

Indice del volume

PARTE 9 L'ARTE NEOCLASSICA E ROMANTICA dal 1750 al 1850

ONLINE

Lezioni dell'autore: Il Neoclassicismo: Canova e David • Il Romanticismo
Audiosintesi: L'arte neoclassica • L'arte romantica
L'arte di abitare: Lo stile Luigi XVI • I mobili neoclassici • Lo stile Impero • Lo stile Adam • Lo stile Chippendale

Il bello e il sublime

		4
architettura	L'architettura neoclassica	6
	L'architettura neogotica	7
arti visive	Canova	8
	David	9
	Goya	10
	Turner	11
	Friedrich	12
	Géricault	13
	Delacroix	14
	Hayez	15
i capolavori	<i>Il Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria</i> di Canova	16
	<i>Amore e Psiche</i> di Canova	18
	<i>Il giuramento degli Orazi</i> di David	20
	<i>Bufera di neve</i> di Turner	22
	<i>Monaco sulla spiaggia</i> di Friedrich	24
	<i>La zattera della Medusa</i> di Géricault	26
i siti UNESCO	L'Isola dei musei a Berlino	28
	Carcassonne e il restauro di Viollet-le-Duc	30
	La facciata di Santa Croce a Firenze	32
	Il villaggio operaio di Crespi d'Adda	33
arte e STORIA • LETTERATURA	Canova e Foscolo: sui sepolcri e sulla morte	34
	Da Canova a Foscolo: <i>Le Grazie</i>	35
	<i>Il Bruto</i> di David e di Vittorio Alfieri: Neoclassicismo, Rivoluzione e immaginario giacobino	36
	Da Friedrich a Leopardi: <i>l'Infinito</i>	37
	Dalla pittura di storia al romanzo storico: Hayez e Manzoni	38
arte e GRAFICA • FOTOGRAFIA • CINEMA	<i>I gargoyles</i> di Notre-Dame, da Viollet-le-Duc a Disney	39
	Di fronte a Marat <i>di Daniele Del Giudice</i>	40
LABORATORIO DELLE COMPETENZE	PER COMINCIARE • PAROLE CHIAVE • LESSICO • SCHEDA DELL'OPERA: ARTE • CONFRONTO • LAVORO SUI DISEGNI • ELABORATO • WEBQUEST: CACCIA AL TESORO FOTOGRAFICA	42

Lezioni dell'autore: Realisti, veristi e macchiaioli
 • Manet e la nascita dell'Impressionismo • Il colore "arbitrario" di Van Gogh • Il male di vivere di Munch
Audiosintesi: L'arte dal Realismo al Post-Impressionismo
L'arte di abitare: Mobili e oggetti *art nouveau*

L'arte della verità e l'arte del sogno

		46
architettura	Interventi urbanistici in Europa	47
	L'architettura eclettica	48
	L'architettura del ferro e del cemento armato	49
arti visive	Il Realismo in Francia. Courbet e Millet	50
	I Macchiaioli in Italia. Fattori e Lega	52
	Dal Realismo all'Impressionismo	54
	Monet	55
	Renoir	57
	Degas	59
	Oltre l'Impressionismo. Cézanne	61
	Seurat e il Neoimpressionismo	62
	Ensor e il Simbolismo	63
	Klimt e le Secessioni	64
	Munch	65
i capolavori	La Torre Eiffel	66
	<i>Gli spaccapietre</i> di Courbet	68
	<i>Le spigolatrici</i> di Millet	70
	<i>Impression, soleil levant</i> di Monet	72
	<i>I giocatori di carte</i> di Cézanne	74
	<i>L'urlo</i> di Munch	76
i grandi MAESTRI	Manet	78
i capolavori	<i>Le déjeuner sur l'herbe</i> di Manet	80
	<i>L'Olympia</i> di Manet	82
i grandi MAESTRI	Gauguin	84
i capolavori	<i>La visione dopo il sermone</i> di Gauguin	86
	<i>Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?</i> di Gauguin	88
i grandi MAESTRI	Van Gogh	90
i capolavori	<i>La Camera da letto</i> di Van Gogh	94
	<i>Campo di grano con volo di corvi</i> di Van Gogh	96
i siti UNESCO	Parigi, gli argini della Senna	98
arte e STORIA • LETTERATURA	Dai vinti di Patini a quelli di Verga: raccontare la miseria	100
VERSO L'ESAME DI STATO	La Natura tra metafore e simboli: dalla pittura alla poesia di Pascoli	101
	La maschera e la follia: da Ensor a Pirandello	102
	Il piacere dell'esteta: da Klimt a D'Annunzio	103
	La rassegnazione dell'inetto: da Munch a Svevo	104
arte e GRAFICA • FOTOGRAFIA • CINEMA	Lautrec, la grafica, i manifesti, l'arte contemporanea	105
VERSO L'ESAME DI STATO	La massa dei consumatori avanza. Da <i>Il quarto stato</i> di Pellizza da Volpedo alla grafica contemporanea	106
	Quando un'opera diventa icona (e anche <i>emoticon</i>). Da Munch ai social	107
il racconto dell'arte	A casa di Berthe Morisot <i>di Susan Vreeland</i>	108
VERSO L'ESAME DI STATO	Gauguin e Van Gogh, la tragedia di Arles <i>di John Rewald</i>	110
LABORATORIO DELLE COMPETENZE	PER COMINCIARE • PAROLE CHIAVE • LESSICO • SCHEDA DELL'OPERA: ARTE • RIEPILOGANDO • CONFRONTO • SCHEDA BIOGRAFICA • ELABORATO • WEBQUEST: ITINERARIO	112

