature morte trasfigurate, tra realtà e concetto		512
	5 La <i>Pop Art</i> inglese	513
● ● ●	LETTURA BREVE Il primo <i>collage pop</i> di Hamilton	514
	6 La <i>Pop Art</i> americana	515
	7 Andy Warhol	517
ARTE IERI OGGI La <i>Pop Art</i> incontra la <i>pop music</i> e la <i>rock music</i> . Capolavori in copertina		519
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>Green Coca-Cola Bottles</i> di Warhol	520
	8 George Segal	522
	9 La <i>Pop Art</i> italiana	523
	10 L'iperrealismo americano	524
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'arte neodada e <i>pop</i>	525
	VERSO le COMPETENZE	526
	CAP4	527
	I MOVIMENTI ARTISTICI DAGLI ANNI SETTANTA AI NOVANTA	
	1 La <i>Minimal Art</i>	527
	2 L'Arte Concettuale	528
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>Una e tre sedie</i> di Kosuth	529
	3 L'Arte Povera	530
	4 La <i>Land Art</i>	531
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>Valley Curtain</i> di Christo	532
ARTE IERI OGGI Il carattere arcaico e magico dei cerchi di pietra. Richard Long nel ricordo della cultura megalitica		533
	5 La <i>Body Art</i>	534
	6 Marina Abramović	535
	7 Lucian Freud	536
	8 La <i>Street Art</i> : Haring e Basquiat	537
	9 Nuova oggettualità e tendenze neo-surrealiste	538

	10	Jeff Koons	539
ARTE/IERI/OGGI		Capolavori da indossare. Moda e arte nella "società dello spettacolo"	540
■ ■ ■		LETTURA D'OPERA <i>Balloon dog</i> di Koons	542
	11	Gli <i>Young British Artists</i>	543
	12	Il classicismo di fine millennio	544
	13	Nudo fotografico e classicismo contemporaneo	545
	14	La fotografia contemporanea come forma d'arte	547
		RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'arte dagli anni Settanta ai Novanta	549
		VERSO le COMPETENZE	550
CAP5		IL XXI SECOLO. ARTISTI DI OGGI	551
	1	Ron Mueck	551
	2	Maurizio Cattelan	552
■ ■ ■		LETTURA D'OPERA <i>La nona ora</i> di Cattelan	553
	3	Damien Hirst	554
■ ■ ■		LETTURA D'OPERA <i>Lo squalo</i> di Hirst	555
ARTE/IERI/OGGI		La macabra celebrazione della morte. Hirst nel ricordo del Barocco	556
	4	Orozco	557
	5	Banksy	558
	6	Le installazioni contemporanee: l'arte come denuncia	559
	7	Le installazioni contemporanee: l'arte come esperienza	561
		RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'arte di oggi	563
		VERSO le COMPETENZE	564
CAP6		L'ARCHITETTURA DAL PURISMO A OGGI	565
	1	L'architettura purista	565
	2	L'architettura postmoderna	566
ARTE/IERI/OGGI		Giocare con le forme architettoniche. Aldo Rossi e la tradizione rinascimentale	567
	3	Una nuova monumentalità	568
	4	L'utopia tecnologica	569
	5	Il Decostruttivismo	571
■ ■ ■		LETTURA D'OPERA <i>Il Guggenheim a Bilbao</i> di Gehry	572
■ ■ ■		LETTURA D'OPERA <i>Il Museo Ebraico a Berlino</i> di Libeskind	574
	6	Guardando al futuro: meraviglie architettoniche	576
		RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'architettura contemporanea	580
		VERSO le COMPETENZE	581

LE FONTI E LA CRITICA**Arte moderna e contemporanea: istruzioni per l'uso**Damien Hirst, *Conversazioni sull'arte contemporanea***582**Gillo Dorfles, *I caratteri dell'arte moderna***583**Angela Vettese, *L'arte non è morta***585****LABORATORIO
DELLE COMPETENZE****587**

- **TECNICHE e MATERIALI PER L'ARTE** **591**
- Glossario e termini notevoli **596**
- Autori e opere **597**
- Immagini di apertura di sezione **608**
- Referenze iconografiche **608**