

INDICE

modulo 1

L'Art Nouveau e i Fauves

La Belle Époque e l'arte in un mondo che cambia

Art Nouveau

Architettura

Belgio
Francia
Spagna
Italia

● Itinerario di scoperta

Milano e il Liberty
A passeggio fra i segni di una nuova età dell'oro

Scultura

Pittura

Gustav Klimt

● L'opera da vicino

L'estetizzazione della quotidianità

Gustav Klimt: i cartoni per il fregio di Palazzo Stoclet

La pittura italiana nella stagione del Liberty

I Fauves

Henri Matisse

● L'opera da vicino

Un nuovo mezzo espressivo

Henri Matisse: «Jazz»

1

2

3

4

5

6

6

9

10

16

16

17

21

23

23

24

24

27

Albert Marquet

30

Maurice de Vlaminck e André Derain

30

Georges Rouault: un artista «non allineato»

33

● Osservare un'opera

Kees Van Dongen

Fatima e la sua troupe

Parigi, collezione privata

34

● Test di verifica

36

modulo 2

Il cubismo

39

Matisse mi disse: «Braque ci ha inviato un quadro fatto di piccoli cubi»

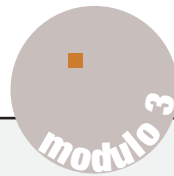
40

La quarta dimensione

40

Cubismo analitico e cubismo sintetico

42

L'espressionismo

69

Pablo Picasso	43
Il «periodo blu»	43
Il «periodo rosa»	44
<i>Les demoiselles d'Avignon</i>	45
I paesaggi cubisti	46
Il «cubismo analitico» e la sua evoluzione «sintetica»	47
Gli anni del primo dopoguerra	48
Guernica	50
L'ultimo Picasso	53
● Itinerario di scoperta	
Tra i capolavori del Museu Picasso di Barcellona	
<i>Formazione, maturazione e affermazione di un protagonista del XX secolo (1897-1917)</i>	54
Georges Braque	59
Juan Gris	61
Fernand Léger	61
Altri aspetti del cubismo	62
Il cubismo òrfico	63
La scultura cubista	65
Constantin Brancusi	65
● Osservare un'opera	
I tre musicisti	
<i>New York, Museum of Modern Art</i>	66
● Test di verifica	67

Espressionismo ed espressionismi

70

I precedenti dell'espressionismo

71

James Ensor	71
Edvard Munch	72

Die Brücke

75

Ernst Ludwig Kirchner	75
Erich Heckel	77
Max Pechstein, Emil Nolde, Otto Müller	77

L'espressionismo in Austria

78

Oskar Kokoschka	78
Egon Schiele	80

● L'opera da vicino

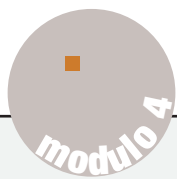
Opere sull'amore	
<i>Egon Schiele: i dipinti dell'ultimo periodo</i>	81

● Itinerario di scoperta

Le molte stagioni dell'espressionismo	
<i>Il dipinto come ricerca interiore nel Lentos Kunstmuseum di Linz</i>	83

● Test di verifica

89

Astrattismo e altre avanguardie 91

**Linee, colori, piani:
il superamento dell'oggetto** 92

Verso l'arte globale 93

Der Blaue Reiter 94

Vasilij Kandinskij 94

Franz Marc 97

August Macke 98

Paul Klee 99

● **Itinerario di scoperta**

Il museo del «Cavaliere azzurro»
*Pittura tedesca nella Städtische Galerie
im Lenbachhaus a Monaco* 102

