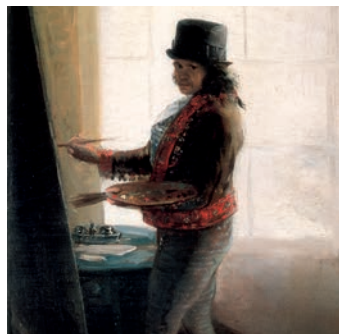


INDICE DEL VOLUME



SEZIONE_11 L'ARTE NEOCLASSICA E ROMANTICA



ONLINE



LEZIONI DELL'AUTORE:

Il Neoclassicismo: Canova e David • Il Romanticismo



AUDIOSINTESI

L'arte neoclassica • L'arte romantica

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

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 *Amore e Psiche* di Canova

15

ARTE IERI OGGI

La bellezza senza tempo del corpo classico. Arno Breker,
scultore novecentesco e di regime

18

4 I ritratti imperiali

19

OLTRE L'IMMAGINE

Canova e Foscolo: sui sepolcri e sulla morte

20



COMPETENZE INTERDISCIPLINARI

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE

Caratteri della scultura di Canova

21



CAP2

JACQUES-LOUIS DAVID

22

1 I grandi temi storici

22



ANALISI GRAFICA *Il giuramento degli Orazi* di David

24

2 L'attivismo politico

27

3 La celebrazione di Napoleone

28

ARTE IERI OGGI

La bellezza "collaterale" del buio. Il *Marat* di David ispira registi
e fotografi contemporanei

30

OLTRE IMMAGINE Il *Bruto* di David e di Vittorio Alfieri: Neoclassicismo, Rivoluzione e immaginario giacobino

32



COMPETENZE INTERDISCIPLINARI

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE
Caratteri della pittura di David

33



CAP3

PITTORI E SCULTORI NEOCLASSICI

34

1 Jean-Auguste-Dominique Ingres

34



LETTURA BREVE *Il bagno turco* di Ingres

36

2 La pittura celebrativa in Francia e in Italia

37

3 La pittura accademica

39

ARTE IERI OGGI Il Neoclassicismo è ancora contemporaneo. Bouguereau e Ferri a confronto

41

4 La scultura neoclassica in Europa

42

OLTRE IMMAGINE Il *Napoleone in trono* di Ingres: la celebrazione del potere imperiale

43



COMPETENZE INTERDISCIPLINARI

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE
Caratteri dell'arte neoclassica del XIX secolo

44



CAP4

IL PRIMO ROMANTICISMO

45

1 Francisco Goya

45



LETTURA BREVE *La fucilazione* di Goya

47

ARTE IERI OGGI La fucilazione come denuncia di ogni sopruso. La lezione di Goya nella pittura di Sassu e Guttuso

48

2 Füssli e Blake

50

OLTRE IMMAGINE Bellezza e sentimento. Da Hume a Füssli, liberarsi dai canoni

52



COMPETENZE INTERDISCIPLINARI

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE
Caratteri della prima pittura romantica

53



CAP5

PITTORI ROMANTICI TEDESCHI E INGLESÌ

54

1 Caspar David Friedrich

54



LETTURA D'OPERA *Monaco sulla spiaggia* di Friedrich

56

2 William Turner

58



LETTURA D'OPERA *Bufera di neve* di Turner

60

ARTE IERI 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

OLTRE IMMAGINE Turner, Kant, il sublime e la Natura imprevedibile

67



COMPETENZE INTERDISCIPLINARI

OLTRE IMMAGINE		Da Friedrich a Leopardi attraverso Fichte, Schelling e Schopenhauer: l'Infinito	68
	COMPETENZE INTERDISCIPLINARI		
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE	Caratteri del Romanticismo tedesco e inglese	70
	CAP 6	PITTORI ROMANTICI FRANCESI E ITALIANI	71
	1	Théodore Géricault	71
	ANALISI GRAFICA	<i>La zattera della Medusa</i> di Géricault	73
	2	Eugène Delacroix	76
	3	Camille Corot e la Scuola di Barbizon	77
	4	Francesco Hayez	78
	LETTURA BREVE	<i>Il bacio</i> di Hayez	79
ARTE IERI OGGI		Il bacio è sempre romantico. Dal capolavoro rivisitato al Bataclan	80
OLTRE IMMAGINE		Dalla pittura di storia al romanzo storico: Hayez, Manzoni e la letteratura del Risorgimento	81
	COMPETENZE INTERDISCIPLINARI		
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE	Caratteri del Romanticismo francese e italiano	83
	CAP 7	L'ARCHITETTURA DEL PRIMO OTTOCENTO, FRA STORICISMO E UTOPIA	84
	1	L'architettura neoclassica in Europa	84
ARTE IERI OGGI		Il cinema entra nel museo: storie e persone fra passato e presente	86
	2	L'architettura neogotica in Inghilterra, Francia e Italia	88
	3	Gli utopisti francesi	90
	4	La città immaginata	91
FONTE TESTIMONIANZE PER L'ARTE		Da Boullée a Schopenhauer: verso una nuova forma di "funzionalismo"	93
	COMPETENZE STORICO-CRITICHE		
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE	Caratteri dell'architettura storicistica	94
LACRITICA E IL RACCONTO DELL'ARTE		Hugh Honour, <i>Il Neoclassicismo, un mutamento di sensibilità</i>	95
		Giulio Carlo Argan, <i>Pittoresco e sublime</i>	96
	COMPETENZE ARGOMENTATIVE		
	LABORATORIO DELLE COMPETENZE		98



