

1 Parte prima: verso il Novecento

Il contesto storico-culturale	18
L'arte oltre l'Impressionismo	19

1 IL POSTIMPRESSIONISMO

Il Neopressionismo	23
Georges Seurat – Bagnanti ad Asnières e la Grande Jatte	23
2 Paul Cézanne	24
Paul Cézanne – Montagna Sainte-Victoire	26
Il Giapponismo: una mania collettiva	28
Paul Cézanne – I giocatori di carte	29
3 Paul Gauguin	32
Paul Gauguin – Figure di donna	33
Il tatuaggio tra estetizzazione e affermazione del sé	36
4 Henri de Toulouse-Lautrec	38
La nascita del manifesto	40
5 Henri Rousseau, il “Doganiere”	42
6 Vincent van Gogh	43
Vincent van Gogh – I mangiatori di patate	44
Vincent van Gogh – La notte stellata e Campo di grano con mietitore	45
L'autoritratto in Van Gogh	48
7 La scultura	50
8 Auguste Rodin	51
Auguste Rodin – La Porta dell'Inferno	51
9 Il Simbolismo	54
Gustave Moreau – L'apparizione	56
10 Il Divisionismo	58
Giuseppe Pellizza da Volpedo – Il Quarto Stato	59

2 SECESSIONI E ART NOUVEAU

1 Un'arte nuova per la Belle Époque	63
2 Le Secessioni in Germania	63
3 Edvard Munch	64
Munch, autoritratti a confronto	65
Edvard Munch – L'urlo	67
Edvard Munch, Gustav Klimt – Forma e idea del bacio	68
4 James Ensor	69
5 La Secessione di Vienna	70
6 Gustav Klimt	72
Gustav Klimt – Giuditta II	74
7 L'Art Nouveau tra arte, architettura e design	75
Charles Rennie Mackintosh – Scuola d'Arte di Glasgow	79
8 Il Modernismo catalano e Gaudí	80
Antoni Gaudí – Parco Güell	81
9 Verso il Razionalismo	83
Il cemento armato	85

2 Parte seconda: dalle Avanguardie al Ritorno all'ordine

Il Novecento: il contesto storico	86
La rivoluzione dell'immaginario	87

3 L'ESPRESSIONISMO

1 Le tendenze espressioniste	89
La bellezza del brutto	90
2 I Fauves: le “belve” di Parigi	91
André Derain, Henri Matisse – Deformazioni fauve	92
3 Henri Matisse	94
Matisse e Amélie: dal Giappone all'Africa	95
Henri Matisse – La tavola imbandita e La stanza rossa	96
4 L'Espressionismo tedesco e Die Brücke	101
Grafica e riviste: alla ricerca del pubblico	103

eBook+

Linee del tempo Il Postimpressionismo
Immagini Pointillisme – G. Seurat – P. Cézanne – P. Gauguin
 – V. van Gogh – H. de Toulouse-Lautrec – H. Rousseau
 – M. Rosso – A. Rodin - Divisionismo
Esercizi Pointillisme – G. Seurat – P. Cézanne
 – P. Gauguin – V. van Gogh – Divisionismo
Approfondimenti Il colore tra scienza e arte
 – Comunicazione, grafica e consumo: il manifesto pubblicitario – “Camera Work” e la Galleria 291
 – *Itinerario*: Il grande atelier du Midi, luoghi d'arte nel sud della Francia da Nizza ad Albi
Analisi interattiva V. van Gogh, *I girasoli*
 G. Pellizza da Volpedo, *Il Quarto Stato*
Video di analisi P. Cézanne, *Donna con caffettiera*
CLIL P. Cézanne, *The Card Players*

edatlas.it • Siti e film • Documenti dell'arte

eBook+

Linea del tempo Dalle Secessioni all'Art Nouveau
Immagini L'Art Nouveau – A. Gaudí – E. Munch
 – J. Ensor – G. Klimt
Esercizi E. Munch
Approfondimenti *Itinerario*: Vienna città d'eccezione
 – *Itinerario*: Barcellona e il Novecento: Gaudí, Miró, Dalí
 – Città termali e spa: l'architettura al servizio del benessere
Analisi interattiva E. Munch, *L'urlo*

edatlas.it • Siti e film • Documenti dell'arte

eBook+

Linea del tempo Il mondo dell'Espressionismo
Immagini H. Matisse – E.L. Kirchner – E. Schiele
 – O. Kokoschka – L'architettura espressionista
Esercizi H. Matisse
Approfondimenti *Itinerario*: Il grande atelier du Midi – Matisse e la Cappella del Rosario a Vence
Video di analisi E.L. Kirchner e H. Matisse a confronto