Le avanguardie russe e sovietiche 107

Raggismo 107

Suprematismo 107

Costruttivismo 108

Il *Manifesto realista* 109

Produttivismo 109

Fine delle avanguardie 110

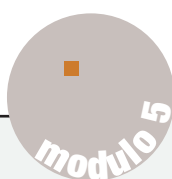
De Stijl 110

Piet Mondrian 111

Oltre la pittura 114

L'astrattismo in Italia 114

● **Test di verifica** 116

Avanguardie in Italia: il futurismo e la pittura metafisica 119

**Tendenze dinamiche
e ritorni alla stasi** 120

Il movimento futurista 120

Umberto Boccioni 123

Giacomo Balla 127

Luigi Russolo e Gino Severini 129

Carlo Carrà 130

La scenografia 131

Gerardo Dottori e l'aeropittura 132

Antonio Sant'Elia e l'architettura futurista 134

La pittura metafisica 135

Giorgio De Chirico 136

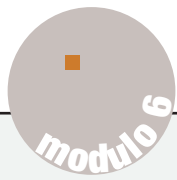
● **Osservare un'opera**

Carlo Carrà

L'idolo ermafrodito

Milano, Collezione Mattioli 139

● **Test di verifica** 140

Dadaismo e surrealismo

143

Arte e libertà 144

Dada 144

Il dadaismo in Svizzera 144

Il dadaismo in America 146

Il dadaismo in Germania 149

Il dadaismo a Parigi 150

Il surrealismo 151

Max Ernst 152

Joan Miró 153

Man Ray 154

André Masson 156

René Magritte 156

● **L'opera da vicino**

Metamorfosi e inquietudini

Capolavori di René Magritte a Bruxelles 158

Paul Delvaux 162

Yves Tanguy 162

Salvador Dalí 163

Frida Kahlo 165

Oggetto e scultura 167

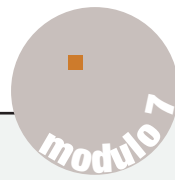
● **Osservare un'opera**

Salvador Dalí

Leda atomica

Figueras, Fundación Gala-Salvador Dalí 168

● **Test di verifica** 170

L'arte italiana tra le due guerre

173

**Dal «ritorno all'ordine»
all'affermazione di singole
personalità** 174

Uno «stile nazionale»

(1920-1940) 175

Carlo Carrà 176

Giorgio Morandi 177

Felice Casorati 179

Massimo Campigli 181

Mario Sironi 182

Ardengo Soffici 183

Altri artisti italiani 184

Filippo De Pisis 186

Ottone Rosai 188

Lorenzo Viani 189

La voce di uno scultore: Arturo Martini 190

**Artisti non allineati: scuole e tendenze
non fasciste nel Ventennio** 192

I «Sei di Torino» 192

I «chiaristi» 192

La «Scuola romana» 192

«Corrente» 193

Pittura naïve 194

Ornèore Metelli 194

Antonio Ligabue 195

● **Test di verifica** 196

Francia, Germania,
Stati Uniti: esperienze
fra immaginazione
e realtà
(1920-1940) 199

Dal sogno alla realtà 200

La «Scuola di Parigi» 200

Marc Chagall 201

● **Itinerario di scoperta**

Il Musée National
du Message Biblique «Marc Chagall» di Nizza
Un museo per uomini in cerca di Dio 204