SEZIONE 12

L'ARTE DEL REALISMO E DELL'IMPRESSIONISMO



ONLINE



LEZIONI DELL'AUTORE:
Realisti, veristi e macchiaioli
• Manet e la nascita dell'impressionismo



AUDIOSINTESI
L'arte dal Realismo al Post-Impressionismo

IL TEMPO e LO SPAZIO

L'OTTOCENTO

104

IL TEMPO e L'ARTE

GLI ARTISTI RACCONTANO,
DENUNCIANO, SCANDALIZZANO

106



CAP1

IL REALISMO

110

1 Gustave Courbet: i temi sociali

110



LETTURA D'OPERA *Gli spaccapietre* di Courbet

112

ARTE IERI OGGI

Fotogiornalismo e realismo fotografico.

Da Evans a Salgado, l'immagine come denuncia sociale

114

2 Gustave Courbet: i nudi e i paesaggi

116

3 Jean-François Millet

118



LETTURA D'OPERA *Le spigolatrici* di Millet

120

OLTRE L'IMMAGINE

Il lavoro come alienazione: da Adolph von Menzel a Marx

122



COMPETENZE INTERDISCIPLINARI

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE
Caratteri della pittura realista in Francia

123



CAP2

L'ARTE DEL VERO IN ITALIA

124

1 Il Verismo a Napoli

124



LETTURA BREVE *Vanga e latte* di Patini

125

2 I macchiaioli

126

3 Giovanni Fattori

127



LETTURA D'OPERA *La rotonda di Palmieri* di Fattori

129

4 Silvestro Lega

130

5 Altri macchiaioli

132

6 La pittura del Risorgimento

135

ARTE IERI OGGI

Fotografi di guerra contemporanei. Le icone fotografiche
di Capa, Adams, Út, Nachtwey, Aranda e Bucciarelli

136

OLTRE L'IMMAGINE

Dai vinti di Patini a quelli di Verga: raccontare la miseria

138




COMPETENZE INTERDISCIPLINARI

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE
Caratteri della pittura verista in Italia

139

	CAP3		140
	ÉDOUARD MANET		
	1 Le opere di esordio		140
	LETTURAD'OPERA <i>Le déjeuner sur l'herbe</i> di Manet		142
	LETTURAD'OPERA <i>L'Olympia</i> di Manet		144
	2 L'incontro con gli impressionisti		146
	ARTEIERIOGGI Manet, Hitchcock e Antonioni: una questione di sguardi		148
	FONTIETESTIMONIANZEPERL'ARTE Émile Zola, <i>Al paradiso delle signore</i> : il grande magazzino		150
	COMPETENZESTORICO-CRITICHE		
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE		
	Caratteri della pittura di Manet		151

	CAP4		152
	GLI IMPRESSIONISTI		
	1 Claude Monet: gli anni impressionisti		152
	2 Claude Monet: la pittura dopo il 1886		154
	ARTEIERIOGGI L'Impressionismo verso l'Astrattismo. L'influenza di Monet sulla pittura moderna		156
	3 Pierre-Auguste Renoir: gli anni impressionisti		157
	ANALISIGRAFICA <i>Le Moulin de la Galette</i> di Renoir		159
	4 Edgar Degas: le ballerine, i temi sociali, i nudi		162
	LETTURAD'OPERA <i>La lezione di danza</i> di Degas		164
	5 Altri pittori impressionisti		166
	ARTEIERIOGGI Immagini di città sotto la pioggia. L'Impressionismo contemporaneo di Jeremy Mann e di Eduard Gordeev		168
	FONTIETESTIMONIANZEPERL'ARTE Louis Leroy: che impressione l'Impressionismo!		170
	COMPETENZESTORICO-CRITICHE		
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE		
	Caratteri della pittura impressionista		171