Lezioni dell'autore: Cubismo e quarta dimensione • Il Futurismo e il mito della modernità • Surrealismo, psicologia e filosofia

Audiosintesi: L'arte della Belle époque • L'arte delle Avanguardie • L'architettura del Novecento
L'arte di abitare: Mobili e oggetti *art nouveau* • Il mobile razionalista • Gli oggetti d'autore *art déco* • Mobili e mobiliari degli anni Trenta

La ricerca di nuovi linguaggi
e il recupero della tradizione

116

architettura

L'Art Nouveau

117

Le utopie architettoniche delle Avanguardie

119

Gropius e il Movimento Moderno

120

Mies van der Rohe

121

Le Corbusier

122

Wright e l'architettura organica

123

Il Razionalismo in Italia

124

Piacentini e il classicismo di regime

125

arti visive

L'Espressionismo: Kirchner, Schiele e Matisse

126

Il Cubismo: Braque

128

Il Futurismo: Balla e Boccioni

129

L'Astrattismo: Kandinskij, Mondrian e Malevič

130

Il Dadaismo: Duchamp

132

La Metafisica: de Chirico

133

Il Surrealismo: Magritte e Dalí

134

Novecento e Realismo Magico in Italia

136

Le arti figurative contro i regimi

137

i capolavori

La Sagrada Familia di Gaudí

138

La Villa Savoye di Le Corbusier

140

La Casa sulla cascata di Wright

142

Marzella di Kirchner

144

La danza di Matisse

146

Bambina che corre sul balcone di Balla

148

La città che sale di Boccioni

150

Quadro con arco nero di Kandinskij

152

Quadro I di Mondrian

153

Fontana di Duchamp

154

Le Muse inquietanti di de Chirico

155

La persistenza della memoria di Dalí

156

i grandi MAESTRI

Picasso

158

i capolavori

Les demoiselles d'Avignon di Picasso

162

Guernica di Picasso

164

i siti UNESCO

Le architetture di Gaudí a Barcellona

166

I palazzi di Horta a Bruxelles

168

Le sedi del Bauhaus a Weimar e Dessau

170

arte e STORIA • LETTERATURA

VERSO L'ESAME DI STATO

Schiele, Montale e il male di vivere

172

Ungaretti: nel dolore della trincea, la ricerca d'infinito

173

Le parolibere futuriste: dalla letteratura all'arte

174

arte e GRAFICA • FOTOGRAFIA • CINEMA

VERSO L'ESAME DI STATO

La pubblicità come forma d'arte. Armando Testa rivisita

175

le avanguardie

175

L'arte incontra il cinema d'animazione: Dalí e la collaborazione

176

con Walt Disney

176

il racconto dell'arte

VERSO L'ESAME DI STATO

Matisse e Picasso, amici rivali di Sebastian Smee

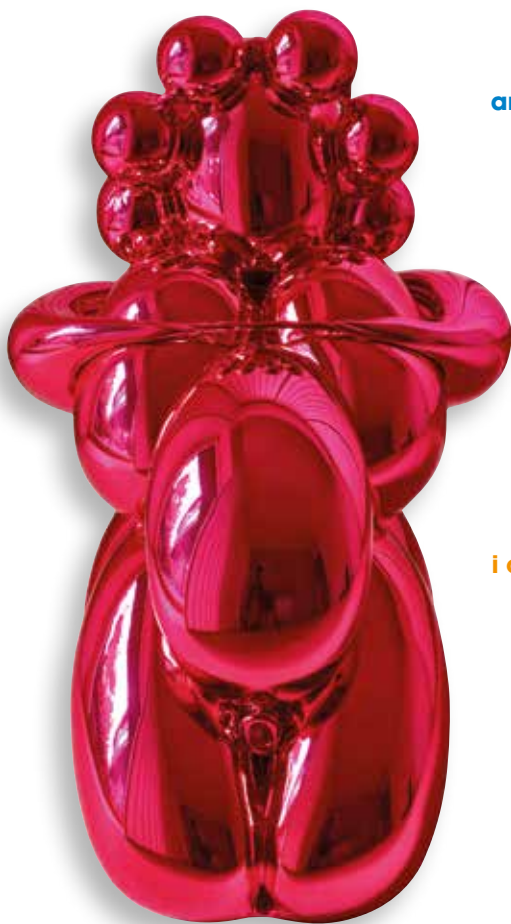
178

LABORATORIO DELLE COMPETENZE

PER COMINCIARE • PAROLE CHIAVE • LESSICO • SCHEDA DELL'OPERA:

ARCHITETTURA • CONFRONTO • RIEPILOGANDO • ELABORATO • WEBQUEST: RICERCA 180

