

INDICE DEL VOLUME

SEZIONE

13 L'ARTE E L'ARCHITETTURA FRA OTTO E NOVECENTO

LIBRO+INTERNET

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

VITA E OPERE

◆ Cézanne ◆ Van Gogh ◆ Gauguin

L'ARTE DI ABITARE

◆ Mobili e oggetti *art nouveau*

LA STORIA NELL'ARTE

Fra Ottocento e Novecento 2

L'ARTE NELLA STORIA

Una breve ma intensa stagione di ricerca 4

CAPITOLO 1

PAUL CÉZANNE

Coordinate

6

1 L'esordio impressionista e il "periodo costruttivo" 7

ANALISI D'OPERA *Nudo sdraiato con pere* di Cézanne 9

2 Le nature morte e il "periodo sintetico" 11

3 **I CAPOLAVORI** *I giocatori di carte* di Cézanne 13

4 Le bagnanti e gli ultimi paesaggi 15

ARTE IERIOGGI

L'essenza del colore. Il Mediterraneo trasfigurato di Cézanne e quello, contemporaneo, di Guccione 10

OLTRE L'IMMAGINE

Da Cézanne a Edmund Husserl: vedere oltre i fenomeni del mondo 17
VERSO L'ESAME DI STATO Competenze interdisciplinari

CAPITOLO 2

GLI EREDI DELL'IMPRESSIONISMO

Coordinate

18

1 Georges Seurat e il Neoimpressionismo 19

ANALISI D'OPERA *La Grande Jatte* di Seurat 21

2 Paul Signac 23

3 Henri de Toulouse-Lautrec 24

Il sistema dell'arte

Il *pointillisme* 20

OLTRE L'IMMAGINE

Seurat e il circo, spettacolo popolare e fascinoso 22
VERSO L'ESAME DI STATO Competenze interdisciplinari

Il sistema dell'arte

La litografia 25

ARTE IERIOGGI

Quando l'arte incontra la grafica. Dai manifesti di Lautrec ai *décollages* di Rotella 26

CAPITOLO 3

IL SIMBOLISMO EUROPEO

Coordinate

27

1 Cos'è il Simbolismo 28

2 Moreau e Puvis de Chavannes in Francia 29

3 *I nabis* in Francia 30

Il sistema dell'arte

Tendenza, corrente, movimento 28

OLTRE L'IMMAGINE

La maschera e la follia: da Ensor a Nietzsche a Pirandello 37
VERSO L'ESAME DI STATO Competenze interdisciplinari

4	La scultura simbolista: Rodin e Claudel	32
	ANALISI D'OPERA <i>Il bacio</i> di Rodin	34
5	James Ensor in Belgio	35
6	Böcklin e Hodler in Germania	38
7	I CAPOLAVORI <i>L'isola dei morti</i> di Böcklin	39
8	Hammershøi in Danimarca	40
9	Il Divisionismo italiano: tra Simbolismo e Realismo	41
10	Il paesaggio simbolista	43

ARTE IERIOGGI	La massa dei consumatori avanza. <i>Il quarto stato</i> di Pellizza da Volpedo, da Marx alla grafica contemporanea	44
OLTRE L'IMMAGINE	La Natura tra metafore e simboli, dalla pittura alla poesia: Leopardi, Carducci e Pascoli	46
	VERSO L'ESAME DI STATO Competenze interdisciplinari	

CAPITOLO 4 PAUL GAUGUIN

Coordinate	48	
1	L'esperienza impressionista	49
2	A Pont-Aven, il sodalizio con Émile Bernard	50
	ANALISI D'OPERA <i>La visione dopo il sermone</i> di Gauguin	52
3	Da Arles a Tahiti: la fuga dal mondo	55

OLTRE L'IMMAGINE	Poeti e artisti "maledetti", da Baudelaire a Gauguin: la contestazione delle convenzioni sociali	54
	VERSO L'ESAME DI STATO Competenze interdisciplinari	
ARTE IERIOGGI	I colori sontuosi di certi paesaggi. Dai dipinti di Gauguin alle fotografie creative di Chaipuck e Fontana	58