	LACRITICAEILRACCONTO DELL'ARTE John Rewald, <i>La prima mostra impressionista</i>	172
	Susan Vreeland, <i>A casa di Berthe Morisot</i>	174

	COMPETENZEARGOMENTATIVE	
---	-------------------------	--

	LABORATORIO DELLE COMPETENZE	176
---	------------------------------	-----



SEZIONE_13

ARTE E ARCHITETTURA FRA OTTO E NOVECENTO



ONLINE



LEZIONI DELL'AUTORE:
Il colore "arbitrario" di Van Gogh • Il male di vivere di Munch



AUDIOSINTESI
L'arte dal Realismo al Post-Impressionismo • L'arte della Belle époque



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*

IL TEMPO e LO SPAZIO

FRA OTTOCENTO E NOVECENTO

182

IL TEMPO e L'ARTE

UNA BREVE MA INTENSA STAGIONE DI RICERCA

185



CAP1

PAUL CÉZANNE

187

1 L'esordio impressionista e il "periodo costruttivo"

187



LETTURA BREVE *Nudo sdraiato con pere* di Cézanne

189



LETTURA D'OPERA *I giocatori di carte* di Cézanne

190

ARTE IERI OGGI

L'essenza del colore. Il Mediterraneo trasfigurato di Cézanne e quello, contemporaneo, di Guccione

192

2 Le nature morte e il "periodo sintetico"

193

3 Le bagnanti e gli ultimi paesaggi

195

OLTRE IMMAGINE

Da Cézanne a Edmund Husserl: vedere oltre i fenomeni del mondo

197



COMPETENZE INTERDISCIPLINARI

RIPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE
Caratteri della pittura di Cézanne

198



CAP2

GLI EREDI DELL'IMPRESSIONISMO

199

1 Georges Seurat e il Neoimpressionismo

199



LETTURA BREVE *La Grande Jatte* di Seurat

201

2 Paul Signac

202

3 Henri de Toulouse-Lautrec

203

ARTE IERI OGGI

Quando l'arte incontra la grafica.
Dai manifesti di Lautrec ai *décollages* di Rotella

205

OLTRE IMMAGINE

Seurat e il circo, spettacolo popolare e fascinioso

206



COMPETENZE INTERDISCIPLINARI

RIPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE
Caratteri della pittura di Seurat e Lautrec

207



CAP3

VINCENT VAN GOGH

208

1 Dall'Olanda a Parigi

208

2 Ad Arles: la ricerca della luce

210



ANALISI GRAFICA *La Camera da letto* di Van Gogh

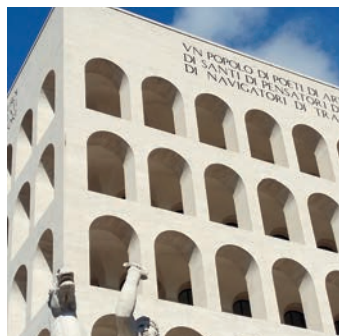
211

	3 Da Saint-Rémy ad Auvers: l'epilogo	214
ARTEIERIOGGI	Da Van Gogh ai <i>manga</i>: la luce, i colori, il vento della vita...	216
OLTRE IMMAGINE	Van Gogh e Kierkegaard: il paradosso della fede	218
	COMPETENZE INTERDISCIPLINARI	
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della pittura di Van Gogh	219
	CAP4 PAUL GAUGUIN	220
	1 L'esperienza impressionista	220
	2 A Pont-Aven, il sodalizio con Émile Bernard	221
	ANALISI GRAFICA <i>La visione dopo il sermone di Gauguin</i>	222
	3 Da Arles a Tahiti: la fuga dal mondo	224
ARTEIERIOGGI	I colori sontuosi di certi paesaggi. Dai dipinti di Gauguin alle fotografie creative di Chaipuck e Fontana	227
OLTRE IMMAGINE	La Natura tra metafore e simboli: dalla pittura alla poesia di Pascoli	228
	COMPETENZE INTERDISCIPLINARI	
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della pittura di Gauguin	229
	CAP5 IL SIMBOLISMO EUROPEO	230
	1 Cos'è il Simbolismo	230
	2 Moreau e Puvis de Chavannes	231
	3 Gauguin, Van Gogh e il Simbolismo	232
	4 I <i>nabis</i> in Francia	233
	5 Auguste Rodin	234
	LETTURA BREVE <i>Il bacio di Rodin</i>	235
	6 James Ensor in Belgio	236
	7 Böcklin e Hodler in Germania	237
	LETTURA D'OPERA <i>L'isola dei morti di Böcklin</i>	238
	8 Il Divisionismo italiano: tra Simbolismo e Realismo	239
ARTEIERIOGGI	La massa dei consumatori avanza. Il quarto stato rivisitato dalla grafica contemporanea	241
OLTRE IMMAGINE	La maschera e la follia: da Ensor a Nietzsche a Pirandello	242
	COMPETENZE INTERDISCIPLINARI	
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della pittura simbolista	243
	CAP6 LE SECESSIONI	244
	1 Franz von Stuck e la Secessione di Monaco	244
	2 Gustav Klimt e la Secessione di Vienna	245
	LETTURA D'OPERA <i>Il bacio di Klimt</i>	247
	3 Edvard Munch e la Secessione di Berlino	248
	ANALISI GRAFICA <i>L'urlo di Munch</i>	250