edatlas.it • Siti e film • Documenti dell'arte

3.5 Die Brücke: i protagonisti	104
■ Primitivismo e Modernismo	105
3.6 Ernst Ludwig Kirchner	106
■ Gli autoritratti di E.L. Kirchner	108
3.7 L'Espressionismo austriaco	109
3.8 L'architettura espressionista	113
■ Peter Behrens – Fabbrica di turbine della AEG a Berlino	114
■ Il montaggio: dal cinema espressionista al cinema espanso	117

4 IL CUBISMO

4.1 Il Cubismo: origine e poetica	119
4.2 Pablo Picasso	123
■ Pablo Picasso – Les Femmes d'Alger (O. J. M.)	126
■ Collage e bricolage	130
■ Pablo Picasso – Guernica	134
4.3 Il linguaggio cubista di Braque e Léger	136
4.4 Il Cubismo orfico: Robert e Sonia Delaunay	137
4.5 La scultura cubista	138
4.6 La scuola di Parigi	139
■ L'atelier come prototipo della galleria contemporanea	145
■ Il teatro delle Avanguardie: i Balletti russi	146

5 IL FUTURISMO

5.1 Il Futurismo: un'arte totale	147
■ Parole da vedere: le tavole parolibere	148
■ Marey e Muybridge: fotografare il movimento	152
5.2 Umberto Boccioni	153
■ Dal controluce al caleidoscopio: i ritratti femminili	157
■ Umberto Boccioni – Forme uniche della continuità nello spazio	159
■ Il cinema futurista	160
5.3 Altri protagonisti del Futurismo	161
■ Carlo Carrà – Manifestazione interventista	163
■ La ricostruzione futurista dell'universo	166
■ Oltre la pittura, la performance	167
5.4 Antonio Sant'Elia e l'architettura futurista	168

6 L'ASTRATTISMO

6.1 Dalla figura all'astrazione	169
6.2 Vasilij Kandinskij	171
■ Il gruppo Der Blaue Reiter	174
6.3 Paul Klee	178
6.4 Kazimir Malevič e il Suprematismo	180
■ Kazimir Malevič – Quadrato nero su fondo bianco	181
6.5 Il Costruttivismo e l'arte della Rivoluzione	182
■ Vladimir Tatlin – Monumento alla Terza Internazionale	183
6.6 Piet Mondrian	184
■ Piet Mondrian – L'astrazione a partire dall'albero	185
■ Arte e moda nel Novecento	188
6.7 De Stijl	190
■ Gerrit Thomas Rietveld – Casa Schröder	191
■ L'arte e il numero	192
6.8 Il Bauhaus	193
■ Walter Gropius – La sede del Bauhaus a Dessau	195
■ Disegnare un nuovo modo di vivere	196
■ Fotografare un nuovo modo di essere	197
■ Il teatro del Bauhaus	198
■ L'evoluzione del teatro nel Novecento	199

7 IL DADAISMO

7.1 Dada, un'arte contro	201
7.2 Dada a Zurigo	202
7.3 Dada in Germania	203
■ Kurt Schwitters – Merzbau	207
■ Dadaismo e letteratura	208
7.4 Dada a New York e Parigi	209
■ Dada: la fine del "dipinto"	210
7.5 Marcel Duchamp	211
7.6 Man Ray	217
■ I capelli	218

eBook+

Linea del tempo Il Cubismo

Immagini P. Picasso – J. Gris – G. Braque – F. Léger – R. Delaunay – S. Terk Delaunay – F. Kupka – C. Brancusi – A. Modigliani – M. Chagall – C. Soutine

Esercizi P. Picasso – A. Modigliani – M. Chagall

Approfondimenti Le nuove tecniche nell'arte del Novecento – La scultura cubista – Guernica tra pittura, film e poesia

Analisi interattiva P. Picasso, *Daniel-Henri Kahnweiler* – A. Modigliani, *Ritratti di donne*

Video di analisi P. Picasso, *Les Femmes d'Alger*

CLIL P. Picasso, *Guernica*

edatlas.it • Siti e film • Documenti dell'arte

eBook+

Linea del tempo Il Futurismo

Immagini U. Boccioni – G. Severini – C. Carrà – G. Balla – F. Depero – A. Sant'Elia