CAPITOLO 5 VINCENT VAN GOGH

Coordinate	59	
1	Dall'Olanda a Parigi	60
2	Ad Arles: la ricerca della luce	62
	ANALISI D'OPERA <i>La Camera da letto</i> di Van Gogh	63
3	I ritratti e gli autoritratti	66
4	Il simbolismo di Van Gogh	69
5	Da Saint-Rémy ad Auvers: l'epilogo	71

OLTRE L'IMMAGINE	Van Gogh e Kierkegaard: il paradosso della fede	74
	VERSO L'ESAME DI STATO Competenze interdisciplinari	
ARTE IERIOGGI	Da Van Gogh ai manga: la luce, i colori, il vento della vita...	76

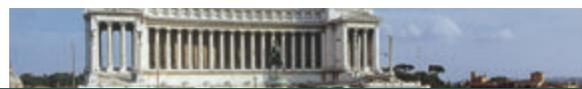
CAPITOLO 6 KLIMT, MUNCH E LE SECESSIONI

Coordinate	78	
1	Franz von Stuck e la Secessione di Monaco	79
2	Gustav Klimt e la Secessione di Vienna	80
3	I CAPOLAVORI <i>Il bacio</i> di Klimt	82
4	Edvard Munch e la Secessione di Berlino	84
	ANALISI D'OPERA <i>L'urlo</i> di Munch	86
5	Munch: la coscienza della propria diversità	89

OLTRE L'IMMAGINE	Il piacere dell'esteta: da Klimt a D'Annunzio	83
	VERSO L'ESAME DI STATO Competenze interdisciplinari	
ARTE IERIOGGI	Quando un'opera diventa icona (e anche <i>emoticon</i>). Da Munch ai social	88
OLTRE L'IMMAGINE	La rassegnazione dell'inetto: da Munch a Svevo	91
	VERSO L'ESAME DI STATO Competenze interdisciplinari	

CAPITOLO 7 CONSERVATORISMI E SPERIMENTAZIONI ARCHITETTONICHE DI FINE OTTOCENTO

Coordinate	92
1 I nuovi piani urbanistici per le capitali d'Europa	93
2 L'architettura eclettica in Francia	95
3 L'architettura dell'Italia unita	96
4 I CAPOLAVORI Il Vittoriano	98
5 L'architettura in ferro	99
6 I CAPOLAVORI La Torre Eiffel	100
7 Le Gallerie italiane	104
8 La nascita del grattacielo negli Stati Uniti	108

OLTRE L'IMMAGINE A passeggio lungo ponti e <i>boulevards</i> . La pittura racconta la Parigi moderna VERSO L'ESAME DI STATO Competenze interdisciplinari	102
ARTE IERIOGGI Dalle grandi Gallerie ai Grandi Magazzini: il "centro mondano" si è fatto centro commerciale	106
ARTE IERIOGGI Evoluzione del grattacielo. Il prisma si deforma e si trasforma	110

CAPITOLO 8 L'ART NOUVEAU

Coordinate	111
1 L'Art Nouveau: un'arte nuova, un nuovo stile	112
2 Victor Horta e Henry van de Velde a Bruxelles	114
ANALISI D'OPERA La scala di Casa Tassel di Horta	116
3 Hector Guimard a Parigi	117
4 Charles Rennie Mackintosh a Glasgow	118
5 Secessione austriaca e <i>Jugendstil</i>	119
6 Antoni Gaudí a Barcellona	121
7 I CAPOLAVORI La Sagrada Familia di Gaudí	122
8 Il Liberty in Italia	126

FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE Antoni Gaudí: costruire la bellezza richiede tempo VERSO L'ESAME DI STATO Competenze storico-critiche	124
ARTE IERIOGGI Le sculture di Subirachs per l'ultima grande cattedrale. La Sagrada Familia attraverso il Novecento	125

LA CRITICA E IL RACCONTO DELL'ARTE

128

La pittura del Simbolismo di Giulio Carlo Argan, 128 ■ Gauguin e Van Gogh, la tragedia di Arles di John Rewald, 129 ■ Sul suicidio di Van Gogh di Rainer Metzger, 131