ARTE IERI OGGI		Quando un'opera diventa icona (e anche <i>emoticon</i>). Da Munch ai <i>social</i>	252
OLTRE L'IMMAGINE		L'esteta e l'inetto: da Klimt e Munch a D'Annunzio e Svevo	253
	COMPETENZE INTERDISCIPLINARI		
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE	Caratteri della pittura secessionista	256
	CAP 7		257
	CONSERVATORISMI E SPERIMENTAZIONI ARCHITETTONICHE DI FINE OTTOCENTO		
	1	I nuovi piani urbanistici per le capitali d'Europa	257
	2	L'architettura eclettica	259
	3	L'architettura in ferro	261
	LETTURA D'OPERA	La Torre Eiffel	262
	4	La nascita del grattacielo negli Stati Uniti	264
ARTE IERI OGGI		Evoluzione del grattacielo. Il prisma si deforma e si trasforma	265
OLTRE L'IMMAGINE		A passeggio lungo ponti e <i>boulevards</i> . La pittura racconta la Parigi moderna	266
	COMPETENZE INTERDISCIPLINARI		
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE	Caratteri dell'architettura del ferro e del cemento armato	267
	CAP 8		268
	L'ART NOUVEAU		
	1	L'Art Nouveau: un'arte nuova, un nuovo stile	268
	2	Victor Horta e Henry van de Velde a Bruxelles	269
	LETTURA BREVE	La scala di Casa Tassel di Horta	271
	3	Hector Guimard a Parigi	272
	4	Charles Rennie Mackintosh a Glasgow	273
	5	Secessione austriaca e <i>Jugendstil</i>	274
	6	Antoni Gaudí a Barcellona	275
	LETTURA D'OPERA	La <i>Sagrada Familia</i> di Gaudí	276
ARTE IERI OGGI		L'ultima grande cattedrale. Il cantiere aperto di Gaudí, attraverso il Novecento, nel ricordo del Gotico europeo	278
	7	Il <i>Liberty</i> in Italia	280
OLTRE L'IMMAGINE		Alfons Mucha: la grafica dell'Art Nouveau al servizio della pubblicità e dello spettacolo	281
	COMPETENZE INTERDISCIPLINARI		
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE	Caratteri dell'architettura <i>art nouveau</i>	282
LA CRITICA E IL RACCONTO DELL'ARTE		John Rewald, <i>Gauguin e Van Gogh, la tragedia di Arles</i>	283
		Rainer Metzger, <i>Il suicidio di Van Gogh</i>	284
	COMPETENZE ARGOMENTATIVE		

■	TECNICHE e MATERIALI PER L'ARTE	291
■	Glossario e termini notevoli	294
■	Indice dei nomi, degli autori e delle opere	295

INDICE DEL VOLUME



SEZIONE_14 L'ARTE DEL NOVECENTO TRA AVANGUARDIE E REGIMI



ONLINE



LEZIONI DELL'AUTORE:

Cubismo e quarta dimensione • Il Futurismo e il mito della modernità • Surrealismo, psicologia e filosofia



AUDIOSINTESI

L'arte delle Avanguardie • L'architettura del Novecento

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

2

IL TEMPO e L'ARTE

RIVOLUZIONARI E CONSERVATORI

5



CAP1

L'ESPRESSIONISMO IN GERMANIA E AUSTRIA

10

1 L'Espressionismo in Germania: *Die Brücke*

10



LETTURA BREVE *La Bambina in piedi* di Heckel

11

2 Ernst Ludwig Kirchner

12



LETTURA D'OPERA *Marzella* di Kirchner

14

3 Franz Marc e il Cavaliere azzurro

16

4 Kokoschka, Schiele e l'Espressionismo austriaco

17

ARTE IERI OGGI **Esprimere il dolore attraverso il corpo. Da Schiele alla *Body Art***