Amedeo Modigliani 211

Chaïm Soutine 213

Maurice Utrillo 214

**Il realismo espressionista
in Germania** 215

Käthe Kollwitz 216

Otto Dix 216

George Grosz 218

Max Beckmann 220

John Heartfield 220

Hans Grundig 221

La pittura americana 222

Edward Hopper 222

● **Osservare un'opera**

Marc Chagall

Crocefissione bianca

Chicago, Art Institute 225

● **Test di verifica** 227

Il «secolo breve»,
o dell'architettura
contemporanea
(1919-2000) 229

La dialettica tra l'utile e il bello 230

Funzionalismo e razionalismo 230

Il Bauhaus 230

Walter Gropius 231

Ludwig Mies van der Rohe 233

Il razionalismo in Francia 235

Le Corbusier 235

L'architettura organica 239

Frank Lloyd Wright 239

La Casa sulla cascata 240

Il Museo Guggenheim 241

Il razionalismo organico di Alvar Aalto 242

L'architettura razionalista in Italia 244

Giuseppe Terragni 244

Pier Luigi Nervi 245

Giovanni Michelucci 246

Altri autori: l'architettura fascista 248

Il secondo Novecento 249

Architetti italiani in Italia e nel mondo 249

● **Itinerario di scoperta**

Terni: un teatro dell'architettura contemporanea
La città di Mario Ridolfi 252

Gae Aulenti 258

Richard Rogers e Renzo Piano 258

Architettura e urbanistica senza frontiere 262

Hans Scharoun 262

Louis Kahn 262

Lucio Costa 263

Oscar Niemeyer 264

Kenzo Tange 264

leoh Ming Pei 266

Frank O. Gehry 267

Mario Botta e James Stirling 268

Stazioni e aeroporti 269

Urbanistica: La Défense e La Villette 270

● **Test di verifica** 272

Pittura e scultura del secondo dopoguerra

275

Arte e attualità

276

La pittura in America

276

L'espressionismo astratto: l'*action painting*

277

Jackson Pollock 277

Willem de Kooning 278

Altri artisti americani

279

L'informale in Europa

281

Pittura

281

Francia 281

Gli artisti di «Cobra» 283

Graham Sutherland e Francis Bacon 284

Scultura

285

Henry Moore 285

Alberto Giacometti 287

Il «neorealismo sociale»

289

I pittori messicani

289

Diego Rivera 289

David Alfaro Siqueiros 290

José Clemente Orozco 290

● L'opera da vicino

La pittura come espressione collettiva

I muralisti messicani 291

Pittura e scultura italiane del secondo dopoguerra

294

Pittura «neorealista»

294

Aligi Sassu 294

Renato Guttuso 296

Tradizione e modernità nella scultura

296

Marino Marini 296

Marino Mazzacurati 297

Giacomo Manzú 298

Emilio Greco 298

Pittura: dalla trasfigurazione all'astrazione

299

Pittura informale, astrazione dalla realtà, astrazione geometrica

300

Emilio Vedova 300

Afro 300

Giuseppe Capogrossi 301

Gli artisti del MAC 301

L'arte materica: Alberto Burri 302

● Itinerario di scoperta

Materico informale: Alberto Burri a Città di Castello

Mezzo secolo d'arte contemporanea

tra Palazzo Albizzini e gli Ex Seccatoi del Tabacco 303

Lo spazialismo: Lucio Fontana 308

Scultura informale

309

Arnaldo Pomodoro 309

Altri scultori informali 310

● Test di verifica

311

I linguaggi dell'arte contemporanea

313

Un'instancabile ricerca

314

Dalle esperienze neodadaiste alla *pop art*

315

Jasper Johns 316

Robert Rauschenberg 317

Claes Oldenburg 318

Roy Lichtenstein 318

Andy Warhol ovvero «riproduco dunque sono» 319

Optical art: arte cinetica

322

Indirizzi dell'arte cinetica

323

Il movimento illusorio 323

Il movimento reale 325

L'iperrealismo

327

La *pop art* in Europa

328

Piero Manzoni e Yves Klein 331

L'arte concettuale	333	Uno sguardo all'arte del futuro	353
Body art	336	La ricerca dei singoli	354
Minimal art	339	Nuovo millennio: arte nuova?	357
Arte povera	341	● Itinerario di scoperta	
Cracking	343	I Mondi di cristallo Swarovski a Wattens	
Land art	344	<i>Un museo per il XXI secolo nel cuore del Tirolo</i>	359
Christo	344	● Test di verifica	365
Un nuovo spazio per l'arte: il graffitismo	345		
Keith Haring	346		
Transavanguardia italiana e neoespressionismo tedesco	347	Dizionario	367
Video art	349	Repertorio iconografico	371
Fotografia come arte	350	Indice degli autori e delle opere	373
Arte e computer	352	Indice dei luoghi e delle opere	382
		Referenze iconografiche	388