Esercizi I principi del Futurismo

Approfondimenti Le nuove tecniche nell'arte del Novecento

Analisi interattiva G. Balla, *Bambina che corre sul balcone*

Video di analisi U. Boccioni, *La città che sale*

– U. Boccioni, *Forme uniche della continuità nello spazio*

edatlas.it • Siti e film • Documenti dell'arte

eBook+

Linea del tempo L'Astrattismo

Immagini V. Kandinskij – P. Klee – K. Malevič – A. Pevsner e N. Gabo – V. Tatlin – P. Mondrian – T. van Doesburg – G. Thomas Rietveld – *Bauhaus*

Esercizi V. Kandinskij – P. Klee – P. Mondrian

Approfondimenti *Itinerario*: Centro Paul Klee a Berna tra arte architettura e paesaggio – L'architettura del Costruttivismo

– L'astrattismo geometrico in Italia

Analisi interattiva V. Kandinskij, *Primo acquerello astratto*

– I viaggi di Paul Klee – M. Breuer, *Poltrona Vasilij*

Video di analisi P. Mondrian, *La serie degli alberi*

CLIL P. Mondrian, *From a Tree towards Abstraction*

edatlas.it • Siti e film • Documenti dell'arte

eBook+

Linea del tempo Il Dadaismo

Immagini Dada – K. Schwitters – M. Duchamp – M. Ray

Esercizi M. Duchamp

Approfondimenti Le nuove tecniche nell'arte del Novecento

Video di analisi M. Duchamp, *Fontana e Ruota di bicicletta*

CLIL M. Ray, *Ingres's Violin*

edatlas.it • Siti e film • Documenti dell'arte

8 LA METAFISICA

8.1 Metafisica: origine e poetica	219
8.2 Giorgio de Chirico	219
— Giorgio de Chirico – Le muse inquietanti	221
8.3 Altri pittori metafisici: Alberto Savinio e Carlo Carrà	224
8.4 Giorgio Morandi	225

9 IL SURREALISMO

9.1 Il Surrealismo	227
— Corpo e psiche	231
9.2 Max Ernst	232
— Max Ernst – La vestizione della sposa	233
— L'oggetto surrealista	234
9.3 Joan Miró	236
— Joan Miró – Da La nascita del mondo ai Blu	240
9.4 Salvador Dalí	242
— Salvador Dalí – L'asino putrefatto	245
— Universo Dalí	247
— La fabbrica delle immagini: il cinema sperimentale	248
9.5 René Magritte	250
— René Magritte – L'uso della parola I	253
9.6 Altri protagonisti del Surrealismo	254
9.7 Alberto Giacometti	255

10 L'ARTE TRA LE DUE GUERRE

10.1 L'adesione alla realtà e alla forma	257
10.2 Il Ritorno all'ordine in Francia	257
10.3 Nuova Oggettività in Germania	258
— Otto Dix, August Sander – Ritratti del secolo	259
— L'arte sotto le dittature	261
10.4 L'arte italiana tra le due Guerre: la pittura	262
— L'arte contro il regime: il caso di "Corrente"	263
10.5 L'arte italiana tra le due Guerre: la scultura	266
10.6 Il Realismo statunitense	267
— Lo sguardo cinematografico di Hopper	269
— Thomas Hart Benton – America Today	270
10.7 Il Realismo epico messicano	272
— Autoritratti e diari di Frida Kahlo	274
10.7 La fabbrica delle immagini: la fotografia	275

11 L'ARCHITETTURA RAZIONALISTA

11.1 Il Movimento Moderno	276
11.2 Le Corbusier	283
— Le Corbusier – Villa Savoye	283
— Il dibattito sulla nuova cultura dell'abitare	285
11.3 Walter Gropius	286
11.4 Ludwig Mies van der Rohe	290
— Ludwig Mies van der Rohe – Padiglione tedesco a Barcellona	292
11.5 Frank Lloyd Wright	293
— Frank Lloyd Wright – Casa Kaufmann	296
— La casa unifamiliare	298
11.6 Alvar Aalto	302
11.7 L'architettura in Italia	303
— Giuseppe Terragni – Casa del Fascio	305
11.8 L'affermazione dell'architettura classicista	307