20

OLTRE IMMAGINE **Schiele, Montale e il male di vivere**

21



COMPETENZE INTERDISCIPLINARI

RIPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE

Caratteri dell'Espressionismo tedesco e austriaco

22



CAP2

L'ESPRESSIONISMO IN FRANCIA

23

1 *I fauves*

23

2 Henri Matisse: i dipinti con figure

24



LETTURA D'OPERA *La danza* di Matisse

26







3 Henri Matisse: le scene d'interni e i *papiers découpés*

28

4 La Scuola di Parigi: Soutine e Chagall

30

ARTE IERI OGGI		Figure eteree, in bilico tra realtà e sogno. Da Chagall a Folon, ai grandi fotografi del Novecento	31
	5	Amedeo Modigliani	32
● ● ●	LETTURA BREVE	<i>Nudo sdraiato</i> di Modigliani	33
	6	Primitivismo e scultura: Modigliani e Brancusi	34
OLTRE L'IMMAGINE		Chagall come Nietzsche: il vero superuomo è chi sa dire di sì alla vita	35
	COMPETENZE INTERDISCIPLINARI		
	RIEPILOGANDO	LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'Espressionismo francese	36
	CAP3 PICASSO E IL CUBISMO		37
	1	L'esordio di Picasso: i periodi blu e rosa	37
● ● ●	LETTURA BREVE	<i>La vita di Picasso</i>	38
	2	<i>Les demoiselles d'Avignon</i> e l'invenzione del Cubismo	39
	3	Le tre fasi del Cubismo picassiano	40
	4	Picasso oltre il Cubismo	42
◆ ◆ ◆	ANALISI GRAFICA	<i>Guernica</i> di Picasso	43
	5	Georges Braque	47
	6	Altri cubisti	49
ARTE IERI OGGI		La frammentazione della realtà nell'era dello spazio-tempo	52
	7	Cubismo e scultura	54
OLTRE L'IMMAGINE		La relatività tra arte e scienza, da Einstein a Picasso: la quarta dimensione	55
	COMPETENZE INTERDISCIPLINARI		
	RIEPILOGANDO	LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'arte cubista	56
	CAP4 IL FUTURISMO		57
	1	I futuristi e l'elogio della modernità	57
	2	Giacomo Balla	58
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA	<i>Bambina che corre sul balcone</i> di Balla	60
	3	Umberto Boccioni	62
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA	<i>La città che sale</i> di Boccioni	64
ARTE IERI OGGI		La città non sale più. Boccioni rivisitato da Cesare Peverelli	66
	4	Boccioni scultore	67
	5	Gli altri futuristi: Carrà, Russolo, Severini	68
FONTE TESTIMONIANZE PER L'ARTE		Il Manifesto del Futurismo e i due Manifesti della pittura futurista	70
	COMPETENZE STORICO-CRITICHE		
	RIEPILOGANDO	LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'arte futurista	71

	CAP5		72
	L'ASTRATTISMO		
	1 Cos'è l'arte astratta		72
	2 Vasilij Kandinskij		73
● ● ●	LETTURA BREVE <i>Quadro con arco nero</i> di Kandinskij		75
	3 Paul Klee		76
	4 Piet Mondrian		77
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>Quadro I</i> di Mondrian		79
	5 L'Astrattismo in Russia		80
ARTE IERI OGGI		Dalle Avanguardie alla pubblicità come forma d'arte. La grafica e i personaggi di Armando Testa	82
FONTE TESTIMONIANZE PER L'ARTE		Vasilij Kandinskij: verso un'arte nuova e spirituale	83
	COMPETENZE STORICO-CRITICHE		
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE	Caratteri della pittura astratta	84
	CAP6		85
	IL DADAISMO		
	1 Il Dadaismo come negazione totale dell'arte		85
	2 Marcel Duchamp		86
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>Fontana</i> di Duchamp		88
ARTE IERI OGGI		Quando l'opera d'arte è effimera, come la vita, e racconta di amore, perdita, sofferenza. I poetici <i>ready-made</i> di Félix González-Torres	89
	3 Man Ray		90
	4 Arp e Picabia		91
FONTE TESTIMONIANZE PER L'ARTE		Marcel Duchamp: a proposito del <i>ready-made</i>	92
	COMPETENZE STORICO-CRITICHE		
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE	Caratteri del Dadaismo	93
	CAP7		94
	LA METAFISICA		
	1 Metafisica, cioè pittura "al di là della fisica"		94
	2 Giorgio de Chirico: dalle logge alle piazze		95
	3 De Chirico: dalle statue ai manichini		96
ARTE IERI OGGI		Da de Chirico a David Lynch: la realtà sommersa delle cose	98
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>Le Muse inquietanti</i> di de Chirico		100
	4 Altri pittori metafisici: Carrà, Morandi, Savinio		101
OLTRE L'IMMAGINE		Da de Chirico ad Heidegger: l'arte come disvelamento della realtà	103
	COMPETENZE INTERDISCIPLINARI		
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE	Caratteri della Pittura Metafisica	104