VERSO L'ESAME DI STATO Competenze argomentative

LABORATORIO DELLE COMPETENZE

133

14 L'ARTE DEL NOVECENTO TRA AVANGUARDIE E REGIMI

LIBRO+INTERNET

L'ARTE DI ABITARE

- ◆ Il mobile razionalista ◆ Gli oggetti d'autore *art déco*
- ◆ Mobili e mobiliari degli anni trenta

LA STORIA NELL'ARTE Il primo Novecento 140

L'ARTE NELLA STORIA Rivoluzionari e conservatori 142

CAPITOLO 1 L'ESPRESSIONISMO IN GERMANIA E AUSTRIA

Coordinate 148

1 L'Espressionismo in Germania: *Die Brücke* 149

ANALISI D'OPERA *La Bambina in piedi* di Heckel 150

2 Ernst Ludwig Kirchner 151

3 I CAPOLAVORI *Marzella* di Kirchner 153

4 Franz Marc e Il Cavaliere azzurro 155

5 Le espressioniste tedesche 156

6 L'Espressionismo austriaco: Kokoschka 157

7 Egon Schiele 159

OLTRE L'IMMAGINE
Schiele, Montale e il mal di vivere 162
VERSO L'ESAME DI STATO Competenze interdisciplinari

ARTE IERIOGGI
Esprimere il dolore attraverso il corpo.
Da Schiele alla *Body Art* 164

CAPITOLO 2 L'ESPRESSIONISMO IN FRANCIA

Coordinate 165

1 *I fauves* 166

2 Henri Matisse: i dipinti con figure 167

3 I CAPOLAVORI *La danza* di Matisse 169

4 Henri Matisse: le scene d'interni e i *papiers découpés* 172

5 La Scuola di Parigi: Soutine e Chagall 174

6 Amedeo Modigliani 177

ANALISI D'OPERA *Nudo sdraiato* di Modigliani 178

OLTRE L'IMMAGINE
Matisse come l'ultimo Leopardi:
la solidarietà è l'unica risposta al male 171
VERSO L'ESAME DI STATO Competenze interdisciplinari

ARTE IERIOGGI
Figure eteree, in bilico tra realtà e sogno.
Da Chagall a Folon, ai grandi fotografi
del Novecento 175

OLTRE L'IMMAGINE
Chagall come Nietzsche: il vero superuomo
è chi sa dire di sì alla vita 176
VERSO L'ESAME DI STATO Competenze interdisciplinari

CAPITOLO 3 PICASSO E IL CUBISMO

Coordinate 179

1 L'esordio di Picasso: i periodi blu e rosa 180

ANALISI D'OPERA *La vita* di Picasso 181

OLTRE L'IMMAGINE
La relatività tra arte e scienza, da Einstein
a Picasso: la quarta dimensione 184
VERSO L'ESAME DI STATO Competenze interdisciplinari

2	I CAPOLAVORI <i>Les demoiselles d'Avignon</i> di Picasso	182
3	Le tre fasi del Cubismo picassiano	186
4	Picasso oltre il Cubismo	190
	ANALISI D'OPERA <i>Guernica</i> di Picasso	191
5	Georges Braque	195
6	Altri cubisti	197
7	Cubismo al femminile	200

Il sistema dell'arte	Il polimaterismo e il collage	187
ARTE IERIOGGI	La frammentazione della realtà nell'era dello spazio-tempo, tra arte e cinema	188

CAPITOLO 4 IL FUTURISMO

	Coordinate	201
1	I futuristi e l'elogio della modernità	202
2	Giacomo Balla	205
3	I CAPOLAVORI <i>Bambina che corre sul balcone</i> di Balla	208
4	Umberto Boccioni	210
5	I CAPOLAVORI <i>La città che sale</i> di Boccioni	212
6	Gli altri futuristi: Carrà, Russolo, Severini	215

FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE	Il <i>Manifesto del Futurismo</i> e i due <i>Manifesti della pittura futurista</i> VERSO L'ESAME DI STATO Competenze storico-critiche	203
OLTRE L'IMMAGINE	Le parolibere futuriste: dalla letteratura all'arte VERSO L'ESAME DI STATO Competenze interdisciplinari	204
Il sistema dell'arte	La cronofotografia e la fotografia stroboscopica	207
ARTE IERIOGGI	La città non sale più. Boccioni rivisitato da Cesare Peverelli	214