3 Parte terza: il Secondo Novecento

Dalla ricostruzione al villaggio globale	312
Le tendenze dell'arte	314

12 ESPRESSIONISMO ASTRATTO E ARTE INFORMALE

12.1 Le linee dell'Informale	315
12.2 Espressionismo astratto americano	315
12.3 L'Informale europeo	316
12.4 Alberto Burri	319
— Alberto Burri – Grande Rosso P.n.18	320
12.5 Lucio Fontana	321
12.6 Francis Bacon	322
12.7 L'evoluzione della scultura	324

eBook+

Linea del tempo La Metafisica
Immagini G. de Chirico – A. Savinio – C. Carrà – G. Morandi
Esercizi G. de Chirico
Approfondimenti Apollinaire e de Chirico
Video di analisi G. de Chirico, *Ettore e Andromaca*
CLIL G. de Chirico, *The Disquieting Muses*

edatlas.it • Siti e film • Documenti dell'arte

eBook+

Linea del tempo Il Surrealismo
Immagini M. Ernst – R. Magritte – J. Miró – S. Dalí
– Altri protagonisti del Surrealismo – A. Giacometti
Esercizi M. Ernst – R. Magritte – J. Miró – S. Dalí
Approfondimenti *Itinerario: Barcellona e il Novecento:*
Gaudí, Miró, Dalí – Atmosfere surreali: le pitture murali
di Magritte in Belgio
Analisi interattiva J. Miró, *Arcobaleno e poetessa*
Video di analisi R. Magritte, *Le passeggiate di Euclide*

edatlas.it • Siti e film • Documenti dell'arte

eBook+

Linea del tempo L'arte tra le due Guerre
Immagini Realismi e Ritorno all'ordine
– Scultori italiani tra le due Guerre – Il Realismo statunitense
Esercizi L'arte tra le due Guerre
Approfondimenti L'Astrattismo geometrico in Italia
– Muri ai pittori: arte pubblica negli anni Trenta – Le architetture
pubbliche e le città nuove del Fascismo in Italia – L'esplosione
del fotogiornalismo
Analisi interattiva Marino Marini, *Cavalli e cavalieri*
CLIL E. Hopper, *Nighthawks*

edatlas.it • Siti e film • Documenti dell'arte

eBook+

Linea del tempo L'architettura razionalista
Immagini Le Corbusier – W. Gropius
– L. Mies van der Rohe – F.L. Wright – A. Aalto – G. Terragni
Esercizi Le Corbusier – W. Gropius – L. Mies van der Rohe
– F.L. Wright – A. Aalto
Analisi interattiva Le Courbusier, *Palazzo del Parlamento a*
Chandigarh – L. Mies van der Rohe, *Neue Nationalgalerie*
– A. Aalto, *Il Sanatorio di Paimio*
Approfondimenti Tra Oriente e Occidente: l'intervento di Le
Corbusier a Chandigarh e *l'Institut du Monde Arabe* di
J. Nouvel a Parigi – Le architetture pubbliche e le città nuove
del Fascismo in Italia: Sabaudia
CLIL G. Terragni, *The Casa del Fascio*

edatlas.it • Siti e film • Documenti dell'arte

eBook+

Linea del tempo Espressionismo astratto e arte informale
Immagini Espressionismo astratto e arte informale
Esercizi J. Pollock – A. Burri – L. Fontana
Approfondimenti I Guggenheim – Il MoMA di New York – Il
gruppo Gutai – I parchi di sculture nel Nord Europa
Analisi interattiva W. de Kooning, *La serie Women*
– F. Bacon, *Studio dal Ritratto di Innocenzo X di Velázquez*
CLIL Pollock e Rothko, *Two Styles*

edatlas.it • Siti e film • Documenti dell'arte

13 HAPPENING, NEW DADA, NOUVEAU RÉALISME

13.1 La nuova poetica degli oggetti

13.2 Happening: l'opera come evento

13.3 Il New Dada americano

13.4 Il Nouveau Réalisme

13.5 Piero Manzoni

14 POP ART

14.1 Società dei consumi e Pop Art

14.2 La Pop Art inglese

Richard Hamilton

14.3 La Pop Art americana

Evoluzione e dignità culturale del fumetto

14.4 Andy Warhol

Andy Warhol – Marilyn Monroe (Twenty Times)