	CAP8		105
	IL SURREALISMO		
	1 L'arte come voce dell'inconscio		105
	2 René Magritte		106
	3 Salvador Dalí		107
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>La persistenza della memoria</i> di Dalí		108
ARTE IERI OGGI Quando l'arte incontra il cinema. Dalí e la collaborazione con Walt Disney			
	4 Joan Miró		112
	5 Max Ernst		113
● ● ●	LETTURA BREVE <i>La vestizione della sposa</i> di Ernst		114
OLTRE IMMAGINE Il sogno come fonte di conoscenza: Dalí, Freud e il concetto di inconscio			
	COMPETENZE INTERDISCIPLINARI		
OLTRE IMMAGINE Magritte, pittore-filosofo. Dipingere il pensiero: i legami con Foucault e Schopenhauer			
	COMPETENZE INTERDISCIPLINARI		
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della pittura surrealista		118
	CAP9		119
	L'ARTE EUROPEA DEGLI ANNI VENTI, TRENTA E QUARANTA		
	1 L'Art Déco		119
	2 In Germania: la pittura di Stato		120
	3 In Italia: Novecento e Realismo magico		121
● ● ●	LETTURA BREVE <i>Il Ritratto di Silvana Cenni</i> di Casorati		122
	4 La scultura italiana		123
	5 Arte e antinazismo in Germania		124
● ● ●	LETTURA BREVE <i>I pilastri della società</i> di Grosz		126
	6 La condanna nazista dell'arte "degenerata"		127
ARTE IERI OGGI Quando il corpo deforme diventa etico. Dai "diversi" di Sander agli "eroi del quotidiano" di Quinn			
	7 Arte e antifascismo in Italia		130
	8 In Messico: Realismo sociale e Muralismo		131
OLTRE IMMAGINE Ungaretti: nel dolore della trincea, la ricerca d' <i>infinito</i>			
	COMPETENZE INTERDISCIPLINARI		
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'arte degli anni Venti e Trenta		133
	CAP10		134
	LA NUOVA ARCHITETTURA, DALLE AVANGUARDIE AL MOVIMENTO MODERNO		
	1 Espressionismo e architettura		134
	2 Antonio Sant'Elia e l'architettura futurista		135
ARTE IERI OGGI Immaginare la città del futuro. Dalle utopie di Sant'Elia all'architettura contemporanea			
			136

	3 Una ricerca di essenzialità	138
	4 Il Movimento Moderno	139
	5 Walter Gropius	140
◆◆◆	ANALISI GRAFICA Il Bauhaus di Gropius	141
	6 Ludwig Mies van der Rohe	145
	7 In Francia: Le Corbusier	147
●●●	LETTURA BREVE La Cappella di Ronchamps di Le Corbusier	149
	8 In Olanda: Rietveld e Oud	150
	9 In Italia: Terragni e Michelucci	151
	10 In America: Wright e l'architettura organica	152
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA La Casa sulla cascata di Wright	154
	11 L'architettura organica in Europa	156
	12 Due proposte per la città moderna	157
FONTE E TESTIMONIANZE PER L'ARTE Il <i>Manifesto dell'architettura futurista</i> di Sant'Elia		159
	COMPETENZE STORICO-CRITICHE	
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'architettura del Movimento Moderno	160
	CAP 11 L'ARCHITETTURA CLASSICISTICA DEGLI ANNI VENTI, TRENTA E QUARANTA	161
	1 In Europa: architettura e regimi	161
	2 In Germania e in Italia: il Classicismo semplificato	162
	3 In Russia: comunismo e monumentalismo	164
	4 L'architettura del primo dopoguerra in Inghilterra	165
ARTE IERI E OGGI Ciminiere come colonne. La Battersea Power Station di Scott, nel ricordo dell'architettura greca e con una proiezione nel futuro		166
	5 Negli Stati Uniti: l'architettura <i>déco</i>	168
FONTE E TESTIMONIANZE PER L'ARTE Piacentini e Foschini sul classicismo semplificato: una "grande arte tradizionalista e moderna"		169
	COMPETENZE STORICO-CRITICHE	
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'architettura classicistica del Novecento	170
LA CRITICA E IL RACCONTO DELL'ARTE Mario De Micheli, <i>La protesta dell'Espressionismo</i>		171
	Sebastian Smees, <i>Matisse e Picasso, amici rivali</i>	172
	COMPETENZE ARGOMENTATIVE	
	LABORATORIO DELLE COMPETENZE	174