CAPITOLO 5 L'ASTRATTISMO

	Coordinate	217
1	Cos'è l'arte astratta	218
2	Vasilij Kandinskij	219
	ANALISI D'OPERA <i>Quadro con arco nero</i> di Kandinskij	221
3	Paul Klee	223
4	Piet Mondrian	224
5	I CAPOLAVORI <i>Quadro I</i> di Mondrian	226
6	L'Astrattismo in Russia	228
7	I CAPOLAVORI <i>Quadrato nero su fondo bianco</i> di Malevič	230
8	Le avanguardiste russe	231

FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE	Vasilij Kandinskij: verso un'arte nuova e spirituale VERSO L'ESAME DI STATO Competenze storico-critiche	222
ARTE IERIOGGI	Dalle avanguardie alla pubblicità come forma d'arte. La grafica e i personaggi di Armando Testa	227

CAPITOLO 6 IL DADAISMO

	Coordinate	233
1	Il Dadaismo come negazione totale dell'arte	234

FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE	Marcel Duchamp: a proposito del <i>ready-made</i> VERSO L'ESAME DI STATO Competenze storico-critiche	238
---	--	-----

2	Marcel Duchamp	235
3	I CAPOLAVORI Fontana di Duchamp	237
4	Man Ray	238
5	Dadaisti e dadaiste	240

■	Il sistema dell'arte Il fotomontaggio e la rayografia	239
■	ARTE IERIOGGI Quando l'opera d'arte è effimera, come la vita, e racconta di amore, perdita, sofferenza. I poetici ready-made di Félix González-Torres	242

CAPITOLO 7 LA METAFISICA

	Coordinate	243
1	Metafisica, cioè pittura "al di là della fisica"	244
2	Giorgio de Chirico: dalle logge alle piazze	246
3	De Chirico: dalle statue ai manichini	248
	ANALISI D'OPERA <i>Le Muse inquietanti</i> di de Chirico	250
4	Altri pittori metafisici: Carrà, Morandi, Savinio	256

■	FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE Giorgio de Chirico: cosa si intende, veramente, per Metafisica e pittura VERSO L'ESAME DI STATO Competenze storico-critiche	245
■	OLTRE L'IMMAGINE Da de Chirico ad Heidegger: l'arte come disvelamento della realtà VERSO L'ESAME DI STATO Competenze interdisciplinari	253
■	ARTE IERIOGGI Da de Chirico a Francesca Woodman e David Lynch: la realtà sommersa delle cose	254

CAPITOLO 8 IL SURREALISMO

	Coordinate	258
1	L'arte come voce dell'inconscio	259
2	I precedenti dell'arte surrealista	260
3	Salvador Dalí	261
4	I CAPOLAVORI <i>La persistenza della memoria</i> di Dalí	263
5	René Magritte	267
6	Joan Miró	270
7	Max Ernst	271
	ANALISI D'OPERA <i>La vestizione della sposa</i> di Ernst	273
8	Le surrealiste	274

■	OLTRE L'IMMAGINE Il sogno come fonte di conoscenza: Dalí, Freud e il concetto di inconscio VERSO L'ESAME DI STATO Competenze interdisciplinari	262
■	ARTE IERIOGGI Quando l'arte incontra il cinema. Dalí e la collaborazione con Walt Disney	264
■	OLTRE L'IMMAGINE Da Dalí a Bergson: una nuova concezione del tempo VERSO L'ESAME DI STATO Competenze interdisciplinari	266
■	OLTRE L'IMMAGINE Magritte, pittore-filosofo. Dipingere il pensiero: i legami con Foucault e Schopenhauer VERSO L'ESAME DI STATO Competenze interdisciplinari	268
■	Il sistema dell'arte Il frottage e il grattage	272