14.5 La Pop Art in Italia

15 LE NEOAVANGUARDIE DEGLI ANNI '60 E '70

15.1 Gli anni '60 e '70, ricerche radicali

15.2 Il Minimalismo

Astrattismi nel Secondo Dopoguerra

15.3 L'Arte Concettuale

15.4 Environment, Land Art, Earth Work

Public Art: l'arte nella città

15.5 Body Art e performance

15.6 Arte Povera

15.7 Poetiche postmoderne

16 L'ARCHITETTURA DEL SECONDO NOVECENTO

16.1 Il contesto storico-culturale e le tendenze

16.2 New Brutalism, Purismo, Architettura organica

L'originalità dell'architettura italiana

16.3 L'architettura della seconda Età della macchina

Norman Foster – Swiss Re e Sede Centrale Hearst

Renzo Piano e Richard Rogers – Centre Pompidou

16.4 L'architettura postmoderna

Le forme dell'abitare

16.5 Il Regionalismo critico

Peter Zumthor – Terme di Vals

16.6 Architettura decostruttiva

Zaha Hadid – Vitra Fire Station

4

Parte quarta: il nuovo millennio

Il contesto socio-culturale

Le arti visive dalla fine del XX secolo

17 L'ARTE: PROPOSTE PER IL NUOVO MILLENNIO

17.1 Il Neopop americano

17.2 La fine dell'utopia in Europa

17.3 Sviluppi della fotografia

17.4 L'arte interattiva

L'arte ai tempi di Internet e dei social network

Videogame: intrattenimento a regola d'arte

18 ARCHITETTURE PER IL NUOVO MILLENNIO

18.1 L'architettura dopo il 2000

Parchi e giardini per il XXI secolo

Architetture a termine

Architettura e sostenibilità

327

327

327

329

332

335

337

337

337

338

339

340

341

343

344

345

345

345

348

349

352

354

356

359

361

363

363

365

367

369

370

372

373

374

376

378

379

381

382

383

385

385

387

389

390

392

394

395

395

396

398

399

eBook+

Linea del tempo Happening, New Dada e Pop Art

Immagini A. Kaprow – New Dada – R. Rauschenberg – J. Johns – Nouveau Réalisme – Y. Klein – P. Manzoni

Esercizi Happening – Y. Klein – P. Manzoni

Approfondimenti L'arte e il movimento: arte cinetica, programmata e optical – Gli anni Sessanta: musica e arte

Analisi interattiva A. Kaprow, *La nascita dell'happening*

edatlas.it

• Siti e film • Documenti dell'arte

eBook+

Linea del tempo Happening, New Dada e Pop Art

Immagini Pop Art inglese – Pop Art americana – A. Warhol

Esercizi La Pop Art inglese – La Pop Art americana

Approfondimenti Andy Warhol e il cinema

– L'iperrealismo americano – Umberto Eco e le arti visive

Analisi interattiva I fumetti di Roy Lichtenstein

CLIL A. Warhol, *Marilyn Monroe (Twenty Times)*

edatlas.it

• Siti e film • Documenti dell'arte

eBook+

Linea del tempo Le Neoavanguardie degli anni '60 e '70

Immagini Minimalismo – J. Kosuth – B. Nauman

– Land Art – Performance – J. Beuys – Arte Povera

– Transavanguardia – Neoespressionismo

Esercizi Le Neoavanguardie

Approfondimenti La mostra collettiva come opera

– Psicologia della Gestalt – Il design negli anni del boom

– Graffitismo e Street Art – *Documenta*: storia di una

rassegna – *Imponderabilia*: storia della performance

Analisi interattiva La natura nell'azione artistica di J. Beuys

CLIL J. Kosuth, *One and Three Chairs*

edatlas.it

• Siti e film • Documenti dell'arte

eBook+

Linea del tempo L'architettura del Secondo Novecento

Immagini Architettura decostruttiva

Approfondimenti Le piazze e le gallerie coperte – Fondar

la società nuova: l'utopia di Brasilia – Città e territorio oggi

la città diffusa – Nuovi musei come spazi d'incontro

– Le piazze e le gallerie coperte – Città termali e spa:

l'architettura al servizio del benessere

Analisi interattiva F.O. Gehry, *Museo Guggenheim Bilbao*

– Zaha Hadid, *Vitra Fire Station*

edatlas.it

• Siti e film • Documenti dell'arte

eBook+

Immagini Il Neopop americano e la scena europea

– Sviluppi della fotografia – L'arte interattiva

Approfondimenti L'oggetto del desiderio: il cellulare

– Il disegno prende vita: la magia del cinema d'animazione

edatlas.it

• Siti e film • Documenti dell'arte

eBook+

Immagini Architetture in opera

Approfondimenti Città e territorio oggi: la città diffusa

edatlas.it

• Siti e film • Documenti dell'arte