SEZIONE 15

L'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA



ONLINE



AUDIOSINTESI
L'arte contemporanea

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

180

IL TEMPO e L'ARTE

IL MONDO È CAMBIATO, L'ARTE È CAMBIATA

183



CAP1

L'ARCHITETTURA DELLA RICOSTRUZIONE

185

1 L'architettura del dopoguerra

185

2 Il dopoguerra in Italia

186

ARTE IERI OGGI

Ricominciare dal passato.

Il Neorealismo architettonico in Italia e l'edilizia rurale antica

187

3 Nel mondo: l'eredità del Movimento Moderno

188



LETTURA D'OPERA Il Palazzo dell'Opera di Sydney di Utzon

190

OLTRE L'IMMAGINE

Manifesti pubblicitari per celebrare il *boom* economico

191



COMPETENZE INTERDISCIPLINARI

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE

Caratteri dell'architettura della Ricostruzione

192



CAP2

ASTRATTISMO E FIGURAZIONE DEGLI ANNI CINQUANTA

193

1 L'Espressionismo astratto

193

2 Jackson Pollock

195



LETTURA D'OPERA *Pali blu* di Pollock

196

3 Il *Color Field* e la *Post painterly abstraction*

197

4 Mark Rothko

198

5 L'Arte cinetica: Alexander Calder

199

ARTE IERI OGGI

La comunicazione grafica fra pubblicità e avanguardia:

Max Huber e il ritmo della modernità

200

6 L'Informale in Europa

202

7 Pittura segnica e *Op Art*

204

8 Lo Spazialismo: Lucio Fontana

205



LETTURA D'OPERA *Concetto spaziale. Attese* di Fontana

206

9 Pittura materica

207

10 Alberto Burri

208



LETTURA D'OPERA *Sacco 5P* di Burri

209

11 Il Realismo Americano: Hopper

210

ARTE IERI OGGI

«La luce del sole sul lato di una casa» per raccontare l'America:

Edward Hopper e i linguaggi visivi contemporanei

212

	12	La Nuova Figurazione europea: Francis Bacon	214
● ● ●	LETTURA BREVE	Il <i>Ritratto di Innocenzo X</i> di Bacon	216
	13	La scultura: Giacometti e Moore	217
FONTE E TESTIMONIANZE PER L'ARTE			
		I "cinque punti" del Nuovo Astrattismo americano: la nascita di una nuova Avanguardia	219
		COMPETENZE STORICO-CRITICHE	
OLTRE L'IMMAGINE		Fontana, Montale, Schopenhauer: cercare un varco, squarciare il velo	220
		COMPETENZE INTERDISCIPLINARI	
OLTRE L'IMMAGINE		Giacometti, Sartre e l'Esistenzialismo: la nausea del vivere	221
		COMPETENZE INTERDISCIPLINARI	
OLTRE L'IMMAGINE		Il Neorealismo italiano tra cinema, pittura e letteratura	222
		COMPETENZE INTERDISCIPLINARI	
	RIEPILOGANDO	LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri della pittura astratta americana	224
	CAP 3		225
		GLI ANNI SESSANTA: DAL <i>NEW DADA</i> ALLA <i>POP ART</i>	
	1	Il <i>New Dada</i> in America: Rauschenberg e Johns	225
	2	Il <i>Nouveau Réalisme</i> in Francia	227
	3	Yves Klein	229
	4	Piero Manzoni	230
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA	La <i>Merda d'artista</i> di Manzoni	231
ARTE IERI OGGI		Buono (e bello) come il pane. Gli <i>Achromes</i> di Manzoni, nature morte trasfigurate, tra realtà e concetto	232
	5	La <i>Pop Art</i> inglese	233
● ● ●	LETTURA BREVE	Il primo <i>collage pop</i> di Hamilton	234
	6	La <i>Pop Art</i> americana	235
	7	Andy Warhol	237
ARTE IERI OGGI		La <i>Pop Art</i> incontra la <i>pop music</i> e la <i>rock music</i> . Capolavori in copertina	239
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA	<i>Green Coca-Cola Bottles</i> di Warhol	240
	8	George Segal	242
	9	La <i>Pop Art</i> italiana	243
	10	L'iperrealismo americano	244
OLTRE L'IMMAGINE		Le <i>Brillo Box</i> di Warhol e la "fine dell'arte" secondo Danto (ed Hegel)	245
		COMPETENZE INTERDISCIPLINARI	
	RIEPILOGANDO	LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'arte neodada e <i>pop</i>	246
	CAP 4		247
		I MOVIMENTI ARTISTICI DAGLI ANNI SETTANTA AI NOVANTA	
	1	La <i>Minimal Art</i>	247
	2	L'Arte Concettuale	248
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA	<i>Una e tre sedie</i> di Kosuth	249
	3	L'Arte Povera	250