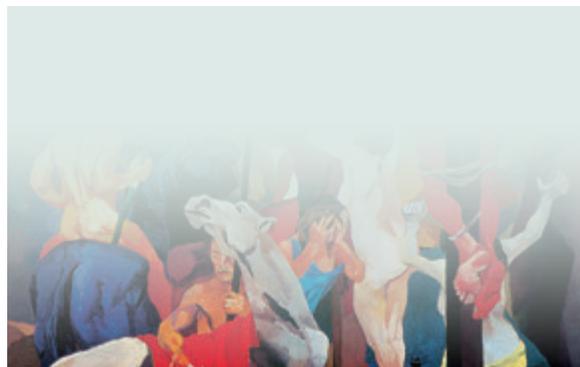
CAPITOLO 9 L'ARTE EUROPEA DEGLI ANNI VENTI, TRENTA E QUARANTA

	Coordinate	276
1	L'Art Déco	277
2	Tamara de Lempicka	279
3	Georgia O'Keeffe	280
4	Gli anni Venti in Italia	281
	ANALISI D'OPERA <i>Il Ritratto di Silvana Cenni</i> di Casorati	283

■	OLTRE L'IMMAGINE Ungaretti: nel dolore della trincea, la ricerca d'infinito VERSO L'ESAME DI STATO Competenze interdisciplinari	290
■	ARTE IERIOGGI Quando il corpo deforme diventa etico. Dai diversi di Sander agli "eroi del quotidiano" di Quinn	292

5	Il cinema muto d'avanguardia	284
6	Le arti contro i regimi	286
7	I CAPOLAVORI Il <i>Trittico della guerra</i> di Dix	289
8	La condanna nazista dell'arte "degenerata"	291
9	In Messico: Realismo sociale e Muralismo	294
10	Frida Kahlo	295
11	La pittura di guerra	296
12	La fotografia di guerra	297

CAPITOLO 10 LA SCULTURA DEL PRIMO NOVECENTO

Coordinate		300
1	Espressionismo tedesco e scultura	301
2	Modigliani e Brancusi	302
	ANALISI D'OPERA La <i>Maiestra</i> di Brancusi	303
3	Cubismo e scultura: Picasso e gli altri	304
4	Futurismo e scultura: Boccioni scultore	305
5	Astrattismo e scultura: il caso inglese	307
6	Surrealismo e scultura	308
7	La scultura italiana degli anni Trenta	309

FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE		
Il <i>Manifesto</i> di Umberto Boccioni: l'abolizione della statua chiusa		306
VERSO L'ESAME DI STATO Competenze storico-critiche		
ARTE IERIOGGI		
Una modernità che cerca la tradizione: Marini e la riscoperta italiana della scultura etrusca		311

CAPITOLO 11 LA NUOVA ARCHITETTURA, DALLE AVANGUARDIE AL MOVIMENTO MODERNO

Coordinate		312
1	Espressionismo e architettura	313
2	Antonio Sant'Elia e l'architettura futurista	314
3	Una ricerca di essenzialità	318
4	Il Movimento Moderno	319
5	Walter Gropius	320
	ANALISI D'OPERA Il Bauhaus di Gropius	321
6	Ludwig Mies van der Rohe	325
7	In Francia: Le Corbusier	327
	ANALISI D'OPERA La Villa Savoye di Le Corbusier	329
8	In Olanda: Rietveld e Oud	333
9	Il Razionalismo italiano	334
10	In America: Wright e l'Architettura organica	337
11	I CAPOLAVORI La Casa sulla cascata di Wright	338
	ANALISI D'OPERA Il Guggenheim Museum di Wright	340

FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE		
Il <i>Manifesto dell'architettura futurista</i> di Sant'Elia		315
VERSO L'ESAME DI STATO Competenze storico-critiche		
ARTE IERIOGGI		
Immaginare la città del futuro. Dalle utopie di Sant'Elia all'architettura contemporanea		316

12	L'architettura organica in Europa	343
13	Due proposte per la città moderna	344

CAPITOLO 12 L'ARCHITETTURA CLASSICISTICA DEGLI ANNI VENTI, TRENTA E QUARANTA

Coordinate		346
1	In Europa: architettura e regimi	347
2	In Germania: Speer e il Neoclassicismo di regime	348
3	In Italia: Piacentini e il classicismo semplificato	350
4	L'urbanistica fascista	353
5	In Russia: comunismo e monumentalismo	355
6	In Francia: il classicismo degli anni Trenta	356
7	In Inghilterra: l'architettura del primo dopoguerra	357
8	Negli Stati Uniti: l'architettura <i>déco</i>	360

FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE		
	Piacentini e Foschini sul classicismo semplificato: una "grande arte tradizionalista e moderna"	352
	VERSO L'ESAME DI STATO Competenze storico-critiche	
ARTE IERIOGGI		
	Architettura e monumentalismo. Le piazze fasciste come i fori romani	354
ARTE IERIOGGI		
	Ciminiere come colonne. La Battersea Power Station di Scott, nel ricordo dell'architettura greca e con una proiezione nel futuro	358

LA CRITICA E IL RACCONTO DELL'ARTE 361

La protesta dell'Espressionismo di Mario De Micheli, 361 ■ *Matisse e Picasso, amici rivali* di Sebastian Smee, 362 ■ *La lezione di Gropius* di Leonardo Benevolo, 364

VERSO L'ESAME DI STATO Competenze argomentative

LABORATORIO DELLE COMPETENZE 366

SEZIONE

15 L'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

LIBRO+INTERNET

I SITI UNESCO

◆ Il nuovo centro storico di Le Havre

mobili e oggetti degli anni Ottanta ◆
Dal *design* all'*antidesign*: gli arredi degli architetti contemporanei

L'ARTE DI ABITARE

◆ Il *design* del boom economico: dagli anni Cinquanta ai Settanta ◆
Mass-design, *high-tech*, *neo-pop*:

LA STORIA NELL'ARTE	Dal XX al XXI secolo	376
L'ARTE NELLA STORIA	Il mondo è cambiato, l'arte è cambiata	378

CAPITOLO 1 L'ARCHITETTURA DELLA RICOSTRUZIONE

Coordinate		382
1	L'architettura del dopoguerra	383
2	Il dopoguerra in Italia	384

ARTE IERIOGGI		
	Ricominciare dal passato. Il Neorealismo architettonico in Italia e l'edilizia rurale antica	385

3	Nel mondo: l'eredità del Movimento Moderno	386
4	I CAPOLAVORI Il Palazzo dell'Opera di Sydney di Utzon	389

OLTRE L'IMMAGINE	388
Manifesti pubblicitari per celebrare il boom economico	
VERSO L'ESAME DI STATO Competenze interdisciplinari	

CAPITOLO 2 GLI ANNI CINQUANTA: IL NUOVO ASTRATTISMO

Coordinate	390
1 L'Espressionismo astratto	391
2 Jackson Pollock	393
3 I CAPOLAVORI <i>Pali blu</i> di Pollock	395
4 Il <i>Color Field</i> e la <i>Post painterly abstraction</i>	396
5 Newman e Reinhardt	397
6 Mark Rothko	399
7 I CAPOLAVORI La Rothko Chapel di Rothko	400
8 L'Arte cinetica: Alexander Calder	404
9 L'Informale in Europa	405
10 Pittura segnica e <i>Op Art</i>	407
11 Lo Spazialismo: Lucio Fontana	408
12 I CAPOLAVORI <i>Concetto spaziale. Attese</i> di Fontana	409
13 Pittura materica	411
14 Alberto Burri	412
15 I CAPOLAVORI <i>Sacco 5P</i> di Burri	414
16 La scultura non figurativa	415

Il sistema dell'arte	394
Il <i>dripping</i>	
FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE	
I "cinque punti" del Nuovo Astrattismo americano: la nascita di una nuova Avanguardia	401
VERSO L'ESAME DI STATO Competenze storico-critiche	
ARTE IERIOGGI	
La comunicazione grafica fra pubblicità e avanguardia: Max Huber e il ritmo della modernità	402
OLTRE L'IMMAGINE	
Fontana, Montale, Schopenhauer: cercare un varco, squarciare il velo	410
VERSO L'ESAME DI STATO Competenze interdisciplinari	