Audiosintesi: L'arte contemporanea
L'arte di abitare: *Mass-design, high-tech, neo-pop*: mobili e oggetti degli anni Ottanta • Dal *design* all'*antidesign*: gli arredi degli architetti contemporanei

Il mondo è cambiato, l'arte è cambiata

		184
architettura	<i>L'International Style</i>	185
	Postmoderno e Nuova Monumentalità	186
	Utopia tecnologica e Decostruttivismo	187
	L'architettura del XXI secolo	188
arti visive	Nuovo Astrattismo, Informale e Nuova Figurazione	190
	Il nuovo realismo	192
	La scultura, fra astrattismo e figurazione	193
	<i>New Dada e Pop Art</i>	194
	L'iperrealismo	196
	<i>Minimal Art, Arte concettuale, Arte povera, Land Art</i>	197
	<i>Body Art</i>	199
	L'arte tra XX e XXI secolo	201
	La fotografia contemporanea come forma d'arte	203
	Le installazioni	205
i capolavori	<i>Il Palazzo dell'Opera di Sydney</i> di Utzon	207
	<i>Il Guggenheim a Bilbao</i> di Gehry	208
	<i>Il Museo Ebraico a Berlino</i> di Libeskind	210
	<i>Il Ritratto di Innocenzo X</i> di Bacon	212
	<i>Pali blu</i> di Pollock	213
	<i>Concetto spaziale. Attese</i> di Fontana	214
	<i>Sacco 5P</i> di Burri	215
	<i>La Merda d'artista</i> di Manzoni	216
	<i>Una e tre sedie</i> di Kosuth	217
	<i>Valley Curtain</i> di Christo	218
	<i>Balloon dog</i> di Koons	219
	<i>La nona ora</i> di Cattelan	220
	<i>Lo squalo</i> di Hirst	221
i grandi MAESTRI	Warhol	222
i capolavori	<i>Green Coca-Cola Bottles</i> di Warhol	224
i siti UNESCO	Il nuovo centro storico di Le Havre	226
arte e STORIA • LETTERATURA	Manifesti pubblicitari per celebrare il <i>boom</i> economico	229
 VERSO L'ESAME DI STATO	Giacometti, Sartre e l'Esistenzialismo: la nausea del vivere	230
arte e GRAFICA • FOTOGRAFIA • CINEMA	La <i>Pop Art</i> incontra la <i>pop music</i> e la <i>rock music</i> : capolavori in copertina	231
 VERSO L'ESAME DI STATO	La comunicazione grafica fra pubblicità e avanguardia: Max Huber e il ritmo della modernità	232
	Capolavori da indossare. Moda e arte nella "società dello spettacolo"	234
il racconto dell'arte	L'arte è incontro, l'arte è vita di <i>Marina Abramović</i>	236
 VERSO L'ESAME DI STATO	Il "concetto di sedialità" di <i>Aldo, Giovanni e Giacomo</i>	237
LABORATORIO DELLE COMPETENZE	PER COMINCIARE • PAROLE CHIAVE • LESSICO • SCHEDA DELL'OPERA: ARTE • RIPILOGANDO • CONFRONTO • ELABORATO	239
	Tecniche e materiali per l'arte	241
	Glossario	247
	Indice dei nomi, degli autori e delle opere	266
	Elenco delle immagini di apertura di Parte	271
	Referenze iconografiche	271