	4 La <i>Land Art</i>	251
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>Valley Curtain</i> di Christo	252
ARTE IERI OGGI	Il carattere arcaico e magico dei cerchi di pietra. Richard Long nel ricordo della cultura megalitica	253
	5 La <i>Body Art</i>	254
	6 Marina Abramović	255
	7 Lucian Freud	256
	8 La <i>Street Art</i> : Haring e Basquiat	257
	9 Nuova oggettualità e tendenze neo-surrealiste	258
	10 Jeff Koons	259
ARTE IERI OGGI	Capolavori da indossare. Moda e arte nella "società dello spettacolo"	260
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>Balloon dog</i> di Koons	262
	11 Gli <i>Young British Artists</i>	263
	12 Il classicismo di fine millennio	264
	13 Nudo fotografico e classicismo contemporaneo	265
	14 La fotografia contemporanea come forma d'arte	267
OLTRE L'IMMAGINE	<i>Rhythm 0</i>. Dalla Abramović ad Hannah Arendt: la banalità del male	269
	COMPETENZE INTERDISCIPLINARI	
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'arte dagli anni Settanta ai Novanta	270
	CAP5 IL XXI SECOLO. ARTISTI DI OGGI	271
	1 Ron Mueck	271
	2 Maurizio Cattelan	272
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>La nona ora</i> di Cattelan	273
	3 Damien Hirst	274
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA <i>Lo squalo</i> di Hirst	275
ARTE IERI OGGI	La macabra celebrazione della morte. Hirst nel ricordo del Barocco	276
	4 Orozco	277
	5 Banksy	278
	6 Le installazioni contemporanee: l'arte come denuncia	279
	7 Le installazioni contemporanee: l'arte come esperienza	281
FONTE TESTIMONIANZE PER L'ARTE	Gordon Burn e Damien Hirst: conversazioni sull'arte contemporanea	283
	COMPETENZE STORICO-CRITICHE	
	RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE Caratteri dell'arte di oggi	284
	CAP6 L'ARCHITETTURA DAL PURISMO A OGGI	285
	1 L'architettura purista	285
	2 L'architettura postmoderna	286
ARTE IERI OGGI	Giocare con le forme architettoniche. Aldo Rossi e la tradizione rinascimentale	287
	3 Una nuova monumentalità	288

4	L'utopia tecnologica	289
5	Il Decostruttivismo	291
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA Il Guggenheim a Bilbao di Gehry	292
■ ■ ■	LETTURA D'OPERA Il Museo Ebraico a Berlino di Libeskind	294
6	Guardando al futuro: meraviglie architettoniche	296

OLTRE L'IMMAGINE Le Torri Gemelle, simboli di un mondo ferito 300



COMPETENZE INTERDISCIPLINARI

RIEPILOGANDO LE TAPPE ■ I PUNTI CHIAVE	
Caratteri dell'architettura contemporanea	301

LA CRITICA E IL RACCONTO DELL'ARTE

Massimo Recalcati, <i>La sovversione del quadro</i>	302
Gillo Dorfles, <i>Un'arte nuova per un mondo nuovo</i>	303
Angela Vettese, <i>L'arte non è morta, è solo cambiata</i>	304
Paolo D'Angelo, <i>Che cos'è la bellezza</i>	305
Clement Greenberg, <i>Il kitsch come degradazione della cultura</i>	305



COMPETENZE ARGOMENTATIVE

LABORATORIO DELLE COMPETENZE 307

■	TECNICHE e MATERIALI PER L'ARTE	311
■	Glossario e termini notevoli	315
■	Indice dei nomi, degli autori e delle opere	316
■	Immagini di apertura di sezione	323
■	Referenze iconografiche	323