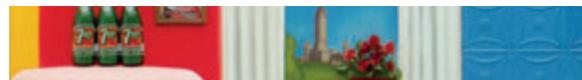
CAPITOLO 3 GLI ANNI CINQUANTA: LA NUOVA FIGURAZIONE

Coordinate	416
1 La Nuova Figurazione europea: Francis Bacon	417
ANALISI D'OPERA Il <i>Ritratto di Innocenzo X</i> di Bacon	419
2 La scultura: Giacometti	421
3 Moore	423
4 In Italia: Morandi dopo la Metafisica	424
5 Il Neorealismo italiano: cinema, pittura, letteratura	425
6 Il Realismo americano: Hopper	428
7 Escher e i mondi impossibili	432

FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE	
Franck Maubert: conversazione con Francis Bacon	420
VERSO L'ESAME DI STATO Competenze storico-critiche	
OLTRE L'IMMAGINE	
Giacometti, Sartre e l'Esistenzialismo: la nausea del vivere	422
VERSO L'ESAME DI STATO Competenze interdisciplinari	
ARTE IERIOGGI	
«La luce del sole sul lato di una casa» per raccontare l'America: Edward Hopper e i linguaggi visivi contemporanei	430

CAPITOLO 4 GLI ANNI SESSANTA: DAL NEW DADA ALLA POP ART

Coordinate	433
1 Il <i>New Dada</i> in America: Rauschenberg e Johns	434
2 Il <i>Nouveau Réalisme</i> in Francia	436
3 Yves Klein	438
4 Piero Manzoni	439
5 I CAPOLAVORI <i>La Merda d'artista</i> di Manzoni	440
6 La <i>Pop Art</i> inglese	442
ANALISI D'OPERA Il primo <i>collage pop</i> di Hamilton	443
7 La <i>Pop Art</i> americana	444
8 Andy Warhol	446
9 I CAPOLAVORI <i>Green Coca-Cola Bottles</i> di Warhol	449
10 <i>Artiste pop</i>	453
11 L'iperrealismo americano	454
12 George Segal	455
13 La <i>Pop Art</i> italiana	456

ARTE IERIOGGI Buono (e bello) come il pane. Gli <i>Achromes</i> di Manzoni, nature morte trasfigurate, tra realtà e concetto	441
Il sistema dell'arte La serigrafia	448
OLTRE L'IMMAGINE Le <i>Brillo Box</i> di Warhol e la "fine dell'arte" secondo Danto (ed Hegel) VERSO L'ESAME DI STATO Competenze interdisciplinari	451
ARTE IERIOGGI La <i>Pop Art</i> incontra la pop music e la rock music: capolavori in copertina	452
FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE Pier Paolo Pasolini: la dittatura del consumismo VERSO L'ESAME DI STATO Competenze storico-critiche	457

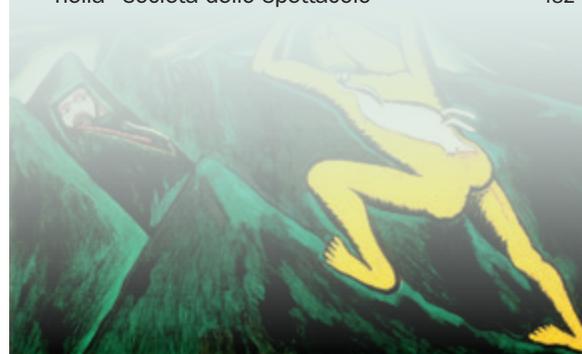

CAPITOLO 5 DAGLI ANNI SETTANTA AI NOVANTA: CONCETTUALISMI E NEOPOP

Coordinate	458
1 La <i>Minimal Art</i>	459
2 L'Arte Concettuale	460
3 I CAPOLAVORI <i>Una e tre sedie</i> di Kosuth	462
4 L'Arte Povera	463
5 La <i>Land Art</i>	464
6 I CAPOLAVORI <i>Valley Curtain</i> di Christo	465
7 La <i>Body Art</i>	467
8 Marina Abramović	469
9 Lucian Freud	473
10 La <i>Street Art</i> : Haring e Basquiat	474
11 La <i>Transavanguardia</i> italiana	475
12 Nuova oggettualità e tendenze neosurrealiste	477
13 Jeff Koons	479
14 I CAPOLAVORI <i>Balloon dog</i> di Koons	480
15 Gli <i>Young British Artists</i>	484
16 Igor Mitoraj	485
17 Nudo fotografico e classicismo contemporaneo	486
18 La fotografia contemporanea come forma d'arte	488
19 L'Arte elettronica	491

ARTE IERIOGGI Il carattere arcaico e magico dei cerchi di pietra. Richard Long nel ricordo della cultura megalitica	466
OLTRE L'IMMAGINE <i>Rhythm 0</i> . Dalla Abramović ad Hannah Arendt: la banalità del male VERSO L'ESAME DI STATO Competenze interdisciplinari	471
FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE Marina Abramović: l'arte è incontro, l'arte è vita VERSO L'ESAME DI STATO Competenze storico-critiche	472
Il sistema dell'arte Il mercato dell'arte contemporanea	481
ARTE IERIOGGI Capolavori da indossare. Moda e arte nella "società dello spettacolo"	482

CAPITOLO 6 IL XXI SECOLO: ARTISTI DI OGGI

Coordinate	492
1 Ron Mueck	493
2 Maurizio Cattelan	494
3 I CAPOLAVORI <i>La nona ora</i> di Cattelan	496
4 Damien Hirst	497
5 Orozco	501
6 Banksy	502
7 Le installazioni contemporanee: l'arte come denuncia	505
8 Le installazioni contemporanee: l'arte come esperienza	507

ARTE IERIOGGI La macabra celebrazione della morte. Hirst nel ricordo del Barocco	499
FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE Gordon Burn e Damien Hirst: conversazioni sull'arte contemporanea VERSO L'ESAME DI STATO Competenze storico-critiche	500
FONTI E TESTIMONIANZE PER L'ARTE Banksy: la vera arte è non farsi beccare VERSO L'ESAME DI STATO Competenze storico-critiche	504
Il sistema dell'arte Si fa con tutto: le tecniche dell'arte contemporanea	509
ARTE IERIOGGI L'arte e l'emigrazione (l'arte non è razzista)	510

CAPITOLO 7 L'ARCHITETTURA DAL PURISMO A OGGI

Coordinate	512
1 L'architettura purista	513
2 L'architettura postmoderna	514
3 Una nuova monumentalità	516
4 L'utopia tecnologica	518
5 Il Decostruttivismo	521
6 I CAPOLAVORI Il Guggenheim a Bilbao di Gehry	522
7 I CAPOLAVORI Il Museo Ebraico a Berlino di Libeskind	524
8 Guardando al futuro: meraviglie architettoniche in Italia	526
9 Guardando al futuro: meraviglie architettoniche nel mondo	528

ARTE IERIOGGI Giocare con le forme architettoniche. Aldo Rossi e la tradizione rinascimentale	515
OLTRE L'IMMAGINE Le Torri Gemelle, simboli di un mondo ferito VERSO L'ESAME DI STATO Competenze interdisciplinari	532

LA CRITICA E IL RACCONTO DELL'ARTE 533

La sovversione del quadro di Massimo Recalcati, 533 ■ *Un'arte nuova per un mondo nuovo* di Gillo Dorfles, 534 ■ *L'arte non è morta, è solo cambiata* di Angela Vettese, 535 ■ *Che cos'è la bellezza* di Paolo D'Angelo, 536 ■ *Il kitsch come degradazione della cultura* di Clement Greenberg, 537 ■ *L'oggetto comune nell'arte contemporanea* di Claudio Zambianchi, 538 ■ *Arte e design* di Maurizio Vitta, 540 ■ *L'importanza del patrimonio artistico* di Tomaso Montanari, 541 ■ *Il "concetto di sedialità"* di Aldo, Giovanni e Giacomo, 542

VERSO L'ESAME DI STATO Competenze argomentative

LABORATORIO DELLE COMPETENZE 545

LE PAROLE E I TERMINI ARTISTICI	552
INDICE DEI NOMI, DEGLI AUTORI E DELLE OPERE	553
REFERENZE ICONOGRAFICHE	565